

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

История западноевропейского декоративно-прикладного искусства

Рекомендуется для направления подготовки по специальности

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины *История западноевропейского декоративно-прикладного искусства* являются знакомство студентов с этапами развития архитектуры и изобразительного искусства в контексте западноевропейской истории и культуры, с историей направлений и региональными особенностями эволюции декоративно-прикладного искусства, с творчеством выдающихся мастеров, стилистической характеристикой и иконографическими особенностями их произведений. Формирование необходимого уровня профессиональной рефлексии на опыт изучения истории западноевропейского декоративно-прикладного искусства.

Задачи дисциплины:

1. дать представление о декоративно-прикладном искусстве, как самостоятельном виде художественной деятельности в системе пространственно-пластических искусств;
2. дать представление об основных этапах развития декоративно-прикладного искусства, выявить особенности их исторического развития;
3. познакомить с лучшими произведениями декоративно-прикладного искусства, предложив варианты их углубленного профессионального анализа;
4. дать представление о процессе исторического развития, согласно классификации по функциям и материалам, а также в контексте формирования и эволюции жилой пространственной среды;
5. раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентирами создавшей его эпохи / культуры;
6. дать понимание основ стилевой эволюции;
7. изучить труды крупных историков искусства, а также ознакомиться с теоретическими основами в сфере декоративно-прикладного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «История западноевропейского декоративно-прикладного искусства» входит в базовую часть профессионального цикла образовательного стандарта ИМ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план магистратуры; ММ-магистр МГУ по направлению 035400 «История искусств».

Курс представляет собой часть учебной программы по всеобщей истории искусства и является необходимым дополнением читаемых в бакалавриате курсов по всеобщей истории искусства, входящих в базовую часть профессионального цикла.

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с курсом «История русского декоративно-прикладного искусства».

Изучение истории западноевропейского декоративно-прикладного искусства создает необходимые предпосылки для успешного освоения дисциплин по всеобщей истории искусства.

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, всеобщей истории искусства, истории литературы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствовании следующих компетенций: ОНК-3, ОНК-4, ИК-1, СК-2, СК-3, СК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11, ПК-12.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные этапы развития, важнейшие направления и местные традиции западноевропейского декоративно-прикладного искусства, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса (ОНК-3);

произведения декоративно-прикладного искусства, созданные в этот период, их стилистические характеристики и особенности, символический смысл, материалы и техники;

специфику содержания, символики и формальных выразительных средств западноевропейского декоративно-прикладного искусства в контексте мирового художественного процесса;

современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории западноевропейского декоративно-прикладного искусства, принципы интерпретации произведений декоративно-прикладного искусства (ПК-3).

Уметь:

находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории западноевропейского декоративно-прикладного искусства, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения (СК-2);

грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания о русском декоративно-прикладном искусстве (ИК-1);

подготавливать и проводить научно-исследовательскую работу с использованием знания истории западноевропейского декоративно-прикладного искусства, анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-1, ПК-2);

анализировать и объяснять историко-культурные, историко-художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические, формально-образные и формально-стилистические факторы развития в русском декоративно-прикладном искусстве (ПК- 7)

использовать знания, полученные в рамках дисциплины «История западноевропейского декоративно-прикладного искусства», для подготовки и проведения научных семинаров, конференций, подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-4); для преподавания курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6); для подготовки аналитической информации (с учетом историко-культурного, историко-художественного, историко-краеведческого, художественного и искусствоведческого контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-10); для осуществления историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений, хранящих, экспонирующих, реставрирующих и изучающих произведения западноевропейского искусства (музеи, библиотеки, архивы, реставрационные мастерские и т.п.) (ПК-11); для разработки историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов, касающихся западноевропейского декоративно-прикладного искусства, в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей, художественных фондов, учреждений историко-культурного туризма (ПК-12);

Владеть:

методологией и терминологией научных исследований в области истории западноевропейского декоративно-прикладного искусства (ОНК-4);

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, относящейся к истории западноевропейского декоративно-прикладного искусства (ИК-3);

способностью к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности в области истории западноевропейского декоративно-прикладного искусства (СК-3);

способностью к междисциплинарному взаимодействию и сотрудничеству с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских задач в области истории западноевропейского декоративно-прикладного искусства (СК-6).

4. Структура и содержание дисциплины «История западноевропейского декоративно-прикладного искусства».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 а. часа.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в а. часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Самостоятельная работа студента, чтение литературы, подготовка к экзамену	
				72 а.ч.	72 а.ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, коллоквиум, экзамен
1	Введение.	1	1	4	2	Консультации, дискуссии
2	Раздел 1. Искусство Византии. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство Византии. (1).	1	2	4	2	Консультации, дискуссии
3	Тема 2. Декоративно-прикладное искусство Византии. (2).		3	4	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
4	Раздел 2. Романское искусство. Готика. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство Романики.	1	4	4	2	Консультации, дискуссии
5	Тема 2. Декоративно-прикладное искусство Готики.		5	4	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
6	Раздел 3.	1	6	4	2	Консультации,

	Ренессанс. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения. (1).					дискуссии
7	Тема 2. Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения. (2).	1	7	4	2	Консультации, дискуссии
8	Тема 3. Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения. (3).	1	8	4	2	Консультации, дискуссии
9		1	8			Коллоквиум
10	Раздел 4. Барокко. Классицизм. Рококо. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство эпохи Барокко и Классицизма. (1).	1	9	4	2	Консультации, дискуссии
11	Тема 2. Декоративно-прикладное искусство эпохи Барокко и Классицизма. (2).	1	10	4	2	Консультации, дискуссии
12	Тема 3. Декоративно-прикладное искусство эпохи Барокко и Классицизма. (3).	1	11	4	2	Консультации, дискуссии
13	Тема 4. Декоративно-прикладное искусство Рококо.	1	12	4	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
14	Раздел 5. Неоклассицизм. Историзм. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство Неоклассицизма.	1	13	4	2	Консультации, дискуссии
15	Тема 2. Декоративно-прикладное искусство Историзма. (1).	1	14	4	2	Консультации, дискуссии
16	Тема 3. Декоративно-прикладное искусство Историзма. (2).	1	15	4	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
17	Раздел 6. Модерн. Ар Деко. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство Модерна. (1).	1	16	4	2	Консультации, дискуссии
18	Тема 2. Декоративно-прикладное искусство Модерна. (2).	1	17	4	2	Консультации, дискуссии

19	Тема 3. Декоративно-прикладное искусство Ар Деко.	1	18	4	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
20		1	сессия		36	Экзамен

Краткое содержание дисциплины

История различных видов декоративно-прикладного искусства – это неотъемлемая часть общего процесса всеобщей истории искусства. История изучения памятников декоративно-прикладного искусства. Мебель, осветительные приборы, шпалеры, предметы из фарфора, стекла, декоративной бронзы и художественного серебра в интерьерах IV-XX вв. Проблемы синтеза искусств. Основные темы данного курса, основные разделы: Византия; Романское искусство; Готика; Ренессанс; Барокко; Рококо; Неоклассицизм; Историзм; Модерн; Ар Деко. Постепенные изменения форм и художественного оформления произведений в процессе стилистической эволюции.

Содержание разделов дисциплины

Введение.

1. Тема 1. Введение.

Место декоративно-прикладного искусства в художественной культуре.

Раздел 1. Византийское искусство.

2. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство Византии. (1).

Истоки византийского искусства. Роль церкви и императорского двора в формировании искусства. Камнерезное искусство. Образцы архитектурного декора. Капители собора св. Софии в Константинополе. Балюстрада в церкви Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне. Керамика. Облицовочные плитки. Предметы сервировки стола. Специфическая техника декора - сграффито. Зооморфные и антропоморфные изображения. Керамика из белой глины с подглазурной росписью кобальтом. Стекло. Предметы стекла из сокровищницы собора св. Марка в Венеции.

3. Тема 2. Декоративно-прикладное искусство Византии. (2).

Витражи. Фрагменты витражей в окнах апсиды константинопольской церкви монастыря Хора (Кахрие-Джами). Ювелирное искусство. Использование в декоре предметов драгоценных камней и жемчуга. Византийские эмали. Вотивные короны, реликварии. Корона Константина IX Мономаха. Пластина от алтарного образа Пала д'Оро в Венеции. Предметы из серебра. Дискосы, потиры. Резная слоновая кость. Трон архиепископа Максимилиана. Диптихи, триптихи, резные оклады книг и шкатулки из слоновой кости.

Раздел 2. Романское искусство. Готика.

4. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство Романики.

Керамика для оформления интерьеров. Плитки для пола. Фрагменты пола в монастыре Сен-Бенуа-сюр-Луар. Пол в церкви Сен-Пьер-сюр-Див. Зооморфные и флоральные мотивы декора. Стекло. Витражи и стеклянные сосуды. Монах Теофил и его знаменитый «Трактат о различных ремеслах». Изменение техники витражей: замена деревянных рам свинцовой арматурой. Витражи монастырской церкви в Сен-Дени. Витражи в Шартре. Анжере и Пуатье. Ювелирное искусство. Работа по металлу. Филигрань. Эмали. Италия. Ларцы, потиры, реликварии. Германия. Брошь из музея Майнца. Золото и перегородчатая эмаль. Реликварий из мастерских Гильдесгейма. Франция. Ваза из порфира в золотой оправе (Лувр). Лиможские эмали. Церковные реликварии и дарохранительницы. Ткани. Вышивки. Подражание стилю книжной миниатюры. Ковер королевы Матильды. Вышивка из Героны с сюжетом из Книги Бытия. Мантия папы Бонифация VIII Мантии императора Генриха II и его супруги Кунигунды. Шпалеры. Редкий образец из музея Лиона.

5. Тема 2. Декоративно-прикладное искусство Готики.

Керамика. Использование плиток для оформления полов церквей. Пол в Анжерском соборе. Так называемые лабиринты. Шартрский и Амьенский соборы. Гончарная поливная посуда. Франция. Гравированная орнаментация керамики. Блюдо с надписью готическими буквами (собрание музея Севра). Стекла. Витражи. Работа мастеров Шартра в Руанском соборе и в Кентерберийском соборе в Англии. Витражи Сент-Шапель в Париже. Стекланные вазы и сосуды из музея декоративных искусств в Париже. Германия. Специфика стекла. Краутструнк. Рёмер. Куттрольф. Италия. Венеция, Мурано. Стекло. Влияние форм серебра. Бокалы, кувшины, кубки. Декор: эмали, позолота. Ювелирное искусство. Различные виды и методы декора. Корона Людовика Святого (дар монастырю в Льеже). Эмали долины Мааса. Реликварий св. Стефана. Эмали Лиможа. Жемельон из музея в Бордо. Прозрачные перегородчатые эмали. Мебель. Использование архитектурных элементов при изготовлении мебели. Сундук – основной предмет обстановки. Образец из музея декоративных искусств в Париже. Возникновение буфетов и шкафов. Епископские и королевские троны. Париж. Мастера резной кости. Складни и переносные алтари. Предметы светского назначения: шкатулки, кубки и др. Ткани. Италия. Мастерские Сицилии. Текстильный центр в Лукке. Виды тканей: парча, тафта, атлас, шелк, муар и др. Изготовление бархата. Англия. Вышивки. Риза из собрания музея Виктории и Альберта в Лондоне. Париж. Производство шпалер. Серия шпалер «Девять храбрецов» и шпалера «Король Артур». Фландрия. Брюссель. Шпалеры по картонам Рогира ван дер Вейдена. По его эскизу шпалера «Св. Лука, рисующий Марию» (Лувр). Северная Италия. Использование гравированных досок для набивных тканей.

Раздел 3. Ренессанс.

6. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения. (1).

Искусство керамики. Италия. Использование керамики в декоре архитектурных сооружений. Полихромные майоликовые рельефы Луки и Андреа дела Роббиа. Дерута. Влияние испанской керамики. Кастель Дуранте и Урбино. Появление росписей «istoriati» Николо Пеллипаро. Использование гравюр в качестве образцов. Гравюры М. Раймонди по произведениям Рафаэля. Гротесковая орнаментация. Майолика Сиены. Фаянсы и др. центов. Венецианское стекло. Формы сосудов. Реликварии. Сосуды из цветного стекла с полихромными многофигурными росписями эмалевыми красками. Пластика венецианских сосудов. Бокалы-гондолы. Филигранный декор. Миллефиори.

7. Тема 2. Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения. (2).

Франция. Керамика Бернара Палисси. «Сельские глины». Парижский период творчества. Влияние произведений из серебра и олова Франсуа Брио. Аллегии и мифологические темы. Поздний период творчества Палисси. Темы Священного писания. Сен-Поршер. Фаянс. Скульптурные и рельефные детали. Гротесковая орнаментация. Ювелирное искусство. Италия. Флорентиец Бенvenuto Челлини. Золотая солонка Франциска I. Ювелирные предметы для семьи Медичи. Германия. Нюрнберг, Аугсбург, Гамбург. Серебряные предметы. Типично ренессансное произведение – «наутилус». Франция. Лимож. Расписные эмали. Портрет коннетабля Монморанси.

8. Тема 3. Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения. (3).

Мебель. Воздействие архитектуры на ее формы и декор. Италия. Кассоне. Влияние живописи на их скульптурный декор. Франция. Альбом эскизов мебели (гравюры) Ж.А. Дюсерсо. Ткани. Флоренция и Венеция – центры производства шелка. Франция. Шелк Лиона. Шпалеры. «Мильфлёры». «Дама с единорогом» (Музей Клюни, Париж). Серия шпалер «Жизнь Богоматери» - дар Реймскому собору. Фландрия. Брюссель. Шпалера «Торжество Христа». П. ван Альст: серия шпалер «Деяния апостолов» по картонам Рафаэля (Ватикан. Музей).

Раздел 4. Барокко. Классицизм. Рококо.

9. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство эпохи Барокко и Классицизма. (1).

Значение искусства Италии в период становления и развитие стилистики барокко в Западной Европе. Особенности итальянской мебели. Резьба по дереву – один из главных видов декора. Андреа Брустолоне. Второй специфический метод оформления итальянской мебели – флорентийская мозаика. Франция. Техника маркетри и высокохудожественные ее образцы в произведениях Андре Шарля Буля. Шкаф из собрания Эрмитажа (аналогичный в Лувре). Изображение ваз с цветами и птиц. Использование Булем инкрустации металлами. Комод в Салоне Меркурия в Версальском дворце. Германия. Специфическая инкрустация – интарсия эгерская. Кабинет (шкаф) с изображением сцен из жизни Христа. Австрия. Бюро-кабинет с изображением аллегорических сцен и с портретами императоров из династии Габсбургов. Англия. Мастер – резчик по дереву Г. Гиббонс. Его произведения в Виндзорском замке и Кенсингтонском дворце. Род рельефной натюрмортной композиции. Шпалеры. Фландрия. Брюссель. Шпалера «Музыка» из серии «Семь свободных искусств». Пейзажные шпалеры-вердюры.

10. Тема 2. Декоративно-прикладное искусство эпохи Барокко и Классицизма. (2).

Франция. Мануфактура Гобеленов. Картоны Шарля Лебрена к сериям шпалер «Стихии», «Истории Людовика XIV» и «Месяцы, или королевские замки». Серия «Сцены из Нового Завета» по картонам Ж. Жувене. Мануфактура в Бове. Серия «Гротески на желтом фоне» по картонам Ж.Б. Моннуайе Старшего. Шпалеры Обюссона. Вердюры под влиянием творчества Ж.-Б. Удри. Керамика. Фаянс Руана. Орнаментальный «лучистый стиль». Мустье. Многофигурные росписи. Гротесковые орнаменты. Влияние Ж. Берена. Голландия. Дельфт. Восточная и отечественные тенденции в росписи фаянса. Ф. ванн Фрейтом, его пейзажная живопись. А.Кокс. Юстус Броувер. Мастерская «Белая звезда». Светская тематика росписей. Черты барочной декорации.

11. Тема 3. Декоративно-прикладное искусство эпохи Барокко и Классицизма. (3).

Германия. Основание Мейсенской мануфактуры. И.Г. Хёрольдт. Росписи на темы шинуазри. Творчество И.И. Кендлера. Разнообразие сюжетов и тем его скульптурных композиций. Черты стиля барокко. Сервиз графа фон Брюля. Стекло. Прага начала XVII в. Гаспар Леман. Техника резьбы по стеклу. Аллегии и портреты. Ученик Лемана – Г. Шванхардт в Нюрнберге. Богемия. Гравированное стекло. Прейслеры. Роспись шварцлотом и золотом. Ювелирное искусство. Саксония. Двор Августа II Сильного. Придворные мастера. И.М. Динглингер. Его многофигурная композиция «Двор великого Могола». Г.Ф. Динглингер. Миниатюрные портреты в технике эмали. Франция. П. Жермен. Золотые плакетты с резным изображением «Победы Людовика XIV» Ларец Анны Австрийской. Барочный флоральный декор. Декоративная бронза. Франция. Доменико Куччи. Выполнение шести первых люстр золоченой бронзы для Версальского дворца. Мастерские Буля. Часы «День и Ночь» с фигурами по оригиналам Микеланджело. Вышивки. «Царство Флоры» по оригиналу П. Миньяра. Вышивка кареты шведского короля Карла XI на основе композиций Ж. Берена. Художественное серебро. Дарохранильница. Аугсбург, 1747 г. (Эрмитаж). Скульптурная композиция «Вознесение». Католическая иконография. Ярко выраженные черты барокко: дробность, живописность, свето-теневые эффекты.

12. Тема 4. Декоративно-прикладное искусство Рококо.

Ж.-О. Мейссонье – один из крупнейших мастеров, рисунки и гравюры которого оказали существенное влияние на сложение стилистики рококо. Архитектор Ф. Кювилье. Интерьер дворца Амалиенбург в парке Нимфенбурга: стол-консоль. Мастер Ж.-А. Ризинер. Бюро Людовика XV (Версальский дворец). Маркетри: атрибуты наук. Англия. Выдающийся мастер мебели – Чиппендейл. Декоративная бронза. Лондон. Мастер часов с заводными фигурами и музыкальными механизмами – Д. Кокс. Часы «Павлин»

(Эрмитаж). Художественное серебро. Франция. Ж.-О. Мейссонье. Сюрту де табль и две террины. Гравюра, 1753 г. Террина (собрание Тиссен). Зооморфные и флоральные мотивы скульптурного декора. Асимметрия композиций. Англия. Ч. Кендлер. П. де Ламери. Н. Спримонт – автор Ораниенбаумского сервиза. Шинуазри. Черты барокко и рококо. Ювелирное искусство. Париж. Ж.Жорж. Табакерка с портретом Елизаветы Петровны по оригиналу Л. Каравакка. Берлин. Табакерка для короля Фридриха II. Материалы: хризопраз, золото, бриллианты. Пасторали и орнамент в стиле рококо. Англия. Эмали с декором в комбинированной технике – печатный рисунок и полихромная роспись: сцены в парке, экзотические птицы. Слоновая кость. Франция. Дьесп. Аллегии. Скульптуры «Вода» и «Земля». Композиция и орнаментация в стиле рококо. Ткани и вышивки. Лондон. Ткани хлопчатобумажные с декором в виде оттиска с медной доски. Р. Джонс. Ткань «Павлин». Франция. Лион. Шелковые ткани Ф. Лассаля. Ткань с куропатками по заказу Екатерины II для украшения Большого дворца в Петергофе. Традиции позднего рококо. Стекло. Богемия и Германия. Стекло гравированное и молочное стекло с росписью эмалями в стиле рококо. Фарфоровая пластика Мейсена, Франкенталя и Хёхста. Венсенн и Севр: скульптура Фальконе и вазы Дюплесси.

Раздел 5. Неоклассицизм. Историзм.

13. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство Неоклассицизма.

Италия. Сложение принципов неоклассицизма в искусстве. Палаццо Альтиери (Рим). Архитектор Дж. Барбьери. Стол. Резьба по дереву: антикизированные фигуры и рельеф. Англия. Архитектор Р. Адам. «Этруская комната» в Остерли-парк. Мебель по рисункам Адама. Мастер мебели Дж. Хэпшлайт. Кресло. Франция. Мебель К. Сене. Два кресла. Традиционные и новые приемы оформления. Использование шпалер Бове. Резчик по дереву О.Паран. Панно «Натюрморт». «Аллегии на восшествие на престол Людовика XVI». Интерьер дворца в Фонтенбло. 1790 г. Оформление стен и мебель. Автор проекта Р. де ла Рутьер. Версальский дворец. Кабинет (шкаф) Марии Антуанетты. Мастер Ф. Швердфегер. Фигуры «Времена года» (золоченая бронза) по моделям Буазо. Осветительные приборы. Франция. П.Ф. Томир. Канделябр-треножник (Лувр). Канделябр «Вакханка» по модели Клодиона. Англия. Торшер-фонарь «Весталка». Декоративная бронза. Англия. П. Торклер. Часы «Павильон с фонтаном». Франция. Париж. Часы «Астрономия». П. Гутьер. Ваза. Золоченая бронза и резная слоновая кость. Художественное серебро. Италия. Турин. Дж.Б. Бушерон. Две ароматницы. Антикизированный рельефный декор. Англия. Лондон. Сервиз для чая Георга III Франция. Анри Огюст. Кувшин и чаша. Золоченое серебро. Ювелирное искусство. Новые способы работы с эмалями гильоше. Франция. Табакерка. Италия. Специфический вид декора – мозаика из кубиков смальты. Ожерелье и серьги с изображением сельских пейзажей с фигурами людей. Художественное стекло. Англия. Изобретение хрустального стекла. Новый вид декора – алмазная грань. Фарфор. Мейсен. Период Марколини. Севр. Скульптор Буазо. Фарфор периода Французской революции. Скульптура «Франция, охраняющая конституцию». Англия. Произведения мануфактуры Веджвуда. Севрский фарфор I трети XIX в.

14. Тема 2. Декоративно-прикладное искусство Историзма. (1).

Многостилье, пришедшее на смену неоклассицизму. Обращение к искусству прошлых эпох. Значение деятельности А.У.Н. Пьюджина и Е. Виоле-ле-Дюка. Неоготика. Мебель по эскизам Пьюджина. Каминный экран с вышивкой «Вальтер Скотт в интерьере Абботсфорда». Керамика. Фарфор Севра и Лиможа. Значимость Всемирной Выставки в Лондоне 1851 г. Неоренессанс. Произведения Минтона в стиле Сен-Поршера и итальянской майолики. Ланде из Тура: керамика в стиле Палисси. Стекло Франции в технике миллефиори. Ювелирные произведения Фроман-Мериза с гротесковой

орнаментацией. Необарокко. Италия. Дочиа. Блюдо декоративное с портретом Рубенса. Богемия. Стекло. Ваза мастера А. Бома с композицией по оригиналу Лебрена. Второе рококо. Серебро. Э. Фаррел. Сервиз. Обои. И. Анри. Восточный стиль. Керамика и стекло. Е.У. Годвин. Шкаф с декором в японском стиле.

15. Тема 3. Декоративно-прикладное искусство Историзма. (2).

Англия. Деятельность Уильяма Морриса. Витражи. Разработка эскизов текстиля, обоев и вышивок. Моррис. Вышивка флоральная по мотивам произведений итальянского барокко.

Раздел 6. Модерн. Ар Деко.

16. Тема 1. Декоративно-прикладное искусство Модерна. (1).

Сложение стилистики модерна. Ведущие представители ар нуво во Франции. Значение школы Нанси. Мебель Эмиля Галле. Маркетри. Формы и декор, их особенности. Л. Мажорель. Е. Гайар. А. Шарпантье. Бельгия. Декор интерьеров. Gesamtkunstwerk. Виктор Орта. Анри Ван де Вельде. Мебель. Венский сецессион. Произведения мебели И.М. Ольбриха и Й. Хофмана. Шотландские художники. Ч.Р. Макинтош и его супруга М. Макдональд. Текстиль и вышивки. Панно Ван де Вельде «Бдение ангелов». Вышивка Г. Обриста «Удар бича». Фарфор. Лидирующая позиция Копенгагенской мануфактуры. Подглазурные росписи. Деятельность А. Крога. Севрская и Берлинская мануфактуры. Эксперименты с цветными глазурями.

17. Тема 2. Декоративно-прикладное искусство Модерна. (2).

Всемирная Выставка в Париже 1900 г. – апогей искусства модерна. Стилеобразующая роль художественного стекла в сложении принципов ар нуво. Стекло Э. Галле. Новаторские идеи. Воплощение идей символизма. Стекло Л.К. Тиффани. Витражная техника. Богемия. Мануфактура Лётц. Художественный металл. Работы В. Орта и Ван де Вельде. Оформление метро в Париже. Г. Гимар. Ювелирное искусство. Лидирующая позиция Р. Лалика. Новые методы работы с драгоценными материалами.

18. Тема 3. Декоративно-прикладное искусство Ар Деко.

Сложение стилистики Ар Деко. Основные ее признаки: сочетание элементов стиля модерн, кубизма, конструктивизма. Технический дизайн. Минимализм. Машинная эстетика. Значение Международной Выставки декоративного искусства и промышленности в Париже 1925 г. «Esprit Nouveau». Мебель. Ж.-Е. Руйман. Угловой кабинет (шкаф). Геометризм и флоральный декор. К. Руссо. Декор: мотив восходящего Солнца. П. Пуаре. Стол с зеркалом. Керамика. Кларис Клифф. Скульптура «Эпоха джаза». Сервиз кубистический. Фирма Вилтшоу и Робинсон. Ваза «Джаз». Рокуэлл Кент. Декоративное блюдо «Саламина». У. Грегори. Скульптура «Аллегория Радио». Р. Лальман. Ваза кубистическая. Г.Г. Хейнкель. Ваза с абстрактным декором. Стекло. Р. Лалик. Скульптура «Таис». Декоративные детали для автомобилей. Ваза «Водоворот». Братья Даум. Вазы и лампы. Художественный металл. Э. Брандт. Каминные экраны и настольные лампы. Г. Иенсен. Вазы. Ж. Гульден. Часы. Бронза и клуазоне. Текстиль. Ф.Г. Браун. Ткань «Олень». Р. Кромптон. Вышивка «Диана». Ткани Сони Делоне. Ювелирное искусство. Фирмы Картье, Бушерон, Фуке. Украшения из драгоценных и недрагоценных материалов. Ж. Депре. Ж. Сандоз. Р. Тамплие.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельной работы; подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: выездные занятия в экспозиции музея.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- самостоятельная работа учащегося в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- участие в дискуссии;
- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к устному экзамену.

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Западноевропейское декоративно-прикладное искусство». Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть вторая. М., изд. МГУ, 2009.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Декоративно-прикладное искусство Византии.

Декоративно-прикладное искусство Романики.

Декоративно-прикладное искусство Готики.

Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения.

Декоративно-прикладное искусство эпохи Барокко и Классицизма.

Декоративно-прикладное искусство Рококо.

Декоративно-прикладное искусство Неоклассицизма.

Декоративно-прикладное искусство Историзма.

Декоративно-прикладное искусство Модерна.

Декоративно-прикладное искусство Ар Деко.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Банк А.В. Прикладное искусство Византии IX-XII вв. М., 1978.

Бернякович З.А. и др. Художественное серебро XIV-XVIII вв. Л., 1956.

Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII вв. Л., 1972.

Бирюкова Н.Ю. Французская фарфоровая пластика XVIII века. Л., 1962.

Бирюкова Н.Ю. Французские шпалеры к. XV-XX вв. в собрании Эрмитажа. Л., 1972.

Бирюкова Н.Ю. Западноевропейские набивные ткани XVI-XVIII вв. М., 1973.

Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Прага, 1980.

Бутлер К.С. Мейсенская фарфоровая пластика XVIII в. Л., 1977.

Воронихина Л.Н., Зернов Б.А. и др. Искусство XVIII века. М., 1966.

Залеская В.Н. Памятники византийского прикладного искусства IV-VII вв. СПб., 2006.

Западноевропейское прикладное искусство XVI-XVIII вв. СПб., 1996.

История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т.2. М., 1964.

Каган М.С. О прикладном искусстве. Некоторые вопросы теории. М., 1961.

Кантор А.М., Кожина Е.Ф. и др. Искусство XVIII в. М., 1977.

Качалов Н. Стекло. М. 1959.

Кверфельдт Э.К. Фарфор. Л., 1940.

Косоурова Т.Н. Декоративная вышивка Франции XVII – XVIII вв. Л., 1981.

Кубе А.Н. Путеводитель по отделению средних веков и эпохи Возрождения. Г.Э. Спб., 1921.

- Кубе А.Н. Венецианское стекло. Пг., 1923.
- Кубе А.Н. История фаянса. Берлин, 1923.
- Кубе А.Н. Итальянская майолика XV-XVIII вв. М., 1976.
- Лапковская Э.А. Прикладное искусство Западной Европы V-XV вв. М., 1956.
- Лапковская Э.А. Прикладное искусство средних веков. М., 1971
- Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. М., 1990
- Михайлова О.Э. Испанское стекло. Л., 1968.
- Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982.
- Прикладное искусство к. XIX - н. XX вв. Кат. Выст. Г.Э. Л., 1974.
- Розенталь Р., Ратцка Х. История прикладного искусства нового времени. М., 1971.
- Соболев Н.Н. Стили в мебели. М., 1955.
- Соколова Т.М. Очерки по истории художественной мебели XV-XIX. Л., 1967.
- Соловейчик Р.С. Западноевропейский фарфор XVIII-XIX вв. М., 1956.
- Сокровища из золота и серебра коллекции Тиссен-Борнемиса. Лугано, 1986.
- Торнеус М.И. Западноевропейское серебро XVI-XIX вв. М., 1956.
- Тройницкий С.Н. Европейский фарфор. Л., 1928.
- Троцкий И., Фогт Ф. Марки фарфора, фаянса и майолики, русские и иностранные. Пг., 1919.
- Художественная культура XVIII в. Материалы научной конференции ГМИИ. М., 1974.
- Шелковников Б.А. Художественное стекло. Л., 1962.
- Beazley M. The elements of design. L., 2003.
- Blanchot I. Les bijoux anciens. P., 1929.
- Boger L.A. World pottery and porcelain. N.Y., 1971.
- Clouzot H. Les arts du métal. P., 1939.
- Demotte G. La tapisserie gothique. P., 1924.
- Fleming J., Honour H. The penguin dictionary of decorative art. L., 1977.
- Furniture from Rococo to Art Deco. Köln, 2000.
- Giacomotti J. L'art céramique. 3 vol. P., 1935.
- Gombrich E.H. The Sense of orders. A study in the psychology of decorative art. N.Y., 1979.
- Guerrand R. L'art nouveau en Europe. P., 1963.
- Hofmann F.H. Das Porzellan der europäischen manufakturen im XVIII. Jahrhundert. Berlin, 1932.
- Honey W. Glass. Victoria and Albert Museum. L., 1946.
- Honey W.B. European ceramic art. L., 1952.
- Honour H. Goldsmiths and silversmiths. L., 1971.
- Hunter L. Decorative textiles. N.Y., 1922.
- Kämpfer F. Becher. Humpen. Pokale. Leipzig, 1977.
- Kohlhausen H. Geschichte des Deutschen Kunsthandwerk. München, 1955.
- L'arte del vetro. Testo di Giovanni Mariacher. Milano, 1966.
- Les Dix-huitième siècle français. P., 1960.
- Liverani G. La maiolica italiana. Milano, 1958.
- Nicolson H. The Age of Reason. 1700-1789. L., 1961.
- Rheims M. L'art 1900. P., 1965.
- Savage G. Histoire de la decoration interieure. P., 1967.
- Sponsel J.L. Das Grüne Gewölbe. Leipzig. 1932.
- Schmitz E. Das möbelwerk. Berlin, 1936.
- Schmutzler R. Art nouveau (Jugendstile). Stuttgart, 1962.
- Schönberger A., Sochner H. L'Europe de XVIII-e siècle. L'arte et la culture. P., 1960.
- Tilmans E. Porcelaines de France. P., 1953.
- Thornton P. Baroque and rococo silk. N.Y., 1965.
- Viaux. J. Le meuble en France. P., 1962.
- Walcha O. Meissner Porzellan. Dresden, 1973.

Watkinson R. William Morris as designer. L., 1967.
Weiger R.A. French Tapestry. L., 1962.
Whitehead J. The French interior in the 18th century. L., 1992.
Wittkower R. Art et Architecture en Italy. 1600-1750. P., 1991.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор или слайд-проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта ИМ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план магистратуры; ММ-магистр МГУ для реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 035400 «История искусств».

Разработчики

**Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
Отделение истории и теории
искусства**

доцент

Т.Д. Карякина