

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

История русского декоративно-прикладного искусства

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины *История русского декоративно – прикладного искусства* являются знакомство студентов с этапами развития архитектуры и изобразительного искусства в контексте русской 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 русского 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 теоретиков искусствознания, а также ознакомиться с теоретическими основами в сфере декоративно-прикладного искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «История русского декоративно-прикладного» входит в вариативную 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 истории русского искусства и является необходимым дополнением курсов, читаемых в бакалавриате: «Искусство Древней Руси», «Русское искусство XVIII века», «Русское искусство XIX – начала XX века», входящих в базовую часть профессионального цикла.

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с изучаемым в предыдущем семестре курсом «История западноевропейского декоративно-прикладного искусства», входящим в вариативную часть профессионального цикла (магистратура).

Изучение истории русского декоративно-прикладного искусства создает необходимые предпосылки для успешного освоения следующей дисциплины вариативной части профессионального цикла (магистратура): Музееведение.

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 русского 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 русского декоративно-прикладного искусства в контексте мирового художественного процесса;

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

Уметь:

находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к истории русского 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 русского 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 русского 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 русского искусства (музеи, библиотеки, архивы, реставрационные мастерские и т.п.) (ПК-11); для разработки историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов, касающихся русского 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 русского декоративно-прикладного искусства (ОНК-4);

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, относящейся к истории русского 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 русского 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 русского декоративно-прикладного искусства (СК-6).

4. Структура и содержание дисциплины «Отечественное искусство XX века»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 104 а.ч.

№ 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, 64 а.ч.	Самостоятельная работа студента, чтение литературы, подготовка к экзамену, 40 а.ч.	
1	Введение	2	1	2		
2	Раздел 1. Художественное ремесло древних славян. Тема 1.1. Художественное ремесло древних славян I – X вв.	2	1	2		Консультации, дискуссии
3	Раздел 2. Художественное ремесло Древней Руси Тема 2.1. Художественное ремесло Киевской Руси	2	2	2	1	Консультации, дискуссии, устный опрос
4	Тема 2.2. Художественное ремесло Среднерусских земель XI – XIII веков.	2	2	2		Консультации, дискуссии
5	Тема 2.3. Художественное ремесло Великого Новгорода XII-XVI вв.	2	3	2		Консультации, дискуссии
6	Тема 2.4. Художественное ремесло Московского княжества XIV – XVI вв.	2	3	2	1	Консультации, дискуссии, устный опрос
7	Тема 2.5. Древнерусская керамика и развитие гончарства в Московском государстве	2	4	2		Консультации, дискуссии
	Тема 2.6. Древнерусское лицевое и орнаментальное	2	4	2		Консультации, дискуссии

	шитье XIV–XVII вв.					
	Раздел 3. Художественное ремесло Московского государства XVI – XVII вв. Тема 2.7. Декоративно-прикладное искусство XVII	2	5	2		Консультации, дискуссии
	Тема 2.7.1. Керамика и стеклоделие.		5	1		Консультации, дискуссии
	Тема 2.7.2. Искусство шитья		5	1		Консультации, дискуссии
5	Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство XVIII века. Тема 4.1. Декоративно-прикладное искусство эпохи барокко. Первая половина XVIII века.	2	6	2	1	Консультации, дискуссии
	Тема 4.1.1. Искусство стекла	2	6	2		Консультации, дискуссии
	Тема 4.2. Декоративно-прикладное искусство середины XVIII века	2	7	2		Консультации, дискуссии
6	Тема 4.3. Декоративно-прикладное искусство русского классицизма.	2	7	2	1	Консультации, дискуссии
	Тема 4.4. Русское художественное стекло.	2	8	2		Консультации, дискуссии
	Тема 4.5. Искусство фарфора.	2	8	2		Консультации, дискуссии
7	Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство XIX в. Тема 5.1. Декоративно-прикладное искусство высокого классицизма и ампира		9	2		Консультации, устный и письменный опрос
	Тема 5.2. Фарфор, фаянс, стекло		9	2		Консультации, дискуссии
	Тема 5.3. Преломление стиля в разных сферах творческой деятельности		10	2		Консультации, дискуссии
	Тема 5.4. Декоративно-прикладное искусство эпохи историзма (1830-1890-е годы)		10	2		Консультации, дискуссии
	Раздел 6. Декоративно-прикладное искусство рубежа XIX-XX в. Тема 6.1. Декоративно-прикладное искусство эпохи модерна. Общая проблематика		11	2		Консультации, дискуссии

	Тема 6.2. Модерн: уникальное и массовое производство		11	2		Консультации, дискуссии
	Тема 6.3. Роль личности художника в декоративно-прикладном искусстве		12	2		Консультации, дискуссии
	Тема 6.4. Интерьеры модерна и роль произведений декоративно-прикладного искусства.		12	2		Консультации, дискуссии
	Тема 6.5. Работа с металлом в эпоху модерна		13	2		Консультации, дискуссии
	Тема 6.6. Фарфор, фаянс, стекло эпохи модерна		13	2		Консультации, дискуссии
	Тема 6.7. Ткани, мода, костюм эпохи модерна		14	2		Консультации, дискуссии
	Тема 6.8. Проблемы развития декоративно-прикладного искусства в 1910-е гг.		14	2		Консультации, дискуссии, устный опрос
	Раздел 7. Декоративно-прикладное искусство XX века Тема 7.1. Развитие декоративно-прикладного искусства в 1920-е годы.		15	2		Консультации, дискуссии
	Тема 7.2. Декоративно-прикладное искусство 1930-1950-х гг.		15	2		Консультации, дискуссии
	Тема 7.3. Стилистика предметной среды и развитие декоративно-прикладного искусства в конце 1950-х–1960-е годы.		16	2		Консультации, дискуссии
	Тема 7.4. Декоративно-прикладное искусство второй половины XX – начала XXI в.		16	2		Консультации, дискуссии
8		2	сессия		36	Экзамен.

Краткое содержание дисциплины:

Лекционный курс (дисциплина) предполагает рассмотрение декоративно-прикладного искусства как самостоятельного вида художественной деятельности в системе пространственно-пластических искусств. А также ознакомление с основными этапами развития, особенностями их исторической эволюции. В центре внимания находятся непосредственно произведения декоративно-прикладного искусства, их стилистические и иконографические особенности, и творчество выдающихся мастеров.

Содержание разделов дисциплины

Введение

Место декоративно-прикладного искусства в русской художественной культуре. Изучение истории декоративно-прикладного искусства в сфере искусствознания, археологии, этнографии.

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда. Специфика декоративно-прикладного искусства, соединение художественного и функционального (утилитарного) начал в произведениях. Связь декоративных форм и приемов с формой и функцией предметов. Выражение характера природного материала и раскрытие его эстетического потенциала как определяющее свойство произведений декоративно-прикладного искусства. Традиции обработки материалов в художественном ремесле. Художественная обработка дерева, металла, камня, кости, керамика, стекло. Художественный текстиль, ткачество, набойка, вышивка, кружевоплетение, ковроделие, костюм, архитектурно-декоративные формы. Традиционная типология предметных комплексов. Классификация произведений декоративно-прикладного искусства по материалу, по технике изготовления и декорирования, по группам предметов. Приемы описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства.

Отражение процесса развития национальных форм культуры в истории декоративно-прикладного искусства. Традиционная культура, крестьянские ремесла и промыслы. «Народное искусство» как понятие.

Типы художественных производств. Исторические разновидности художественного ремесла. Художественная промышленность. Профессиональное декоративно-прикладное искусство; проблема авторства.

Стиль в декоративно-прикладном искусстве. Синтез искусств, различные типы художественных комплексов. Искусство оформления интерьера, характер связей декоративно-прикладного искусства с архитектурой, живописью, скульптурой.

Социальная и сословная природа декоративно-прикладного искусства.

Раздел 1. Художественное ремесло древних славян

Тема 1. Художественное ремесло древних славян I – X вв.

Ранний славянский этнос, язычество древних славян, верования и мифология. Консолидация племён как предпосылки образования Древнерусского государства. Этапы развития древнеславянской культуры. Материальная культура и художественное ремесло древних славян (обработка камня, глины, кости, дерева). Художественный металл: типы изделий из бронзы и серебра (фибулы, подвески, гривны); технологии формообразования и художественной обработки (ковка литьё; выемчатая эмаль, зернь скань, позолота). Геометрический орнамент, его магическая и эстетическая роль в искусстве древних славян. Связь славянской культуры с окружающими племенами, влияние западного и восточного искусства на художественное ремесло древних славян. Значение и роль древнеславянской культуры в развитии искусства домонгольской Руси и формировании традиционной художественной культуры.

Раздел 2. Художественное ремесло Древней Руси

Тема 2.1 Художественное ремесло Киевской Руси X–XII в.

Образование Древнерусского государства. Принятие христианства. Киев – центр древнерусской художественной культуры. Ремесло Киевской Руси и художественная культура Византии, взаимосвязь и влияния. Понятие "синкретизм" в искусстве Древней Руси. Появление и развитие монументальных форм искусства – мозаики Софии Киевской. Развитие стеклоделия как нового вида художественного ремесла (изготовление смальты и выдувных сосудов). Деревенское и городское ремесло, княжеские заказы. Специализация в художественном ремесле. Художественный металл (серебро, медь, билон – сплав серебра и меди): технология формообразования и декорирования (литьё, чеканка, ковка; зернь, скань,

резьба, чернь, басма, позолота, огневое золочение). Перегородчатая эмаль - новый вид искусства художественного металла.

Типология форм ювелирных украшений, «полный женский убор». Региональные особенности художественного ремесла как отражение родовой памяти славянских племён. Специфика развития орнамента, его виды. Значение киевского художественного центра в развитии искусства древнерусских городов.

Тема 2.2. Художественное ремесло Среднерусских земель XI – XIII вв.

Сложение и развитие региональных художественных центров Древнерусского государства: особенности художественного ремесла в Чернигове, Смоленске, Полоцке. Перегородчатая эмаль Рязанского княжества – её значение в развитии художественного ремесла Древней Руси.

Искусство Владимиро-Суздальской земли: архитектура и расцвет белокаменной резьбы. Монуументальность как характерная черта владими́ро-суздальского искусства Златокузнечество (ковка, чеканка, литьё). Шлем Ярослава Всеволодовича, его история, художественные особенности. Потир Юрия Долгорукого как крупнейший памятник домонгольской торевтики. Влияние романского искусства Европы. Изготовление поливной керамики.

Тема 2.3. Художественное ремесло Великого Новгорода XII–XV вв.

Особенности художественной культуры вольного города, влияние искусства Киева, Византии, Западной Европы. Периоды развития новгородского искусства. XI – сер. XII в. – расцвет художественного ремесла (золотой век). Значение и роль местных традиций. Монуументальный характер искусства Древнего Новгорода. Техника художественной обработки металла (ведущая роль чеканки). Памятники новгородского искусства – сокровища ризницы Софийского собора (кратиры, Сионы, серебряные чеканные оклады) Новгородская скань, Перегородчатая эмаль. Использование драгоценных камней в украшении церковной утвари. Художественная обработка цветного камня Техника золотой наводки (XIII – XIV вв.). Медное литьё. Формирование собственной школы новгородского искусства.

Особая роль новгородской земли в сохранении художественных традиций домонгольского периода. Новый подъём новгородского искусства в XV веке, его причины и значение в развитии культуры древнерусского государства. Разделение ремесла по социальному признаку. Ювелирное искусство. Особенности новгородской скани. Техника эмали по скани. Серебряная утварь. Развитие орнаментальной культуры (плетёнка, тератологический стиль). Новгородская школа древнерусского лицевого шитья. Значение искусства древнего Новгорода в сохранении и развитии киевских традиций.

Тема 2.4. Художественное ремесло Московского княжества XIV – XVI вв.

Образование Московского княжества, особенности его развития, связь с другими русскими землями. Возвышение Москвы после победы в Куликовской битве (1380 г.) Формирование художественного центра древней Руси в Москве. Возрождение традиций искусства домонгольского периода. Особенности московской торевтики (скань, чернь, басма, эмаль по резьбе на серебре, чеканка, литьё). Создание культовых изделий (оклады икон и книг). Влияние восточного искусства в развитии техник художественной обработки металла Особенности орнаментальной культуры. Новые художественные тенденции в московском искусстве начала XV века. Мастерские митрополита Фотия. Появление нового художественного центра в Троице-Сергиевом монастыре. Творчество мастера Ивана Фомина и инока Амвросия. Расцвет московского искусства в середине XV века Превращение Москвы в общекультурный центр русского государства в XVI веке. Москва – третий Рим. Княжеские мастерские. Декоративные особенности искусства московской школы. Оружейная палата, организация серебряного дела, развитие черни, эмали, их особенности. Иностранные мастера. Роль мастеров – выходцев из региональных земель московского государства. Особенности московской эмали по скани, черни по золоту. Церковная утварь. Сложение орнаментальной культуры на основе растительных элементов

– «травы». Роль и значение искусства московской Руси XVI века в развитии русской культуры следующего столетия.

Тема 2.5. Керамика и развитие гончарства

Эволюция формообразования изделий из глины от ручной лепки к ручному гончарному кругу. Появление горнового обжига при высокой температуре и ножной гончарный круг. Распространение цветного глазурного покрытия гончарных изделий в художественном ремесле Киевской Руси. Развитие новых технологий в гончарном деле XVI века: чернолощенная и морёная керамика, терракота. «Ценинное дело»: роль белорусских мастеров в развитии искусства керамики Московского государства. Памятники изразцового убранства. Ведущие школы изразцового производства.

Тема 2.6. Лицевое и орнаментальное шитье XIV–XVI вв.

Лицевое шитьё: зарождение, техники, центры, школы, особенности развития. Лицевое шитье в Новгороде и Москве XV века, «живописный стиль». Расцвет этого вида искусства в конце XV века, царские мастерские Софьи Палеолог и Елены Волошанки. Расцвет лицевого шитья в XVI веке. Мастерская Соломонии Сабуровой, её художественные особенности. Расширение диапазона художественных средств, приёмов шитья, изобразительной тематики. Царские мастерские Анастасии Романовны, Ирины Фёдоровны и Ксении Годуновых. Княжеские мастерские Ефросиньи Старицкой.

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство XVII в.

Тема 3.1. Основная проблематика развития декоративно-прикладного искусства в период позднего средневековья

Централизация Московского государства после Смутного времени. Кремлёвские мастерские как художественный центр русского декоративно-прикладного искусства XVII века. Орнамент и его роль в сложении национального стиля. «Фряжские травы», «цироты», «цветочный стиль». Особенности художественного ремесла в Москве первой половины столетия. Влияние западноевропейского искусства маньеризма и барокко. Художественная обработка металла, ведущие техники (чеканка и эмаль). Памятники церковного искусства работы мастеров Золотой Серебряной палат, монументально-декоративные произведения. Стилистический характер искусства середины – второй половины XVII века. Понятия «Московское барокко», «дивное узорочье». Характерные черты декоративно-прикладного искусства московской школы. Белорусские и украинские мастера, их влияние на московское художественное ремесло. Расцвет техник художественной обработки металла (чеканка, эмаль по скани, по литью, выемчатые эмали, искусство черни.)

Тема 3.2. Развитие местных художественных школ.

Сольвычегодские расписные эмали, особенности технологии, специфика выразительных средств. Искусство холмогорской резьбы по кости.

Производство серебряной утвари (ковши, братины чарки, корчики) в Москве. Развитие посудных форм под влиянием западноевропейской культуры.

Русский дом, эволюция теремного убранства: царские и боярские палаты. Великая роль дерева в русской культуре. Предметы домашнего обихода. Ткани в интерьере, влияние восточного текстиля на развитие русского орнамента. Парадная и повседневная одежда. Роль традиционного костюма в формировании народного костюма XVIII – XIX

Тема 3.3. Керамика и стеклоделание.

Архитектурная и бытовая керамика, глиняная игрушка. Гончарная слобода в Москве. «Красные» и «муравленные» изразцы, технология формования и художественной обработки. Изразцовый декор в архитектуре, храмовом убранстве и жилом пространстве. Пути развития стеклоделия в Московском государстве XVII века. Приглашенные европейские и украинские мастера, передача «черкасских» традиций гутного производства и влияние стекла «фасон де венис». Попытки организации стекольного дела вокруг Москвы и роль первых заводов в дальнейшем развитии стекольного производства. Царский завод в Измайлове и стиль русского стекла времён «московского барокко».

Характер бытования стеклянных изделий. Роль и значение первого этапа развития отечественного стекольного производства в русской культуре последующих столетий.

Тема 3.4. Искусство шитья

Особенности развития искусства лицевого шитья в XVII веке. Московские мастерские Е.Л.Стрешневой, А.И.Строгановой, царевны Софьи. Сложение стиля лицевого шитья под влиянием иконописи. Новые художественные приёмы («кованый шов») и связь с ювелирным искусством. Развитие орнаментальной культуры в московской школе лицевого шитья.

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство XVIII века

Тема 4.1. Декоративно-прикладное искусство эпохи барокко. Первая половина XVIII века

Значение коренных преобразований петровской эпохи в истории и культуре Русского государства. Развитие европейских художественных стилей на русской почве. Роль приглашённых мастеров в формировании искусства «петровского барокко» (голландские, итальянские, английские, французские влияния). Роль декоративно-прикладного искусства в сложении светской культуры. Значение национальных традиций в процессе освоения европейских художественных стилей. Закрытие Оружейной палаты, новые формы профессиональной подготовки мастеров. Зарождение мануфактурного производства, его специфика (стеклянные, фаянсовые, шелковые, суконные и др. предприятия). Императорские Шпалерная и Гранильная фабрики, их роль в развитии отечественного декоративно-прикладного искусства. Изготовление предметов роскоши. Новая архитектура и художественная организация петербургского дворцового интерьера петровской эпохи, создание ансамбля внутреннего пространства. Стиль шинуазри и развитие лакового дела. Резьба по кости и дереву (Холмогоры). Организация мебельного дела (охтинские мастера), английские и голландские влияния. Декоративная роль голландских изразцов в русском интерьере. Развитие интерьера барокко в период царствования Анны Иоанновны.

Особенности развития художественного ремесла, сохранение древнерусских традиций и роль европейских новаций. Цех как новая форма организации золотого и серебряного дела, пробирная палата. Появление миниатюры на эмали. Начало искусства художественной обработки стали в бытовых предметах. Проявление западноевропейских тенденций в светском платье. Особенности развития декоративно-прикладного искусства эпохи русского барокко.

Тема 4.2. Искусство стекла

Стекольные заводы под Санкт-Петербургом (Ямбургский и Жабинский) – начало производство русского художественного стекла. Приглашённые мастера и обучение русских стеклоделов. Стекло эпохи Петра и кубки «большого орла». Создание Петербургского стекольного завода на Фонтанке, рождение национальных кадров в стекольном производстве. Русский кубок с гравированным декором – тип репрезентативного стекла эпохи барокко и рококо, сложение школы русской гравировки по стеклу.

Организация частных стекольных мануфактур (Мальцовы и Немчиновы). Так называемое народное стекло «зеленой материи». Поташный хрусталь (калиевое стекло). Опыты М.В.Ломоносова в производстве цветного стекла и смальты. Стеклянная мозаика. Значение деятельности великого учёного в дальнейшем развитии отечественного стеклоделия.

Зеркала и осветительные приборы времён императрицы Елизаветы Петровны: типология видов, конструкция, материалы.

Тема 4.3. Декоративно-прикладное искусство середины XVIII в.

Художественная культура эпохи царствования Елизаветы Петровны. Особенности проявления стилей барокко и рококо в русском искусстве сер. XVIII века. Творчество архитекторов Ф.Б. Растрелли и А. Ринальди в создании ансамбля дворцовых интерьеров. Декоративные приёмы оформления внутреннего пространства и колористические решения.

Мебель середины XVIII века, характер французских влияний, работы охтинских мастеров. Моды в стиле рокайль: развитие костюма. Художественная обработка металла. Парадные сервизы. Ювелирное искусство, применение цветного камня. Придворные мастера. Основание фарфорового производства в Санкт-Петербурге. Творчество Д.И. Виноградова. Первые дворцовые сервизы.

Тема 4.4. Декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в.

Стиль классицизм и русское искусство эпохи Екатерины II. Роль Российской Академии художеств в подготовке профессиональных кадров в сфере архитектуры и декоративно-прикладных искусств. Новые принципы организации дворцового интерьера, декоративные материалы, художественные приёмы, колористические решения. Характер ансамбля в стиле классицизм.

Русская мебель петербургских мастерских. Новые формы, материалы, художественные приёмы. Роль творчества Д.Рентгена в развитии русской мебельной школы. Развитие стиля «жакоб» Мастерская Г. Гамбса. Московская школа (мастерская П.Споля). Творчество мастеров русской усадьбы. Национальная интерпретация английских и французских художественных идей в русском мебельном деле.

Художественная обработка металла, ювелирное искусство и ведущие мастера.

Русская бронза. Творчество П. Ажи.

Русский поделочный камень, развитие техник художественной обработки («русская мозаика»).

Тема 4.5. Русское художественное стекло

Петербургский центр стеклоделия, его стилеобразующая роль в развитии отечественного художественного стекла. Изменение стилевых тенденций в формообразовании и декорировании стеклянных изделий. Организация Назынского завода и стекольное производство кн. Потёмкина. Создание Императорского стеклянного завода. «Цветная материя», как феномен отечественного стеклоделия. Новые формы декоративного и столового стекла. Расцвет живописного декора на цветном и бесцветном стекле.

Особенности орнаментальной структуры. Первые стеклянные сервизы. Завод А.Бахметева и развитие провинциальной школы живописи на стекле. Роль стекла в интерьере классицизма. Типология осветительных приборов екатерининской эпохи: конструкция и материал (бронза, хрусталь, цветное стекло).

Тема 4.6. Искусство фарфора

«Золотой век» Екатерины II и фарфор императорского завода (ИФЗ – 1765г) Специфика влияния саксонского, затем французского фарфора на формы и роспись императорских изделий. Особенности интерпретации орнаментальной структуры в стиле Людовика XVI. Деятельность выпускников Академии художеств и западноевропейских мастеров на ИФЗ. Проявление национальных черт в эстетике русского фарфора. Технология изготовления и декорирования. Живописные и графические источники сюжетной росписи фарфора. Декоративные вазы в интерьере классицизма. Дворцовые сервизы, их роль в организации парадного стола. Изделия для «вседневного обихода». Деятельность Ж.-Д. Рашетта и бисквитная пластика. Скульптурные аллегорические композиции – настольные украшения - как идеологический акцент в ансамбле парадных сервизов. Развитие мелкой фарфоровой пластики и серии фигур «Народы России» и «Торговцы и ремесленники». Расцвет деятельности ИФЗ в последние десятилетия XVIII века. «Античная строгость» Павловского фарфора. Типология форм и декора, характер бытования. Императорский фарфоровый завод - ведущее предприятие в сфере отечественной художественной промышленности. Первое частное фарфоровое производство – завод купца Ф.Гарднера в Вербилках. Орденские сервизы. Фарфоровая пластика.

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство XIX в.

Тема 5.1. Декоративно-прикладное искусство высокого классицизма и ампира

Деятельность архитекторов в декоративно-прикладном искусстве первой трети XIX в. (А.Воронихин, Д.Кваренги, М.Казаков, Т. де Томон, К.Росси, И.Иванов).

Классицистические принципы синтеза искусств. Интерьер ампира 1820-1830-е годов. Реорганизация и расцвет деятельности императорских фарфорового и стекольного заводов. Ф. Гаттенбергер на ИФЗ. Участие Т. де Томона, К. Росси в проектировании изделий ИСЗ, ИФЗ, шпалерной мануфактуры. Амбир в русском фарфоре. Деятельность скульптора С.Пименова на ИФЗ. Живопись на фарфоре, искусство орнаментального золочения. Севрские мастера и художники на ИФЗ. Дворцовые сервизы 1810-1820-х годов.

Тема 5.2. Фарфор, фаянс, стекло

Частные фарфоровые заводы: Н. Юсупова, Ф. Гарднера, А. Попова, Сафронова и Козлова под Москвой. Заводы Батенина и Корнилова в Петербурге. Крестьянские заводы Гжельского и Богородского уездов Московской губернии. Фаянсовые заводы. Рост числа частных стекольных заводов.

Тема 5.3. Преломление стиля в разных сферах творческой деятельности

Императорская шпалерная мануфактура. Влияние исторической живописи на сюжеты и стиль шпалер.

Первая публичная выставка русских мануфактурных изделий и ее влияние на художественную промышленность.

Резьба по камню. Деятельность Петергофской и Екатеринбургской гранильных фабрик, Кольванского завода. Изделия из уральского и алтайского камня (яшмы, малахит).

Декоративные вазы по рисункам А.Воронихина.

Художественная бронза, сфера применения, виды изделий.

Костюм эпохи ампира. Вышивка и кружевоплетение. Ткачество и ковроткачество.

Производство платков и шалей.

Тема 5.4. Декоративно-прикладное искусство эпохи историзма (1830-1890-е годы)

Ретроспективные и романтические тенденции в декоративно-прикладном искусстве.

Метод эклектики в декоративном искусстве, его современная оценка. Возрастание мастерства в исполнении произведений декоративного искусства в эпоху историзма.

Интерьерные стили. Работы А.Брюллова, А. Штакеншнейдера, И. Монигетти.

Материалы и формы мебели, мебельные фирмы (Г. Гамбс и сыновья, Андрей Тур). Роль тканей в интерьере. Новые тенденции в интерьере 1860-х годов.

Русско-византийский стиль. Ф. Солнцев. Собираательство предметов русской старины и крестьянского быта, коллекции Н.Л. Шабельской, П.И.Щукина, В.А.Гартмана. Сборники древнерусского и крестьянского орнамента. Архитектурные и декоративные работы В.Гартмана и И. Ропета в русском стиле.

Тенденции историзма в фарфоре, стекле.

Художественная бронза, фабрики герцога М. Лейхтенбергского и Ф. Шопена. Камерная скульптура по моделям П. Клодта, Е.Лансере, А. Обера и др.

Чугун как материал художественного литья. Литье и скульптура Каслинского завода.

Резьба по камню. Малахит в архитектуре и декоративном искусстве. Деятельность Петергофской и Екатеринбургской гранильных фабрик, Кольванского завода.

Художественное серебро. Тенденции натурализма в ювелирном искусстве. Расцвет искусства эмали в 1860-1890 годах. Церковная утварь. Русский стиль в ювелирном искусстве. Ювелирные фирмы Петербурга и Москвы. Художник в декоративном искусстве и художественной промышленности. Училище Штиглица и Строгановское училище.

Костюм эпохи историзма, ретроспективные формы в крое и отделке.

Раздел 6. Декоративно-прикладное искусство рубежа XIX-XX в.

Тема 6.1. Декоративно-прикладное искусство эпохи модерна. Общая проблематика

Модерн как последний "большой стиль" в искусстве. Основные орнаментально-декоративные и изобразительные формы декоративного искусства модерна. Особенности формообразования. Национальное своеобразие модерна в России. Внутрителивое разнообразие. Эксперименты с декоративными материалами, стремление к лаконизму формы и к выявлению эстетических свойств материала. Технические достижения в обработке материалов, машинное производство.

Тема 6.2. Модерн: уникальное и массовое производство

Сглаживание разрыва между уникальным и массовым, распространение модерна в бытовой культуре. Роль архитектурно-декоративных, художественно-промышленных и кустарных выставок в развитии декоративно-прикладного искусства.

Тема 6.3. Роль личности художника в декоративно-прикладном искусстве

Мастерские Абрамцева и Талашкина. Работы В. Васнецова, Е. Поленовой, К. Коровина, А. Головина, С. Малютина, М. Врубеля. Роль архитекторов и художников в развитии декоративно-прикладного искусства. Декоративное творчество художников "Мира искусства".

Тема 6.4. Интерьеры модерна и роль произведений декоративно-прикладного искусства.

Экспериментальные формы интерьеров модерна. Интерьеры М. Врубеля, Ф.Шехтеля, И.Фомина, А.Головина, К.Коровина. Новые формы мебели, осветительной арматуры. Резьба по камню. Цветной камень в работах мастеров фирмы Фаберже. Работы мастеров Петергофской, Екатеринбургской фабрик, Колыванского завода. Значение искусства керамики в модерне.

Тема 6.5. Работа с металлом в эпоху модерна

Художественная обработка металла. Новые технологии, удешевление процесса производства. Ювелирное искусство. Деятельность фирмы К. Фаберже и ее крупнейших мастеров в Петербурге и Москве.

Тема 6.6. Фарфор, фаянс, стекло эпохи модерна

Стилистические и технологические изменения в художественном фарфоре. Выпускники училища Штиглица на ИФЗ. Скульптура по моделям К.А.Сомова, В.А.Серова и др. Работа Е.Е.Лансере в качестве художественного руководителя завода.

Заводы М.С.Кузнецова. «Кузнецовский» фарфор и фаянс как явление модерна.

Художественно-технические свойства массового фарфора.

Художественное стекло модерна. Витраж модерна.

Тема 6.7. Ткани, мода, костюм эпохи модерна

Текстиль. Типология орнамента модерна в рисунках тканей для одежды и интерьера.

Формы и мотивы, колорит. Декоративные ткани и ковры модерна (рисунок, колорит, место в интерьере). Вышивка в костюме и интерьере.

Мода в женском костюме. Изменение силуэта, композиционные приемы, типы отделки, аксессуары.

Тема 6.8. Проблемы развития декоративно-прикладного искусства в 1910-е гг.

Тенденции неоклассицизма и авангарда в художественной культуре 1910-х годов и их роль в декоративно-прикладном искусстве России.

Раздел 7. Декоративно-прикладное искусство XX века

Тема 7.1. Развитие декоративно-прикладного искусства в 1920-е годы.

«Агитационное» искусство как главная тенденция революционных лет. Творчество С.Чехонина и художников Государственного фарфорового завода. Воздействие конструктивизма и функционализма. Создание ВХУТЕМАСа. Экспериментальный характер предметного творчества авангарда. Творчество К. Малевича, Н. Суетина, И. Чашника. Наследие Н. Ламановой, А. Экстер, В. Мухиной, В. Степановой, Л. Поповой. Участие России в Международной выставке декоративных искусств в Париже (1925).

Организация русского экспорта художественных изделий. Реминисценции стиля Ар Деко в советском декоративно-прикладном искусстве.

Положение фабрик и заводов художественной промышленности, художественных промыслов в первые послереволюционные годы. Выставка "Крестьянское искусство" в Историческом музее (1921). Начало пропаганды «народного искусства».

Тема 7.2. Декоративно-прикладное искусство 1930-1950-х гг.

Утрата завоеваний функционализма в 1930-1950-е годы и «классицизирующие» тенденции в декоративно-прикладном искусстве. Стилистика «выставочных» изделий. Советское декоративно-прикладное искусство на всемирных выставках.

Тема 7.3. Стилистика предметной среды и развитие декоративно-прикладного искусства в конце 1950-х–1960-е годы.

Создание журнала «Декоративное искусство СССР». Влияние декоративного искусства европейских стран. Взаимодействие с дизайном. Массовая продукция и авторские произведения.

Тема 7.4. Декоративно-прикладное искусство второй половины XX – начала XXI в.

Тенденции формообразования в 1970-1990-е гг. Концептуальные направления в современном декоративно-прикладном искусстве. Развитие традиционных художественных промыслов в 1960-1990-е гг. Современное состояние.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

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

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: выездные семинары 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 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 «Русское 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 первая. М., изд. МГУ, 2009

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

Художественное ремесло древних славян. I – X вв.

Художественное ремесло Киевской Руси X – XII в.

Художественное ремесло Среднерусских земель XI – XIII веков.

Художественное ремесло Великого Новгорода XII–XVI вв.

Художественное ремесло Московского княжества XIV – XVI вв.

Древнерусская керамика и развитие гончарства в Московском государстве
Декоративно-прикладное искусство XVII
Керамика и стеклоделие XVII в.
Искусство шитья XVII в.
Декоративно-прикладное искусство эпохи барокко. Первая половина XVIII века.
Искусство стекла XVIII в.
Декоративно-прикладное искусство середины XVIII века.
Русское художественное стекло середины – 2-й пол. XVIII века .
Искусство фарфора XVIII века.
Декоративно-прикладное искусство эпохи классицизма.
Интерьеры классицизма.
Декоративно-прикладное искусство эпохи историзма.
Произведения прикладного искусства в интерьерах историзма.
Бидермайер в русском интерьере и прикладном искусстве.
Государственные и частные фарфоровые и фаянсовые заводы.
«Кузнецовский» фарфор и фаянс как явление модерна.
Керамика эпохи модерна.
Ювелирное искусство эпохи модерна.
Витраж и стекло эпохи модерна.
Неорусский стиль в прикладном искусстве.
Неоклассицизм в прикладном искусстве.
Авангард и развитие декоративно-прикладного искусства.
Конструктивизм и функционализм в развитии декоративно-прикладного искусства.
Агитационные формы прикладного искусства 1920-х гг.
Декоративно-прикладное искусство и предметная среда в 1960-1970-е гг.
Концептуализм в прикладном искусстве.
Современные тенденции в развитии декоративно-прикладного искусства.

Обязательная литература

- История русского искусства. Под ред. И.Э. Грабаря. Т. 1–12 (разделы декоративно-прикладного искусства). М., 1953–1961.
- Русское декоративно-прикладное искусство. Под ред. А.И. Леонова. Т. 1–3. М., 1962–1965.
- Русская художественная культура конца XIX–начала XX века. Кн. 2, М., 1969. Кн.4, М., 1980 (разделы декоративно-прикладного искусства).
- Ильин М.А. Исследования и очерки. М., 1976.
- Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X–XIII веков. Л., 1971.
- Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление. I в. до н.э. – XIII в. н.э. М., 1977.
- Василенко В.М. Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве X–XX веков. М., 1974.
- Плешанова И.И., Лихачева Л.Д. Древнерусское декоративно-прикладное искусство. Л., 1990.
- Калязина Н.В., Комелова Г.Н. Русское искусство петровской эпохи. Л., 1990.
- Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820–1890х гг. Гос. Эрмитаж. Каталог выставки и материалы конференции. СПб., 1996.
- Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1990.
- Сарабьянов Д.В. Модерн. История стиля. М., 2001
- Кириченко Е.И. Русский стиль. М., 1997.
- Русские художественные промыслы. 2-я половина XIX–XX вв. М., 1965.
- Темерин С.М. Русское прикладное искусство. Советские годы. Очерки. М., 1960.
- Советское декоративное искусство. Очерки. В двух томах. Т. 1. 1917–1945. М., 1984; Т. 2. 1945–1975. М., 1989.

Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа. М., 1998.
Салтыков А.Б. Избранные труды. М., 1962.

Дополнительная литература

Аркин Д.Е. Искусство бытовой вещи. М., 1932.
Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
Воронов Н.В. Искусство предметного мира. М., 1975.
Каган М.С. О прикладном искусстве. Некоторые вопросы теории. М., 1961.
Кантор В.И. Искусство и быт. М., 1961.
Кантор К.М. Красота и польза. М., 1967.
Канцедикас А.С. Искусство и ремесло (К вопросу о природе народного искусства). М., 1977.
Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. М., 1994.
Научные чтения памяти В.М.Василенко / Сборник статей. Вып. 1. М., 1997.
Прикладное искусство Западной Европы и России / Сборник научных трудов. Л., 1983.
Соколова Т.М. Орнамент – почерк эпохи. Л., 1972.
Чекалов А.К. Искусство в быту. М., 1961.
Чекалов А.К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства. М., 1962.

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, 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,
кафедра истории
отечественного искусства
м.н.с.
н.с., канд. иск.**

**Е.В. Долгих
С.С. Веселова**