

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ им. А.Л. ШТИГЛИЦА»

КАФЕДРА ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

ПРОГРАММА
по дисциплине

**ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА**

для направления (специальности) – 070906 история и теория
изобразительного искусства

Санкт-Петербург
2008

Составитель: кандидат искусствоведения, доцент Г.Н. Габриэль,
Н.В. Пищенко

Рецензент: доктор философских наук, профессор Т.Е. Шехтер

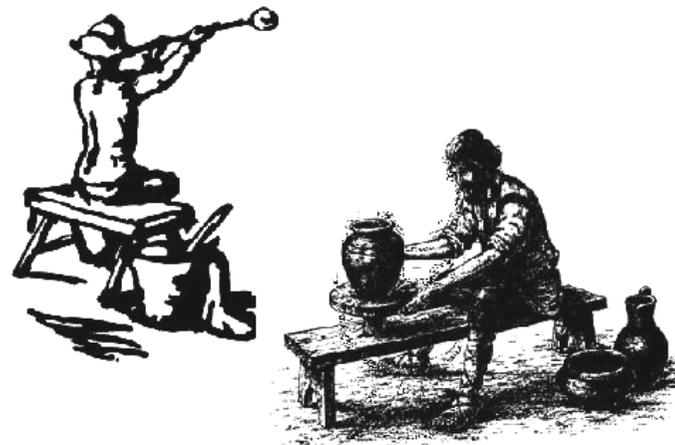
Общая редакция: Т. В. Горбунова, доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой «Искусствоведение и культурология»

СОГЛАСОВАНО:

на заседании кафедры «Искусствоведение и культурология»
Протокол № 12 от «06» мая 2008 г.

на заседании совета факультета Декоративно-прикладного искусства
Протокол № 8 от «27» мая 2008 г.

ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (История художественной керамики и стекла)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс предполагает изучение истории развития керамического искусства и стеклоделия во взаимосвязи эти видов декоративно-прикладного искусства, их технологической общности и особенностей развития каждого в отдельности. Программа данного курса предназначена для студентов искусствоведческого отделения художественного вуза, специализирующихся на изучении декоративно-прикладного искусства.

Материал подается студентам в виде лекций, практических занятий в музеях и производственных мастерских.

Программа рассчитана на три семестра

Данный курс ставит целью рассмотреть основные этапы развития искусства керамики и стекла. В процессе освоения материала внимание уделяется стилистическим особенностям развития форм и декора, особый акцент ставится на изучении технологии производства.

Курс построен по хронологическому принципу, что позволяет полнее раскрыть развитие и преемственность традиций керамического мастерства и стеклоделия, проследить эволюцию технологического процесса. Последовательно, начиная с зарождения керамического искусства и стеклоделия в странах Древнего Мира, раскрываются основные закономерности формообразования и художественного оформления изделий в разные периоды исторического развития. Курс предусматривает изучение керамического искусства Ближнего Востока, Западной Европы и России. Лекциям по истории керамики и стекла России посвящен отдельный семестр, что обосновано необходимостью более глубокого и детального изучения национального наследия.

Курс ставит своей задачей познакомить учащихся с основными этапами развития искусства керамики и стекла, сформировать у студентов понимание технологических и декоративных особенностей материалов и обучить навыкам искусствоведческого анализа памятников из керамики и стекла.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема 1. Введение. Искусство керамики. Материал, технология изготовления керамических изделий. Основные виды керамики и способы ее декорирования.

Понятие художественной керамики. Классификация основных керамических материалов. Технология изготовления и декорирования керамических изделий. Виды керамики.

Основные термины и понятия.

Тема 2. Керамическое искусство Вавилонии, Ассирии и соседних стран.

1. Возникновение и развитие гончарного искусства на территории Передней Азии в V-IV тыс. до н.э. Расписная керамика северной

Месопотамии. (Сосуды из некрополей Телль-Арпачийи, Самарры. Керамика «стиля Сузы I» и «стиля Сузы II»).

2. Роль глины как основного строительного материала при возведении городов-государств Двуречья (государства Шумера и Аккада конца IV –III тыс до н.э). Введение цвета в орнаментику архитектуры.

3. Развитие клинописи и искусства глиптики на территории Передней Азии.

4. Архитектурная керамика Нововавилонского царства (к. VII – VI вв. до н.э) и ахеменидского Ирана(сер. VI вв. до н.э – 330 г. до н.э)

Тема 3. Керамика и стекло Древнего Египта.

1. Керамика эпохи неолита на территории Древнего Египта.(VI-IV тыс. до н. э) Многообразие форм керамических изделий. Особенности развития гончарного искусства Древнего Египта. Основные мотивы росписи додинастических сосудов. (1-ый и 2-й додинастические периоды.)

История развития керамических форм в период Древнего (нач. II тыс. – XXVII вв.) и Среднего(XXVII – XVII вв.) царств. Фигурные сосуды Древнего Египта: синтез пластики малых форм с предметами домашнего и культового обихода. Полихромная керамика Нового царства. (XVI –XI вв.)

2. Фаянс и стекло Древнего и Среднего царств. Расцвет стекольно-фаянсового производства Египта в эпоху Нового царства. Археологические раскопки в Телль-Амарне. Специфика египетского фаянса и стекла, технология изготовления и области применения.

Тема 4. Керамическое искусство эгейской цивилизации. (Троя, Кикладские о-ва, Крит, Микены)

1. Неолитическая культура материковой Греции. (VII – IV тыс. до н.э) Раннекерамический период. Археологические раскопки в Фессалии. Приемы декорирования неолитических сосудов. («Радужная керамика», изобретение пралака « урфирниса»)

2. Культура ранней бронзы III тыс. до н.э. (Троада, Кикладские о-ва) Скульптурная пластика, культовые и бытовые сосуды, способы декорирования.

3. Керамическое искусство Крита:

- раннеминойский период: сосуды Пиргос-стиля, пятнистая керамика, керамика стиля Василики.

- среднеминойский период: керамика стиля «Камарес» (эпоха Старых дворцов к. III тыс. – 1700г.), «морской стиль» в керамике Крита - керамика с растительным декором. (эпоха Новых дворцов – 1700- 1500 гг. до н.э);

- позднеминойский период – «дворцовый стиль» в керамике Крита.

Скульптурная пластика Крита. Фигурные культовые сосуды. Фаянсовые рельефы, статуэтки из святилища в Кноссе («Богини со змеями» н. XVI в. до н.э).

4. Искусство ахейской Греции. (II тыс. до н.э) Керамика среднеэлладского периода (II тыс. до н.э - XVI вв. до н.э) Минийская керамика, расписная керамика с матовой росписью, «Эфирейские кубки».

Раннемикенская керамика «дворцового стиля». (XV в.).

Керамическое искусство времени расцвета Микенской культуры. Изображение людей, сюжетных сцен в керамике Микен XIV – XIII вв. («Кратер с воинами», «Кратер Зевса»). Позднемикенская вазапись – «грэнэри – стиль». Искусство Крита и Трои конца II тыс. до н.э.

Тема 5. История античной расписной керамики. Античная керамика. Основные формы и техника изготовления греческих ваз. Вазы геометрического стиля.

1. Значение античной расписной керамики в истории мировой художественной культуры. Историческая и культурная ценность античной вазаписи. Бытование расписных керамических изделий в античном обществе. Основные формы греческих ваз, материал и техника изготовления.

2. Вазы геометрического стиля. (к. II тыс. до н.э – VIII в. до н.э) Протогеометрическая керамика. Керамика развитого геометрического стиля. (IX - VIII вв. до н.э.). Основные формы сосудов, мотивы росписей: орнаментальный декор, сюжеты фигурных изображений. Центры производства ваз геометрического стиля. (Аттика, Спарта, Коринф, Родос, Беотия и др.).

Вазы коврового и чернофигурного стиля вазаписи.

1. Развитие керамического искусства Греции в эпоху архаики.

Вазы коврового стиля (кон. VIII - VII в. до н.э.). Исторические и культурные предпосылки развития ориентализирующего стиля греческой вазаписи. Формы ваз, технические приемы, тематика и стиль росписей ваз. Основные центры производства. (Коринф, Родос, Делос, Мелос, Аттика и др.).

2. Вазы чернофигурного стиля (кон. VII - VI вв. до н.э.). Исторические предпосылки развития стиля. Расцвет аттической вазаписи. Формы ваз чернофигурного стиля, техника изготовления, сюжеты и стиль росписей. Центры производства. (Коринф, Аттика, Лаконика, Клазомены) Эволюция стиля в творчестве крупнейших мастеров. (Клитий, Эксекий, мастерская Андокида и др.) Сосуды билингва. Мастера мелкофигурных киликов. (Мастерская Тлсона). Сохранение традиций чернофигурной техники в росписи панафинейских амфор.

Вазы краснофигурного стиля.

Вазы краснофигурного стиля (V-IV вв. до н.э). Влияние монументальной живописи и скульптуры эпохи классики на искусство вазаписи. Развитие реалистических тенденций в творчестве мастеров-вазаписцев. Особенности краснофигурной техники. Основные этапы развития краснофигурного стиля.

1. Вазы строгого краснофигурного стиля. (530 – 470 гг. до н.э) Архаические традиции в творчестве мастеров краснофигурной техники.

Основные формы, технические приемы и сюжеты росписей. Мастера и мастерские строгого краснофигурного стиля. (Эпиктет, Смикр, Ефроний, Дурис и др.).

2. Вазы свободного краснофигурного стиля. (втор. четверть, середина, третья четверть V в. до н.э.) Формы ваз, тематика росписей. Кратер из Орвието. (Мастер Ниобид) - пространственный принцип построения многофигурной композиции. Мастера свободного краснофигурного стиля. (Полигнот, мастер из виллы Джулия, мастер Тезея и др.)

3. Белофонные вазы (втор. четверть, середина V в. до н.э.) Техника исполнения. Значение сосудов с белой облицовкой для понимания искусства монументальной живописи эпохи классики. Лекиф с изображением Артемиды мастера Пана - особенности техники исполнения и трактовки образа.

4. Вазы роскошного краснофигурного стиля (последн. четв. V в. до н.э.). Творчество Мидия. Вазы беглого стиля росписи (IV в. до н.э.). Формы, технические приемы, сюжеты росписей.

Тема 6. Традиции искусства малой пластики в керамике Греции. Танагрская скульптура. Фанагорийские фигурные вазы. Вазы Северного Причерноморья.

1. История развития скульптурной пластики малых форм в Древней Греции. Расцвет искусства малой пластики в IV в – III вв. до н.э, ее связь с монументальной скульптурой. Сюжеты скульптурных композиций. Технические приемы изготовления терракотовой пластики. Центры производства. (Аттика, Беотия (г. Танагра), Малая Азия)

2. Фанагорийские фигурные вазы. (к.V – IV вв. до н.э.) Техника исполнения. Научная значимость памятников в вопросе изучения полихромной скульптуры эпохи классики.

Эллинская торговля с городами-государствами Северного Причерноморья. Привозная керамика метрополии. Памятники греческой керамики, найденные на территории Боспорского государства (Пантикапей, Фанагория), в Ольвии и Херсонесе. Образцы привозной керамики краснофигурного стиля IV в. до н.э. Вазы с рельефным декором. (Арибалический лекиф Ксенофанта). Боспорские пелики. Развитие местного гончарного производства. Акварельные пелики. (к. IV – III в. до н.э).

Тема 7. Вазапись греческих колоний Южной Италии IV в. до н.э. Этрусская керамика.

Развитие керамического производства в греческих колониях Южной Италии.

Расцвет южноиталийской вазаписи IV века до н.э. Центры производства южноиталийских ваз. (Лукания, Кампания, Пестум, Апулия, Сицилия.)

Формы ваз, тематика и стиль росписей.

Этруская керамика. Керамика импасто культуры Вилланова. (II тыс. до н.э. – VIII вв. до н.э.) Керамика буккери. (VII – V вв. до н.э.) «Тонкое», «среднее» и «тяжелое» буккери. Техника изготовления, формы и приемы декорирования.

Расписная керамика Этрурии. Национальные особенности и сюжеты. Терракотовая пластика и разновидности древнеиталийской архитектурной терракоты.

Тема 8. Керамика эпохи эллинизма. Римская керамика.

Керамика эпохи эллинизма. (III – I вв. до н.э.) Новые исторические и культурные условия развития керамического производства в период эллинизма. Влияние искусства тосканской керамики на сложение форм эллинистической керамики. Основные группы эллинистической керамики и центры производства. («Мегарские чаши», вазы стиля Гнафии, вазы группы Гадры, расписные лагины, каленская керамика, вазы Тарента, малоазиатские глазурованные сосуды с рельефным декором).

Римская краснолаковая керамика «террасигиллата». Традиционные формы сосудов, техника изготовления и центры производства. Глазурованные изделия римской эпохи.

Тема 9. Технология изготовления, способы обработки и декорирования стекла.

1. История возникновения стеклоделия. Состав стекла. Технологические и декоративные свойства стекла. Основные сырьевые материалы. Красители и соединения, изменяющие физические свойства стекла, применяемые в стекловарении.

2. Процесс стекловарения, типы стекловаренных печей. Основные приемы формования стеклянных изделий. (Изготовление изделий способом прессования. Техника свободного выдувания и выдувания в форму). Декорирование стекла в горячем состоянии. Холодная обработка стекла. Расписное стекло.

Тема 10. Античное стекло.

1. Стеклоделие древнего Востока III – II тыс. до н.э. Особенности стекловарения и основные технические приемы формования изделий. («техника сердечника» и техника прессования в форму).

2. Главные центры стеклоделия I тыс. до н.э. Изготовление прозрачного стекла.

Чаши, кубки полученные методом отливки в форму. Техника межслойного золочения.

Техника стеклянной мозаики. Чаши-муррины. Изделия из полос цветного стекла с золотой фольгой. (I в. до н.э – I н.э.)

3. Изобретение стеклодувной трубки. Техника свободного выдувания и выдувания в форму. (Сирия сер. I в. до н.э.) Выдувное римское стекло.

4. Холодная обработка стекла в эпоху Римской империи. Резное стекло. Камейное стекло (Портландская ваза). Вазы-диатреты.

(Посещение мастерских Росвудизайна)

Тема 11. Мусульманская керамика. Керамическое искусство арабских стран и Ирана VII-XV вв.

Понятие мусульманской керамики. Историческая справка. Общие положения. Расцвет керамического искусства в эпоху Ислама, его связь со строительным искусством средневекового Переднего Востока. Художественное своеобразие мусульманской керамики (изобразительность, орнаментальность, роль эпиграфики). Разнообразие керамических материалов и богатство технических приемов декорирования ближневосточной керамики.

Понятие фаянса и полуфаянса. Фаянсы с росписью люстром.

1. Сирийско-месопотамская керамика. IX в. Неполивные изделия с налепным, гравированным и штампованным декором. Глазурованная керамика. Самарские люстровые росписи. («Силуэтный стиль») Художественная керамика Ракки. (Фаянсы с росписью черным под голубой глазурью). (XII-XIII вв.)

2. Керамика мусульманского Египта. (X-XIV вв.) Керамические изделия Фустата. Люстровые росписи мастера Са да и его школы. Поливная керамика Фаюма.

3. Керамика Ирана VII – XV вв. Ранний этап в развитии средневековой керамики Ирана. (IX – X вв.) Археологические находки в городищах Нишапура и Афрасиаба (Самарканда). Сасанидские традиции в декоре полуфаянсов.

Расцвет Иранской художественной керамики в сельджукидский период (XI – XIII вв.) Разновидности поливной керамики (техника сграффито, полуфаянсы с полихромной росписью, керамика с рельефным узором, роспись черным под голубой глазурью) Иранские люстровые росписи. Полихромная роспись эмалями «минаи». Монгольский и сине-белый стиль в керамическом искусстве средневекового Ирана. (XIV-XV вв.) Центры производства. (Рей, Кашан, Сузы, Саве, Султанабад и др.)

Архитектурная керамика мусульманских стран. Керамика Ирана XVI-XVII вв. Турецкая керамика XV-XVII вв.

Архитектурная керамика. Облицовочные и фризные изразцы. (Форма и художественное оформление). Люстр, кобальт и бирюза в рисунке изразца. Золочение по цветной глазури. Архитектурная мозаика. Основные центры производства. (Рей, Кашан, Самарканд и др.)

Керамика Ирана XVI-XVII вв. Художественное оформление керамических изделий Ирана времени Сефевидов. Полуфаянсы с люстровой росписью. (Парковые мотивы.) Роспись кобальтом и цветными ангобами. Керамика Кубачи. Китайские мотивы и местные традиции. Подражание

селадонам и китайской керамике «рисового зерна». Основные центры производства (Кашан, Керман, Мешхед, Иезд, Гумрун).

Турецкая керамика.

1. Ранняя турецкая керамика XV- начала XVI вв. Организация керамического производства в г. Изнике. Византийские и сельджукидские традиции в керамике Османского государства, влияние дальневосточного фарфора. Керамика Изника XVI – XVII вв. Специфика турецкой керамики. (Красочная палитра, растительная орнаментика, изобразительные мотивы). Материалы и техника изготовления. Особенности декоративного оформления турецких изразцов.

2. Керамическое производство Дамаска. Возрождение деятельности сирийских мастерских во второй половине XVI века. Сходство сирийской керамики и керамики Изника. Близость обеих групп керамики, отличительные особенности орнаментальных композиций и цветового решения дамасских фаянсов.

3. Керамика Кютахы XVIII – XIX века. Разнообразие форм и типов керамики, особенности декоративного оформления. Местные традиции и европейское влияние в формах, орнаментике и маркировке кютахийской керамики.

Тема 12. Керамика и стекло Византии. Стекло средневекового Переднего Востока.

1. Христианская тематика и античные традиции в краснолаковой керамике ранневизантийского периода. Производство богослужебных сосудов и сосудов бытового назначения. (IV – VII вв.)

2. Расписная белоглиняная посуда средневизантийского периода (VIII – IX вв. до н. э) Литургические сосуды с крестами «иконоборческого типа». Белоглиняная керамика с полихромной росписью. Сюжеты и орнаментальные композиции в росписи и рельефном декоре поливной керамики. (Восточное влияние, античные традиции, христианская символика.) Архитектурная керамика Византии. Расписные керамические иконы из Никомидии. Гипотезы о возможных центрах производства белоглиняной керамики. (Малая Азия (Никомидия, Константинополь).

3. Красноглиняная керамика с гравировкой по ангобу (техника сграффито). (IX – XII вв.) (термы Зевксипа, Константинополь) Сочетание росписи и гравировки по ангобу в византийской керамике XII века. Поливная керамика Византии XIII-XV вв. Разнообразие технических приемов и мотивов декоративного украшения сосудов в период палеологовского ренессанса. Центры производства. (Никея-Никомидия, Коринф, Фивы и др.).

Византийский мир в истории стеклоделия. Основные проблемы и научные методы исследования византийского стекла. Полярные области применения стекла в Византии: искусство мозаичной живописи и изделия декоративно-прикладного искусства (искусство перегородчатых эмалей, изготовление мелких украшений и бытового стекла).

1. Византийские стекольные мастерские. Красочная палитра, химический состав византийского стекла IV –XII вв. Характеристика и история византийских стеклянных бус и браслетов.

2. Памятники византийского стекла в сокровищнице Сан Марко (Венеция).

Византийская стеклянная посуда по находкам на территории древней Руси.

Резное стекло Византии. (кубки св. Ядвиги, вазы-диатреты).

1. История исламского стеклоделия. Восточное резное стекло. Римско-византийские традиции в стеклоделии Ближнего Востока. Формы сосудов, особенности технического исполнения резного декора. Научные гипотезы о происхождении раннеисламского резного стекла. (IX-XI вв.) Регионы археологических находок (Средняя Азия, Двин, Новогрудок, Самарра и др.).

2. Мусульманское расписное стекло XII-XIII вв. Формы, особенности орнаментации стекла. (Роспись золотом и эмальями) Центры производства (Сирия (Ракка, Алеппо), Египет (Фустат), Самарра и др.).

Расписные лампы из мечетей Каира. (XIV-XV вв.) Особенности эмалевой росписи мамлюкского периода. Центры производства. (Алеппо, Дамаск, Каир).

Рог (кубок) из Кунсткамеры Петра I (Сирия XIV в).

3. Стекольное производство Ближнего Востока XV-XVII вв. Своеобразие форм кувшинов и сосудов для розовой воды, выполненных в технике свободного выдувания. (Эрмитажная коллекция).

Тема 13. Испано-мавританская керамика. (XIV- XVIII вв).

Значение термина испано-мавританская керамика. Историческая справка.

1. Фаянсовое производство Малаги. Вазы Альгамбры XIV в до н.э – памятники рафинированной средневековой культуры Гранадского эмирата. Ваза Фортуни (Гос. Эрмитаж).

2. История керамического производства Валенсии XV – XVIII вв. до н.э.

Расцвет валенсийской керамики в XV – XVI вв. Эволюция форм, техники и декора валенсийской керамики. Художественный процесс преломления в испанской среде традиций мавританского искусства. Экспорт валенсийских фаянсов в Западную Европу.

Тема 14. Итальянская майолика XV–XVIII вв. Основные центры майоличного производства Италии.

История возникновения майоличного производства в Италии. Значение терминов майолика и полумайолика.

Творчество флорентийского скульптора Луки дела-Роббиа и его преемников.

Материалы, технические приемы и терминология майоличного производства. (Трактат Чиприано Пиккольпассо XVI век) Основные формы

сосудов, сюжеты росписей, типы орнаментальных украшений. Художественное и культурно-историческое значение итальянских майолик. Роль гравюры в искусстве майолической живописи.

1. Ранние майолики Тосканы и майолики кватроченто (XIV - XV века) Влияние испано-мавританской керамики на изделия флорентийских мастеров. Аптечная посуда. Центры производства. (Фаэнца, Сиена, Пезаро, Венеция).

2. Расцвет искусства майолики в XVI веке. История «школ» майолического производства. Основные центры производства майолик. (Фаэнца, Венеция, Каффаджиоло, Сиена, Дерута, Кастель Дуранте, Урбино, Губбио) Творчество крупнейших мастеров майолической живописи. (Николо Пиллипаро, Франческо Ксанто Авели, Джорджо Андреоли и др.).

3. Майолическое производство XVII – XVIII веков. Производственные центры. (Кастелли, Савона, Альбиссола, Генуя).

Тема 15. Венецианское стекло XV-XVIII вв.

Исторические и культурные предпосылки развития стеклоделия в Венеции. Особенности организации стекольного производства. (История острова Мурано). Основные этапы и направления развития стекольной промышленности Венеции.

1. Производство мелкой продукции из стекла «contergia». Ассортимент, техника изготовления. Многообразие форм и приемов декорирования. Техника «миллефиори».

2. Венецианские сосуды конца XV – нач. XVI века. Формы и способы декорирования. Цветное стекло, молочное, агатовое стекло. Техника кракелаж. Расписное стекло. Сосуды, декорированные эмалью и золотом. Орнаментальные мотивы и сюжетные композиции.

3. Классический период в истории венецианского стеклоделия (период после 1530 года – XVII век). Художественные свойства и декоративные возможности прозрачного венецианского стекла. Формы венецианских сосудов эпохи Ренессанса. (после 1530-го года) Венецианские бокалы эпохи барокко. (XVII в.) Фигурные сосуды. Гравированное стекло. Филигранное стекло. Разнообразие декоративных приемов филигранной техники.

4. Производство венецианских люстр и зеркал. Формы, особенности декоративного оформления. Упадок венецианского стекольного производства в XVIII веке.

5. Деятельность предприятия Антонио Сальвиати (XIX век).

Тема 16. Испанское стекло. Стекольные мастерские Голландии и Франции. (XV – XVIII вв.).

История развития стеклоделия на Пиренейском полуострове. Расцвет испанского стекла в XVI – XVII веках. Влияние искусства венецианских мастеров и национальные традиции в искусстве испанского стеклоделия. Основные центры производства стекла в Испании.

1. Стекло Каталонии. Изделия в «венецианской манере». Формы, лепной декор. Изделия каталонских мастерских XVII – XVIII века в национальных традициях. Народные формы сосудов.

2. Стекло Андалузии. Народный характер и художественные достоинства андалузского стекла. Традиции испано-мавританского искусства в стеклоделии Андалузии. Формы, разнообразие лепного декора. Стекло мастерской Кастриль де ля Пенья.

3. Стекло Кастилии. Особенности развития стеклоделия Кастилии. Продукция Королевской фабрики Ла Гранха де Сан Ильдефонсо. (втор. половина XVIII века).

Стекло Голландии и Франции XV – XVIII вв. Стекло в «венецианском стиле» и изделия местного типа.

Тема 17. Французская керамика XVI-XVII вв.

Влияние искусства итальянского Возрождения на развитие декоративно-прикладного искусства Франции XVI - XVII веков. Значение школы Фонтенбло в формировании стиля французской керамики эпохи маньеризма.

1. Изделия французских мастерских выпускавших традиционную керамику со свинцовой глазурью. Формы керамики, цветные поливы, технические приемы декорирования. Национальные традиции, фольклорные сюжеты и ренессансные мотивы в декоре гончарных изделий. Основные центры производства. (Сентож, Бовези, Нормандия и др.).

Архитектурная керамика Нормандии. Керамические навершия. (Манерб, Пре д Ож и др.).

2. Фаянсы Сен-Поршера. Научные исследования и гипотезы о происхождении Сен-Поршеров. Материал, техника исполнения, особенности орнаментального декора. Монограммы заказчиков. Этапы развития форм и декора сен-поршеров на примере Эрмитажной коллекции.

3. Керамика Бернара Палисси (1590 – 1590). Творческая судьба мастера из Сента. Стилистические и технические особенности керамики Бернара Палисси, маньеристический характер декора, нововведения в области колорита, достижения в совершенствовании техники свинцовой глазури. Основные этапы деятельности его мастерской:

I. Керамика с «яшмовой поливой».

II. «Сельские глины». Техника изготовления. Деятельность Бернара Палисси в качестве садового архитектора - гроты Палисси.

III. Парижский период. (1567 – 1590) Фаянсы с фигурными изображениями на библейские, античные и аллегорические темы. Источники изобразительных мотивов, связь керамического производства с художественной обработкой металла.

Наследие Бернара Палисси и его последователей.

4. Керамическая пластика мастерских Фонтенбло и Авона.

5. Майолическое производство Франции XVI-XVII вв. Итальянское влияние и национальные особенности в искусстве французской майолики.

Мастерские Нима, Лиона и Руана. Майолика Невера. Разнообразие форм и стилей росписей. (Урбинский стиль росписи, влияние восточной керамики, майолика эпохи «большого стиля» Людовика XIV).

Тема 18. Французский фаянс XVIII века.

Расцвет фаянсового производства Франции в XVIII веке. Исторические предпосылки развития фаянсового производства. История главных фаянсовых производств. Основные формы, красочная палитра, изобразительные и орнаментальные мотивы росписи.

1. Руанский фаянс. Своеобразие руанского стиля росписи. Черты барокко и рококо в искусстве руанского фаянса.

2. Фаянс Мустье. Фигурная живопись ранних фаянсов Мустье. Особенности орнаментального стиля росписи. Влияние творчества Жана Берена и Жака Калло на декоративное оформление продукции заводов Мустье. Фаянсы с полихромной росписью мастерской Олери.

3. Фаянс Невера и других производственных центров. Французский фаянс с надглазурной росписью. (Страсбург, Марсель).

Тема 19. Дельфтский фаянс. Производство голландской керамической плитки.(XVII - XVIII).

1. История создания первых фаянсовых мастерских в Голландии.

Экономические и культурные предпосылки организации в г. Дельфт керамического производства мирового значения. Основные периоды развития дельфтского фаянса.

I. Национальный период – конец XVI - первая половина XVII века.

II. Расцвет фаянсового производства Дельфта. Подражание дальневосточным образцам. Рождение китайско-голландского стиля. Вторая половина XVII – первая половина XVIII века.

Разнообразие форм и декора. Скульптурная пластика. Деятельность крупнейших мастерских. Применение надглазурной росписи в декорировании фаянса. «Delft dore», «кашемировые» изделия, изделия с черным фоном, подражающие китайским лакам.

III. Подражание европейскому фаянсу и фарфору. Упадок производства. (Втор. пол. XVIII века).

Историко-культурное значение дельфтского фаянса.

Производство голландской керамической плитки. Европейская мода на голландские плитковые интерьеры. Голландские плитковые интерьеры во дворцах Петербурга первой половины XVIII века. Особенности росписи голландских изразцов на примере интерьеров Меншиковского дворца. Композиционное решение, тематика росписей (серии сюжетной живописи, пейзажи, изобразительные мотивы), орнаментальный декор. Влияние голландских изразцов на развитие русского изразцового производства.

Тема 20. Немецкая керамика XVI-XVIII вв. Западноевропейское средневековое стекло, немецкое стекло XVI-XVIII вв.

1. Каменные изделия с соляными глазуриями. Технология изготовления. Расцвет немецкой феодальной керамики второй половины XVI века. Формы сосудов, рельефный декор, тематика сюжетных изображений. Декорирование цветными эмалями и глазурью. Особенности керамической продукции крупнейших мастерских. (Кельн, Ререн, Зигбург, Вестервальд, Фрайберг, Вальденбург, Альтенбург, Кройссен, Аннаберг, Мускау).

2. Изделия из фаянса XVII– XVIII веков. Разнообразие форм и декора. Восточно-азиатские мотивы и национальные традиции в искусстве немецкого фаянса. Центры производства. (Франкфрут-на-Майне, Берлин, Ансбах, Эрфурт, Дрезден).

1. История западноевропейского стеклоделия в эпоху Средневековья. Формы, приемы декорирования стеклянной посуды.

2. Стекольное производство Германии эпохи Возрождения. Стекло в венецианском стиле. (Кельн, Кассель, Южная Богемия).

Стекланные изделия местного типа. (Стопы, ремеры, видеркомы). Лепной декор, роспись эмалевыми красками. Сюжетные композиции и геральдические изображения. (XV – XVI вв).

3. Расцвет чешского и немецкого стекла во 2-й пол. XVII-XVIII вв. Изобретение хрустального стекла (с богатым содержанием кальция). Деятельность мастерской Гаспара Леймана (перв. четв. XVII века). Совершенствование технологии резьбы по стеклу. Разнообразие форм изделий и приемов декорирования.

Рубиновое стекло Иоганна Кункеля(1630 – 1703), техника межслойного золочения, изделия с росписью в черно-серой гамме Иоганна Шапера (1640 - 1720, Нюрберг).

Тема 20. История изобретения фарфора в Европе. Искусство Мейсенской фарфоровой мануфактуры. Мейсенская фарфоровая пластика. (XVIII в.).

Культурно-исторические предпосылки изобретения фарфора в Европе. Попытки изготовления и имитации фарфора. Фриттовый фарфор Франческо Медичи (1580 г.). Изобретение фарфора в Европе (И.Ф. Бетгер (1662–1719).

Э.Б. Чирнгаус (1651–1708)) и основание первой фарфоровой мануфактуры. Материалы и техника изготовления фарфоровых изделий. История развития Мейсенской мануфактуры в XVIII веке.

I. 171–1719 гг. – бетгеровский период. От времени основания мануфактуры до смерти ее первого руководителя И. Ф. Бетгера.

II. 1720–1735 гг. – живописный период. Художественное и техническое руководство мануфактурой осуществляет живописец И.Г. Герольд (1696–1775).

III. 1735 – 1763 гг. – скульптурный период. Подъем деятельности скульптурной мастерской под руководством И. И. Кендлера (1706–1775).

IV. 1763–1774 – академический период. Художественное руководство осуществляет профессор Дрезденской Академии Художеств Х. В. Дитрих.

V. 1774–1814 – период Марколини. Директор завода – граф Камилло Марколини.

Парадные сервизы Мейсенской мануфактуры. («Лебединый сервиз» графа Брюля (1737–1741), «Андреевский сервиз» Елизаветы Петровны (1740-гг.).

Мейсенская фарфоровая пластика XVIII века.

Первые произведения скульптурной пластики бедгеровского периода.

Производство фарфоровой скульптуры для Японского дворца в Дрездене. (И. Г. Кирхнер, И. И. Кендлер, 1730-е гг.).

Формирование европейского стиля фарфоровой пластики. Творчество И. И. Кендлера и других скульпторов Мейсенской мануфактуры. (И. Ф. Эберлейн (1696-1749), Ф. Э. Мейер (1723-1785), М. В. Асье (1736-1795)). Тематика фарфоровых фигур и групп. Художественные особенности мейсенской фарфоровой пластики. Стилистика барокко, рококо и классицизма в пластике Мейсена.

Тема 21. Венский фарфор. Искусство Берлинской фарфоровой мануфактуры (XVIII – нач. XIX вв.) и деятельность частных фарфоровых заводов Германии.

История организации Венской мануфактуры. Деятельность дю Пакье.

История Венской мануфактуры XVIII века.

I. 1718–1744 – период Дю Пакье (мануфактура дю Пакье)

II. 1744–1784 – переход мануфактуры к государству

III. 1784–1805 – Зоргинталиевский период (директор мануфактуры Конрад Зоргенталь).

Формы, живописная палитра, орнаментальные бордюры и рельефный декор изделий мануфактуры периода Дю Пакье. Первые европейские фарфоровые сервизы. Сервиз «Венский с гербом» для русского двора (1730–1735 гг.) двора. Особенности стилей барокко, рококо в искусстве венского фарфора. Расцвет венского фарфора в эпоху классицизма. Живопись на фарфоре. Новации в декоративной орнаментике фарфора. (Орнаментальные мотивы и цветные лостровые фоны, разработанные И. Лейтнером и Георгом Перлем). Скульптурная пластика Венской мануфактуры. (Творчество скульпторов Нидермейера и Антона Грасси)

История создания Берлинской фарфоровой мануфактуры XVIII века.

Мануфактура В. К. Вегели. (1752–1757)

Мануфактура И. Э. Гоцковского (1761–1763)

Королевская фарфоровая мануфактура (1763–1780)

Красочная палитра, живописный и рельефный декор, особенности цветочной росписи в искусстве Берлинского фарфора. Фарфоровая пластика

королевской мануфактуры. "Берлинский десертный сервиз", подаренный Фридрихом II Екатерине II и настольное украшение к нему. (Авторы моделей: В.Х Мейер и Ф.Э. Мейер. 1770–1772 гг.).

Продукция фарфоровых производств Тюрингии и других фарфоровых заводов Германии (Хехст, Франкенталь, Людвигсбург, Нимфенбург).

Тема 22. Французский мягкий фарфор. История первых фарфоровых мануфактур Франции. Искусство Севрской мануфактуры. Севрская фарфоровая пластика (XVIII в.).

Состав французского мягкого фарфора. Продукция первых фарфоровых мануфактур Франции. (Руан, Сен-Клу, Шантильи, Менессе).

История Севрской (Венсенской) мануфактуры XVIII века. (Венсенский период. (1738–1756 гг.).)

Специфика искусственного фарфора, пластические и декоративные особенности материала. Цветные и орнаментальные фоны Севра, золотой декор, декоративные мотивы росписи. Тематика сюжетных композиций. Ассортимент продукции Севрской мануфактуры. Многообразие посудных форм.

Влияние творчества Франсуа Буше на продукцию завода. Ведущие художники и мастера Севрской мануфактуры. (Жан Элло, Ж. К. Дюплесси, Ж.-Ж. Башелье, Э.-М. Фальконе, А.В. Вьейяр и др.) Эволюция форм и мотивов росписи. Стилистика рококо и неоклассицизма в искусстве Севрской мануфактуры. Изделия с росписью эмалями (1778–1786 гг. Ф. Парпетт, Кото) Туалетный гарнитур Марии Федоровны. (1782 г., Павловский дворец) Крупнейшие сервизы Севра XVIII века. («Зеленый сервиз»(1756), «Сервиз с камьями»(1779), сервиз Марии-Антуанетты» (1784) и др.) Большие Севрские вазы конца XVIII века. Ваза с фигурами детей-сатиров (ок. 1786 г., Л.-С. Буазо, П.-Ф. Томир, Эрмитаж).

История севрской фарфоровой пластики XVIII века.

I. 1746–1757 гг. – Венсенский период. Становление художественного стиля севрской пластики. Техника производства фарфоровых фигур из бисквита (Введена на мануфактуре с 1751 г.). (Работы скульпторов Деперье, Блондо, Сюзанна, Ван де Воорста).

II. 1757–1766 гг. – руководитель скульптурной мастерской - Э.-М. Фальконе(1716-1791). Период наивысшего расцвета севрской пластики. В бисквите повторяют мраморные скульптуры мастера. Э.-М. Фальконе привносит в искусство фарфоровой пластики элементы классицизма.

III. 1766–1773 - скульптурной мастерской руководит Ж. -Ж. Башелье. Повторение в бисквите произведений современных скульпторов и античных образцов (по моделям с работ Сали, Жиле и др.).

IV. 1773–1790-е гг. – руководитель скульптурной мастерской – Л.-С. Буазо (1743–1809). С 1780-го г. - Ле Риш. На мануфактуре снова начинается выпуск моделей, созданных специально для фарфора. Буазо продолжает художественную линию Фальконе и создает большое количество значительных произведений. На мануфактуре окончательно утверждается

стиль классицизм. Получает развитие портретная скульптура. Сентиментальные аллегорические композиции.

1789–1794 – скульптура революционных лет. Революционные идеи воплощаются в аллегорических композициях. («Франция, охраняющая конституцию», «Дети, сажающие дерево свободы» и др.).

Тема 23. Английская керамика XVI–XVIII вв. Керамика Веджвуда.

1. Традиционная английская керамика Slip Ware со свинцовой глазурью. Техника изготовления. Традиционные формы и приемы декорирования. Основные центры производства и мастера. (Стаффордшир (мастера - Томас Тофт, Ральф Симсон), Кент, Северный Девон).

2. Английский дельфт. История развития фаянсового производства в Англии.

Основные формы и мотивы декора. Чарджеры – своеобразие и образность в трактовке национальных мотивов и изображении царствующих особ в росписи блюд.

3. Совершенствование технологии изготовления каменных масс в XVIII веке. Расцвет керамики Стаффордшира в 1720-1780-гг. Керамика из светлой глины с соляной глазурью. Особенности рельефного и живописного декора, произведения скульптурной пластики. Мастера и мастерские. (Мастерские Эйлерсов и Эстбери. Джона Дуайта из Фулгема).

Деятельность Джозайи Веджвуда.

Достижения Д. Веджвуда в области совершенствования керамических масс. Сотрудничество с Томасом Вилдоном. (1754-1759)

Организация производства в Айвихауз. (1759)

Изобретение «фаянса цвета сливок». Производство фаянса с печатным рисунком. Сотрудничество с Томасом Бенгли. Деятельность производства «Этрурия» (с 1769 г.). Изделия из черной базальтовой и черепаховой масс.

Сервизы, созданные фирмой Д.Веджвуда по заказу Екатерины II.

«Хаск сервиз» (1770 г.) История создания «Сервиза с зеленой лягушкой» (1774 г.) Историческая ценность, художественные достоинства и стилистические особенности сервиза.

Изобретение «яшмовой» массы (1775).

Неоклассический стиль в керамике Веджвуда.

Античные источники и современная тематика в изделиях из яшмовой массы. Произведения Веджвуда в системе неоклассического интерьера.

Тема 24. Английский фарфор и стекло (XVIII в).

Состав мягкого английского фарфора. История становления и развития ранних фарфоровых мануфактур Англии. (Боу (1744 г.), Челси (1745), Дерби (1750), Вустер (1750). Изобретение костяного фарфора (Боу, 1758) Влияние дальневосточной керамики и фарфоровых производств Европы на формирование облика английского фарфора. Художественные особенности и национальное своеобразие английского фарфора. Фарфор с цветочной росписью. (Челси, Дерби) Английская фарфоровая пластика. Боскетные

группы. Расцвет английской фарфоровой миниатюры XVIII века. (Челси, «Фабрика девушки на качелях»)

История развития стеклоделия Англии. Средневековое английское стекло. Влияние Центральной Европы на развитие английской стекольной промышленности XVI века. Стекло в венецианском стиле. Технические новации в английском стеклоделии XVII века. Изобретение английского свинцового хрусталя (мастерская Георга Равенскрофта, 1676). Дифференциация форм столового стекла. Приемы декорирования стеклянных изделий: (филигранная техника, гравировка, роспись эмалевыми красками). Памятное стекло с политической тематикой. Стилистика неоклассицизма в английском стекле в последней четверти XVIII века. Разнообразие методов художественной обработки хрустального стекла. Разновидности резного декора. Алмазная грань.

Тема 25. Деятельность крупнейших фарфоровых производств Европы XIX – нач. XX века. (Северский завод, Мейсенский завод, Берлинский, Копенгаген).

(Семинар)

Тема 26. Ведущие стекольные предприятия Европы и Соединенных Штатов Америки вт. пол. XIX- перв. четв. XX века.

Новации в области стеклоделия вт. пол. XIX- перв. четв. XX века. Механизация стекольного производства и индивидуальное творчество отдельных мастеров. Стекло Евгения Руссо (1827 – 1891).

Искусство Эмиля Галле (1847-1904). Деятельность завода Братьев Дом. Стекло Рене Лалика (1860-1945). (Франция)

Продукция завода Луи Комфора Тиффани (1848 – 1933) (США)

Продукция «Венских мастерских», фирмы Й. Л. Лобмайера (Австро-Венгрия), завода Баккара (Франция) и др.

Экзаменационные вопросы по курсу.

1. Керамическое искусство арабских стран и Ирана VII-XV вв. Архитектурная керамика мусульманских стран. Керамика Ирана XVI-XVII вв.
2. Турецкая керамика XV-XVII вв.
3. Керамика и стекло Византии. Стекло средневекового Переднего Востока.
4. Испано-мавританская керамика XIV- XVIII вв.
5. Итальянская майолика XV–XVIII вв. Основные центры майоличного производства Италии.
6. Западноевропейское средневековое стекло. Венецианское стекло XV-XVIII вв.
7. Испанское стекло. (XV – XVIII вв.)
8. Французский фаянс XVI-XVII вв. (Лион, Невер, Ним, Руан).
9. Фаянсы Сен-Поршера. Керамика Бернара Палисси.

10. Французский фаянс XVIII в. (Руан, Мустье, Невер, Марсель и др.).
11. Дельфтский фаянс. Производство голландской керамической плитки.
12. Немецкая керамика и стекло XVI-XVIII вв.
13. История изобретения фарфора в Европе. Искусство Мейсенской фарфоровой мануфактуры. (XVIII в.).
14. Мейсенская фарфоровая пластика. (XVIII в.).
15. Французский мягкий фарфор. История первых фарфоровых мануфактур Франции. Искусство Севрской мануфактуры.
16. Севрская фарфоровая пластика (XVIII в.).
17. Английская керамика XVI-XVIII вв. Английский фарфор и стекло (XVIII в.).
25. Керамика Веджвуда.

Литература к курсу «История керамики и стекла».

1. Агаркова Г., Петрова Н. 250 лет Ломоносовскому фарфоровому заводу в Санкт-Петербурге 1744 – 1994, ЛФЗ-Дезертина, 1994.
2. Ашарина Н. А. Русское стекло, М., «Галар», 1998
3. Бирюкова Н. Ю «Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII вв», Л., 1972
4. Блаватский В.Д. История античной расписной керамики, Л., 1953
5. Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана VII-XVII вв.
6. Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана VII-XVII вв.
7. Западноевропейское прикладное искусство XVI – XVIII веков в собрании Эрмитажа, СПб., 1996.
8. Западноевропейское прикладное искусство XVI – XVIII веков в собрании Эрмитажа, СПб., 1996.
9. Кубе А.Н. История фаянса, Берлин, 1923
10. Розенталь Р., Ратцка Х. «История прикладного искусства нового времени», М., 1971
11. «Римское искусство и культура. Выставка Римско-германского Музея города Кельна», кат.
12. «С берегов Темзы – на берега Невы». Шедевры из собрания британского искусства в Эрмитаже, Государственный Эрмитаж, СПб., 1997
13. Андреева Л. В. Советский фарфор 1920-30 гг, М., 1975
14. Андреева Л. В. Советский фарфор 1920-30 гг, М., 1975
15. Анисимова Е. А, Рапе Т. В. «Лотарингские орхидеи...» Искусство Эмиля Галле и Братьев Дом. Государственный Эрмитаж, СПб., 1999
16. Бирюкова Н. Ю. Французская фарфоровая пластика XVIII в, Л., 1962
17. Борисовская С.П «Этруская художественная керамика», кат., Л., 1990
18. Борисовская С.П Этруская художественная керамика, кат., Л., 1990
19. Бубнова Е. А. Конаковский фаянс, М., 1978
20. Бубнова Е. Старый русский фаянс, М., 1973
21. Бутлер К. С. Мейсенская фарфоровая пластика, Л., 1977
22. Воронихина Л. Н Сервиз с зеленой лягушкой, Л., 1962

23. Воронов Н. В., Дубова М. М. Невский хрусталь, Л., 1984.
24. Горбунова К. С. Чернофигурные аттические вазы в Эрмитаже, Л., 1983
25. Горбунова К.С. , Передольская А.А. Мастера греческих расписных ваз, Л., 1961
26. Григорьева Н. С., Дулькина Т. И. Керамика Гжели, Л., 1988.
27. Гуревич Ф. Д. Восточное стекло в Древней Руси, Л., 1968
28. Древнее искусство греческих островов Эгейского моря. Каталог., М, 1980
29. Иванова Е. Н. «От Франциска I до Людовика XIV». Французская керамика XVI – XVII веков из собрания Эрмитажа, каталог выставки, СПб., 2005
30. Императорский Стекланный завод. К 225-летию со дня основания 1777 – 1917, СПб., 2004.
31. Казакевич Н. Западноевропейский фарфор в Эрмитаже, СПб, «Нестор-История», 2003
32. Казакевич Н. И. Царские застолья в XVIII веке. Церемониал и декоративное оформление парадных столов при дворе Елизаветы и Екатерины II, СПб., 2003
33. Казакевич Н. Севрский фарфор XVIII века в Эрмитаже, каталог, СПб., 2003
34. Калязина Н. В, Дорофеева Л. П. Дворец Меншикова, М., 1986
35. Карбоньер А. А. Каталог предметов глиняного, фаянсового и майоликового производств, СПб., 1899
36. Качалов Н. Стекло, М., 1959
37. Кверфельдт Э.К. Керамика Ближнего Востока, Л., 1947
38. Кверфельдт Э.К. Фарфор, Л., 1940
39. Кинк Х.А. Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельных стран, М., 1976
40. Кубе А.Н. Венецианское стекло, Пб., 1923
41. Кубе А.Н. Испано-мавританская керамика, М.-Л., 1940
42. Кубе А.Н. Итальянская майолика XV – XVIII вв. Собрание Государственного Эрмитажа, М., 1976
43. Кунина Н. Античное стекло в собрании Эрмитажа, Государственный Эрмитаж, Издательство «АРС», 1977
44. Лансере А. К. Русский фарфор. Искусство первого в России фарфорового завода, Л., 1968
45. Ланцетти А.Г., Нестеренко М.Л. Изготовление художественного стекла, М., 1972
46. Логинов В. М., Дулькина Т. И., Григорьева Н. С. Гжель: керамика 18-19 вв. Керамика 20 века. М., 1989
47. Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Искусство Этрурии и Древней Италии, М., 1988
48. Ляхова Л. В. Английская фарфоровая миниатюра, Л., 1991
49. Макарова Т. И. Поливная керамика в Древней Руси, М., 1972
50. Малинина Т. А. Императорский Стекланный завод. К 225-летию со дня основания 1777 – 1917, СПб., 2004.
51. Маслих С. А. Русское изразцовое искусство, М., 1983

52. Миллер Ю. А. Художественная керамика Турции, Л., 1972
 53. Михайлова О.Э. Испанское стекло в Эрмитаже, Л., 1970
 54. Нащокина М. В. Керамика Абрамцева в собрании, МГУИЭ, 2000.
 55. Немецкая керамика, каталог выставки, Л., 1984
 56. Овсянников Ю. М. Русские изразцы, Л., 1968
 57. Павлов В. В., Ходжаш С. И. Египетская пластика малых форм, М., 1985
 58. Передольская А.А. Фанагорийские фигурные вазы, Л., 1936
 59. Попов В. А. Русский фарфор. Завод частные заводы, Л., 1980
 60. Попова И. П. Декоративные фарфоровые вазы и дворцовые парадные сервизы первой трети XIX века из собрания ГРМ, Л., 1989
 61. Попова О. С. Русская народная керамика. Гжель. Скопин. Дымково, М., 1957
 62. Роженковский В. Ф. Стекло и художник, М, 1971
 63. Салтыков А. Б. Гжельская керамика, М., 1949
 64. Сидорова Н.А. Искусство эгейского мира, М., 1972
 65. Сидорова Н.А., Тугушева О.В, Забелина В.С. Античная расписная керамика из собрания ГМИИ им. А.С.Пушкина, М., 1985
 66. Соловейчик Р. С. Западноевропейский фарфор XVIII – XIXвв. Государственный Эрмитаж. Путеводитель по выставке. М.-Л., 1956
 67. Соловейчик Р. С. Фарфор заводов Тюрингии, Л., 1975
 68. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-е – 1890-е годы. Государственный Эрмитаж, СПб., 1996
 69. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-е – 1890-е годы. Государственный Эрмитаж, СПб., 1996
 70. Ташнадине Марик К. Венский фарфор, Будапешт, 1975
 71. Тройницкий С. Н. Путеводитель по отделению фарфора. Государственный Эрмитаж, Пгр., 1921
 72. Флитнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран, М, Л, 1958
 73. Флитнер Н.Д. Стекольно-керамические мастерские Тель-Амарны, // Ежегодник Российского института истории искусства. Т.1. Вып 2.Пг.,1922
 74. Форрест Т. Антиквариат: Серебро и фарфор, М., 2000
 75. Хохлова Е. Н. Современная керамика и народное гончарство, М., 1969
 76. Черный Н. Б. Фарфор Вербилло, М., 1970
 77. Щапова Ю. Л. Византийское стекло, М.: Едиториал УРСС, 2004
 78. Anne Lajoix «La Ceramique en France 1925 – 1947», Paris, 1983
 79. Battie D. «Encyclopedia of Porcelain», London, 1990
 80. Fay-Halle A, Munhdt B «La porcelaine europeene au XIX siecle», Fribourg, 1983
 81. Karen Mc.Cready «Art Deco and Modernist ceramics», London, 1995
 82. Kless B., Mayr H. «European Glass from 1500 – 1800», Vienna, 1987
 83. Manufacture national de Sevres, Paris, 1956
 84. Pottier A «Histoire de la faïence de Rouene», Rouen, 1870
 85. Reynaud H «Fainces de Moustiers XVII – XVIII siecle», Marseille, 1952
 86. Savage G «Englische Keramik», 1961

ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (История мирового художественного текстиля)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Искусствоведение». Курс предполагает изучение истории возникновения и эволюцию художественных и стилистических особенностей текстиля. В контексте этих задач рассматриваются также основы технологического изготовления основных видов текстиля. Изучаемый период - от зарождения текстильного искусства как вида материальной и художественной культуры до наших дней. В рамках курса рассматриваются основные виды текстиля Древнего Востока и Античности, стран мусульманского мира и Дальнего Востока, текстиль стран Европы и США. Особое место в курсе уделяется изучению русского художественного текстиля. В связи с тем, что в процессе обучения студентам читается курс по истории костюма, эволюция орнамента, стилистики и технологические новаций в области тканей, рассматриваются в связи с изменениями в костюме как его неотъемлемой части.

Целью курса является знакомство студентов с основными этапами развития художественного текстиля в контексте и взаимосвязи различных культур мировой цивилизации, изучение наиболее значимых достижений мирового текстильного искусства.

Задачи курса:

1. Дать студентам общее представление о месте и роли художественного текстиля в системе декоративно-прикладного искусства и костюма.
2. На конкретном искусствоведческом и культурологическом материале показать особенности развития мирового наследия в области текстиля.
3. Развить и закрепить навыки самостоятельного анализа произведений текстильного искусства, в том числе тканей, используемых в костюме, как традиционном, так и современном.

Курс читается два семестра. Материал подается студентам в виде лекций, семинаров, практических занятий в музеях и на выставках. Метод изучения предмета предполагает показ аудио, видео и слайд материалов, изучение оригинальных произведений текстильного искусства в музеях, выставочных залах и галереях. Семинарские занятия предполагают проверку степени усвоения пройденного материала и должны помочь студенту сориентироваться в выборе темы и написания реферата, контрольной или курсовой работы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема 1. Введение в историю художественного текстиля.

Роль и место текстиля в истории материальной и художественной культуры. Многофункциональность текстиля в жизни человека, его роль в развитии человеческой цивилизации. Основные виды художественного текстиля, основные способы изготовления и художественного декорирования ткани. Роль орнамента - раппорта в декорировании ткани. Основные виды природных и искусственных текстильных красителей.

Тема 2. Художественный текстиль Древнего Востока и Античного мира.

Текстиль Древнего Египта - взаимосвязь эстетики костюма и декора ткани. Символика орнамента и цвета в текстиле Египта. Текстиль Ассирийско-Вавилонии. Текстиль Крито-Минойской цивилизации. Художественные ткани Древней, Классической и Эллинистической Греции. Основные типы тканей, декор. Художественные ткани древних этрусков. Развитие греческих и этрусских традиций в текстиле Древнего Рима. Ткани Имперского Рима. Влияние Восточных культур на текстиль Римской цивилизации.

Тема 3. Художественный текстиль Византии и Эллинистического Востока.

Светские и церковные ткани Византии. Основные этапы в развитии текстиля Византии, главные центры производства. Основные виды тканей, декор. Иерархия в производстве и использовании тканей в Византии. Коптские ткани - развитие античных традиций и христианские влияния. Текстиль Сасанидского Ирана. Особенности символики, декора, техники изготовления. Влияние орнамента Сасанидских тканей на европейские и мусульманские ткани.

Тема 4. Художественный текстиль арабского Востока и мусульманского мира.

Художественный текстиль арабского Востока. Ткани мусульманской Персии и Турции. Испано-мавританские и сицилийские ткани. Ткани раннего арабского халифата. Светские и религиозные ткани мусульманской Персии. Художественная вышивка Персии. Особенности светских и религиозных тканей Турции. Основные орнаментальные мотивы, техники исполнения. Испано-мавританские и сицилийские ткани. Влияние христианских и восточных мотивов на их символику и декор.

Художественный текстиль Средней Азии. Текстиль Индии и острова Ява. Культура текстиля в Средней Азии. Основные виды текстиля, техники их изготовления, декор, красители. Особенности техники «икат» - как одной из главных в среднеазиатском текстиле. Художественный текстиль Индии. Хлопок как основная текстильная культура Индии. Основные техники его производства и декорирования. Культивированные и «дикие»

шелка Индии. Основные центры производства. Кашмирские шали. Особенности изготовления и роль в истории костюма. Яванский батик. История и современность.

Тема 5. Художественный текстиль стран Дальнего Востока.

Художественный текстиль Китая. Шелк - как основная культура Китая. Влияние китайских религиозных воззрений на декор и цветовую символику китайских тканей. Основные способы изготовления китайских тканей, вышивки. Специфические китайские техники: кесы, хси-хуа и др. Ткань в традиционном китайском костюме.

Художественный текстиль Японии. Влияние традиционной китайской культуры на дизайн японского текстиля. Основные техники изготовления, декор, цвет в японских тканях. Главные центры производства текстиля в эпоху Тан, Хань и Эдо. Ткани в костюме театра Ноо и Кабуки. Роль декора и цвета в традиционном японском кимоно.

Тема 6. Западноевропейские художественные ткани X–XIX вв.

Художественный текстиль Италии X–XVII вв. Италия эпохи раннего Возрождения. Основные центры изготовления тканей и формирование гильдий. Восточные мотивы в декоре ранних итальянских тканей. Луккские диасперы. Расцвет ткацкого производства в эпоху Высокого Возрождения. мода Высокого Возрождения и основные мотивы декора тканей этого периода. Формирование ренессансных мотивов декора. Текстиль Венеции, Генуи, Флоренции и др. городов. Ткани и моды позднего Возрождения. Влияние французского искусства на итальянские ткани. Итальянская вышивка.

Художественный текстиль Франции XVII–XIX вв. Отражение идей абсолютизма в культуре и искусстве Франции эпохи барокко. Королевская мануфактура ДПП. Развитие французской текстильной индустрии в XVII–XVIII вв. Лион – как центр ткацкой промышленности Франции. Основные мотивы декор и техники исполнения тканей барокко. Эпоха Рококо. Изменение стилистики, декора тканей. Новаии в области технологии. Наиболее известные французские художники-текстильщики XVII–XVIII вв. – Ревель, Лассаль и др. Изобретение Жаккарда. Французская вышивка эпохи барокко и рококо. Французские ткани эпохи классицизма и ампира.

Западноевропейская ручная набойка XII - XX вв. Появление ручной набойки в Европе. Основные виды ручной набойки – «высокая» и «глубокая». Основные материалы, красители. Стилистическое развитие набойки от XII до XIX вв. Набойки Германии, Италии, Англии, Франции. «Аусбургские ситцы» Иоганна Шюле. Влияние индийских ситцев на стилистику европейской набойки. Мануфактура Кристофа Оберкампа. Новаии в технологии изготовления набойки в XX в.

Эпоха историзма в художественном текстиле. Движение «Искусства и ремесла». Художественный текстиль Уильяма Морриса.

Историзм в европейской культуре и искусстве. Художественные и стилистические особенности текстиля эпохи историзма. Стили «неоготика», «необарокко», «неоклассицизм» др. в европейском текстиле второй половины XIX в. Основные центры производства тканей в историческом стиле. Движение «Искусства и ремесла». Деятельность Уильяма Морриса. Художественный текстиль Морриса и его новаторские идеи в области дизайна тканей.

Тема 7. Западноевропейские художественный текстиль XX в.

Западноевропейские ткани эпохи Модерна. Формирование эстетики Модерна в конце XIX в. Главные направления в развитии стиля и его периодизация. Отражение идей Модерна в художественном текстиле. Костюм и ткань эпохи Модерна. Влияние высокой моды на ткани Модерна. Творчество французских художников: П.Пуаре, А.Муха. Текстиль Венских художественных мастерских. Творчество английских художников – Ч.Войзи, А.Силвер, Крайн др. Деятельности фирмы «Либерти». Текстильные дизайны Ч. Макинтоша.

Художественный текстиль эпохи Арт-Деко и конструктивистские идеи школы Баухауза. Формирование стиля Арт-Деко. Основные тенденции в развитии моды и художественного текстиля. Франция – как наиболее яркий представитель стиля Арт-Деко. Творчество Дюфи, Эрте, Делоне, Фортуни, Сежу, Родье и др. Дома вышивки Лалемант, Уго де Монако и др. Школа Баухауза. Развитие идей функциональности и рациональности в текстиле как антитеза стилю Арт-Деко. Основные этапы развития текстиля в Баухауза. Наиболее значительные имена текстильщиков Баухауза – Штольц, Альберс, Отте.

Развитие мировой текстильной индустрии во второй пол. XX в. Основные тенденции в развитии современного художественного текстиля. Развитие мировой текстильной индустрии во второй половине XX века. Влияние новых технологий изготовления тканей на костюм. Основные тенденции развития орнаментации тканей в Европе и США во второй пол. XX в. Влияние Японии на развитие мировой текстильной индустрии и моды. Обзор наиболее значительных европейских, американских и японских фирм по производству текстильной продукции. Обзор наиболее значимых выставок художественного текстиля. Анализ последних тенденций в развитии современного художественного текстиля.

Тема 8. Вышивка Древнего Востока и Античности. Западноевропейская вышивка. История и эволюция основных видов и техник вышивки.

Вышивка как один из древнейших способов декорирования ткани. Основные техники и материалы вышивки Древнего Египта, Ассирии-Вавилонии, Греции, Рима, Византии. Появление вышивки в Европе. Основные техники, материалы. Наиболее распространенные швы. Диапазон использования вышивки в одежде и быту. Вышивки раннего Средневековья,

эпоха Готики, Возрождение, барокко, рококо. Расцвет вышивки в эпоху Модерна и Арт-Деко. Современные тенденции в развитии вышивки. Высокая мода и вышивка.

Тема 9. Западноевропейское кружево XV-XX вв. - основные виды, техники, материалы.

Появление кружева в Западной Европе. Основные виды европейского кружева - шитое и плетеное. Основные техники изготовления и материалы. Кружево Италии эпохи Возрождения - основные центры производства. Стилистические особенности. Появление кружева во Франции в XVII в. Основные центры изготовления, стилистические особенности. Кружево Англии, Испании. Кружево в истории костюма и современной моде.

Тема 10. Искусство вязания, аппликации, коллажа, квилта, войлоковаления.

Зарождение техники вязания в Древнем мире. Эволюция техники трикотажа. Технические новации XX в. Трикотаж в современной моде. Техники аппликации, коллажа, квилта. Особенности техник, основные материалы. Возрождение квилта в США в XX в. как самостоятельного вида искусства. Современные тенденции в развитии квилта. Искусство войлоковаления. История и современность. Войлок в современной моде.

Тема 11. Западноевропейская и русская шпалера XI-XX вв.

Определение понятия шпалера. Основные техники, материалы. Шпалера - как синтез пространственно-пластических искусств. Ранняя средневековая шпалера. Основные стилистические признаки, связь с архитектурой. Серия «Анжерский Апокалипсис». Шпалеры «миль-флер». Серия «Дама с единорогом». Фламандская шпалера XV-XIII вв. Брюссельская школа шпалеры. Серия шпалер по картонам Рафаэля «Деяния Апостолов». Школа романистов и фламандская шпалера. Королевская мануфактура Гобеленов. Творчество Шарля Лебрена. Мануфактуры в Бове, Феллетене, Обюссоне. Английская, испанская, итальянская шпалера. Упадок искусства шпалеры в Европе в XIX в. Творчество ведущих европейских художников в области шпалеры XX вв. Жан Люрса и его ученики. Лозанские Биеннале. Западноевропейская шпалера в музеях Санкт-Петербурга.

Русская шпалера XVIII - XXI вв. Санкт- Петербургская шпалерная мануфактура. Основные этапы развития. Русская шпалера в музеях Санкт-Петербурга. Современное состояние отечественной шпалеры.

Тема 12. История и современность ковроделия.

Зарождение ковроткачества, древнейшие сохранившиеся ковры. Основные техники и материалы ковроделия. Ковры ворсовые и безворсовые. Узлы сенне и гиордес. Основные центры изготовления восточных ковров. Ковры Турции, Персии, Средней Азии, Закавказья. Китайские и Индийские ковры. Основные техники изготовления. Ковроделие в Западной Европе.

Русские ковры. Имитации и подделки старинных ковров. Коллекционирование ковров. Современное ковроделие. Обзор мировых аукционов старинных и современных ковров.

Тема 13. История русского художественного текстиля.

Русское традиционное ткачество и набойка. Ткань и костюм в русской культуре. Культура ткачества в Древней Руси. Основные виды текстиля, техники производства, материалы. Традиционная русская набойка. Набойка крестьянская и промышленная. Основные центры производства. Региональные особенности. Основные орнаментальные мотивы. Высокая и низкая набойка. Техники резервирования, кубовая набойка. Используемые материалы, красители. Набивные ткани в традиционном и современном костюме.

Русские художественно-промышленные ткани XVIII-XIX вв. Реформы Петра I в области текстильной промышленности. Первые русские текстильные мануфактуры - суконные, полотняные, шелковые, ситцевые. Дальнейшее развитие текстильной индустрии в XVIII в. Основные виды русских тканей эпохи барокко и рококо. Декор, техники исполнения. Формирование основных промышленных текстильных районов и механизация производства в XIX в. Основные виды тканей, техники, материалы. Появление искусственных красителей. Расцвет русской текстильной промышленности на рубеже XIX – XX вв.

Советский «агиттекстиль» – ткани 1920-1930-х гг. Отечественный текстиль второй половины XX вв. Постреволюционная ситуация в советском текстиле. Появление новых мотивов в отечественных тканях 1920-х годов. Творчество Л.Поповой и В.Степановой в области текстиля. Борьба «предметников» с «беспредметниками». Появление агитационного текстиля. Технологии, материалы. «Арт Деко» в русском текстиле 1930-х годов. Советский текстиль второй половины XX вв. Развитие индустриального текстиля на рубеже XX-XXI вв. Обзор современного состояния русского художественного текстиля.

Русская художественная вышивка. Основные виды традиционной и профессиональной русской вышивки. Лицевое шитье XIV – XVII вв. Строгановское шитье. Золотное шитье в культовом и светском искусстве. Наиболее значительные центры изготовления. Техники, материалы, используемые в золотном шитье. Традиционное шитье жемчугом, перламутром, стеклярусом, бисером.

Русская традиционная крестьянская вышивка. Традиционная крестьянская вышивка. Счетные и строчевые вышивки, гладь, тамбурный шов, вышивки крестом и полукрестом. Используемые материалы. Основные стилистические этапы развития и центры изготовления. Русская вышивка в традиционном и светском костюме.

Русское кружево. Основные виды русского кружева - численное, парное, сцепное. Основные техники изготовления, материалы. Кружево городское и крестьянское. Основные центры изготовления русского кружева,

региональные особенности. Русское кружево в традиционном и светском костюме.

Примерные темы семинаров по курсу: «История художественного текстиля».

1. Семантическое значение орнамента в текстиле Древнего мира и мусульманских стран.
2. Влияния восточных и западных традиций в европейских тканях XII-XX вв.
3. Место и роль текстиля в русской материально-художественной культуре.
4. Костюм и ткань. Проблема взаимовлияний. История и современность.

Контрольные вопросы по курсу.

1. Основные способы художественного декорирования тканей.
2. Текстиль Древнего Египта и Ассири-Вавилонии. Взаимосвязь эстетики костюма и декора ткани.
3. Художественные ткани Древней Греции и Рима. Основные типы тканей, декор.
4. Светские и церковные ткани Византии. Основные типы тканей и декора.
5. Коптские ткани - развитие античных традиций и христианские влияния.
6. Ткани Сасанидского Ирана. Особенности символики, декора, техники изготовления.
7. Ткани арабского халифата.
8. Светские и религиозные ткани мусульманской Персии.
9. Художественный текстиль Турции.
10. Испано-мавританские и сицилийские ткани. Влияние христианских и восточных мотивов на их символику и декор.
11. Культура текстиля в Средней Азии. Основные виды текстиля, техники их изготовления, декор, красители.
12. Художественный текстиль Индии. Основные техники производства и декорирования хлопковых, шелковых и шерстяных тканей.
13. Яванский батик. История и современность.
14. Влияние китайских религиозных воззрений на декор и цветовую символику китайских тканей.
15. Основные способы изготовления китайских тканей, вышивки.
16. Художественный текстиль Японии. Символика орнамента и цвета.
17. Ткани в костюме театра Ноо и Кабуки. Роль декора и цвета в традиционном японском кимоно.
18. Художественные ткани Италии X – XVII вв.
19. Художественные ткани Франции эпохи барокко и рококо. Основные мотивы декора и техники исполнения.
20. Французские ткани эпохи раннего классицизма и ампира.
21. Творчество Филиппа Лассалья.
22. Французская вышивка эпохи барокко и рококо.
23. Художественно - стилистические особенности текстиля эпохи историзма.

24. Движение «Искусства и ремесла». Художественный текстиль Уильяма Морриса.
25. Западноевропейские ткани эпохи Модерна. Художественно-стилистические особенности.
26. Эстетика стиля Модерн в текстиле английских художников.
27. Текстиль Венских художественных мастерских.
28. Художественный текстиль эпохи Арт-Деко. Основные тенденции в развитии моды и тканей.
29. Текстиль школы Баухауз. Развитие идей функциональности и рациональности.
30. Развитие мировой текстильной индустрии во второй пол. XX в.
31. Основные тенденции в развитии современного художественного текстиля.
32. Западноевропейская ручная набойка XII - XX вв. Основные виды, материалы, красители.
33. Западноевропейская вышивка. История и эволюция основных видов и техник вышивки.
34. Западноевропейское кружево XV-XX вв. - основные виды, техники, материалы.
35. Кружево в истории костюма и современной моде.
36. Искусство вязания, войлока. История и современность.
37. Техники аппликации, коллажа, квилта. Использование в костюме.
38. Русское традиционное ткачество. Основные виды, техники производства, материалы.
39. Традиционная русская набойка.
40. Русские художественно-промышленные ткани XVIII-XIX вв.
41. Советский «агиттекстиль» - ткани 1920-1930-х гг.
42. Русское лицевое шитье XIV – XVII вв.
43. Золотное шитье в культовом и светском искусстве России.
44. Традиционное шитье жемчугом, перламутром, стеклярусом, бисером.
45. Традиционная крестьянская вышивка. Символика материала, орнамента, цвета.
46. Русская вышивка в традиционном и светском костюме.
47. Русское кружево. Основные виды, техники изготовления, материалы.
48. Западноевропейская шпалера XI-XX вв. Определение понятия шпалера. Основные техники, материалы.
49. Русская шпалера XVIII - XX вв. Санкт-Петербургская шпалерная мануфактура.
50. Основные техники и материалы используемые в ковроделии. Художественные и стилистические особенности восточных ковров.

Темы курсовых работ

1. Художественные ткани Античного мира и их роль в формировании эстетики костюма.
2. Светские и церковные ткани Византии. Эволюция декора и технологий изготовления.
3. Художественный текстиль Индии. Традиции и современность.

4. Влияние религиозных воззрений на декор и цветовую символику китайских тканей.
5. Влияние традиционной японской культуры на художественный текстиль.
6. Японские художественные ткани в костюме театра Ноо и Кабуки.
7. Художественные ткани в костюме Итальянского Возрождения.
8. Французская вышивка эпохи барокко и рококо.
9. Эволюция декора и технологий в западноевропейской набойке XIII-XX вв.
10. Эстетика историзма в европейском художественном текстиле.
11. Ткани в костюме эпохи Модерна.
12. Художественный текстиль эпохи Арт-Деко.
13. Основные тенденции в развитии современного художественного текстиля.
14. Западноевропейское кружево - основные центры, техники, материалы.
15. Русское народное ткачество в национальном костюме.
16. Русская набойка в традиционном крестьянском костюме.
17. Традиционная русская вышивка в народном костюме Севера.
18. Русское кружево. Основные центры, техники, материалы.

Основная литература по курсу

Общие труды:

1. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. СПб., 1997
2. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982
3. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Прага., 1980
4. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага., 1988
5. Киреева Е.В. История костюма М., 1976
6. Краткий словарь терминов моды. М., 1979
7. Кукин Г.Н. Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. Ч.1-3., М., 1985
8. Куличенко А.В. Краткий терминологический словарь по текстильному и швейному материаловедению. СПб., СПГУТиД., 1998
9. Лотман Ю.Л. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. (XVII - начало XIX вв.) СПб., 1994
10. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. 1- 4., СПб., 2001
11. Мода от А до Я. Энциклопедия. М., 1991
12. Неелов В.И. Ткачество: от плетельных рам до многозевных машин. М., 1986
13. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. М., 1980
14. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. Ростов на Дону., 2000
15. Фукс Э. История нравов. Смоленск., 2002

Литература на иностранных языках:

16. Gale C. and Kaur J. Fashion and textile. England., 2004
17. Gale C. and Kaur J. The textile Book. England., 2002
18. Ginsburg M. The illustrated History of Textile. London., 1991
19. Harris J. 5000 years of Textile. London., 1993
20. O'Neil. Introduction to the Decorative Arts. London., 1990

Художественный текстиль Древнего Востока и Античного мира

21. Банк А.В. Византийское искусство в собраниях Советского Союза. М.-Л., 1966
22. Богословская И.В. Одежда народов библейских стран. СПб, МАЭ РАН.1995
23. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. Л.,1986
24. Матье М. Ляпунова К. Художественные ткани коптского Египта. М.-Л.,1951
25. Померанцева И.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта. М.,1985
26. Соболев Н. Очерки по истории украшения тканей. М.- Л., 1934

Художественный текстиль арабского Востока, мусульманского мира и стран Дальнего Востока

27. Гусева Н.Р. Художественные ремесла Индии. М., 1982
28. Иерусалимская А.А. «Великий Шелковый путь» и Северный Кавказ. Л., 1972
29. Иерусалимская А.А. Кавказ на шелковом пути. СПб., 1992
30. Маркова В. Драгоценные ткани. М., 1971
31. Японское искусство 7-19 вв. Каталог выставки Л., 1991
32. Dyrenforth N. The Technique of Batik. N.Y. 1997
33. Gibbon F. Hole. Ikat. Silks of central Asia. N.Y. 1997
34. Harvey J. Traditional textiles of Central Asia. UK.,1997
35. Jones J.S. Historical Textile. Lindon,2002
36. Scott P.The book of Silk. London., 2001
37. Toshiko I. The Flower of Japanese textile art.
38. Wellejus G. Shibori. Germany. 1997.
39. Zhoo Feng. Treasure in Silk. London.,1999

Западноевропейские художественные ткани X - XXI вв.

40. Бирюкова И.Ю. Западноевропейские набивные ткани XVI-XVIII вв. в Эрмитаже. М., 1973
41. Бирюкова И.Ю. Прикладное искусство Италии в собрании Эрмитажа. Каталог выставки. Л., ГЭ., 1985
42. Бирюкова И.Ю. Прикладное искусство конца XIX – начала XX века. Каталог выставки. Л., 1974
43. Васильев А. Красота в изгнании. М., 2000
44. Восточные и европейские ткани в собрании ГИМ. М., 1997
45. Горбачева Л.М. Костюм средневекового запада. От нательной рубахи до королевской мантии. М., ГИИТИС,2000
46. Дзенковска-Козловска А. Женская мода XX века. М., 1977
47. Зелинг Ш. Век модельеров.1900-1999. Германия., 2000
48. Западно-европейское прикладное искусство XVI-XVIII веков в собрании Эрмитажа. Каталог выставки. СПб.,1996
49. Итальянские и французские художественные ткани на Руси в 16-18 вв. М.,1976

50. Французские шелковые ткани 18в. Л., 1974
51. Anguetil J.Silk. London., 1996
52. Addressing the Century. 100 years of Art and fashion. London.,1999
53. Bowman S., Molinare M. A Fashion for Extravagance. Art Deco Fabrics and Fashion. N.Y. 1985
54. Braddock S. Techno textiles. Revolutionary Fabrics for Fashion and Design. London, Tames and Hudson.,1999
55. Dupont – Auberville M/ Classic Textile designs. UK. 1996
56. Lebeau C. Fabrics. The Decorative art of Textiles. N.Y. 1994
57. Lehnert G. A History of Fashion in the 20th century. Germany., 2000
58. O’Neil. Introduction of the Decorative art.1890- to the present day. London. 1990
59. Zant T. The life and works of William Morris. Bristol., 1995

Вышивка, кружево, вязание, аппликация, коллажа, квилт, войлоковаление.

60. Верховская А. Западноевропейская вышивка XII-XIX вв. в Эрмитаже. Л.,1961
61. Западноевропейское прикладное искусство 16-18 в. в собрании Эрмитажа. СПб.,1996
62. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-1890 гг. Историзм в России. СПб.,1996
63. Bishop R. New Discoveries in American Quilts.N.Y. 1975
64. Burkett M.E. The Art of the Felt Maker. UK.,1979
65. Warren E. Glorious American Quilts. N.Y. 1996

Русский художественный текстиль:**Общие труды:**

66. Пармон Ф.М. Русский народный костюм. М., 1994
67. Крестьянская одежда населения европейской России.(XIX – нач. XXвв). М.,1971
68. Русское декоративное искусство. Т.1-3., М., 1965
69. Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. СПб.,1998.
70. Художественное оформление текстильных изделий. СПб. Л., 1988

Русские художественные ткани:

71. Арсеньева Е. Ивановские ситцы. Л.,1983
72. Березина Л. Русское ручное ткачество. М.,1959
73. Ефимова Л. Русский народный костюм. М.,1989
74. Калашникова Н.М. Народный костюм Москва, 2002
75. Кирсанова Р. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. М.,1989
76. Комарова С. В., Лысенко О.В. Ткань, ритуал, человек. Традиции ткачества славян восточной Европы. СПб., 1992
77. Макаровская Г. Русские шали. М.,1980

78. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М.,1988
 79. Никитин М. Художественное оформление тканей. М., 1956
 80. Рудин И. Павловские шали. М.,1979
 81. Русский придворный костюм от Петра I до Николая II из собрания ГЭ. Каталог выставки.М.,1999
 82. Соболев Н. Набойка в России. М.,1912
 83. Стриженова Т. Советский костюм и текстиль. 1917-1945. М., 1975
 84. Якунина Л. Русские набивные ткани 15 -17 вв. М.,1954
 85. Ясинская И. Советские ткани 1920-1930-х гг. Л., 1977

Русская вышивка и кружево.

86. Богуславская И. Русская народная вышивка. М.,1972
 87. Ефимова Л.В. Костюм в России XV-XX веков. Из собрания ГИМ. М.,2000
 88. Ефимова Л. Русская вышивка и кружево. М.,1982
 89. Климова Н.Т. Народный орнамент и композиции художественных изделий. М.,1993
 90. Лихачева Л.Д. Древнерусское шитье XV- начала XVIII века в собрании ГРМ., Каталог выставки. 1980
 91. Моисеенко А. Русская вышивка 17- нач.20 вв. Л.,1978
 92. Моисеенко Е. Фалеева В. Бисер и стеклярус в России XVIII- начало XX века. Л.,1990
 93. Свириной Н. Древнерусское шитье. М.,1983
 94. Строгановское лицевое шитье. М., 2002
 95. Фалеева В. Русское плетеное кружево. Л.,1983
 96. Якунина Л.И. Русское шитье жемчугом. М., 1955

История западноевропейской и русской шпалеры. Ковроделие.

97. Арсеньева Е.В. Ковры и гобелены в собрании ГИМ. М.,1997
 98. Бирюкова Н. Ю. Западноевропейская шпалера в ГЭ. Л.,1965
 99. Бирюкова Н.Ю. Французские шпалеры 15-2-вв. в собрании ГЭ. Л.,1974
 100. Гогель Ф.В. Ковры М.,1950
 101. Ковры и гобелены в собрании ГИМ. Каталог.1998
 102. Коршунова Т. Русские шпалеры. Санкт-Петербургская шпалерная мануфактура. Л.,1975
 103. Прокофьев В. Шесть веков французской шпалеры. Сб. «Об искусстве и искусствознании». М.,1988
 104. Савицкая В. Превращение шпалеры. М.,1995
 105. Савицкая В. Современный советский гобелен. М.,1979
 106. Шпалеры Франции с 15 в. до наших дней. Каталог выставки. М.,1974
 107. Яковлева Е. Русские ковры. М.,1979
 108. Philips V. Tapestry. London. 2000
 109. Sakhai Essie. The story of carpets. London., 1991

ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (История ювелирных украшений)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Искусствоведение». Курс предполагает изучение истории, художественных, стилистических и технологических особенностей ювелирного искусства, в первую очередь - ювелирных украшений. Рассматриваемый период - от возникновения ювелирного искусства как вида материальной и художественной культуры до его состояния в наши дни. В связи с тем, что в процессе обучения студентам читается курс по истории костюма, эволюция типов, форм и стилистики ювелирных украшений рассматривается в связи с изменениями в костюме как его неотъемлемой части.

Целью курса является знакомство студентов с основными этапами развития ювелирных украшений в контексте и взаимосвязи различных культур мировой цивилизации, изучение наиболее значимых достижений мирового ювелирного искусства.

Задачи курса:

1. Дать студентам общее представление о месте и роли ювелирных украшений в системе декоративно-прикладного искусства и костюма.
2. На конкретном искусствоведческом и культурологическом материале показать особенности развития мирового наследия в области ювелирных украшений.
3. Развить и закрепить навыки самостоятельного анализа произведений ювелирного искусства, прежде всего, ювелирных украшений.

Курс читается два семестра. Материал подается студентам в виде лекций, семинаров, практических занятий в музеях и на выставках. Метод изучения предмета предполагает показ аудио, видео и слайд материалов, изучение оригинальных произведений ювелирного искусства в музеях, выставочных залах и галереях. Семинарские занятия предполагают проверку степени усвоения пройденного материала и должны помочь студенту сориентироваться в выборе темы и написания реферата, контрольной или курсовой работы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

РАЗДЕЛ I. Ювелирные украшения Древнего Востока и Античного мира.

Вводная лекция. Ювелирное искусство как часть материальной и художественной культуры. Ювелирные украшения и костюм. Функция и декор в ювелирном украшении. Основные виды и формы ювелирных украшений. Символика формы, декора, материала в ювелирных украшениях. Основные металлы, камни и другие материалы, используемые в изготовлении ювелирных украшений, основные техники обработки металлов

и камней в ювелирных изделиях. Имитации и подделка драгоценных камней и металлов в ювелирном искусстве.

Ювелирные украшения Древнего мира: Месопотамия, Древний Египет. Особенности культуры и искусства Древнего Мира, связь с религиозно-культовыми представлениями. Основные типы и формы ювелирных украшений Древнего мира. Ювелирные украшения Месопотамии. Раскопки гробниц Ура Основные материалы, техники обработки металлов и камней в Месопотамии. Значение ювелирных украшений в костюме Древнего Египта. Символика формы, декора, цвета. Наиболее характерные техники обработки металлов и камней известные египтянам. Сокровища гробницы Тутанхамона.

Ювелирное искусство Античного мира. Крито-Минойская цивилизация. Архаическая Греция. Культура Эгейского мира. Крито-минойская цивилизация. Основные типы и формы украшений, техники обработки металлов и камней. Греция - как наследница традиций критской и египетской культур. Символическая и декоративная функция украшений в костюме Греции. Ювелирные украшения Архаической Греции. Раскопки Генриха Шлимана.

Классическая и Эллинистическая Греция. Ювелирное искусство скифов. Классическая Греция - основные формы и типы украшений, техники обработки металлов. Эллинистическая Греция. Влияния восточных цивилизаций. Расцвет искусства глиптики. Основные техники и материалы, используемые в искусстве глиптики. Скифское ювелирное искусство. Раскопки Пазырыкских курганов. Основные виды скифских украшений. Техники исполнения и материалы. Символика и художественно-стилистические особенности «звериного стиля» скифских украшений.

Ювелирные украшения Древней Этрурии, Древнего Рима, Византии. Стилистические особенности украшений Древней Этрурии. Наиболее значимые центры производства украшений. Основные типы украшений древних этрусков. Техника грануляции - как высшее достижение этрусских ювелиров. Культура и искусство Древнего Рима. Ювелирные украшения Древнего Рима как наследника традиций Греции и этрусков. (Республиканский период). Социальная, декоративная роль украшений в костюме древних римлян. Период Римской Империи. Изменение функций, форм, стилистики, техник изготовления украшений. Влияние христианства и восточных цивилизаций. Византия – как наследница Рима и эллинистического Востока. Формирование христианской символики в украшениях Византии. Основные типы украшений. Наиболее характерные техники обработки металлов и камней. Искусство эмали. Византийская перегородчатая эмаль.

РАЗДЕЛ II. Ювелирное искусство Северной Европы. Украшения древних ирландцев и кельтов. Эпоха Великого переселения народов. Романский период и позднее Средневековье. Ювелирные украшения эпохи Возрождения.

Ювелирное искусство древних ирландцев и кельтов. Эпоха Великого переселения народов. Ювелирное искусство гуннов, викингов,

остготов, вестготов, англо-саксов. Ювелирное искусство древних ирландцев и кельтов Бронзового и Железного веков. Стилистические особенности ювелирных украшений Халштадской и Латенской культур. Основные техники и материалы. Эпоха Великого переселения народов. Ювелирные украшения гуннов. Античные и «варварские» влияния в украшениях гуннов. Ювелирные украшения остготов, вестготов, англо-саксонского региона, викингов. Основные типы и формы украшений. Символика абстрактных и зооморфных мотивов их украшений. Основные материалы, техники исполнения.

Ювелирное искусство раннего европейского Средневековья - эпоха Меровингов, Каролингов. Романский период. Художественная культура династии Меровингов. Основные типы и формы украшений, техники исполнения. Искусство Каролингской империи. Особенности ювелирного искусства этого периода. Появление христианских мотивов в ювелирном искусстве раннего Средневековья. Влияние Византии. Романский период в искусстве Европы. Сложение первых европейских ювелирных центров. Религиозно-мистический характер ювелирного искусства Средневековья. Иерархия в использовании ювелирных украшениях Средневековья. Основные материалы и ювелирные техники эпохи.

Ювелирные украшения позднего европейского Средневековья. Сложение основных европейских ювелирных центров в эпоху позднего европейского Средневековья – Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Англия. Особенности ювелирных украшений этих регионов. Особенности ювелирного искусства этого периода. Основные типы и формы украшений. Символика мотивов и форм украшений. Основные материалы, техники исполнения. Светские и религиозные украшения.

Западноевропейское ювелирное искусство эпохи проторенессанса и раннего Возрождения. Возрождение античных традиций в ювелирном искусстве. Формирование нового типа художника-ювелира эпохи Возрождения. Великие географические открытия и их влияния на тематику и стиль ювелирных украшений. Основные формы украшений и их связь с новым типом костюма эпохи Возрождения. Новые материалы и техники. Образование новых центров ювелирного искусства. Первые гильдии ювелиров. Формирование концепции королевских украшений.

Западноевропейское ювелирное искусство Высокого и позднего Возрождения. Особенности искусства Высокого Возрождения. Синтез искусства, равноправное положение изобразительных и декоративных искусств в обществе. Основные ювелирные центры. Особенности развития стилистики ювелирного искусства в Италии, Германии, Франции, Англии, Испании. Развитие новых техник, появление новых материалов, как результат Великих географических открытий. Творчество наиболее значимых художников ювелиров Высокого Возрождения.

Ювелирное искусство позднего Возрождения. Влияние испанской моды на формы и стилистику ювелирных украшений.

РАЗДЕЛ III. Западноевропейские ювелирные украшения XVII - начала XX вв.

Западноевропейское ювелирное искусство барокко и рококо. XVII век – как новый этап в развитии мирового художественного процесса. Понятие стиля барокко. Франция - новый законодатель моды в области костюма и ювелирных украшений. Особенности ювелирного искусства эпохи барокко- преобладание растительных мотивов, расцвет живописной эмали, появление бриллиантовых типов огранки. Основные типы и формы украшений эпохи барокко. Стиль рококо и особенности его проявления в ювелирном искусстве. Дальнейшее развитие тенденций натурализма в украшениях эпохи рококо. Сложение концепции дневных и вечерних украшений. Наиболее значительные центры и мастера ювелирного искусства барокко и рококо – Франция, Англия, Германия, Италия, Испания,

Ювелирные украшения эпохи классицизма и ампира. Формирование новых тенденций в ювелирных украшениях второй половины XVIII в. Влияние идей Античности и Просвещения. Основные формы и типы украшений. Памятные украшения. Влияние Англии на европейское ювелирное искусство. Использование новых материалов и техник – резьба по стали, фарфор Веджвуд и др. Новые тенденции в использовании полудрагоценных камней. Формирование корпорации бижутерии. Ювелирные украшения эпохи Французской революции. Эпоха Империи. Влияния походов Наполеона на тематику и стиль европейских ювелирных украшений. Украшения французского двора. Стилистические особенности украшений в стиле ампир.

Эпоха историзма в ювелирном искусстве. Историзм (эkleктика) в европейском искусстве. Два периода в искусстве историзма. Обращение к стилям прошлых культур. Влияние научных и географических открытий. Механизация производства ювелирных украшений. Художественные, стилистические особенности ювелирных украшений в историческом стиле. Наиболее крупные европейские и американские фирмы и мастера эпохи историзма.

Ювелирные украшения эпохи Модерна. (I часть). Формирование нового европейского стиля Модерн в конце XIX в. Особенности стиля Модерн во Франции, Германии, Бельгии, Англии, Италии. Основные типы украшений, техники, материалы. Новое использование металла и камня в украшениях стиля Модерн. Украшения традиционные и «артистические». Влияние высокой моды на развитие ювелирных украшений. «Светские» украшения в стиле Модерн. «Эдвардианский» стиль или стиль «гирлянды». Украшения фирм Картье, Бушерон, Мабуссан, Герард, Микимото, Тиффани и др.

Ювелирные украшения эпохи Модерна. (II часть). «Артистические» украшения в стиле Модерн. Особенности стилистики, использование нетрадиционных материалов и технологий. Влияние восточной эстетики на работы европейских мастеров. Наиболее значимые ювелирные фирмы Европы и Америки. Творчество наиболее известных европейских

художников, работавших в стиле Модерн. Франция – Р. Лалик, Ж.Фуке, Г. Вевер, Л. Гиляр. Англия – Движение «Искусства и ремесла». Творчество Г.Вильсона, сэра Эшби, А. Ноха, А. Фишера др. Особенности ювелирных изделий фирмы «Либерти». Венские Художественные мастерские. Ювелирные украшения И. Хофмана, К. Чешки и др. Наиболее крупные центры ювелирного искусства Германии. Формирование центров ювелирного производства в США и Австралии.

РАЗДЕЛ IV. Ювелирное искусство Западной Европы и Америки XX-XXI вв.

Ювелирное искусство между двумя мировыми войнами - 1920-1940-е гг. Формирование нового стиля Арт-Деко. Стилистические особенности украшений в стиле Арт-Деко. Влияние высокой моды на украшения той эпохи. Наиболее значимые ювелирные фирмы и художники, работавшие в стиле Арт_Деко: Ван Клиф и Арпел, Фалько де Вердюра, Шлюмбергер, Жан Фуке и др. Работы мастеров школы Баухауз как антитеза стилю Арт - Деко. Творчество Наума Слутского. Развитие индустрии бижутерии. Основные группы бижутерии: бижутерия «от кутюр», костюмные украшения, массовая продукция. Новые тенденции в моде второй половины 1930-х гг. и связанные с ними изменения стилистики украшений в предвоенную эпоху. Наиболее значимые фирмы и имена, работавшие в предвоенный период в ювелирном искусстве Европы и США.

Ювелирный авангард второй пол. XX в. Формирование новой генерации художников-ювелиров в 1960-е гг. Новые тенденции и переоценка ценностей в ювелирном искусстве. Влияние стиля Баухауза и скандинавского дизайна. Влияние высокой моды - модельеры и ювелиры, совместные работы и проекты. Новые типы украшений, новые технологии, нетрадиционные материалы. Наиболее значимые ювелиры - авангардисты второй пол. XX вв.

Обзор наиболее известных мире ювелирных фирм, корпораций, аукционов. XX -XXI вв. История создания корпорации «Haute Joallerie» и ее значение в развитии ювелирного бизнеса. Франция – история и вклад в мировое ювелирное искусство фирм Картье, Мабуссан, Шамо, Фуке, Бушерон, Буавен, Ван Клиф и Арпел. Англия - фирмы Эспри, Гэрард, США – фирмы Тиффани, Г. Уинстон, Ф.Лейтон, Д. Уэбб и др. Италия - фирмы Булгари, Мейерио ди Мейер и др. Корпорация Де Бирс и ее роль в развитии алмазного бизнеса. Аукционы Сотби, Кристи и др. Система реализации ювелирных изделий на аукционах.

РАЗДЕЛ V. Русское ювелирное искусство.

Ювелирное искусство древних славян и Киевской Руси. Ювелирное искусство праславянских народов. Украшения Зарубенецкой, Черняховской, Мартыновской культур. Основные типы и формы украшений, материалы, техники исполнения. Символика абстрактных и фигуративных образов. Формирование культуры славянских народов. Сложение новых форм и типов

украшений. Основные материалы и техники исполнения. Ювелирное искусство Киевской Руси. Основные центры ювелирного искусства. Роль и место украшений в костюме Киевской Руси. Основные типы украшений, техники, материалы. Роль и место ювелирных камней и перегородчатой эмали в украшениях Киевской Руси.

Ювелирное искусство Московской Руси. Наиболее значительные центры русского ювелирного искусства. Образование Московского государства. Наиболее значительные центры ювелирного искусства. Основные типы и формы украшений в костюме Московской Руси. Традиционные ювелирные техники и материалы. Русские эмали. Царские коронационные регалии – как символ власти и предметы ювелирного искусства.

Ювелирное искусство Санкт-Петербурга XVIII в. Эпоха Петра I. Основание Петербурга. Инициативы Петра I по реформированию русского ювелирного дела. Введение европейского костюма и появление новых типов украшений. Живописная миниатюра на эмали первой четверти XVIII в. Работы Мусикийского, Овсова и др. русских мастеров. Ювелирное искусство Санкт-Петербурга середины и второй половины XVIII в. Особенности стиля рококо в русском ювелирном искусстве. Наиболее крупные иностранные мастера XVIII в., работавшие в Санкт-Петербурге – Позье, Дункель, Экарт, Дюваль, Пфистерер, Адор, Шарф, Дюк и др. Драгоценный камень в русском ювелирном искусстве XVIII вв.

Русские ювелирные украшения XIX – нач. XX вв. Особенности развития ювелирного искусства России в XIX в. Формирование отечественной ювелирной промышленности, механизация производства, художественно-промышленные выставки. Наиболее крупные фирмы. Вытеснение иностранного капитала с русского ювелирного рынка. Ювелирные украшения в русском костюме эпохи раннего классицизма, ампира, историзма. Украшения дворянского, купеческого, мещанского сословий. Русское ювелирное искусство конца XIX – нач. XX вв. Эпоха Модерна в русском костюме и ювелирных украшениях. Основные формы украшений, техники, материалы. Карл Фаберже. Роль фирмы в развитии русского ювелирного искусства. Петербургские фирмы Болина, Гана, Грачева. Наиболее значительные московские ювелирные фирмы рубежа веков – Овчинников, Сазиков, Хлебников, Постников и др.

Советское ювелирное искусство - 1920 – 1990-х гг. Советская ювелирная промышленность в постреволюционный период. Закон о национализации частных ювелирных предприятий и драгметаллах. Возрождение традиционных ювелирных промыслов в 1930-х гг. Нарастание тенденций орнаментальности в советском ювелирном искусстве. Дальнейшее развитие народных ювелирных промыслов в 1950-х гг. Начало формирования отечественной ювелирной промышленности в 1960-х гг. Мода и новые тенденции в стилистике ювелирных украшений. Развитие отечественного промышленного и индивидуального ювелирного творчества в 1970-1990-е гг.

Отечественное ювелирное искусство на современном этапе. Современное состояние отечественного ювелирного искусства. Наиболее крупные ювелирные фирмы и предприятия России. Наиболее значимые выставки и конкурсы ювелирного искусства. Последние тенденции в развитии ювелирных украшений. Традиции и новаторство в творчестве современных российских художников – ювелиров.

Примерные темы семинаров:

1. Практическая и символическая функция ювелирных украшений Древнего Мира и их взаимосвязь с костюмом.
2. Традиционализм и авангардные тенденции в ювелирном искусстве второй половины XX века.
3. Влияние высокой моды на ювелирные украшения XX в. (На примере творчества ведущих европейских модельеров и ювелиров).

Практические занятия в музеях

1. Особая кладовая ГЭ №1 – Ювелирное искусство Древнего мира.
2. Особая кладовая ГЭ №2 – Западно-европейское ювелирное искусство X-XX вв.
3. РЭМ – Традиционные украшения народов бывшего Советского Союза.

Контрольные вопросы по курсу:

1. Ювелирные украшения как часть костюма. История формирования основных форм ювелирных украшений.
2. Основные металлы, используемые в ювелирном искусстве. Характеристика драгметаллов - золота, серебра, платины. Понятие пробы, лигатуры (сплава).
3. Основные ювелирные техники работы с драг. металлами. Чеканка, выколотка, ковка, филигрань, грануляция.
4. Драгоценные, полудрагоценные, поделочные камни. Основные характеристики каждой категории. Шкала Мозе. Классификация Клюге. Основные способы огранки драгоценных камней. Оценочные категории драг. камней.
5. Ювелирные украшения Древнего Востока – Месопотамии, Древний Египет.
6. Ювелирные украшения крито-минойской цивилизации и архаической Греции. Раскопки Г. Шлимана.
7. Ювелирные украшения классической и эллинистической Греции. Основные формы украшений, материалы, техники исполнения.
8. Ювелирное искусство скифов. Семантика звериного стиля.
9. Ювелирное искусство этрусков. Украшения Древнего Рима.
10. Ювелирные украшения в костюме Византии.

11. Ювелирное искусство северной Европы. Украшения древних ирландцев, кельтов, англо-саксов.
12. Ювелирное искусство викингов.
13. Раннее европейское Средневековье - ювелирные украшения эпохи Меровингов, Каролингов. Романский период в европейском ювелирном искусстве.
14. Западноевропейские ювелирные украшения в костюме поздней Готики.
15. Ювелирные украшения в костюме эпохи Возрождения. Италия и Франция.
16. Ювелирные украшения в костюме эпохи Возрождения. Испания и Англия.
17. Западноевропейские ювелирные украшения эпохи барокко. Основные формы и стилистические особенности.
18. Французское ювелирное искусство эпохи рококо.
19. Европейские ювелирные украшения эпохи неоклассицизма. Новые материалы, технологии.
20. Стиль ампир в европейских ювелирных украшениях.
21. Эпоха историзма в европейских ювелирных украшениях.
22. Ювелирные украшения в костюме эпохи Модерна. Основные стилистические черты, материалы, техники исполнения.
23. Творчество наиболее значимых европейских художников эпохи Модерн – Р. Лалик, Ж. Фуке и др.
24. Стиль Арт-Деко в ювелирных украшениях. Основные формы, материалы, технологии.
25. Ювелирные украшения в период между двумя войнами 1920-1930-е гг.
26. Фирма Картье. Основные этапы развития. Вклад в европейское ювелирное искусство.
27. Основные тенденции в развитии западноевропейских ювелирных украшений 1950-1960-х гг. Традиционализм и авангардное направление.
28. Авангард в ювелирном искусстве второй пол. XX в. Наиболее значимые мастера. Новации в технологиях и материалах.
29. Наиболее значимые ювелирные фирмы Европы и США. Особенности их деятельности.
30. Современный костюм и ювелирные украшения.
31. Ювелирные украшения праславянской и славянской культур. (I тыс. н.э.) основные формы, материалы, технологии.
32. Ювелирные украшения Киевской Руси. (X- XIII вв.). Основные центры ювелирного искусства. Основные формы украшений, материалы, техники.
33. Ювелирные украшения Московской Руси. (XV-XVII вв.). Основные центры ювелирного искусства. Синтез костюма и украшений. Основные материалы, техники.
34. Русское ювелирное искусство Петровской эпохи. Развитие миниатюры на эмали. Творчество Г. Мусикийского, Г. Овсова, А. Чернова.
35. Русские ювелирные украшения эпохи в костюме XVIII в.
36. Творчество иностранных мастеров – Позье, Дюваль, Адорф и др.

37. Драгоценный камень в русском ювелирном искусстве XVIII вв.
38. Русские ювелирные украшения эпохи классицизма.
39. Стиль Модерн в русских ювелирных украшениях конца XIX – нач. XX вв.
40. Традиции и новаторство мастеров фирмы Фаберже.
41. Советское ювелирное искусство 1920-1930-х гг.
42. Основные тенденции развития советского ювелирного искусства 1960-1990-х годов.
43. Основные тенденции развития русского ювелирного искусства на современном этапе.

Темы курсовых работ по курсу:

1. Роль ювелирных украшений в костюме Древнего Египта.
2. Влияние пластических искусств в ювелирных украшениях Античности.
3. Ювелирные украшения в портретах эпохи Возрождения.
4. Ювелирные украшения в костюме Франции барокко и рококо.
5. Эволюция классического стиля в украшениях эпохи неоклассицизма и ампира.
6. Отражение идей эпохи историзма в европейских ювелирных украшениях.
7. Ювелирные украшения в европейском костюме эпохи Модерна.
8. Влияние стиля Арт Деко на ювелирные украшения 1920-1930-х годов.
9. Современный костюм и ювелирные украшения.
10. Влияние высокой моды на ювелирное искусство XX века.
11. Традиционный русский костюм и ювелирные украшения.
12. Русские ювелирные украшения и костюм эпохи барокко и рококо.
13. Русские ювелирные украшения эпохи Модерна.
14. Основные тенденции в развитии современного зарубежного ювелирного искусства.
15. Основные тенденции в развитии отечественного ювелирного искусства.

Основная литература по всему курсу:

1. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982
2. Вейс А. История украшений. М., 1983
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: Очерки. Вып. I-II, -М., 1983; Вып. III. - М., 1994
4. Макаров К. Советское декоративное искусство. – М., 1974
5. Мерцалова М. Костюм разных времен и народов. Т.1-4. М., 1993- 1998
6. Трайна Д. Уникальные драгоценности. М., 1997
7. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. Ростов на Дону. 2000
8. Фэйсон Н. Величайшие сокровища мира. М., 1996
9. Ювелирное искусство и материальная культура. Тезисы докладов. СПб, ГЭ 1995-2003

Энциклопедические и справочные издания:

10. Бадж У. Амулеты и суевия. М., 2001.

11. Белицкая Э.И. Художественная обработка цветного камня. М., 1983
12. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Прага.,1980
13. Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. Л.,1982
14. Бреполь Э. Художественное эмалирование. Л.,2001.
15. Ванюшов В.Г. Ванюшова Р.А. Иллюстрированный типологический словарь ювелирных изделий. СПб., 2000
16. Кибалова Л. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага.,1980
17. Корнилов Н.И. Солодова Ю.П. Ювелирные камни. М.,1983
18. Теофраст. О камнях. М.,2004
19. Тресилдер Д. Словарь символов. М.,2001
20. Флеров А. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. М., 1981
21. Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов. М.,1997

Раздел I. Ювелирное искусство Древнего Мира

22. Бондарь И.В. Древнее золото. М.,1975
23. Галанина Л. Ювелирные изделия в Эрмитаже. Особая кладовая. СПб., 1979.
24. Декоративно-прикладное искусство от поздней античности до поздней готики. Каталог выставки Л., ГЭ,1990
25. Засецкая И.П. Золотые украшения гуннской эпохи.Л.,1975
26. Золото мира. Серия «Самые красивые и знаменитые». М., 2003
27. Неверов О.Я. Античные камеи в собрании Эрмитажа. Л., 1988
28. Неверов О.Я. Геммы Античного мира. М., 1983
29. Огден Д. Уильямс Д. Греческое золото. Ювелирное искусство классической эпохи. V-IV века до н.э. Каталог выставки. СПб.,1995
30. Сокровища Трои. Из раскопок Г. Шлимана. Каталог выставки. ГМИИ им. А.С. Пушкина. М.,1996
31. Хазанов. Искусство скифов
32. Чугунов К. ПарцингерГ. Наглер А. Золотые звери из долины царей. СПб,2004

Раздел II. Ювелирное искусство Средневековья и эпохи Возрождения.

33. Тиссен Борнемис Г. Сокровища из золота и серебра коллекции Тиссен-Борнемиса. М. - Л., 1986

Раздел III. Ювелирное искусство XVII-XIX вв.

34. Западноевропейское прикладное искусство XVI-XVIII вв. в собрании ГЭ. Каталог выставки. СПб.,1996
35. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820 - 90 гг. Каталог выставки. ГЭ СПб., 1995.
36. Фальк Ф. Европейские ювелирные украшения. Историзм и югендстиль.1850-1920. Пфорцхайм., 1996

Раздел IV. Ювелирное искусство XX - XXI вв.

37. Европейское ювелирное искусство 60 - 90 гг. XX века. Каталог выставки. СПб., РЭМ, 1995
38. Искусство Картье. Каталог выставки. СПб, ГЭ, 1992

Литература на иностранных языках:

39. Bayer P.,Waller M. The art of Rene Lalieu.USA, 2001
40. Blauer T.Contemporary American Jewelry Design. N.Y. 1991.
41. Dorman Peter. The new jewelry trends and traditions. London, 1986
42. Evans J. A History of Jewellery. 1100-1870. N.Y. 1989
43. Falk Fritz, Holzach Cornelia. Schmuck der Moderne/Modern Jewellery. 1960-1998. Germany, 1999
44. Farneti Cera D. Amasing Gems: An illustrated Guide to the World's Most Dazzling Costume Jewelry. N.Y. 1995
45. Hugh Tait. Seven thousand years of jewellery. British Museum Press. London.,1996
46. Hughes Graham. A pictorial history gems and jewelry. London.,1978
47. Hughes Graham. Modern Jewelry. An international survey. 1880-1963. N.Y. 1984
48. Menzhausen J. The Green Vault.Dresden, 1977
49. Muodon kuvat (Финский дизайн) 1960-1990, 1999
50. Newman Harold. An illustrated Dictionary of Jewelry. Thames and Hudson., 1999
51. Opstad J. L. Norwegian Jewellery. 1945-1997., 1997
52. Phillips Clare. Jewelry. From Antiquity to the Present.London., 1996
53. Precious Gems. Jewellery from Eight Centuries.Stockholm.,2000
54. Pruuli L. Estonian Jewelry. 1960-1990., 1997
55. Rudoe J. Cartier. 1900-1939. N.Y. Metropolitan Museum.2000.
56. Scarisbrick Diana Rings. Symbol of wealth, power and affection. Harry N. Abrams., London., 1993
57. The art of jewelry design., N.Y., 1997
58. The Fabulous Epoch of Faberge. SPB – Paris- Moscow.,1992
59. The Green Vault. An introduction. State Art Collection in Dresden. Germany., 1977

Электронные источники:

60. [http:// www. jewellernet.ru](http://www.jewellernet.ru)
61. <http://www.jeweller.by.ru>
62. http://www.jewelry_links.htm

Литература по русскому ювелирному искусству:

Общие труды:

63. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление. М.,1977
64. Вагнер Г.К. От символа к реальности. М., 1989

65. Забозлаева Т.Б. Драгоценности в русской культуре XVIII-XX веков. СПб, 2003
66. Кирсанова Р. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М., 2002.
67. Николаева Т.В. Прикладное искусство Московской Руси. М., 1976
68. Русское декоративное искусство. Т. 1-3., - М.,1965
69. Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X-XIII вв.Л.,1971

Древнерусские ювелирные украшения:

70. Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси. М., 1975
71. Мартынова М.В. Драгоценный камень в русском ювелирном искусстве. XV- XVII вв. М., 1973
72. Постникова-Лосева М. Русское ювелирное искусство, его центры и мастера. 16-19 вв. М., 1974
73. Постникова-Лосева М. Русская золотая и серебряная скань. М., 1981
74. Постникова-Лосева М. Русское золото XIV - XX вв. М., 1987
75. Разина Т. Русская эмаль и скань. М., 1961
76. Свирин А.Н. Ювелирное искусство Древней Руси. М.,1972
77. Седова М.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X-XV вв.) М, 1981
78. Уткин П. Русские ювелирные украшения. М., 1970

Русское ювелирное искусство XVIII- начала XX вв.

79. Бирбаум Ф.П. История фирмы К. Фаберже.- СПб.: 1993
80. Борисова В.И. Ростовская финифть. - М.: 1995
81. История фирмы Фаберже.150 лет со дня основания. Сб. статей. СПб., 1993
82. Калязина Н., Комелова Г. и др. Русская эмаль XII- начала XX вв. ГЭ. Л., 1987
83. Карпун А. Русское ювелирное искусство. Вг. пол. 19-го века-20век. М., 1994
84. Коварская С.Я, Костина И.Д. Русские ювелирные украшения XVIII-нач. XX в. М., 1988
85. Коварская С.Я, Костина И.Д. Шакурова Е.В. Русское золото. М., 1987
86. Копылова В.И. Ювелирное искусство Урала (XVIII-XX вв.), Екатеринбург, 2000.
87. Костюк О. Г. Петербургские ювелиры XVIII – XIX вв. Каталог выставки. СПб., 2000.
88. Лопато М.Н., Габсбург фон Геза. Фаберже. Придворный ювелир. – СПб., ГЭ, 1993.
89. Мухин В. Искусство русской финифти конца XIV - начала XX вв. СПб.,1996
90. Риббинг М., Мунтян Т. и др. Драгоценности и серебро для царей и королей. История фирмы В.А. Болин – 200 лет. СПб.- М.- Стокгольм.,1996
91. Скурлов В.В., Смородинова Г. Фаберже и русские придворные ювелиры. СПб., 1992

92. Фаберже Т.Ф., Горыня А.С., Скурлов В.В. Фаберже и Петербургские ювелиры. СПб., 1997
93. Фролова Л.М. Портретная миниатюра XVIII-XIX вв. Оружейная палата. М.,1985
94. Шаталова И. Ювелирное искусство народов России. Л., 1974

Русское ювелирное искусство XX-XXI вв.

95. Ананов А. Русское ювелирное искусство. Опыт возрождения традиций Фаберже. СПб., 1994
96. Габриэль Г.Н. Образ и форма. Каталог выставки петербургских ювелиров. СПб., 1998
97. Габриэль Г. Санкт-Петербургский ювелирный авангард. Каталог выставки «Авангард в русском ювелирном искусстве». М.-СПб., Пфорцхейм, 1999
98. Гамзатова П. Московский ювелирный авангард конца XX в. Каталог выставки «Авангард в русском ювелирном искусстве». М.-СПб., Пфорцхейм., 1999
99. Гамзатова П. Ювелирный театр. Каталог выставки «Алмазы России. XX век».- М.: 2001
100. Гилодо А. Русская эмаль. Середина 19 – 20 вв. М., 1995
101. Гилодо А. Русское серебро. Середина 19 - начало 20вв. М., 1994
102. Комягин Ю.П. Современные художественные изделия из металла. Л., 1990
103. Лопато М.Н. К вопросу об авангарде и его месте в современном ювелирном искусстве. Статья к каталогу выставки «Ювелирный авангард. Истоки. Параллели». СПб., 2002
104. Мухин В.В. Во славу Фаберже. Искусство современных ювелиров Петербурга. СПб., 1993
105. Перфильева И.Ю., История современного русского ювелирного искусства. Каталог выставки «Авангард в русском ювелирном искусстве».М.- СПб., Пфорцхейм, 1999
106. Пешехонова Л. Бриллиант в русском авангарде. Каталог выставки « Алмазы России. XX век».- М.: 2001
107. Советские художники-ювелиры. Альбом / Сост. М.А.Ильин, Л.Ф.Романова М., 1980
108. Ювелирный Олимп. Каталог выставки петербургских ювелиров. СПб., 2001
109. Ювелирный Олимп. Каталог выставки петербургских ювелиров. СПб., 2002

Электронные источники:

[http:// www. russiapresent.ru](http://www.russiapresent.ru)

[http:// www. faberge.spb.ru/club](http://www.faberge.spb.ru/club)

[http:// www. jewelry.narod.ru](http://www.jewelry.narod.ru)

ПРОГРАММА
по дисциплине

ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Отпечатано с готового оригинал макета в ЦНИТ «АСТЕРИОН»
Заказ № 199. Подписано в печать 27.08.2008 г. Бумага офсетная.
Формат 60x84¹/₁₆. Объем 3 п. л. Тираж 100 экз.
Санкт-Петербург, 191015, а/я 83, тел. /факс (812) 275-73-00, 970-35-70
asterion@asterion.ru