

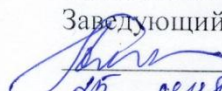
Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

Факультет эстетического образования
Кафедра художественно-педагогического образования

(рег. № УМ 30-03-62-2023)

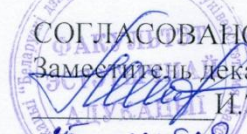
СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

 Г.В. Лойко
05 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель декана по учебной работе

 И.О. Тишкевич
05 сентября 2023 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»

для специальности

1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные
промыслы

Составители: заведующий кафедрой художественно-педагогического
образования, профессор Лойко Георгий Валентинович;
старший преподаватель кафедры художественно-педагогического
образования Зятикова Светлана Евгеньевна

Рассмотрен и утвержден
на заседании Совета БГПУ 05 октября 2023 г.

протокол № 2

2023 г.

Оглавление

<u>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА</u>	3
1. Теоретический раздел	5
Содержание лекционного материала	
Тема 1.1. Введение. Декоративно-прикладное искусство в контексте мировой художественной культуры	5
Тема 1.2. Средства организации композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве	9
Тема 1.3. История развития декоративно-прикладного искусства	13
Тема 1.4. Декоративно-прикладное искусство Беларуси	27
2. Практический раздел	30
Содержание учебного материала к лабораторным занятиям	30
Раздел 2.1. Ткачество	30
Тема 2.1.1. Создание художественного образа в ткачестве	30
Тема 2.1.2. Гобелен как произведение декоративно-прикладного искусства. Техники и технология ткачества гобелена	30
Тема 2.1.3. Проектный практикум. Ткачество гобелена	33
Раздел 2.2. Керамика	34
Тема 2.2.1. Классификация керамических изделий	34
Тема 2.2.2. Структурно-смысловая и художественная организация формы и плоскости	34
Тема 2.2.3. Проектный практикум. Керамика	34
3. Раздел контроля знаний	35
3.1. Вопросы для самоконтроля знаний	35
3.2. Перечень рекомендуемых средств диагностики	36
3.3. Критерии оценки результатов учебной деятельности	37
4. Вспомогательный раздел	38
4.1. Учебный план	38
4.2. Учебная программа	41
4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов	60
4.4. Словарь терминов (гlossарий)	64
4.5. Список литературы	68

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» разработан в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы». Структура и содержание комплекса охватывают все разделы данной дисциплины с учетом профессиональной подготовки будущих педагогов-художников.

Цель создания электронного учебно-методического комплекса обусловлена необходимостью систематизации разнообразного методического материала по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» для организации учебной деятельности студентов.

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» имеет следующую структуру:

- пояснительная записка (введение в ЭУМК);
- теоретический раздел, обеспечивающий теоретический уровень освоения материала по учебной дисциплине (краткое содержание лекционного материала). Он дает представление об основах композиционной грамоты в декоративно-прикладном искусстве, рассматривая законы, свойства, средства выразительности и организации композиции. Изучение вопросов из истории декоративно-прикладного искусства разных времен и стилей, в том числе белорусского.

- практический раздел содержит методические материалы для проведения лабораторных занятий. Он позволяет студенту от задания к заданию (от простого к сложному) постигать принципы композиционного проектирования, исходя из идейного замысла. А с помощью стилизации и трансформации изображения реальных объектов в зависимости от применяемых материалов и способов исполнения решать эмоционально-выразительные задачи.

- раздел контроля знаний представлен вопросами для самоконтроля знаний, перечнем рекомендуемых средств диагностики и критериями оценки учебных достижений студентов;

- вспомогательный раздел содержит учебный план, учебную программу, рекомендации по организации самостоятельной работы, словарь терминов, список основной и дополнительной литературы.

Разработанный электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» будет способствовать лучшей организации учебного процесса и обеспечивать формирование у студента специализированных компетенций (далее – СК).

Требования к специализированным компетенциям
Студент должен:

СК-6. Владеть инструментарием, технологиями, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам).

СК-11. Осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства (народных художественных ремесел).

Основными формами работы со студентами, задания к которым отражены в электронном учебно-методическом комплексе являются:

- лекции;
- лабораторные занятия, на которых постигаются основы композиционной грамоты, осуществляется овладение навыками стилизации применительно к технологическим возможностям материала, эскизный поиск, выбор наиболее удачного проектного решения, выполнение работы в материале;
- самостоятельная работа, которая включает работу с литературными источниками, наглядными пособиями, вариантный поиск на стадии эскизов, чистовое выполнение проекта, творческой работы.

Специфика освоения содержания дисциплины требует наличия разнообразного иллюстративного материала по декоративно-прикладному искусству, орнаменту, предметному проектированию, технологии материалов и др. Он включен в электронный учебно-методический комплекс в виде ссылок.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» для дневной формы получения образования отведено всего 120 часов (3 з.е.), из них аудиторных 68 часов, в том числе 8 лекционных и 60 часов лабораторных занятий, 52 часа на самостоятельную работу студента. Промежуточная форма контроля – зачет.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» для заочной формы получения образования отведено всего 16 часов, из них 2 часа лекционных и 14 часов лабораторных занятий. Промежуточная форма контроля – зачет.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1.1. Введение. Декоративно-прикладное искусство в контексте мировой художественной культуры¹

Вопросы для изучения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Классификация изделий по функциональному назначению, по применяемым материалам, технике изготовления. Органичное смысловое единство формы и ее назначения. Роль природных свойств материалов, используемых техник изготовления и декорирования в формообразовании изделий. Принципы и формы организации декоративно-прикладной деятельности в разных типах учреждений образования.

Краткое содержание лекции

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) – это искусство создания вещей для удовлетворения бытовых нужд, и в тоже время, украшения жизненного пространства человека. Произведения декоративно-прикладного искусства ассоциируются как с материальной, так и с духовной культурой народа. Они являются частью предметной среды, относятся к конкретной исторической эпохе, этносу, а также к определенным социальным условиям проживания отдельных групп людей. Творческая деятельность в декоративно-прикладном искусстве связана с художественным синтезом в архитектурной и предметно-пространственной среде с учетом эстетических потребностей времени и функций изделий.

Мебель, декоративные ткани, шпалеры и ковры, осветительные приборы – подсвечники, канделябры, люстры, бра, жирандоли; часы, посуда и домашняя утварь, ювелирные изделия, одежда, обувь, оружие и доспехи, конная сбруя, все это делалось и делается из давно знакомых материалов: дерева, глины, песка, бронзы, золота и серебра, стали и перламутра, самоцветов, драгоценных и полудрагоценных камней, шелковых, льняных, хлопчатобумажных нитей, кожи, соломы, камыша, трав и других. Поэтому изделия классифицируют по функциональному назначению, по применяемым материалам, а также технике изготовления: ковка, чеканка, литье, резьба, роспись, мозаика, ткачество, плетение, вышивка и так далее. Композиция в декоративно-прикладном искусстве неотъемлемая часть творческого процесса, в котором главной составляющей является образное мышление, а достижение стилевой гармонии при

¹ Починова, Н.В. Композиция в декоративно-прикладном искусстве: учеб.-метод. пособие / Н.В. Починова, С.Е. Зяткова. – Минск: БГПУ, 2009. – 112 с.

проектировании формы, декора - одна из важнейших композиционных задач в раскрытии образа.

Основу композиции составляют закономерности, принципы, приемы и правила, выработанные в течение многовековой практики. С композицией всегда связано творение–творчество (процесс и результат художественного мышления), которое включает, прежде всего, идею, образ и такие понятия как структура, конструкция, компоновка, которые непосредственно связаны с процессом формообразования. Природа, разнообразные мотивы растительного и животного мира, это неиссякаемый источник вдохновения для народов всего мира с самых древних времен и до наших дней. Язык декоративных композиций условен, так как при проектировании приходится учитывать природные свойства материала, возможности инструмента.

Изделия проектируют с учетом ансамбля вещей как условия визуально-эстетического синтеза согласованности всех предметов между собой при создании гармоничного окружения в интерьере, экстерьере. Мебель, светильники, декоративные ткани, ковры, посуда, другие декоративные изделия при стилевом единстве составляют ансамбль определенного интерьера. Объемно-пространственная, плоскостная композиция всегда согласовывается с архитектурой, ее формами, размером, пропорциями как внутри объекта, так и с природным окружением. Понятие «ансамбль» рассматривается еще как принцип единства и подобия – гарнитур мебели, столовый набор, комплект ювелирных украшений, ансамбль одежды.

Декоративно - прикладное искусство один из древнейших видов художественного творчества. Каждый народ, в том числе белорусы на протяжении тысячелетий создавал свою культуру. Декоративно-прикладное народное искусство (искусство этноса), связанное с крестьянством, с обработкой земли, является неотъемлемой частью культуры общества, отличается ярким своеобразием, самобытностью, целостным чувством мира. Изучение традиционного искусства способствует пониманию его важной роли в формировании профессионального декоративно-прикладного искусства и современного народного творчества.

Декор и орнамент. Декор – это система украшений поверхности вещи, обогащающих содержание художественного произведения, усиливающих или расширяющих его идею. В произведениях декоративно-прикладного искусства декор никогда не существует в чистом виде, это всегда органичный сплав формы, функционального назначения и украшения в качестве орнамента, декоративного мотива или другой декоративной разновидности. Распределение декора на форме является удачным, когда декоративные элементы создают гармонию с формой и ее функциональными задачами. Декором может быть фактура, которая подчеркивает достоинства материала, его художественные свойства. Декором может быть текстура, например, ореха, сосны, мрамора, малахита, соломы. Природная красота материала его эстетическая выразительность выявляется при искусной обработке.

Орнамент также имеет прямое отношение к декору. Термин «орнамент» в переводе с латинского языка – украшение. Узор, из сочетаний в ритмическом чередовании геометрических, либо растительных и других мотивов, который украшает здания, предметы декоративно-прикладного искусства. Орнамент всегда ассоциируется с определенной исторической эпохой, культурой. На протяжении веков орнамент сохранял генетическую связь со смысловым рисунком древности.

Орнаменты классифицируются по форме: геометрический – абстрактный (наборы квадратиков, кружочков, треугольников и т.д.); растительный – фантазийное или реалистическое изображение различных растительных форм; зооморфный - изображение животных, птиц, насекомых; тератологический (фантастический) – изображение причудливо переплетающихся зооморфных и растительных мотивов, а также различных химер; антропоморфный - изображение человеческих фигур; природный - изображение пейзажа; предметный - изображение предметов быта, оружия, воинских доспехов, атрибутов музыкального и театрального искусства; каллиграфический – с использованием изображений шрифта, лент, различных знаков-символов. Разновидностей орнамента много – архитектурный, символический и т. д.

По способу исполнения орнаменты могут быть плоскими – графическими или живописными, исполненные на плоскости или криволинейной поверхности; рельефными - художественный эффект которых построен на игре света и тени, производимой возвышенными или углубленными изображениями – гравирование на стекле, серебре или резьба по дереву – пряничные доски. Плоский орнамент находит обширное применение в росписи зданий, предметов быта, украшения книг, тканей, обоев. Обычно рисунок обводится контуром, который подчеркивает форму, но иногда формы сами выделяются на фоне в силу применения цветового контраста фона и декора.

Декор тем лучше сочетается с формой, чем больше он ее подчеркивает. Обилие орнамента или украшений допустимо только при условии строгой упорядоченности.

Исследования археологов по материальной культуре свидетельствуют о том, что изображения на предметах в виде наборов квадратиков, кружочков, треугольников, цветных пятнышек, благодаря особенностям древнего мышления, являются отображением сложнейших мировоззренческих понятий, магически-обрядовых функций.

В геометрической орнаментике многих народов мира ученые прослеживают изображения круга, креста, квадрата, ромба, треугольника, спирали, свастики, меандра, зигзага, плетенки, узла, дерева, которые в орнаменте прочитываются как знаки-символы неба, земли, воды, змеи.

В живой природе художнику открыт широкий простор выбора мотивов для создания геометрического, растительного, зооморфного и антропоморфного орнамента. Морские волны, небесные светила, солнце, луна, огонь, молния, стилизованные иногда до неузнаваемости, флора и фауна использовались в орнаменте с древнейших времен. Их изображали точками, линиями, зигзагами,

меандрами, треугольниками, ромбами, квадратами, многоугольниками, окружностью, спиралями, волютами. Прямая линия и всевозможные кривые в различных сочетаниях, дают бесконечное разнообразие орнаментальных мотивов. Точка при повторении дает декоративный эффект. Линия или лента применяется для разграничения отдельных мотивов, для завершения композиции. Зигзаг или ломаная линия – знак воды используется в орнаментах многих народов Востока и Запада. Зигзаг с ритмическим повтором полос образует мотив – шеврон. Плетенки – вязь характерны для искусства ислама, кельтов, но в средние века ими активно украшали страницы в книжной миниатюре и архитектурные фризы, колонны в виде орнаментального обрамления в Западной и Восточной Европе. Меандр использовался как на греческих и китайских вазах, так и в искусстве Древней Мексики, на японских тканях.

Квадрат, ромб, прежде всего, ограничивает поверхность, заполненную мотивами. Треугольник служит орнаментальным мотивом для мозаики, гончарной посуды, деревянных предметов быта, для тканей. Шести и восьмигранники используются в искусстве ислама. Эти пять мотивов в бесконечном разнообразии используются для сетчатого орнамента.

Крест и свастика встречаются в орнаментах античного искусства, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, современной цивилизации.

Позднее, на новом более сложном и разнообразном развитии цивилизации геометрическое начертание узора сменилось изображениями форм реального мира, или мифологических символов. При этом новые изображения не вытеснили полностью старые. Содержание поздних декоративных композиций носит чаще всего тематический, светский характер.

Для изображения растительного орнамента использует мотивы и элементы, прежде всего, мира растений (деревья, цветы, травы). Для орнаментальной композиции формы растительного мира, путем стилизации перерабатываются в зависимости от назначения орнамента, материала, с учетом техники и технологии изготовления. Анималистический мир также представляет неисчерпаемое обилие мотивов и форм, которые способствуют разнообразию орнаментальной композиции. Львы, быки, бараны, слоны, змеи, рыбы, дельфины, спрут, раковины, морские гребешки, скарабеи, бабочки, стрекозы, птицы в самых разнообразных изображениях и символических значениях встречаются в декорах предметов различных эпох. Многие из них являлись знаками-тотемами, оберегами. В орнаментах исторических эпох, а также в современных решениях наряду с изображением людей, растений и животных встречаются изображения фантастических существ-химер.

Предметный орнамент – особый вид орнамента с изображением всякого рода воинских доспехов, музыкальных инструментов, орудий труда и т.д.

Тема 1.2. Средства организации композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве

Вопросы для изучения. Виды композиции: фронтальная, объемная и объемно-пространственная. Законы композиции в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Средства организации декоративной композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве. Стилизация и трансформация их значение в формообразовании плоскостной и объемно-пространственной композиции. Создание художественного образа в декоративно-прикладном искусстве.

Краткое содержание лекции

Конечной целью творческого поиска художника является создание яркого выразительного произведения, которое характеризуется гармоничным единством формы, декора, функционального назначения, связью с предметной средой. Художественный образ вещи – это эмоциональное отражение чувства художника, мысль (идея), заключенные в форму. Мировосприятие определяет творческий язык художника, и развитие образного мышления, воображения является средством для рождения оригинальных идей. Главное в создании образа новизна и выразительность (суть творчества).

Творческий поиск, порядок (этапы) работы над созданием выразительной декоративной композиции практически всегда одинаков: замысел; изучение исходных материалов; выбор и разработка сюжета в эскизах (графический и колористический поиск) в масштабе, в натуральную величину; оценочная деятельность на самых разных уровнях творческого поиска (средства выразительности, организации композиции); исполнение в материале.

Создание любой орнаментальной композиции - это обязательно работа с формой, достижением ее художественной выразительности. Понятие «красота» связано с важнейшими эстетическими ценностями, которое предполагает гармоничное единство формы, ее функционального назначения и декора. Наиболее важной закономерностью композиции является гармоничность, в основе которой лежит мера и вкус, характеризующаяся правильной ритмической согласованностью всех частей с целым, равновесием. Чтобы соблюсти меру – эталон вкуса, свои фантазии проверяют знаниями средств организации композиции и анализом структурной и смысловой организации изображения на плоскости, форме.

Средства выразительности. В процессе создания орнаментальной композиции средства изображения – графический, живописный и пластический подчиняются стилевым особенностям художественного произведения.

Графический и пластический способы изображения включают в себя точку, линию, штрих, пятно, цвет (тон), фактуру, форму, материал, которые являются элементами плоскостной и рельефной орнаментальной композиции.

Добиваясь выразительности художественного образа, художник, как правило, использует такие приемы как стилизация и трансформация.

Декоративная стилизация – это система творческих приемов и методов обобщения, с помощью которых акцентируются и утрируются характерные особенности изображаемого объекта, конкретизируются его отдельные признаки. Мерой обобщения подчеркивается художественная выразительность конкретного мотива, композиционного замысла в целом. Стилизовать и утрировать следует в разумных пределах. Необходимо научиться выделять типичные признаки природной формы, обращая внимание на красоту и выразительность контура силуэта, внутреннюю структуру формы. Декорировать внутри формы рекомендуется по линиям развития формы. При этом графические, живописные и пластические приемы стилизации не должны разрушать форму, а наполнять ее образной информацией об объекте.

Трансформация – преобразование, изменение – вытягивание, округление, увеличение или уменьшение изображения. Для орнамента и самостоятельного изображения характерна степень подчиненности форме предмета, той плоскости, который он украшает. Обычно, и стилизацию и трансформацию художник применяет одновременно. Оба эти приема помогают решить основную пластическую идею, но при этом всегда необходимо учитывать, как созданный образ будет работать на зрителя.

Средства организации композиции. Целостность и гармония произведения достигаются с помощью основных средств организации композиции. К ним относятся: ритм, контраст, нюанс, центр композиции – доминанта, симметрия и асимметрия, цвет (тон), равновесие, масштабность, пропорции, тождество, модуль. При анализе конструктивно-композиционного решения в изделии важно учитывать размещение орнаментального узора внутри декорируемого пространства, соотношения между элементами и пространством по конфигурации, размеру, цвету (тону), масштабности (отношению к пространству). Именно эти свойства способствуют бесчисленным вариантам образования различных композиций.

Соотношения набора размерных величин элементов орнаментальной композиции должно быть таким, чтобы выделялся самый большой и самый маленький - акценты, а все промежуточные элементы составляли гармонический ряд визуально различных форм (по величине, конфигурации, фактурам, тону), но стилистически едино решенных с главным – большим и маленьким элементами. Правильная расстановка акцентов в орнаментальной композиции усиливает ее выразительность и напряжение в изобразительном поле плоскости или заданной форме. Каждой форме соответствуют свои акцентные точки, которые воздействуют на зрителя. Акцентными точками организуется конструктивное равновесие плоскости или формы. В орнаментальной композиции акцентными точками могут быть отдельные раппорты, связанные между собой пластикой внутреннего пространства или сочленениями.

Симметрия и асимметрия в композиции – два способа организации целостной формы, которые предоставляют широкие возможности для создания образно-выразительной системы. В орнаментальном искусстве используют простую симметрию – зеркальную, осевую и более сложную - зеркально-осевую, поворотную. В орнаментальных композициях часто применяется асимметрия. В асимметричной композиции усиливается значение доминанты.

Завершает композицию обрамление - кайма, бордюр, фриз и так далее. Замкнутость и целостность орнаментальной композиции без каймы можно усилить распределением угасающего напряжения изобразительного ряда от центра к краям и наоборот.

Симметрия – слово греческое в переводе - соразмерность. Такое расположение частей предмета или орнаментальных мотивов, элементов, согласованных между собой, и должным образом расположенных относительно какой-либо плоскости (условной или видимой линии). Их размеры и конфигурация должны представлять точное повторение. Принцип симметрии играет важную роль в естественных науках, технике, архитектуре, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном искусстве. Идеальные симметричные композиции как плоские, так и пространственные встречаются только в художественной практике. В декоративном искусстве применяется двусторонняя симметрия. Простейшая – зеркальная симметрия.

Зеркальная симметрия может иметь одну или более плоскости симметрии. Зеркальную симметрию называют также осевой симметрией. Имеются и отклонения от совершенной симметрии, они следующие:

путем окраски получается двойная симметрия, тогда как в количественном соотношении она может быть разложена на 4 равные части; существует понятие условной симметрии или относительной симметрии, которая достигается равновесием масс изображаемого объекта или элементов, деталей мотива.

Осевая симметрия не имеет плоскостей симметрии, нечетные одинаковые мотивы узора в определенном ритмическом порядке со смещением располагаются по обе стороны оси вдоль прямой или кривой линии, и могут состоять из плоских или рельефных фигур.

Зеркально-осевая симметрия – смешанный вид симметрии.

Параллельная симметрия относится к более усложненным схемам. В этом случае орнамент может развиваться вправо и влево, вверх и вниз

Поворотная симметрия - еще один вид симметрии, в которой плоскостей симметрии нет, но есть ось симметрии, линия при полном обороте которой, фигура несколько раз приходит в совмещение сама с собой. Ее еще называют симметрией вращения. В этом случае орнамент будет иметь центр симметрии.

В изделия декоративно-прикладного искусства используют орнамент.

Общеизвестны три основных типа орнаментов – **замкнутый, ленточный, сетчатый.**

Замкнутым называют орнамент, вписанный в круг или любую другую замкнутую правильную фигуру - овал, квадрат, ромб, многоугольники. Замкнутая

орнаментальная композиция строится на применении какого-либо одного из видов симметрии: зеркальной, осевой или зеркально-осевой, поворотной.

Для более точного построения орнамента при разработке замкнутой композиции применяются геометрические построения с помощью линейки, циркуля, лекал. Введение цвета обогащает композиционное поле плоскости. Применение рельефа, фактуры открывает еще один ряд вариантов.

В замкнутых композициях возможно также применение асимметрии.

Орнаменты, вписанные в круг, квадрат симметричные относительно центра называются розетками. Монокомпозиция, как правило, имеет замкнутую систему изображения.

Ленточный орнамент. Это орнаментальная полоса, которая состоит из одинаковых орнаментальных мотивов из плоских или рельефных фигур, повторяющихся в определенном порядке вдоль прямой или кривой линии. Ленточный орнамент, как правило, сверху и снизу может быть замкнутым разновидностями линий или более мелкой орнаментальной полосой. При разработке ленточного орнамента используются геометрические преобразования, где важную роль играют **ось переносов и плоскость скользящего отражения**.

Сетчатые орнаменты (раппортные орнаменты). Сетчатые орнаменты применяются для равномерного заполнения плоскости одинаковыми мотивами, замкнутыми в определенную видимую или невидимую форму сетки. В сетчатых орнаментах применяются два вида сеток - треугольный и четырехугольный. Треугольная сетка строится из правильных треугольников, четырехугольная – из квадратов, ромбов, прямоугольников и параллелограммов. Пять видов сетчатых орнаментов путем бесчисленного множества соединений и геометрических преобразований лежат в основе композиции всех видов сетчатых орнаментов с заполнением пространства без промежутков, с промежутками, пересекающихся друг с другом.

Если вершины многоугольников с помощью диагонали в определенном порядке соединять разными способами, можно получить множество новых сеток.

К другим разновидностям орнаментов относят арабеску, вензель, виньетку, вязь, буквицу, вимперг, картуш, филинку.

Изучая орнаментальные композиции можно заметить, что в композиционных схемах построения орнаментов, отдельных геометрических мотивов присутствует математическая основа. С помощью математических расчетов (например, применения золотого и серебряного сечения) можно создать различные несложные и сложные раппортные сетки, бордюры, розетки, которые будут служить базой для размещения как простых, так и сложных раппортных модулей.

Существует большое количество закономерных кривых линий, которые участвуют в разработке схемы мотива или сами становятся орнаментальными мотивами – это эллипс, овал, парабола, гипербола, циклоида, удлинённые циклоиды, гипоциклоиды, астроида. Кроме того, при разработке мотивов листьев и цветов для выявления пластической красоты рисунка, упругости формы

применяются сопряжения. Сопряжение – это соединение, сочленение криволинейных завитков.

Знание геометрических построений значительно упрощают поиск и разработку выразительных средств орнаментальной композиции. Основы геометрических построений изложены в техническом черчении.

Тема 1.3. История развития декоративно-прикладного искусства

Вопросы для изучения. Стили в декоративно-прикладном искусстве. Первобытное искусство. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, Месопотамии, Эгейского мира, Древней Греции, Рима, Византии, европейского Средневековья, барокко, рококо, классицизма, ампира, модерна, ар-деко, постмодернизма.

Понятие ансамбля в декоративно-прикладном искусстве.

Краткое содержание лекции

В ходе эволюционного процесса художественная деятельность человека формировала своеобразные этнические традиции, которые со временем видоизменялись, все отчетливее проявлялись некоторые общие черты, вкусовые предпочтения, свойственные определенной исторической эпохе. Рождался стиль. В искусствоведении термин «стиль» употребляется с понятием творческого метода, художественного направления, течения, школы или манеры.

Понятие «Стиль». В определенную эпоху это синтез художественных идей, оригинальности, нового направления в архитектуре, изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, литературе, музыке, театре. Отличительное своеобразие художественного произведения. С одной стороны результат творческой активности многих художников, с другой - проявление в искусстве феномена художественного творчества определенной личности. Стилистические признаки эпохи легко угадываются в орнаментальном декоре. Следует выделить уровни: исторического, историко-регионального, индивидуального стиля.

Стилистические особенности культуры древних народов, в том числе декоративно-прикладное искусство и орнамент первобытных народов, Древнего Египта, Месопотамии, Эгейского мира, Древней Греции, Древнего Рима оказали огромное воздействие на общий процесс становления, развития европейской и мировой культуры.

Эпоха Палеолита – время развития трех форм искусства – изобразительного, знакового, орнаментального. Тому свидетельства материальной культуры, сохранившиеся до наших дней. Первобытные художники вырабатывают еще упрощенные, примитивные, но выразительные художественные приемы:

- умение размещать рисунок многофигурных композиций с изображением человека и животных на заданной поверхности;

- умение стилизовать и языком символов создавать при помощи контурного рисунка, скульптурных объемов образную смысловую композицию и таким образом передавать информацию;
- использовать ритм декоративных мотивов (элементов) в орнаменте, гармонизировать графический декор с формой;
- применять натуральные красители;

Египет. (Додинастический период – 5 тыс. Поздний период – 1085 – 332г.г. до н. э.). Для всех периодов египетского искусства характерно единство стиля. Искусство многие века придерживалось однажды установленных, неизменных канонов, которые в разные исторические периоды видоизменялось, рождая разнообразные художественные формы. Египтяне освоили практически все природные материалы. Основным источником вдохновения для египетских художников служила природа. Архитектурный декор. Сюжеты росписей. Гончарное производство. Изготовление стеклянных изделий. Ювелирное искусство. Мебель. Ткачество, декорирование тканей. Обработка кожи, виды изделий.

В египетском декоративно-прикладном искусстве использовались следующие композиционные приемы:

- ведущая роль архитектуры, подчиненность других видов искусств; освоение в художественной практике практически всех природных материалов;
- красота пластики формы и органичности декора, ибо некрасивая вещь не могла олицетворять красоту мира;
- канонизация образов царей и цариц, монументальный характер древнеегипетских изображений в обобщенных объемах, лаконичных силуэтах людей и животных, уравновешенность, статика и спокойная ритмика, в том числе, в мелкой пластике;
- логическое развитие сюжета, последовательно раскрывающее содержание изображенных сцен, смысловое единство сюжета с иероглифическими надписями;
- изображение знаков-тотемов, благодаря этому усиливается защитная функция декора;
- совмещение в одном изображении нескольких точек зрения на предмет (сочетание профиля головы и анфас глаза, разворот торса и профильное изображение ног);
- применение тонких контурных линий, использование природных красителей в росписи локальными цветами; употребление тоновых переходов - оттенков локального цвета от светлого к темному.
- отсутствие линейной и воздушной перспективы;
- линейное обрамление композиций.

Искусство Передней Азии (6500 – 1 тыс. до 4 в. до н. э.). Передняя Азия – это Двуречье, земли между реками Евфрат и Тигр, где существовали государства Шумер, Аккад и Вавилон. К северо-востоку от Тигра – Ассирия и

Урарту, Иранское государство. Этнический состав населения многообразен, отсюда разнообразие в художественно-историческом наследии. Главным видом искусства была архитектура. Орнаментальное искусство. Керамика. Мелкая пластика, плакетки. Искусство глиптики. Мозаика. Производство стекла. Ювелирное мастерство. Художественная обработка металлов, техники декорирования. Мебель. Текстильное производство. В стилистическом отношении декоративно-прикладное искусство характеризуется:

- символичностью декора, использованием универсальных мотивов, животных-тотемов, раскрывающих смысловое значение композиции;
- реалистичностью образов, передачей характерных признаков животных, фигур людей, их выразительной обобщенностью этнического типа, естественностью движения;
- геральдичностью размещения персонажей;
- разнообразием декора абстрактных и растительных мотивов.

Эгейский мир. Крито-минойская, Крито-микенская культура (острова Эгейского моря - Крит, Мелос, Фера, позже Кипр, Средняя и Южная материковая Греция). Особенного блеска достигает культура в 3-2 тысячелетии до н. э. в эпоху бронзового века. Эгейскую культуру отличает эстетическая направленность для всех сфер жизни – бытовой, ритуальной, художественной. Она характеризуется культом чувственности, развлекательности, раскованности. В искусстве это проявляется в декоративной пластичности реалистического плоскостного изображения, асимметричности композиционного решения. Орнамент, в основном, используется в обрамлении. Эгейская керамика. Стиль камарес. Антропоморфная роспись. Художественная обработка драгоценных металлов, в том числе золота, ювелирное искусство. В Эгейской культуре закладываются основные предпосылки дальнейшего расцвета культуры древней Греции. Сюжетные и орнаментальные композиции свидетельствуют о высоком мастерстве художников, их отличает:

- острая наблюдательность действительности, реализм, стремление передать пропорции, главные черты, определяющие характер и движение человека, животных, рыб, птиц;
- отсутствие строгих канонов, свободная стилизация растительного, животного мира, свободное распределение декора, его подчинение архитектоники форм сосудов;
- оптимистичность сюжетов, тонкое чувство цвета, расширение полихромной палитры.

Древняя Греция стала приемником эгейской культуры. К V в. до н.э. начинается расцвет великой цивилизации – античной Греции. Периодизация и отличительные особенности.

Для греческой культуры характерно гармоничное сочетание чувственной непосредственности и рациональной конструктивности, жизненной реалистичности и меры, эстетика целесообразности. Это касается греческого жилища, а также пластики, декоративно-прикладного искусства. Архитектура

стала источником оригинальных орнаментальных идей. Настенная роспись и мозаика из камня. Мебель. Светильники и жаровни. В греческом орнаменте много заимствований в мотивах у египетского, ассирийского искусства (меандр, зигзаги, пальметта, крест - в квадрате, двойная линейная плетенка). «Ионический киматий (ионик)», «акант», «антефикс», пальметта. Вазы чернофигурные, краснофигурные. Метопный способ в орнаментике ваз. Классический период характеризуется усилением в орнаментике реалистических мотивов флоры и фауны. Сюжетная роспись.

Глиптика – художественная обработка камня. Геммы – камеи, инталии Декоративная живопись. Производство стекла. Ювелирное дело. Греки обрабатывали бронзу, железо. Производство тканей. Обработка кожи.

Для греческого декоративно-прикладного искусства характерно:

- гармоничное сочетание чувственной непосредственности и рациональной конструктивности, жизненной реалистичности и меры, эстетика целесообразности;
- гармоничное единство декора и формы, соразмерность элементов и мотивов; развитие сюжетной росписи в вазописи, виртуозное владение пластикой рисунка;
- разнообразие форм функционального назначения, будь то бытовые вещи или ювелирные украшения;
- в искусстве утверждается главной темой – человек: поиск гармоничной пропорциональности фигур, анатомического строения;

Искусство скифов. (1 тысячелетие – II в. до н. э.) Искусство скифов осталось в веках в удивительных по пластике и мастерству исполнения изделиях из золота, серебра, бронзы и железа, кости и дерева, кожи. После многих веков продвижения из недр Азии, скифы обосновались в Причерноморье, соединив влияния великих кочевых народов – сарматов и саков, а также традиции культуры античной Греции. В стилизованных изображениях животных и сцен охоты соединились традиции разных народов – иранцев, греков, самих скифов. Разные этнические традиции создали уникальный «скифский звериный стиль». Декоративные украшения на изделиях выполняли магическую роль знаков-тотемов.

Для скифского искусства характерным является:

- связь утилитарной формы с декором-символом, имеющим магическое значение;
- выявление конструкции зверя, птицы, человека, подчеркивание характерных черт;
- образное отражение действительности, попытка передать свои мысли и чувства;
- знание свойств материалов, его пластических возможностей.

Древний Рим. (I в. до н. э. - I в. н. э.) В первом периоде своего развития римская культура во многом определялась сильным влиянием этрусков. Декоративно-прикладное искусство развивается под значительным влиянием

восточного искусства и греческого. Художественному языку этрусков была свойственна удивительная самобытность. Архитектура этрусков. Керамика (керамические сосуды «импасто» и «буккоро»). Погребальные урны. Обработка металла (бронзы). Ювелирные украшения. Этруски владели всеми приемами ювелирного мастерства: ковкой, чеканкой, гравировкой, особенно техникой зерни и филиграни. Настенные росписи.

По преданиям Рим был основан Ромулом. На ранней стадии развития государственности аскетизм, простота быта и нравов считались для древней римской культуры эталоном добродетели. Опираясь на греческие истоки, этрусские традиции, Рим создал свою самобытную культуру. В III - I вв. до н. э. влияние империи распространилось на все Средиземноморье, а позднее практически на всю Западную Европу, в том числе Грузию, Армению, Азербайджан. Культура римлян развивалась под влиянием двух противоречивых тенденций: классической, идущей от Греции, и ориентальной, заимствованной у восточных народов, а также народов Северной Африки. Максимального расцвета культура Древнего Рима достигла в I в. до н. э. Римские города застраивались многоэтажными домами для малоимущих граждан, индивидуальными домами для состоятельных граждан. Внутреннее оформление жилых домов отличалось великолепием: с полами из мрамора или цветной мозаики, декоративной росписью на стенах, коврами и драпировками для изоляции помещений, роскошной мебелью, канделябрами. Основные мотивы римского орнамента в архитектуре, росписи. Четыре стиля стеной росписи:

- инкрустационный стиль (II в. – конец I в. до н. э.)
- архитектурно-перспективный стиль (в течении I в. до н. э.)
- канделябрный стиль (конец I до н. э. – 50 годы н. э.).
- перспективно-орнаментальный стиль (конец I в. до н. э. – конец I в. н. э.)

Производство художественного стекла: техники - «миллефьори» (итал. – в переводе тысяча цветов), гравирование по двухслойному стеклу, золочение, роспись, диатреты. Ювелирное искусство. Обработка металлов. Из технических приемов чаще всего применялись литье и ковка. Мебель включает те же предметы, что у этрусков и греков.

Это эпоха была «золотым веком» римского прикладного искусства, складывается классический римский стиль, оказавший огромное влияние на последующее развитие западноевропейской культуры:

- утверждаются классические традиции не только в архитектуре, но и в декоративно-прикладном искусстве; увеличиваются масштабы зданий, богаче становится внешнее и внутреннее убранство;
- римляне сохраняют достижения греческого искусства и вырабатывают собственный художественный стиль; в стеной росписи расширяется цветовая палитра, цвет работает на создание впечатления

пространственной глубины украшаемых помещений; разрабатываются сложные перспективные архитектурные композиции с введением пейзажа;

- разнообразятся формы функционального назначения, будь то бытовые вещи или ювелирные украшения; показательно виртуозное владение пластикой формы в соразмерности частей и целого; развивается стеклоделие, глиптика, закладываются основы профессиональных ремесленных традиций на все времена;

- римский орнамент утрачивает семантическое значение, Рим распрощался с язычеством; декор становится более реалистичным, пластичным, живописным, театрализованным, в то же время – фантазийным с резвящимися «Амурами» и «Психеями», разного рода химерами.

Византия. (IV в. – XV вв.) Римская империя из-за кризисной ситуации, сложившейся в политике и экономике, разделилась на Восточную и Западную провинции. Константинополь, будучи столицей Восточной империи, стал родиной нового направления в искусстве - византийского стиля.

В VI веке архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература достигли своего расцвета. Византийский орнамент сформировался в результате обращения мастеров к традициям античности - греческому эллинизму, а также индо-персидским мотивам и в более поздний период арабо-мусульманской культуре. Декоративная живопись включает фреску, мозаику, икону, книжную миниатюру. Ювелирное искусство. Резьба по кости. Вышивка в технике «прикреп» золотыми и серебряными нитями (золотое шитье). Книжная миниатюра византийских рукописей. Керамика - облицовочные плитки. Камнерезное искусство. Глиптика - резьба гемм. IX век - первые витражи в иерусалимских храмах.

Художественное и ремесленное мастерство обработки металлов (бронзовые двери, плакетки, кресты, кадила, многорожковые лампадофоры). Орнаментика шелковых тканей.

Византийская культура сохранила накопленное многими поколениями художественное наследие и постепенно подготовила почву для развития в X столетии средневекового искусства западных и восточных стран. Необходимо отметить особо значимую роль:

- крестово-купольной архитектуры, влияние античных традиций, Переднего Востока;
- византийской мозаики, которая делалась из смальты (мозаики Равенны) и иконы; центральное место занимает изображение человека, его духовная сущность;
- многообразия и великолепия ремесленного наследия: резная кость, перегородчатые эмали, художественная обработка металла (бронзы), камнерезное искусство и т.д. Характерным для византийского орнамента становится сочетание натуралистических изображений с абстрагированными, виноградной лозы с геометрическим орнаментом – плетенкой, узлом,

спиралями, меандрами, звездами, упрощенными свастиками, включение звериных мотивов (птиц, грифонов, барсов);

- первых паечных витражей.

Кельтский стиль. (II в. до н. э.) Кельтские племена индоевропейского происхождения населяли разные регионы Западной Европы. Они создали свое самобытное декоративно-прикладное искусство, в котором главную роль играл выразительный и очень замысловатый плетеный орнамент, украшавший каменные стелы, ювелирные вещи, предметы обихода, манускрипты. Книжные миниатюры выполнялись как с ограниченным количеством цвета – оранжево-красным, ярко-зеленым, золотисто-желтым, так и с использованием широкой палитры красок пурпурных, синих, красных, желтых, зеленых. Кельты сформировали свой орнаментальный стиль плетеного орнамента, украшавший монументальные стелы, ювелирные украшения, манускрипты, который оказал влияние на развитие орнаментального искусства Средневековья. Одной из характерных особенностей является плоскостной характер зверино-ленточного орнамента, наделенного на концах изображениями змеиных или звериных голов.

Арабо – мусульманский мир. (V в. до н. э. – начало XVI в.) История и культура арабских стран на разных этапах оказали влияние на развитие европейской культуры, обогащение художественных приемов в обработке материалов и декорировании изделий. В свою очередь, становление декоративного искусства происходило не без влияния традиционных форм византийского, египетского, персидского, эллинистического искусства. Арабские художники, используя геометрические и растительные мотивы, создали чрезвычайно изощренный орнаментальный декор и применяли его как в архитектуре, так и на бытовых изделиях. Арабеска: «гирих», «ислами». Арабо-мусульманское декоративно-прикладное искусство характеризуется сложностью и утонченностью форм, рисунка декора, яркостью красок, роскошью используемых материалов – золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, шелковых тканей.

Средневековье. Искусство эпохи Меровингов, Каролингов (Раннее Средневековье IV – IX вв.). Средневековый Запад в период своего становления отличался довольно суровым образом жизни с натуральным ведением хозяйства. V – VII в. называют эпохой Меровингов. Широкое распространение получила холодная обработка металла – торевтика. В декоре изделий использовались геометрический, терратологический или «абстрактный звериный орнамент». В рукописях в заглавные буквы искусно вплетали изображения зверя, птицы или растений. Вторая половина VIII века – эпоха Каролингов. Государство быстро отстраивалось, развивалась церковная и монастырская архитектура, архитектурный декор, декоративная фресковая живопись, мозаики, книжная миниатюра. Фресковая роспись. Резьба по кости, ювелирное искусство (выемчатая и перегородчатая эмаль), техника литья из бронзы.

Романский стиль. В XI – XII вв. в Западной Европе формируется единая христианская культура, первый «большой» общеевропейский стиль, получивший название романский (от лат. romanus – римский).

Архитектура играла первенствующую роль в формировании стиля, такими же качествами и пропорциями отличались предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура, живописные изображения; при монастырях работают ремесленники – витражисты, ювелиры, кузнецы, ткачи, вышивальщики и другие. Декоративно-прикладное искусство в Европе в этот период определяется христианским, католическим влиянием:

- в декоративных композициях – витражах, мозаиках, стенной росписи преобладает плоскостное начало, нет ощущения пространства, глубины; контуром очерчены лица, руки, ноги, края и складки одежд; цвет – локален, лишь кое-где поверх основных тонов положены светлые блики; сюжетные изображения обрамляются бордюрами из орнаментальных полос шашечного узора, меандра, с введением животных, складок лент, ромбов, спиральных плетений;
- в композиционных схемах прослеживается разномасштабность фигур, их размер зависит от иерархической значимости того, кто изображен;
- романские художники не стремились создать иллюзию реального мира, однако столпообразные дематериализованные статуи, украшавшие порталы и несущие стены соборов, обладают реальными чертами, женские фигуры одеты в современные платья, с модными для того времени прическами; особенно много изображений нечистой силы, диковинных зверей, фантастических существ и чудовищ;
- с наивной непосредственностью изображаются простые люди – строители, кузнецы, жонглеры, скоморохи;
- произведения из дерева, камня, стука, монументальные статуи раскрашивались;

Готика (XIII – XIV вв.). Готический стиль стал заключительным этапом длительного развития средневековой культуры Западной Европы. В стилистике формообразовании и декоре использовались традиции народного искусства готов, арабо-мусульманские, романо-византийские достижения искусства, на базе которых сформировался выразительный, самобытный декоративный стиль. Архитектура была главным формообразующим фактором в формировании стиля. В различных европейских странах готика имела свои характерные особенности и хронологические рамки. Центрами религиозной, культурной, политической и экономической жизни к концу XII в. становятся города. Расцвет городов тесно связан с развитием торговли и ремесел. XIV век – время расцвета готики, период поразительного сочетания полихромии цвета, изыска линий, грациозности форм. Орнамент готики. Витражи. Шпалеры-мильфлёры. Фресковая роспись. Рукописные миниатюры. Керамические изделия - плитки для пола, гончарная посуда. Производство стеклянной посуды в г. Мурано в т.ч изделия с венецианской нитью. Ювелирное дело в т. ч. лиможские эмали. В эту

эпоху широко обрабатывались бронза, медь, латунь, железо. Мебель. Резьба по слоновой кости. Орнамент и технические приемы декорирования тканей. Профессиональные знания приобретались художниками-ремесленниками путем цехового ученичества – от мастера к ученику в строгой тайне от посторонних. Поэтому готический стиль сформировался в результате многовекового опыта и эволюции средневекового искусства, для него характерным является:

- синтез искусств, стиль отличался ярким своеобразием, выразительностью, органичной связанностью со всеми видами искусства, начиная с архитектуры и заканчивая различными ремеслами;
- период стилистического формирования интерьера, развития культуры быта, что отразилось на образных различиях мебели разных стран; приходит интерес к явлениям реального мира, усиливается роль светских сюжетов;
- роль орнамента также возрастает: в декоре стен, капителей, мебели, текстиле, в храмовой утвари из дерева, серебра, слоновой кости, используются реалистически трактованный растительный, геометрический, зооморфный, тератологический орнаменты; круглая пластика распространяется по всему фасаду соборов, образуя орнаментальные ряды; исключительное внимание декоративному оформлению рукописей при усилении реалистичности изображений персонажей сюжетов;
- паечные витражи - неотъемлемая часть гармонической связи величественной формы архитектуры, пространственной круглой скульптуры и плоскостного декора;
- художественная обработка металла, ювелирное дело занимают одно из первых мест среди художественных ремесел готики; применяются различные техники;
- изготавливаются разные виды тканей - атлас, тафта, муар, бархат, затканый серебром и золотом, которые декорируются вытканными, вышитыми золотыми нитями узорами из ориентальных, геометрических мотивов;
- особенной известностью пользовались роскошные по замыслу и искусные по технике шпалеры-мильфлеры с изображением библейских сюжетов, сцен из жизни современников, эпизодов из рыцарских романов, из древней истории.

Декоративно-прикладное искусство и орнамент Нового времени

Возрождение (Ренессанс) - Эпоху итальянского Ренессанса можно разделить на три периода – Раннее Возрождение (Проторенессанс XIII – XIV вв.), Высокое Возрождение (XV – первая половина XVI вв.), Позднее Возрождение (вторая половина XVI века). Новое время – время великих географических открытий. Это время расцвета торгово-промышленного предпринимательства, становления крупной буржуазии, которая свой статус стремилась подчеркнуть во внешних формах – costume, укладе домашней жизни, изысканности стола, престижных тратах «на нужды» города. Шелк, бархат, парча, атлас, кружева,

фарфор, ювелирные изделия, дорогая мебель становятся предметами массового производства в Валенсии, Толедо, Севилье, Париже, Лондоне, Антверпене, Аугсбурге, Нюрнберге, Лиссабоне, Амстердаме, Франкфурте-на-Майне. Расцветают старинные и традиционные центры производства предметов роскоши в Генуе, Флоренции, Венеции. Развиваются новые отрасли: производство зеркал, инкрустированной мебели.

В этот период происходит переоценка ценностей, меняется сознание, мировоззрение, мироощущение - идеи гуманизма в приоритетах развития общества. Эпоху отличает стремление к роскоши, формирование светских, земных идей. Влияние античности прослеживается во многих произведениях. В Италии в XIV – XV веках начинается расцвет архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В Центральной Европе стилевые признаки распространились только в XVI веке. Для Раннего и Высокого Возрождения характерна идея универсальности, гармоничное сочетание художественной и инженерной мысли. Ренессансный орнамент соединил и образно переосмыслил три главных источника – римский, арабо-мусульманский (византийский) и готический, и римский был стилистически определяющим. Керамические производства майолики и фаянса Италии, Франции, Испании. Скульптор Андреа делла Роббиа. Скульптор и керамист Бернара Палисси. Фаянс Сен-Поршера. Ткани Ренессанса. Венецианское кружево. Венецианское стекло. Витражи. Ювелирное искусство и художественная обработка бронзы, железа, олова Италии, Испании, Франции, Германии. Бенvenuto Челлини. Лиможские эмали. Мебель (инкрустация, интарсия, маркетри) Италии, Испании, Франции. Резьба по слоновой кости. Белорусские мастера черпали в культуре Ренессанса понравившиеся им идеи, переосмысливая их на свой лад.

Важнейшие черты Ренессанса:

- главные принципы – возвращение к античному искусству, преимущественно римскому, сближение художников с природой, изучение ими анатомии, законов перспективы, действия света и других естественных явлений, органичное соединение красоты и пользы. Эпоху отличает стремление к роскоши, формирование светских, земных идей;
- декор интерьеров и экстерьеров отличался своеобразием, необычайностью замысла, артистичностью исполнения, равновесием, гармоничной и тонкой декоративностью;
- для отделки интерьеров итальянских дворцов, мебели применяются продукция местных мануфактурных производств - богато декорированные бархат, парча и шелк. расцвет керамики – фаянса и майолики, стекла.

Барокко. Стиль барокко приходится на XVII и самое начало XVIII века. Помпезностью архитектуры и скульптуры, пышностью и причудливостью украшений стиль был призван прославлять монархию, аристократию, католическую церковь. Это время наивысшего творческого подъема, романтического мироощущения, мышления в экспрессивных, динамичных

формах. Франция становится законодателем развития стиля, несмотря на разнообразие истоков: французских, итальянских и фламандских, но в каждой из европейских стран в т.ч. Беларуси, России, Чехии и т.д. имел место национальный вариант трактовки барочных принципов. Прямые линии постепенно вытесняются изогнутыми, сложными криволинейными контурами, которые широко используются в оформлении окон, мебели, посуды. Декоративная скульптура играет важную роль в убранстве садов, парков, декоративного оформления фонтанов. Гермы, атланты и кариатиды имеют широкое распространение, гротески в орнаментах сплетаются с арабесками, завитками, фигурками обезьян, мифологическими сценками. Декоративная живопись и орнамент барокко. Керамика и стеклоделие Франции, Англии, Голландии, России и Беларуси. Ювелирное искусство и художественная обработка металла (Аугсбург, Нюрнберг в Германии).

Резные орнаменты тяжеловесной мебели отличаются подчеркнутой пышностью. Для того чтобы придать мебели иллюзию легкости, ее украшают накладками из позолоченной бронзы, барельефным орнаментом, витыми колонками, интарсией, инкрустацией из других материалов – слоновой кости, панциря черепахи, меди, олова и т.д. Кроме мебели интерьеры украшались резными деревянными панелями, резными дверями, зеркалами с резными рамами с завершением, столами, предназначенными для середины комнаты. Крупнейшими мастерами-мебельщиками этого времени являются Андре Шарль Буль и его сыновья, которые сыграли очень важную роль в искусстве изготовления мебели. Во второй половине XVII века в моде «канapé» – длинная скамья с мягкими спинкой и сиденьем. Мебель Англии, Голландии, Италии, России гораздо проще по конструкции и украшениям, нежели мебель Франции. Немецкая мебель подражает голландской. Испания, наоборот, поощряет экстравагантные крайности. Появилось важное разделение труда, осуществляемое под руководством мастера-краснодеревщика.

Продолжают изготавливаться кожаные переплеты, которые не уступают в красоте предыдущему столетию, а также тисненные кожаные обои («кордовская кожа»). Кордовская кожа украшалась крупным рельефным узором на золотом фоне, который выполнялся методом горячей штамповки, резьбой и росписью. Это производство возникло еще при маврах в Испании, затем через Нидерланды, технологию переняли Венеция и Франция.

Изделия немецких и русских косторезов: кабинеты, фужеры, пивные кружки и блюда со сценами охоты, мифологическими сценами.

В области текстиля первенство переходит Франции. В начале века изобретается станок, который позволил получить крупный и многоцветный узор. Это способствовало организации в Лионе крупной мануфактуры, которая вытеснила привозные ткани. Художественная вышивка все больше подражает живописи с эффектами объемности и перспективы. В моде одежды аристократов – вышивка с высоким рельефом из золоченых нитей в сочетании с другими украшениями – блестками, кружевами, шелковыми и серебряными лентами.

Развивается производство стальных ковров, фламандские мастера в доме Гобеленов (1607-1630) основывают производство шпалер, которые впоследствии стали именовать «гобеленами», и на базе этих мастерских была основана (1667) знаменитая Королевская мебельная мануфактура. Таким образом, стиль барокко

- отличается помпезностью, материальностью, реалистичностью, причудливостью форм и украшений; перегруженный украшениями декор создает впечатление великолепия и парадности;
- прямые линии постепенно вытесняются изогнутыми, сложными криволинейными контурами, которые широко используются в оформлении окон, мебели, посуды, конструкция форм как бы прячется за причудливым декором;
- в декоративных композициях наблюдается явное преобладание цветных фонов, большая роль отводится пластике форм, которая в декоре приобретает более мягкую живописность полутонов;
- декоративные мотивы в росписи, пластике не только причудливых форм, но с преобладанием реалистических изображений природных форм.

Рококо - приблизительно с 1715 до 1780 года. Время поиска новых самобытных форм, наметилась тенденция к более интимному и комфортному интерьеру. Представляет собою видоизменение барокко, которое соответствовало светскому, жеманному (манерному) и прихотливому времени.

Центром формирования стиля стал салон. Женщины аристократических гостиных становились объектом искусства. Для них создавались проекты, и огромная армия портных, парикмахеров, ювелиров, мебельщиков, живописцев претворяли в жизнь новую эстетику - чисто французское изящество и изощренный эротизм. Главный вид изобразительного искусства - настенные панно, плафоны и декоративные композиции, расположенные над дверными и оконными проемами с идиллическими картинами «пастушеской» жизни, мифологическими сюжетами. Характерной чертой орнаментальных композиций и в плоскостном, и рельефном орнаменте является асимметричность, причудливость, изящество. Стиль «шинуазери». Конструкция и орнаментальная отделка мебели. Развитие текстильных мануфактур - новые тенденции в оформлении тканей, кружева. Мануфактура Гобеленов. Эпоха рококо ознаменовалась блестящим расцветом керамики (майсенский фарфор - скульптор-керамист Кендлер, страсбургский фаянс, севрский фарфор - скульптор Фальконе. Характерные отличия). Ювелирное искусство и художественная обработка металла.

Стиль рококо – это камерный стиль аристократических гостиных и будуаров с повышенной эффективностью декора:

- характерной чертой является асимметричность, причудливость, изящество; время поиска новых самобытных форм, наметилась тенденция к более интимному и комфортному интерьеру;
- главный вид изобразительного искусства - настенные панно, плафоны и декоративные композиции, расположенные над дверными и оконными проемами

с идиллическими картинами «пастушеской» жизни, мифологическими сюжетами, навеянными театром;

- открытие технологии изготовления европейского фарфора; майсенский и севрский фарфор находят своих подражателей во всех странах Европы;
- в декорировании мебели, фарфора, тканей явное подражание Китаю и Японии, Турции, Персии и Индии (стиль «шинуазери»);
- расцвет искусства изготовления произведений из кованого железа;

Классицизм. С середины XVIII века подчеркнута нарядный стиль рококо начал обнаруживать признаки упадка. Надо отметить, что этот стиль зародился в начале XVII века (поздний Ренессанс). Художники направили все свои устремления к простоте и правдивости художественных форм. Этому содействовали мировые события – раскопки Геркуланума и Помпей. Эллинская и Римская антика сделалась достоянием всех ученых того времени и получила признание как неувядаемый образец чистой художественной формы с более трезвой логикой. Наступает время искусства скульптуры как монументальной, так и малых форм – статуэток из фарфора, серебра, бронзы. В многообразии в оформлении интерьеров появляются скульптурные формы и сюжетные барельефы. Чаще всего изображаются персонажи античной мифологии. Мебель вновь возвращается к прямолинейным формам и симметрии. Эпоха расцвета декоративной живописи, которая представлена настенными панно в линейном обрамлении небольшими орнаментальными мотивами. Первая мануфактура по производству обоев. Стеклоделие, производство фаянса, фарфора во Франции, Англии, Беларуси, России. Ювелирное искусство также обретает чувство меры и гармонии. Мебель и ее декоративное обрамление. Художественная обработка металла - светильники, люстры из золоченой бронзы.

Технологические и художественные открытия в области текстильного производства. Таким образом, классицизм порывает с эстетическими принципами рококо:

- эллинская и римская антика вновь получает признание как неувядаемый образец чистой художественной формы с более трезвой логикой; поворот к строгости, изысканности форм, изяществу и грациозности;
- наступает время искусства скульптуры малых форм – статуэток из фарфора, серебра, бронзы, настольных каминных часов, накладных орнаментов;
- открывается первая мануфактура по производству обоев;
- в стеклоделии успех принадлежит «богемскому хрусталу», мода на резной хрусталь;

Ампир – художественный стиль, созданный во Франции в начале XIX в. в эпоху императора Наполеона Бонапарта. Стиль империи. В истории искусств существуют только две разновидности стиля ампир: французский и русский. Русский ампир, несмотря на прямое подражание, отличался от французского тем, что был менее строгим, более пластичным, демократичным. Ампир был последователем «величественного стиля римлян», несколько театральным, помпезным в декоре. Выразительные средства для организации интерьеров:

мебель, ткани, светильники, часы, фарфор. Оформление интерьеров менее перегружено декором, формы предметов более изысканны. Он также делился на две ветви: столичную и провинциальную.

Ампир – имперский стиль, прославляющий императора, его победы, мощь и силу армии. Сюжетная линия построена на аллегориях:

- отличался в декоре некоторой театральностью, помпезностью «величественного стиля римлян»; декоративные мотивы состоят в основном из элементов древнеримского военного снаряжения;

- символом ампиря стали декоративные изделия из бронзы, часто покрытые позолотой или патиной с применением контрастов блестящих и матовых поверхностей (часы, подсвечники, настольные украшения, детали для посуды и мебели);

- особое внимание уделяется каминным часам, составлявшим с подсвечниками – ансамбль;

- расцвет искусства золотых дел мастеров.

Стиль романтизма или бидермайер. Следующий художественный стиль оформления жилого интерьера, мебели, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства (первая четверть XIX века до 70 годов). Для этого стиля характерна камерность, тяготение к сентиментальным образам и сюжетам (от романтизма, идеализма к практичности, комфорту, к спокойной и упорядоченной жизни). Соответствие жизненного уклада, культуры быта внутреннему миру широкого круга людей. Для стиля характерно смешение трех предыдущих стилей.

Модерн. В последнее десятилетие XIX века в Европе возникает новое самостоятельное течение, складывается стиль, получивший в разных странах различные названия: «Art Nouveau», «Jugendstil» – искусство нового времени» или «Сецессия». Характерным для стиля является эстетизация среды человеческого обитания – от монументальной архитектуры до всех видов декоративно-прикладного искусства, литературы, театра, танцев, музыки, моды на одежду, прически. Родоначальниками стиля стали художники, которые черпали вдохновение в природе, однако в своей творческой практике в области декоративно-прикладного искусства смогли использовать накопленные человечеством знания и умения с древности до современности. Орнаментальные идеи, конструкция мебели, драпировочные ткани и обои, вазы из стекла и фарфора, витраж, художественная обработка металла, ювелирное искусство, одежда, вышивки.

Модерн - это новое самостоятельное течение в искусстве формообразования и декора. Для модерна характерен синтез искусств:

- сущностью нового стиля становится орнаментальность, которая имела не только функцию украшения, но несла ассоциативную направленность; любовь к драгоценным материалам;

- господство великолепия, рафинированной изысканности, характерных силуэтов с надуманными очертаниями и ломаными линиями, асимметричности сложных узоров.

Ар Деко - художественный стиль, получивший распространение в первой трети XX века в оформлении интерьера. Стиль смешал в своей художественной практике пластичность и цвет модерна с геометризацией форм стиля конструктивизм. Проектирование мебели, ткани, стекла, керамики, бронзы ориентировалось на создание роскошных изделий из дорогих материалов с применением трудоемких техник декорирования. В ар деко можно выделить два направления: традиционное, где на первое место ставятся красота линий и выразительность материалов; модернистское, с использованием достижений индустриальной эры. Стиль характеризуется:

- с одной стороны простотой и аскетизмом, с другой - эклектичностью, помпезностью;
- стремлением к созданию роскошных стильных произведений как монументально-декоративного искусства, так и прикладного из дорогих материалов с применением трудоемких техник декорирования;
- этот стиль можно рассматривать как переходный от модерна к функционализму, современному дизайну.

Постмодернизм – это современное направление в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Смешение разных стилей, обращение художников, как к абстрактным, так и реалистическим формам.

Время развития и возрождения как существующих народных промыслов и ремесел, так и забытых, но оставивших свой след в истории. Взаимосвязь профессионального декоративно-прикладного и традиционного искусства обогащает национальную культуру народов.

Тема 1.4. Декоративно-прикладное искусство Беларуси

Вопросы для изучения Декоративно-прикладное искусство Беларуси: влияние византийского, европейского искусства, сохранение самобытных черт славянской культуры в средневековый период.

Композиция в народном декоративно-прикладном искусстве. Взаимовлияние народного и профессионального декоративно-прикладного искусства Беларуси.

Краткое содержание лекции

Декоративно-прикладное искусство Беларуси зародилось в эпоху раннего каменного века. Оно практически проходит тот же путь освоения жизненного пространства, как у других народов мира. Находки свидетельствуют о том, что человек этой эпохи уже обладал воображением, наблюдательностью, эстетическим чутьем. К этому времени он научился делать глиняную посуду, украшать ее условным орнаментальным узором. В это же время получает дальнейшее развитие мелкая пластика. Проходили тысячелетия, в эпоху бронзового и железного веков расширился ассортимент изделий из меди и бронзы, железа. Хозяйственная деятельность развила и обогатила материальную и духовную жизнь человека, связала его с календарным циклом, вызвала интерес к

законам природы, к небесным светилам. Все это нашло отражение в художественном творчестве.

Во времена Средневековья, с разделением общества на классы, становлением феодального государства декоративно-прикладное искусство выделяется в самостоятельную отрасль художественной деятельности. На его развитие активно влияют торговые и культурные связи с государствами Западной и Восточной Европы. Именно в это время складываются основы ремесел, которые благополучно дожили до наших дней. Мелкая пластика. Керамическое производство.

В XV – XVI веках широкое распространение получают гуманистические ренессансные идеи, власть переходит к крупным землевладельцам, изменяется и характер искусства, возникает необходимость профессиональных цеховых объединений. Производство изразцов. Полихромная деревянная, а также круглая каменная скульптура.

Вторая половина XVII века подготовила расцвет декоративно-прикладного искусства в XVIII - мануфактурные производства художественного стекла, ковров, гобеленов, фаянса, литья из металла, резьба по дереву и др. Декоративно-прикладное искусство развивается под мощным влиянием барокко.

XVIII век – золотой век расцвета белорусского декоративно-прикладного искусства: стеклоделия и ковроткачества, изготовления фаянса и оружия, шелковых тканей, литья металла, резной и токарной посуды. Развитие мануфактур.

Во второй половине XIX века с развитием капитализма, с ростом фабрично-заводской продукции приходят в упадок цеховые и мануфактурные ремесла. И в это же время начинают развиваться народные ремесла, которые обогащаются новыми формами и видами – ткачество, вышивка, роспись, архитектурная резьба, ковка, соломоплетение и т.д.

В XX веке в белорусском декоративно-прикладном искусстве прослеживаются те же тенденции, что и в европейском, художники работают и в стиле модерн, и в стилях ар деко, функционализм, оп-арт.

Таким образом, декоративно-прикладное искусство Беларуси развивалось; во времена барокко, рококо под сильным влиянием западно-европейского искусства и собственных, закрепленных во времени художественных приемов обработки материалов и характеризуется в целом: синтезом искусств, тесной взаимосвязью декоративно-прикладного прикладного искусства с изобразительным искусством и архитектурой.

«Золотым веком» декоративно-прикладного искусства стал XVIII век;

на современных предприятиях художественной промышленности и в индивидуальной практике народных мастеров используются и варьируются принципы формообразования предметов быта с древних времен, а также приемы орнаментального декора.

Народное декоративно-прикладное искусство связано с крестьянством, с его традиционным бытом и укладом, с традиционными представлениями о красоте. Это мир особого отношения человека к своему труду, жизни, окружающему пространству. Необходимые предметы, которые крестьянин создавал для нужд семьи, всегда отличались цельностью, функциональностью, красотой и выверенностью форм, своей рукотворностью. От поколения к поколению осознанно, применительно к руке шлифовались, эстетические представления о вещи, будь то одежда, предметы быта, игрушки, орудия труда или изделия, связанные с определенными обрядами. Устойчивость традиций и преемственность являлись созидательной силой для сохранения самобытной культуры. В изобразительном творчестве для народного искусства характерны стилизация, образное подчеркивание характерных особенностей объекта изображения, выделение главного, контрастное соотношение цветовых тонов. На современном этапе с изменениями духовных запросов человека в социальной сфере традиционное искусство народов мира продолжает развиваться, органично обогащаясь за счет индивидуального вклада отдельных мастеров, расширения технологических возможностей, применения новых материалов.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Содержание учебного материала к лабораторным занятиям

2.1. Раздел: ТКАЧЕСТВО

Тема 2.1.1. Создание художественного образа в ткачестве

Структурная и смысловая организация плоскости тканого полотна. Средства выразительности в тканых изделиях. Цветовая гармония. Основные типы орнаментов в ткачестве. Раппортные, ленточные, сюжетные композиции и др. Принципы стилизации растительных, зооморфных, орнитоморфных, антропоморфных мотивов.

Значение технологии, художественных техник и приемов переплетений для создания декоративных композиций в ткачестве. Усиление выразительности полотна за счет разности структур переплетений, разнообразных фактур.

Тема 2.1.2. Гобелен как произведение декоративно-прикладного искусства. Техники и технология ткачества гобелена

История развития ткачества гобеленов. Гобелен в условиях современной жизни. Ведущие зарубежные и белорусские художники и мастера гобелена.

Материалы и инструменты для создания гобелена. Подготовка рамы и натягивание основы. Основные приемы и техники работы (уравнительная плетенка, узелки, петельки, полотняное переплетение, бахрома, косички, способы соединения уточных нитей и др.) закрепление основы готового гобелена, способы его оформления.

Задание 1. Выполнить образцы (размером 10х10см) соединения и прокладывания уточных нитей: в технике полотняного переплетения, соединения уточин за соседние нити основы, соединения со сдвигом, соединение (сцепление) утков между собой, соединение утков за общую нить основы, контур, верёвочка, сумаховое плетение и др. Проложить уравнительную плетенку. Оформить их в методическое пособие.

Задание 2: Выполнить гобелен размером А3

Материалы: нитки (полушерстяная пряжа, лен, шерсть, шелк и др), прочные нити для основы.

Инструменты и приспособления: рама 40см х 50 см или стандартный подрамник для художников, две плоские или круглые палочки (можно линейку), челнок для утка (рис.2.1), колотушка или расческа с шириной зуба 5мм (рис.2.2), бумага и цветные карандаши для подготовки эскиза, ножницы, иголка с большим ушком.

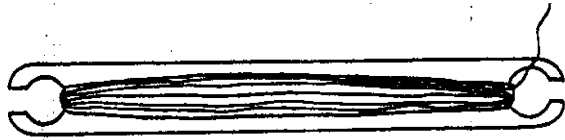

рис.2.1

рис.2.2

Методические указания. Работу необходимо выполнять в следующей последовательности:

1. Разработать эскиз. При этом необходимо учесть, что рисунок не должен иметь слишком мелких форм.

2. Подготовить рамку и насновать нити основы. Существует несколько видов рам. Основным условием для определения пригодности рамки является ее прочная и гладкая поверхность.

Можно подготовить рамку с гвоздиками (рис. 2.3а). Для этого на противоположных сторонах рамки проводим две параллельные линии на расстоянии 0,5см друг от друга. Затем на каждой отмечаем отрезки по 1см, но так чтобы эти точки шли со сдвигом на 0,5 см.

Наиболее простой способ подготовки рамки является навивание основы круговую (рис. 2.3б). Для этого необходимо сделать насечки на торцевых краях рамы, или карандашом нанести метки по краю рамки. В нашем случае расстояние между нитями основы равно 5 мм.

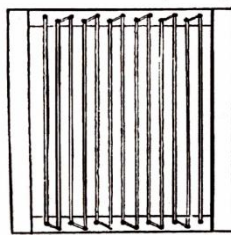

Рис. 2.3а.

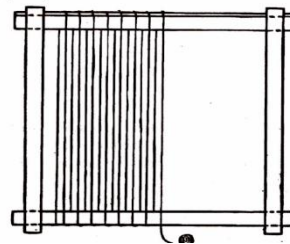

Рис 2.3б.

Для основы выбираем прочные или особо прочные нити. Конец клубка привязываем к нижнему углу рамки и начинаем по кругу огибать верхнюю и нижнюю перекладины. Закончив навивание необходимого количества нитей, следует конец нити закрепить на раме. Ширина заправленной основы должна быть равна ширине разработанного эскиза. Кромочные нити должны быть толще чем в полотне, т.е. должны быть усиленны. Вдоль нижней перекладины рамки прокладываем линейку или плотный картон (т.е. четные нити набираются сверху на линейку, а нечетные – снизу), ширина которого должна быть не меньше ширины перекладины рамки, а длина соответствовать ширине гобелена.

3. Связать уравнительную плетенку. Она выполняется для равномерного распределения нитей основы и помогает удерживать заданное расстояние между нитями.

К нижней части боковой перекладины привязываем прочную дополнительную нить равную четырехкратной ширине основы. Свободный конец нити прокладываем под натянутыми нитями основы. Перед первой нитью основы вытягиваем небольшую петлю, которую держим большим и указательным пальцами. Через эту петлю необходимо протянуть нить и образовать новую петлю. При этом каждый раз «оплетаем» очередную нить основы. В итоге должно получиться так, что каждая нить основы провязана в своей петле.

Рис. 2.4 Вязание уравнивательной плетенки

Как видно из схемы, каждая новая петля служит для образования следующей петли. Провязав все нити основы, последнюю петельку затягиваем на узел.

4. Выполнение работы в материале. Разработанный эскиз подкладываем под нити основы, прикрепляем его к рамке и приступаем к работе. Начинать процесс ткачества можно с любой стороны: справа налево или наоборот. При изготовлении гобелена необходимо строго придерживаться размеров эскиза, т.к. отклонение от эскиза нарушит композицию изделия. Первый сантиметр можно выполнить полотняным переплетением (Рис.2.5), т.к. чаще всего он идет на подгибку, при оформлении гобелена.

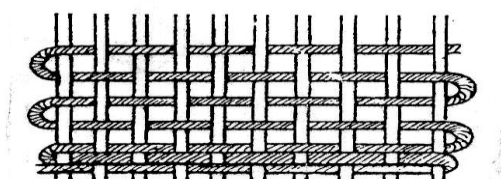

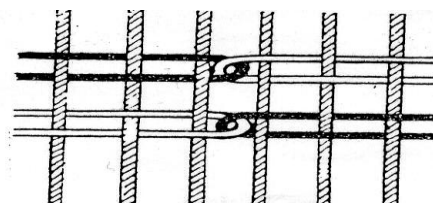
Рис.2.5.Полотняное переплетение

Прокладывая нити утка необходимо придерживаться следующих правил: они не должны очень сильно натягиваться, их рекомендуется прокладывать «горкой». По мере необходимости уплотнять кромку дополнительными прокидками.

При изготовлении работы можно использовать различные способы соединения и прокладывания уточин (рис 2.6-2.9).

Рис. 2.6 Соединение за соседние нити основы со сдвигом

2.7. Соединение утков между собой.

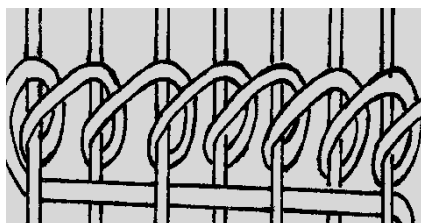

Рис.2.8 Верёвочка

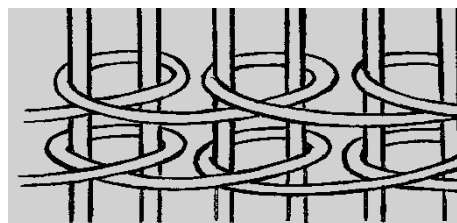

Рис.2.9. Сумаховое плетение

При соединении нитей утка необходимо «старую» уточину проложить до самого конца. «Новую» уточину накладываем на «старую» (утолщаем в этом месте уток), примерно на расстоянии 3-5 см.

Если нить утка остается недоработанной по эскизу, то ее просто необходимо вывести на задний план работы.

Оставшиеся нити с изнанки следует удалять после отпаривания изделия.

После того, как работа завершена, необходимо проложить уравнительную плетенку и срезать основу с рамки. Нити основы можно связать между собой попарно или поклеить клеем ПВА. Концы основы должны остаться не менее 5 см, т.к. их желательно подкручивая подшить к готовой работе. Работу отпарить и оформить.

Тема 2.1.3. Проектный практикум. Ткачество гобелена

Проект декоративного панно в технике гобеленового ткачества.

Проект декоративной композиции в технике двухосновного «падвойнага» ткачества.

Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, аутентичными изделиями; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц; разработка идеи в форэскизах в графическом и цветовом вариантах; разработка эскиза – конкретизация художественного образа; разработка картона в натуральную величину, либо в масштабе в цветовом варианте. Разработка технологии и выполнение фрагмента в материале. Выполнение проекта.

2.2. Раздел: КЕРАМИКА

Тема 2.2.1 Классификация керамических изделий

Пластические возможности и декоративные свойства современных керамических материалов. Технология изготовления и декорирования глиняных изделий. Классификация керамических изделий.

Факторы, влияющие на формообразование керамических изделий.

Тема 2.2.2 Структурно-смысловая и художественная организация формы и плоскости.

Стилизация и трансформация в керамике. Влияние стилеобразующих факторов на развитие искусства керамики.

Особенности создания художественного образа в искусстве керамики. Активизация эмоционально-содержательного образа с помощью ассоциаций.

Тема 2.2.3. Проектный практикум. Керамика

Проект объемно-пространственной декоративной композиции; фигуративного сосуда; керамического набора, декорированного ангобами.

Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц в покое и в движении. Роль стилизации в создании художественного образа (пластические преобразования – трансформация внешних очертаний, внутренней орнаментации формы). Варианты стилизации объекта. Фактура как самостоятельный и активный компонент в художественных изделиях. Природная фактура, ручной и механический способы ее нанесения на поверхность изделий. Усиление выразительности декора с учетом текстурных свойств поверхности. Разработка идеи в форэскизах; эскиза в графическом и цветовом вариантах – конкретизация художественного образа. Выполнение проекта.

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Вопросы для самоконтроля знаний

1. Понятие «Декоративно-прикладное искусство». Особенности создания художественного образа и роль материала в ДПИ.
2. Понятие «художественный образ». Составные элементы художественного образа. Особенности художественного образа в ДПИ.
3. Возникновение художественного образа. Творческий процесс: этапы
4. Основные универсальные мотивы геометрической орнаментики. Виды орнамента.
5. Связь универсальных мотивов геометрического орнамента с мировоззрением древнейших культур. Мировое дерево (древо жизни). Понятие «орнамент».
6. Понятие «орнамент». Стилизация и трансформация в орнаментальной и сюжетной композиции.
7. Декор и орнамент. Виды орнамента и схемы его построения
8. Стилизация и трансформация природных форм. Классификация орнамента.
9. Понятие «композиция». Законы композиции в ДПИ. Способы активизации творческого воображения.
10. Законы композиции в декоративно-прикладном искусстве и дизайне.
11. Декоративно-прикладное искусство и дизайн: сходство и различие.
12. Понятие «концепция». Выразительные средства и средства организации композиции в ДПИ.
13. Понятие «проект». Этапы проектирования. Способы проектной проверки.
14. Факторы, влияющие на формообразование изделий.
15. Понятие «стиль». Назвать причины смены одного стиля другим.
16. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Древнего Египта.
17. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Месопотамии.
18. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Византии.
19. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Эгейского мира.
20. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Древней Греции.
21. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Древнего Рима.
22. Декоративно-прикладное искусство и орнамент кельтов.
23. Декоративно-прикладное искусство и орнамент скифов
24. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Средневековья (романский и готический стиль).
25. Декоративно-прикладное искусство и орнамент эпохи Возрождения
26. Декоративно-прикладное искусство и орнамент эпохи барокко и рококо.
27. Декоративно-прикладное искусство и орнамент классицизма и ампира.
28. Декоративно-прикладное искусство и орнамент модерна
29. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Беларуси.

3.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Для контроля качества выполнения требований учебной программы по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» на занятиях рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: оценка упражнений, учебных художественно-творческих заданий и работ, творческих проектов, промежуточный просмотр и др.

Работы, представленные на творческий просмотр на зачет являются подтверждением практических результатов освоения учебной программы и составляют методический фонд дисциплины.

В качестве промежуточной формы контроля по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» предусмотрен зачет.

3.3. Критерии оценок результатов учебной деятельности

Зачтено ставится за умение ориентироваться в основных теоретических положениях учебного материала, воспроизведение его содержания без существенных ошибок, активную работу на лабораторных занятиях, способность под руководством преподавателя решать стандартные творческие задачи, качественное выполнение творческих заданий без существенных композиционных, колористических и технико-технологических ошибок в полном объеме, предусмотренном программой.

Не зачтено ставится за фрагментарные теоретические знания по учебной дисциплине в рамках учебной программы, пассивность на и лабораторных занятиях, выполнение творческих заданий с существенными композиционными, колористическими, технико-технологическими ошибками либо неумение применять основы композиционных, колористических и технико-технологических знаний в творческом процессе, низкий художественный уровень культуры исполнения творческих заданий, а также за отказ от ответа или непредставление на текущую аттестацию за семестр (просмотр) творческих учебных заданий в полном объеме предусмотренном программой.

4.2. Учебная программа

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГПУ

С.И.Василец

 2023г.

Регистрационный № УД-30-03-114-2023/уч.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности:
1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные
промыслы

2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта и учебного плана по специальности 1–03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы.

Декоративно-прикладное искусство – это рукотворное искусство созидания материальной культуры общества, история развития которого уходит в глубокую древность. Оно хранит и преумножает сублимированные знания о гармонии форм и декора многих поколений разных народов и времен. Творческая деятельность в этом виде искусства связана с художественным синтезом в архитектурной и предметно-пространственной среде с учетом эстетических потребностей времени и функций изделий.

Изучение истории декоративно-прикладного искусства, законов, средств организации и выразительности в декоративной композиции, технических и технологических возможностей материалов для создания художественного образа, поможет будущему педагогу-художнику в его профессиональной деятельности.

Цель учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство»: формирование художественно-творческих компетенций педагога-художника в области декоративно-прикладного искусства необходимых для педагогической практики и самостоятельного художественного творчества.

Задачи учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство»:

- раскрыть специфику декоративно-прикладного искусства, закономерности и основные стилевые этапы его развития;
- сформировать умения анализировать и переосмысливать природные (растительные, анималистические, антропоморфные), предметные мотивы; интерпретировать существующие орнаментальные мотивы, связанные с определенным историческим стилем, традиционными видами ремесел для создания декоративных композиций и изделий;
- научить способам проектирования художественных изделий по законам композиционного процесса в декоративно-прикладном искусстве и воплощению их в материале;
- развить наблюдательность, зрительную память, воображение, образное мышление, технические навыки в процессе изготовления изделий декоративно-прикладного искусства;
- способствовать формированию ценностного отношения к традиционной и мировой художественной культуре, художественного вкуса.

Учебная дисциплина «Декоративно-прикладное искусство» базируется на знаниях, полученных студентом при изучении учебных дисциплин «Композиция в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве», «Цветоведение», «Материалы и технологии в декоративно-прикладном

искусстве», «Основы народных художественных ремесел», «История искусств (Древний мир и эпоха Средневековья)» и др.

Учебная программа по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» состоит из раздела «Декоративно-прикладное искусство в контексте мировой художественной культуры», ориентированного на теоретическое изучение учебного материала. Практическая часть представлена разделами ткачество и керамика. Освоение учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» будет способствовать развитию творческих способностей студента, овладению принципами формообразования и декорирования, умениями и навыками организации предметной среды, воспитанию чувства меры и вкуса.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» определены в виде системы знаний, умений и навыков, составляющих профессиональную компетентность педагога-художника.

Изучение учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» должно обеспечить формирование у студента специализированных компетенций (далее – СК).

Требования к специализированным компетенциям

Студент должен:

СК-6. Владеть инструментарием, технологиями, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам).

СК-11. Осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства (народных художественных ремесел).

В результате изучения учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» студент должен **знать:**

- основные этапы развития декоративно-прикладного искусства с древнейших времен до современности;
- образные системы композиционных построений по стилям и видам декоративно-прикладного искусства;
- законы формообразования в декоративно-прикладном искусстве;
- выразительные средства декоративно-прикладного искусства и средства организации композиции, принципы композиционного проектирования в декоративно-прикладном искусстве.

В результате изучения учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» студент должен **уметь:**

- работать с литературными источниками, аналогами и прототипами;
- стилизовать природные формы для композиций декоративно-прикладного искусства;

- создавать самостоятельные композиции;
- пользоваться инструментами и приспособлениями, характерными каждому виду декоративно-прикладного;
- подбирать материалы в соответствии с их свойствами, назначением и видом изделия;
- осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемых изделий;

В результате изучения учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» студент должен **владеть**:

- навыками проектирования художественных изделий по законам композиционного процесса в декоративно-прикладном искусстве;
- техникой и технологиями декоративно-прикладного искусства для создания изделий определенных учебной программой.

Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими целям изучения учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» являются:

- проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы, метод сравнительно-исторического анализа и др.);
- теоретико-информационные (лекционный метод, объяснение, демонстрация, консультирование и др.);
- практико-операционные (упражнения, алгоритм, педагогический показ приемов работы с материалом и др.);
- самостоятельная работа;
- проектная технология.

Основными формами работы являются:

- лекции;
- лабораторные занятия, на которых постигаются основы композиционной грамоты, осуществляется овладение навыками стилизации применительно к технологическим возможностям материала, эскизный поиск, выбор наиболее удачного проектного решения, выполнение работы в материале;
- самостоятельная работа, которая включает работу с литературными источниками, наглядными пособиями, вариантный поиск на стадии эскизов, чистовое выполнение проекта, творческой работы.

Специфика занятий требует разнообразного иллюстративного материала по орнаментальному искусству, предметному проектированию, технологии материалов.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» для дневной формы получения образования отведено всего 120 часов (3 з.е.), из них аудиторных 68 часов, в том числе 8 лекционных и 60 часов лабораторных занятий, 52 часа на самостоятельную работу студента. Промежуточная форма контроля – зачет.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» для заочной формы получения образования отведено всего 16 часов, из них 2 часа лекционных и 14 часов лабораторных занятий. Промежуточная форма контроля – зачет.

Распределение аудиторных часов по семестрам для дневной формы получения образования:

3 курс, 5 семестр: 4 часа лекций, 30 часов лабораторных занятий и 20 часов на самостоятельную работу студента;

3 курс, 6 семестр: 4 часа лекций, 30 часов лабораторных занятий и 32 часа на самостоятельную работу студента. Форма промежуточного контроля за семестр – зачет.

Распределение аудиторных часов по семестрам для заочной формы получения образования

3 курс, 5 семестр: 2 часа лекций, 6 часов лабораторных занятий;

3 курс, 6 семестр: 8 часов лабораторных занятий;

4 курс, 7 семестр: форма промежуточного контроля – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство в контексте мировой художественной культуры

Тема 1.1 Введение. Декоративно-прикладное искусство в контексте мировой художественной культуры

Понятие «декоративно-прикладное искусство». Классификация произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному назначению, по применяемым материалам и техникам изготовления и декорирования. Органичное смысловое единство формы и декора.

Роль природных свойств материалов, используемых техник изготовления и декорирования в формообразовании изделий.

Принципы и формы организации декоративно-прикладной деятельности в разных типах учреждений образования.

Тема 1.2 Средства организации композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве

Виды композиции: фронтальная, объемная и объемно-пространственная. Законы композиции в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Средства организации декоративной композиции. Выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве.

Стилизация и трансформация, их значение в формообразовании плоскостной и объемно-пространственной композиции.

Создание художественного образа в декоративно-прикладном искусстве.

Тема 1.3 История развития декоративно-прикладного искусства

Стили в декоративно-прикладном искусстве.

Первобытное искусство. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, Месопотамии, Эгейского мира, Древней Греции, Рима, Византии, европейского Средневековья, барокко, рококо, классицизма, ампира, модерна, ар-деко, постмодернизма.

Понятие ансамбля в декоративно-прикладном искусстве.

Тема 1.4 Декоративно-прикладное искусство Беларуси

Декоративно-прикладное искусство Беларуси: влияние византийского, европейского искусства, сохранение самобытных черт славянской культуры в средневековый период.

Композиция в народном декоративно-прикладном искусстве. Взаимовлияние народного и профессионального декоративно-прикладного искусства Беларуси.

Раздел 2. Ткачество

Тема 2.1 Создание художественного образа в ткачестве

Структурная и смысловая организация плоскости тканого полотна. Средства выразительности в тканых изделиях. Цветовая гармония. Основные типы орнаментов в ткачестве. Раппортные, ленточные, сюжетные композиции и др. Принципы стилизации растительных, зооморфных, орнитоморфных, антропоморфных мотивов.

Значение технологии, художественных техник и приемов переплетений для создания декоративных композиций в ткачестве. Усиление выразительности полотна за счет разности структур переплетений, разнообразных фактур.

Тема 2.2 Гобелен как произведение декоративно-прикладного искусства. Техники и технология ткачества гобелена

История развития ткачества гобеленов. Гобелен в условиях современной жизни. Ведущие зарубежные и белорусские художники и мастера гобелена.

Материалы и инструменты для создания гобелена. Подготовка рамы и натягивание основы. Основные приемы и техники работы (уравнительная плетенка, узелки, петельки, полотняное переплетение, бахрома, косички, способы соединения уточных нитей и др.) закрепление основы готового гобелена, способы его оформления.

Тема 2.3 Проектный практикум. Ткачество гобелена

Проект декоративного панно в технике гобеленового ткачества.

Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, аутентичными изделиями; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц; формальные композиции в гобелене. Разработка идеи в форэскизах в графическом и цветовом вариантах; разработка эскиза – конкретизация художественного образа; разработка картона в натуральную величину, либо в масштабе в цветовом варианте. Разработка технологии и выполнение фрагмента (пробника) в материале. Выполнение проекта в натуральную величину.

Раздел 3. Керамика

Тема 3.1 Классификация керамических изделий

Пластические возможности и декоративные свойства современных керамических материалов. Технология изготовления и декорирования глиняных изделий. Классификация керамических изделий.

Факторы, влияющие на формообразование керамических изделий.

Тема 3.2 Структурно-смысловая и художественная организация формы и плоскости.

Стилизация и трансформация в керамике. Влияние стилеобразующих факторов на развитие искусства керамики.

Особенности создания художественного образа в искусстве керамики. Активизация эмоционально-содержательного образа с помощью ассоциаций.

Тема 3.3. Проектный практикум. Керамика

Проект объемно-пространственной декоративной композиции; фигуративного сосуда; керамического набора, декорированного ангобами.

Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц в покое и в движении. Роль стилизации в создании художественного образа (пластические преобразования – трансформация внешних очертаний, внутренней орнаментации формы). Варианты стилизации объекта. Фактура как самостоятельный и активный компонент в художественных изделиях. Природная фактура, ручной и механический способы ее нанесения на поверхность изделий. Усиление выразительности декора с учетом текстурных свойств поверхности. Разработка идеи в форэскизах; эскиза в графическом и цветовом вариантах – конкретизация художественного образа. Выполнение проекта.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
дневная форма получения образования**

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, учебного занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов						Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Материальное обеспечение занятий (наглядные, методические пособия и др.)	Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>3 курс, 5 семестр</i>											
1	Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство в контексте мировой художественной культуры										
1.1	<p>Тема: Введение. Декоративно-прикладное искусство в контексте мировой художественной культуры</p> <p>Понятие «декоративно-прикладное искусство». Классификация произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному назначению, по применяемым материалам и техникам изготовления и декорирования. Органичное смысловое единство формы и декора.</p> <p>Роль природных свойств материалов, используемых техник изготовления и декорирования в формообразовании изделий.</p> <p>Принципы и формы организации декоративно-прикладной деятельности в разных типах учреждений образования.</p>	2					2	Мультимедийная презентация	[1], д. [4], [5], [8], [12].		
1.2	<p>Тема: Средства организации композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве</p> <p>Виды композиции: фронтальная, объемная и объемно-пространственная. Законы композиции в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Средства организации декоративной композиции. Выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве.</p>	2					2	Мультимедийная презентация	[1], д. [3], [5], [6],[8]		

	<p>Стилизация и трансформация, их значение в формообразовании плоскостной и объемно-пространственной композиции.</p> <p>Создание художественного образа в декоративно-прикладном искусстве.</p>								
2.	Раздел 2. Ткачество								
2.1	<p>Тема: Создание художественного образа в ткачестве</p> <p>Структурная и смысловая организация плоскости тканого полотна. Средства выразительности в тканых изделиях. Цветовая гармония. Основные типы орнаментов в ткачестве. Раппортные, ленточные, сюжетные композиции и др. Принципы стилизации растительных, зооморфных, орнитоморфных, антропоморфных мотивов.</p> <p>Значение технологии, художественных техник и приемов переплетений для создания декоративных композиций в ткачестве. Усиление выразительности полотна за счет разности структур переплетений, разнообразных фактур.</p>			2		2	«Композиция в декоративно-прикладном искусстве» (пособие)	[1], д. [5], [6], [10], [11].	Графические зарисовки
2.2	<p>Тема: Гобелен как произведение декоративно-прикладного искусства. Техники и технология ткачества гобелена</p> <p>История развития ткачества гобеленов. Гобелен в условиях современной жизни. Ведущие зарубежные и белорусские художники и мастера гобелена.</p> <p>Материалы и инструменты для создания гобелена. Подготовка рамы и натягивание основы.</p> <p>Основные приемы и техники работы (уравнительная плетенка, узелки, петельки, полотняное переплетение, бахрома, косички, способы соединения уточных нитей и др.) закрепление основы готового гобелена, способы его оформления.</p>			2		6	Мультимедийная презентация образцы гобеленов	[1], д. [1], [2], [5]	Анализ образцов с основными приемами ткачества гобелена
2.3	<p>Тема: Проектный практикум. Ткачество гобелена</p> <p>Проект декоративного панно в технике гобеленового ткачества.</p>			4		8	Образцы работ	[1]	Промежуточный просмотр

	<p>Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, аутентичными изделиями; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц; формальные композиции в гобелене. Разработка идеи в форэскизах в графическом и цветовом вариантах; разработка эскиза – конкретизация художественного образа; разработка картона в натуральную величину, либо в масштабе в цветовом варианте.</p>				4				
	<p>Разработка технологии и выполнение фрагмента (пробника) в материале. Выполнение проекта в натуральную величину.</p>				8				
	Всего за семестр	4			30		20		
<i>3 курс, 6 семестр</i>									
1.	Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство в контексте мировой художественной культуры (продолжение)								
1.3	<p>Тема: История развития декоративно-прикладного искусства Стили в декоративно-прикладном искусстве. Первобытное искусство. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, Месопотамии, Эгейского мира, Древней Греции, Рима, Византии, европейского Средневековья, барокко, рококо, классицизма, ампира, модерна, ар-деко, постмодернизма. Понятие ансамбля в декоративно-прикладном искусстве.</p>	2					6	Мультимедийная презентация	[1], д. [1], [2], [4], [5], [8], [12]
1.4	<p>Тема: Декоративно-прикладное искусство Беларуси Декоративно-прикладное искусство Беларуси: влияние византийского, европейского искусства, сохранение самобытных черт славянской культуры в средневековый период. Композиция в народном декоративно-прикладном искусстве. Взаимовлияние народного и профессионального декоративно-прикладного искусства Беларуси.</p>	2					6	Мультимедийная презентация	[1], д. [4], [5], [10], [11]
3.	Раздел 3. Керамика								

3.1	<p>Тема: Классификация керамических изделий</p> <p>Пластические возможности и декоративные свойства современных керамических материалов. Технология изготовления и декорирования глиняных изделий. Классификация керамических изделий.</p> <p>Факторы, влияющие на формообразование керамических изделий.</p>			4		4	Наглядные пособия по видам глазурей, декорированию глазурами	[1], д. [1], [2], [5], [7], [8], [10], [11]	Проверка таблицы
3.2	<p>Тема: Структурно-смысловая и художественная организация формы и плоскости.</p> <p>Стилизация и трансформация в керамике. Влияние стилизирующих факторов на развитие искусства керамики.</p> <p>Особенности создания художественного образа в искусстве керамики. Активизация эмоционально-содержательного образа с помощью ассоциаций.</p>			4		6	Иллюстративный материал	[1], д. [5], [8], [9]	Графические зарисовки
3.3	<p>Тема: Проектный практикум. Керамика</p> <p>Проект объемно-пространственной декоративной композиции; фигуративного сосуда; керамического набора, декорированного ангобами.</p> <p>Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц в покое и в движении. Роль стилизации в создании художественного образа (пластические преобразования – трансформация внешних очертаний, внутренней орнаментации формы). Варианты стилизации объекта. Фактура как самостоятельный и активный компонент в художественных изделиях. Природная фактура, ручной и механический способы ее нанесения на поверхность изделий. Усиление выразительности декора с учетом текстурных свойств поверхности.</p> <p>Разработка идеи в форэскизах; эскиза в графическом и цветовом вариантах – конкретизация художественного образа. Разработка декора.</p>			6		2	Композиция в декоративно-прикладном искусстве» (пособие) «Фигуративные сосуды» (наглядное пособие)	[1], д. [5], [7], [8], [10]	Проверка выполнения задания

	Выполнение проекта.				10					
	Всего за семестр	4			30		32			зачет
	Итого	8			60		52			

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
заочная форма получения образования**

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, учебного занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов					Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Материальное обеспечение занятий (наглядные, методические пособия и др.)	Литература	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Управляемая самостоятельная работа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 курс, 5 семестр										
1	Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство в контексте мировой художественной культуры									
1.1	<p>Тема: Введение. Декоративно-прикладное искусство в контексте мировой художественной культуры</p> <p>Понятие «декоративно-прикладное искусство». Классификация произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному назначению, по применяемым материалам и техникам изготовления и декорирования. Органичное смысловое единство формы и декора.</p> <p>Роль природных свойств материалов, используемых техник изготовления и декорирования в формообразовании изделий.</p> <p>Принципы и формы организации декоративно-прикладной деятельности в разных типах учреждений образования.</p>	1						«Композиция в декоративно-прикладном искусстве» (пособие) Мультимедийное пособие	[1], д. [4], [5], [8], [12].	

1.2	<p>Тема: Средства организации композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве</p> <p>Виды композиции: фронтальная, объемная и объемно-пространственная. Законы композиции в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Средства организации декоративной композиции. Выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве.</p> <p>Стилизация и трансформация, их значение в формообразовании плоскостной и объемно-пространственной композиции.</p> <p>Создание художественного образа в декоративно-прикладном искусстве.</p>	1					«Композиция в декоративно-прикладном искусстве» (пособие), образцы работ, презентация	[1], д. [3], [5], [6],[8].	
3.3	<p>Тема: Проектный практикум. Керамика</p> <p>Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц в покое и в движении. Роль стилизации в создании художественного образа (пластические преобразования – трансформация внешних очертаний, внутренней орнаментации формы). Варианты стилизации объекта. Разработка вариантов композиционных схем с использованием модульных элементов и выполнение его в материале. Фактура как самостоятельный и активный компонент в художественных изделиях. Природная фактура, ручной и механический способы ее нанесения на поверхность изделий. Усиление выразительности декора с учетом текстурных свойств поверхности. Разработка идеи в графическом и цветовом вариантах; разработка эскиза – конкретизация художественного образа. Выполнение проекта.</p> <p>Задание 1. Декоративное панно с изображением растительных мотивов, изображением животного или птицы для разных видов ДПИ</p> <p>Задание 2. Декоративное панно с изображением антропоморфных мотивов для разных видов ДПИ</p>			4			«Композиция в декоративно-прикладном искусстве» (пособие), образцы работ	[1], д. [1], [2], [3], [5], [6],[8].	Проверка выполнения задания

3 курс, 6 семестр										
2.	Раздел 2. Ткачество									
2.2	<p>Тема: Гобелен как произведение декоративно-прикладного искусства. Техники и технология ткачества гобелена</p> <p>История развития ткачества гобеленов. Гобелен в условиях современной жизни. Ведущие зарубежные и белорусские художники и мастера гобелена.</p> <p>Материалы и инструменты для создания гобелена. Подготовка рамы и натягивание основы.</p> <p>Основные приемы и техники работы (уравнительная плетенка, узелки, петельки, полотняное переплетение, бахрома, косички, способы соединения уточных нитей и др.) закрепление основы готового гобелена, способы его оформления.</p>				4			Перезентация образцы работ	[1], д. [1], [2], [5] [10], [11].	Анализ образцов с основными приемами ткачества гобелена
2.3	<p>Тема: Проектный практикум Ткачество гобелена.</p> <p>Проект декоративного панно в технике гобеленового ткачества.</p> <p>Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, аутентичными изделиями; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц; формальные композиции в гобелене. Разработка идеи в форэскизах в графическом и цветовом вариантах; разработка эскиза – конкретизация художественного образа; разработка картона в натуральную величину, либо в масштабе в цветовом варианте.</p> <p>Разработка технологии и выполнение фрагмента (пробника) в материале. Выполнение проекта в натуральную величину.</p>				4			Образцы работ	[1]	Промежуточный просмотр
	Всего за семестр				8					
	Итого				2					14
	<i>4 курс, 7 семестр</i>									Зачет

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**ЛИТЕРАТУРА****Основная литература**

1. Декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс / сост.: С. Е. Зятикова, Г. В. Лойко // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/46520>. – Дата доступа: 25.03.2023.

Дополнительная литература

1. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 368 с.
2. Буткевич, Л. М. История орнамента : учеб. пособие / Л. М. Буткевич. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 267 с.
3. Дагладян, К. Т. Декоративная композиция : учеб. пособие / К. Т. Дагладян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 312 с.
4. Жук, В. И. Декоративно-прикладное искусство Беларуси XVIII–XX вв.: становление и тенденции развития / В. И. Жук. – Минск : Беларус. навука, 2006. – 319 с.
5. Композиция в декоративно-прикладном искусстве : учеб.-метод. пособие / Н. В. Починова, С. Е. Зятикова ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : БГПУ, 2009. – 112 с.
6. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособие / Г. М. Логвиненко. – М. : ВЛАДОС, 2012. – 144 с.
7. Марчук, В. И. Подготовительный курс керамики : учеб.-метод. пособие / В. И. Марчук. – Брест : Брест. гос. ун-т, 2015. – 48 с.
8. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие / В. Н. Молотова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ФОРУМ, 2015. – 288 с.
9. Починова, Н. В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве : пособие / Н. В. Починова, С. Е. Зятикова ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : БГПУ, 2014. – 132 с.
10. Сахута, Я. М. Народнае мастацтва Беларусі / Я. М. Сахута. – Мінск : БелЭн, 2011. – 367 с.
11. Сахута, Я. М. Сучаснае народнае мастацтва Беларусі / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларусь, 2013. – 255 с.
12. Фокина, Л. В. История декоративно-прикладного искусства : учеб. пособие / Л. В. Фокина. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 239 с.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для контроля качества выполнения требований учебной программы по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» на занятиях рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: оценка упражнений, учебных художественно-творческих заданий и работ, творческих проектов, промежуточный просмотр и др.

Работы, представленные на творческий просмотр на зачет являются подтверждением практических результатов освоения учебной программы и составляют методический фонд дисциплины.

В качестве промежуточной формы контроля по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» предусмотрен зачет.

Критерии оценок результатов учебной деятельности

Зачтено ставится за умение ориентироваться в основных теоретических положениях учебного материала, воспроизведение его содержания без существенных ошибок, активную работу на лабораторных занятиях, способность под руководством преподавателя решать стандартные творческие задачи, качественное выполнение творческих заданий без существенных композиционных, колористических и технико-технологических ошибок в полном объеме, предусмотренном программой.

Не зачтено ставится за фрагментарные теоретические знания по учебной дисциплине в рамках учебной программы, пассивность на и лабораторных занятиях, выполнение творческих заданий с существенными композиционными, колористическими, технико-технологическими ошибками либо неумение применять основы композиционных, колористических и технико-технологических знаний в творческом процессе, низкий художественный уровень культуры исполнения творческих заданий, а также за отказ от ответа или непредставление на текущую аттестацию за семестр (просмотр) творческих учебных заданий в полном объеме предусмотренном программой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» направлена на активизацию учебно-познавательной и художественно-творческой деятельности обучающихся. Ее цель – повысить прочность приобретаемых знаний, умений и навыков, способствовать формированию художественно-творческих компетенций, овладеть методикой самостоятельной учебной деятельности, необходимой для саморазвития и самосовершенствования личности будущего специалиста. Она включает две формы: аудиторную и внеаудиторную, которые реализуются через репродуктивные, частично-поисковые и творческие самостоятельные виды деятельности студентов.

Аудиторная самостоятельная работа студентов определяется учебным планом и программой учебной дисциплины, регламентируется учебным расписанием, проводится под непосредственным руководством преподавателя на лабораторных занятиях. В качестве самостоятельных видов деятельности непосредственно на занятиях по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» студентам можно предложить выполнение творческих упражнений, зарисовок, работу с аналогами и прототипами, искусствоведческой литературой, методическими папками, вариантный поиск на стадии эскизов, выполнение пробников в материале и др.

Внеаудиторная самостоятельная работа – это различные виды художественно-творческой, учебно-исследовательской и самообразовательной деятельности. Осуществляется она под опосредованным руководством преподавателя, который выдает задания, консультирует, устанавливает сроки выполнения.

Исходя из специфики учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» она нередко выступает в качестве подготовительной работы к аудиторным занятиям и включает изучение литературных источников; подбор аналогов и прототипов; разработку эскизов; работу с интернет-ресурсами, чистовое выполнение проекта. Ее результаты учитываются преподавателем во время промежуточного контроля по дисциплине.

Требования к выполнению самостоятельной работы студентов

№ п/п	Название темы, раздела	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения
1	Введение. Декоративно-прикладное искусство в контексте мировой художественной культуры	2	Составить таблицу классификацию произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному назначению, по применяемым материалам и техникам изготовления и декорирования.	Таблица
2	Средства организации композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве	2	Выполнить иллюстрированный словарь терминологии: «Средства выразительности и организации композиции в ДПИ»	Иллюстрированный словарь
3	Создание художественного образа в ткачестве	2	Выполнить стилизацию растительных, зооморфных, антропоморфных мотивов для тканого узора	Зарисовки стилизованных объектов (графический материал)
4	Гобелен как произведение декоративно-прикладного искусства. Техники и технология ткачества гобелена	6	Выполнить презентацию по теме и подобрать иллюстративный материал гобеленов ведущих мастеров и художников разных стран мира	Презентация
5	Проектный практикум. Ткачество гобелена	8	Выполнить методическую папку с образцами приемов и тканых переплетений в гобелене в материале. Завершение работы (ткачество гобелена)	Методическая папка с образцами в материале. Завершение работы.
6	История развития декоративно-прикладного искусства	6	Составить таблицу «Характеристика стилей в ДПИ» (от Древнего мира до XX века)	Таблица с характеристикой
7	Декоративно-прикладное искусство Беларуси	6	Подобрать иллюстративный материал по теме	Папка с иллюстративным материалом или

				презентация
8	Классификация керамических изделий	4	Выполнить пробники в материале с использованием разных видов глин и техник декора.	Пробники в материале с использованием разных видов глин и техник декора.
9	Структурно-смысловая и художественная организация формы и плоскости.	6	Выполнить зарисовки с натуры природных форм для дальнейшей стилизации. Выполнение стилизации объектов для керамических изделий	Зарисовки
10	Проектный практикум. Керамика	10	Разработка эскиза фигуративного сосуда и набора керамических изделий	Эскизы фигуративных сосудов и набора керамических изделий
	Всего часов СРС	52		

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»**

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
«Композиция в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве», «Цветоведение», «Материалы и технологии в декоративно-прикладном искусстве», «Основы народных художественных ремесел»	Художественно-педагогического образования	Согласование содержания программы прошло на этапе разработки программы	Протокол № 9 от 27.03.2023

4.4. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ)

Акант – растение, произрастающее в Средиземноморье. Лист аканта стилизовался в декоративный мотив греко-римского орнамента, позднее его видоизменения наблюдаются в орнаментах Средневековья, Нового времени.

Акцент – ударение, выделение, подчеркивание особенности формы тоном, цветом, размером.

Андре Шарль Буль и его Сыновья – французские мастера-мебельщики эпохи барокко.

Андреа дела Робиа – итальянский скульптор эпохи Возрождения, который изготавливал великолепные майоликовые рельефы.

Антефикс – декоративный элемент греческого архитектурного орнамента в виде пальметты или щита с рельефом.

Арабеска – прихотливый орнамент, сложившийся в масульманских странах, построенный по принципу бесконечного ритмического повтора геометрических, растительных мотивов, получивший развитие и в Западной Европе в эпоху Возрождения.

Асимметрия – изображение на плоскости, объемной форме, элементы которого расположены в произвольном порядке при строгой уравновешенности.

Батик – один из способов художественного оформления тканей. Рисунок выполняется резервирующим составом из парафина, воска, резинового клея.

Бернар Палисси – художник-скульптор, керамист, его заслуги в расширении цветных эмалей.

Бордюр – обрамление.

Вариация – повтор узора, сюжета с некоторыми даже существенными изменениями при сохранении стилеобразующих принципов.

Веджвуд Джозайя и Сыновья – английская фирма по изготовлению фаянсовой и фарфоровой посуды, основанная в 1759 г. Знаменита своими росписями, а также белым лепным рельефом по мотивам античной мифологии на вазах, тарелках, плакетках, медальонах светло-синего, голубого цвета.

Вимперг – в готической архитектуре высокий декоративный фронтон стрельчатой формы с рельефной или ажурной каменной резьбой.

Вензель (монограмма) – завершенная декоративная композиция из переплетающихся начальных букв имени и фамилии, или имени и отчества.

Венецианская нить «миллефьори» - стекольное производство г. Мурано в Италии (ренессанс, барокко) с уникальной технологией изготовления бокалов, ваз, блюд, декорированных виртуозной белой филигранной сеткой.

Вотивные портреты, изделия – дар богам во исполнение обета, выражающееся в жертвоприношении в случае исполнения высшими силами изложенной просьбы.

Вязь – построчное орнаментальное сплетение букв.

Гармония – согласованность графических, тоновых соотношений с формой предметов, окружающим пространством среды.

Гемма – произведение глиптики, ювелирный камень, обычно округлой или овальной формы, с вырезанными изображениями. Различают геммы с врезанными изображениями (инталии) и с барельефными выпуклыми изображениями (камеи).

Глиптика – резьба по драгоценным, полудрагоценным камням.

Гротески – декоративная роспись стен, проемов окон, потолка (Рафаэль – начало XVI в.), аналог канделябрного стиля древнеримских стенных росписей.

Гравирование – способ нанесения орнаментального или декоративного изображения на поверхность металла, стекла.

Гобелен – иначе шпалера, стенной безворсовый ковер с сюжетной или орнаментальной композицией. Название закрепилось благодаря имени братьев Гобеленов, основавших ткацкое производство шпалер в эпоху барокко.

Диатреты - античные стеклянные изделия IV века. Чаши, виртуозно вдутые в ажурные из стеклянных нитей формы .

Декор – система украшений, усиливающих выразительность поверхности изделия, обогащающих содержание художественного произведения.

Декоративно-прикладное искусство – наиболее древний по своему происхождению вид искусства, связанный с художественным ремеслом, объединяющий два понятия: декоративное – украшение предмета, пространства среды обитания человека; прикладное – утилитарное, применяемое в быту. Служит для удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей человека.

Замысел – намерение, связанное с воображением, фантазией, содержанием произведения, идея.

Иллюзорность – максимально полное, до мельчайших подробностей, до зрительного обмана сходство с объектом.

Интерпретация – творческое переосмысление традиционного направления при сохранении стилевых особенностей.

Итальянская майолика - знаменитые на весь мир майоликовые производства с подглазурной и надглазурной росписью, которые были организованы в городах Урбино, Фаенце, Дерута, Губио и т.д. в XV - XVIII веках.

Картуш – самостоятельный элемент орнамента в виде не совсем развернутых свитков с пустым пространством посередине, предназначенным для надписи, изображения герба, вензеля и т. д.

Кассоне – итальянский сундук с плоской крышкой, декорированный резьбой, бронзовыми накладками, росписью.

Ковка – способ механической обработки металла под действием ударов молота.

Колорит – цветовой строй, согласованность цветовых оттенков по тону: яркий-монохромный; спокойный-напряженный; серебристый-золотистый т.п.

Контраст – резко выраженное противопоставление (красный-зеленый, светлый-темный, короткий-длинный и т. п.).

Лиможские эмали – (Франция XIII в.). Техника перегородчатой и выемчатой эмали, которая применялась для декорирования изделий, выполненных из меди культового, а также светского назначения. Позднее производство прославилось техникой эмальерной росписи (ренессанс).

Маджарский Ян – художник ткач текстильной мануфактуры Радзивиллов. С его именем связано изготовление знаменитых Слуцких поясов.

Мануфактуры Антония Тизенгаузена – в XVIII веке в г. Гродно, Городнице А.Тизенгаузен организовал производство шелковых обивных тканей, атласа, бархата, гобеленов, платков, поясов под руководством итальянских, французских мастеров.

Медальон – ювелирное украшение в форме овала или круглого футлярчика. Другое значение – выделенное в орнаментальной композиции пространство в форме овала, круга или квадрата с каким-либо доминирующим изображением, стилистически связанным с остальным декором.

Мейсенский фарфор – знаменитое по сей день производство фарфора. Европейский фарфор начинает развиваться благодаря мейсенским керамистам, скульпторам – модельерам (Кендлер), которые в начале XVIII века раскрыли тайну изготовления фарфоровой массы.

Монстранц – особый вид литургического католического лучеобразного реликвария XVIII века.

Налибокская стекольная мануфактура - создана по типу саксонской дрезденской мануфактуры в 1717 г. и просуществовала вплоть до 1867 г. Первоначально изделия изготавливались по подобию ведущих европейских центров Чехии и Германии, позднее были выработаны свои местные отличительные особенности.

Наутилус – декоративное изделие, раковина «наутилус», увенчанная мифологической фигуркой, на ножке в виде статуэтки, оправленная в серебро или золото.

Орнамент – украшение, узор на плоскости, объемной форме из ритмически организованных сочетаний геометрических, растительных и др. мотивов.

Орнат – литургическая одежда.

Полубес Степан (Иванов) – XVII в., белорусский мастер по изготовлению полихромных изразцов из Мстиславля «со товарищи» возрождают традицию декорировки фасадов церквей изразцами.

Пальметта – орнаментальный мотив в виде пальмового листа

Потир – чаша на высокой ножке с поддоном для причастия, изготовленные из золота, серебра, бронзы и полу драгоценных и других металлов,

Реликварий – ритуальный предмет- хранилище для реликвий самой разнообразной формы (ларец, имитация готического храма, сосуда).

Скань, филигрань – ювелирная ажурная техника из тонкой крученой серебряной или золотой проволоки с включением зерни.

Симметрия - изображение на плоскости, объемной форме, элементы которого расположены на равных расстояниях по обе стороны от вертикальной или горизонтальной оси.

Сверженский фаянс - мануфактура XVIII века, созданная Радзивиллами в 1738, 1742 – 1762. Изготавливались садовые вазы, посуда, изразцы, мелкая пластика, бюсты церковников.

Севрский фарфор – Франция, входит в моду во второй половине XVIII века. Кроме посуды, выполненной в стиле рококо, знаменит фарфоровой скульптурной пластикой как круглой, так и рельефными плакетками из матового бисквита (скульптор Фальконе).

Слуцкие пояса – слущкая мануфактура - «Персияря» была основана Радзивиллами в 1757 г. в связи с реорганизацией трех фабрик по изготовлению золотых галунов, поясов и разных тканей. Художественным руководителем и основателем нового типа пояса стал приглашенный магнатом армянин турецкого происхождения Ян Манджарский.

Смальта – небольшие цветные непрозрачные пластины стекла квадратной формы для мозаичных работ.

Стиль - синтез художественных идей, оригинальности, нового направления в архитектуре, изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, литературе, музыке, театре. Отличительное своеобразие художественного произведения.

Стиль «шинуазери» - подражание в орнаментальном декоре в эпоху рококо Индии, Китаю, Персии, Турции, Японии.

Финифть – эмальерная роспись, сложная живописная техника эмалью, применяемая для росписи художественных изделий из металла.

Шпалеры «милфлёр» - тканые безворсовые настенные ковры, производство которых было организовано в городах Аррас (Бельгия), Париж (Франция) в XIV – XVI веках.

Эллинизм – этап в истории стран Восточного Средиземноморья первая треть IV – первая треть I века до н. э.

4.5. Список литературы

Основная литература

1. Декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс / сост.: С. Е. Зятикова, Г. В. Лойко // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/46520>. – Дата доступа: 25.03.2023.

Дополнительная литература

13. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 368 с.
14. Буткевич, Л. М. История орнамента : учеб. пособие / Л. М. Буткевич. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 267 с.
15. Дагладиян, К. Т. Декоративная композиция : учеб. пособие / К. Т. Дагладиян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 312 с.
16. Жук, В. И. Декоративно-прикладное искусство Беларуси XVIII–XX вв.: становление и тенденции развития / В. И. Жук. – Минск : Беларус. навука, 2006. – 319 с.
17. Композиция в декоративно-прикладном искусстве : учеб.-метод. пособие / Н. В. Починова, С. Е. Зятикова ; М-во образования Респ. Беларусь, Беларус. гос. пед. ун-т. – Минск : БГПУ, 2009. – 112 с.
18. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособие / Г. М. Логвиненко. – М. : ВЛАДОС, 2012. – 144 с.
19. Марчук, В. И. Подготовительный курс керамики : учеб.-метод. пособие / В. И. Марчук. – Брест : Брест. гос. ун-т, 2015. – 48 с.
20. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие / В. Н. Молотова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ФОРУМ, 2015. – 288 с.
21. Починова, Н. В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве : пособие / Н. В. Починова, С. Е. Зятикова ; М-во образования Респ. Беларусь, Беларус. гос. пед. ун-т. – Минск : БГПУ, 2014. – 132 с.
22. Сахута, Я. М. Народнае мастацтва Беларусі / Я. М. Сахута. – Мінск : БелЭн, 2011. – 367 с.
23. Сахута, Я. М. Сучаснае народнае мастацтва Беларусі / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларусь, 2013. – 255 с.
24. Фокина, Л. В. История декоративно-прикладного искусства : учеб. пособие / Л. В. Фокина. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 239 с.