

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

Факультет эстетического образования
Кафедра художественно-педагогического образования

(рег. № УМ 30-03-29-1015)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

М.А.Шатарова
25 06 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

И.В.Пеститко
24 06 2025 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
«Декоративно-прикладное искусство»

для специальности:

6-05-0113-06 Художественное образование

Профилизация: Декоративно-прикладное искусство.

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

Рассмотрено и утверждено

на заседании Совета БГПУ 26 июня 2025 г.

протокол № 10

Оглавление

<u>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА</u>	3
<u>1. Теоретический раздел</u>	7
<u>Краткое содержание лекционного материала</u>	7
<u>1.1. Декоративно-прикладное искусство и орнамент</u>	7
<u>1.2. Костюм белорусов. Куклы</u>	102
<u>2. Практический раздел</u>	105
<u>Содержание учебного материала к лабораторным занятиям</u>	105
<u>2.1. Декоративно-прикладное искусство и орнамент</u>	105
<u>2.2. Вышивка</u>	105
<u>2.3. Ткачество</u>	109
<u>2.4. Костюм белорусов. Куклы</u>	114
<u>2.5. Лоскутная техника</u>	116
<u>2.6. Художественная обработки кожи</u>	119
<u>3. Раздел контроля знаний</u>	123
<u>3.1. Вопросы к экзамену</u>	123
<u>3.2. Примерные компетентностно-ориентированные задания</u>	125
<u>3.3. Перечень рекомендуемых средств диагностики компетенций</u>	127
<u>3.4. Критерии оценки результатов учебной деятельности</u>	128
<u>4. Вспомогательный раздел</u>	136
<u>4.1. Учебный план</u>	136
<u>4.2. Программная документация</u>	143
<u>4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов</u>	192
<u>4.4. Глоссарий</u>	199
<u>4.5. Список литературы</u>	205

Пояснительная записка

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» разработан для специальности 6-05-0113-06 Художественное образование. Профилизация: Декоративно-прикладное искусство.

Цели и задачи ЭУМК, его функции, особенности структурирования и подачи учебного материала

Цель учебно-методического комплекса «Декоративно-прикладное искусство» – информационно-методическое обеспечение учебного процесса по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство». Содействие формированию базовых профессиональных и специализированных компетенций педагога-художника, позволяющих эффективно реализовывать мастерство педагога (учителя) в области преподавания декоративно-прикладного искусства.

Задачи электронного учебно-методического комплекса «Декоративно-прикладное искусство»:

1. Формирование готовности будущих учителей на основе самостоятельного изучения материала к решению специальных профессиональных задач, содействие развитию художественного вкуса, восприятия, художественного мышления.

2. Формирование системы знаний и практических умений студента по созданию произведений ДПИ с учётом специфики материала, техники, технологии декоративно-прикладного искусства.

Функции учебно-методического комплекса «Декоративно-прикладное искусство»:

- раскрытие требований к содержанию учебной дисциплины, образовательным и профессиональным результатам подготовки студента как будущего специалиста;
- объединение в единое целое различных учебно-методических материалов, обеспечение преемственности и междисциплинарных связей в процессе освоения учебной дисциплины;
- управление учебной деятельностью студентов по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство».

Особенности структурирования и подачи учебного материала:

Структура данного ЭУМК обусловлена основной целью учебной дисциплины – сформировать художественно-творческие компетенции педагога-художника в области декоративно-прикладного искусства, необходимых для педагогической практики и самостоятельного художественного творчества и задачами:

- 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;

- освоить техники и технологии обработки традиционных материалов и выполнения изделий в разных видах декоративно-прикладного искусства;

- развить наблюдательность, зрительную память, воображение, образное мышление, технические навыки в процессе изготовления изделий декоративно-прикладного искусства;

- сформировать ценностное отношение к традиционной и мировой художественной культуре;

- способствовать формированию профессиональной культуры педагога-художника, его духовного потенциала, художественного вкуса.

Основными формами работы являются лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа. На лекциях проходит усвоение теоретического материала по учебной дисциплине. На лабораторных занятиях постигаются основы композиционной грамоты, освоение техник и технологий работы с материалами, специальным оборудованием, инструментами, приспособлениями для воплощения творческой работы в материале. Осуществляется овладение навыками стилизации применительно к технологическим возможностям материала, эскизный поиск, выбор наиболее удачного проектного решения, выполнение работы в материале. Самостоятельная работа включает изучение литературных источников, наглядных пособий, подбор и художественный анализ аналогов и прототипов, вариантный поиск на стадии эскизов, чистовое выполнение проекта, творческой работы, а также создание методических папок, технологических пробников и др.

Учебная дисциплина «Декоративно-прикладное искусство» базируется на знаниях, полученных студентом при изучении учебных дисциплин «Цветоведение», «Материалы и технологии в художественном творчестве», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Искусство Древнего мира, эпохи Средневековья и Возрождения» и др.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» определены образовательным стандартом общего высшего образования и учебными планами по специальности 6-05-0113-06 Художественное образование.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» для специальности 6-05-0113-06 «Художественное образование Профилизация: Декоративно-прикладное искусство» на дневной форме получения высшего образования отведено всего 424 часа, из них аудиторных 204 часа. Распределение часов по видам занятий: лекции - 24 часа, лабораторные занятия – 180 часов, самостоятельная работа студента – 220 часов.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом специальности 6-05-0113-06 «Художественное образование Профилизация: Декоративно-прикладное искусство» в форме зачета в 4 и 7 семестрах и в форме экзамена в 6 и 8 семестрах.

Для заочной формы получения высшего образования отведено 424 часа, из них: лекции - 8 часов, лабораторные занятия - 44 часа.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом специальности 6-05-0113-06 «Художественное образование Профилизация: Декоративно-прикладное искусство» в форме зачета в 5 и 7 семестрах и в форме экзамена в 8 и 10 семестрах.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единиц.

Рекомендации по организации работы с ЭУМК

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» представляет собой систему взаимосвязанных дидактических средств на печатной основе. Использование комплекса в процессе обучения обеспечивает осмысленную и продуктивную самостоятельную деятельность студентов и эффективную организационную деятельность преподавателя, что способствует индивидуализации процесса обучения.

Характеристика материала каждого из разделов

ЭУМК состоит из пяти разделов, в которых представлено следующее содержание.

Пояснительная записка

Теоретический раздел

Содержит материал теоретического изучения (тезисы лекций) краткий курс лекций учебной дисциплины в объеме, предусмотренном учебным планом по дисциплине «Декоративно-прикладное искусство». Для работы с этим разделом необходимым навыком является вдумчивое чтение учебного материала.

Практический раздел

Содержит материал для лабораторных заданий по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство», иллюстративный материал.

Раздел контроля знаний

Содержит критерии оценивания студентов по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство», позволяющие определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной документацией образовательных программ высшего образования

Вспомогательный раздел

Содержит программно-планирующую документацию; глоссарий; методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, список рекомендуемой литературы для самостоятельной работы обучающихся и подготовки к лабораторным занятиям, выполнению самостоятельных заданий. Он помогает эффективно контролировать

выполнение самостоятельной работы студента согласно представленной программной документации и перечню учебных изданий.

ЭУМК является продолжением учебно-методических средств обучения по профилизации «Декоративно-прикладное искусство».

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1.1 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОРНАМЕНТ

ТЕМА: ВВЕДЕНИЕ. ОРНАМЕНТ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВИДАМ И ТИПАМ

Краткое содержание лекции: орнаментальное искусство – важнейший элемент художественно-содержательной предметной среды, связанный с духовной культурой народа, его традициями. Декор и орнамент. Связь орнаментального декора с определенной исторической эпохой. Орнаментальный мотив. Универсальные мотивы в орнаментике. Природный и предметный орнамент.

Виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, гротескный (тератологический), геральдический, предметный, каллиграфический, механический и другие. Типы орнамента: розетты (центрический орнамент), ленточный орнамент (бордюр, обрамление), сетчатые орнаменты (раппорт). Пластическая характеристика орнамента, способы нанесения на поверхность.

Краткий конспект лекции

С древнейших времен орнаментальное искусство – это уникальный способ передачи информации о духе времени, сложившихся традициях в национальной культуре, назначении предмета, его своеобразной красоте. Орнамент всегда ассоциируется с определенной исторической эпохой, стилевыми направлениями в искусстве, и его содержательная сторона раскрывает представление человека о Вселенной, религиозных воззрениях, о связях с материальным и потусторонним мирами, о его восприятии окружающего пространства во всех взаимосвязях социальной и культурной жизни разных народов мира. Вдохновенным источником создания орнамента, совершенного по своей красоте и оригинальности, во все времена была природа. Даже многие геометрические мотивы являются стилизованными изображениями (отражениями) реально существующих форм.

Орнамент это, прежде всего, декор. В декоративном искусстве, в архитектуре декор – это совокупность декоративных элементов участвующих в украшении поверхности предмета, здания, сооружения, неразрывно связанных с формой. Декором может быть фактура: гладкая или шероховатая, блестящая или матовая, нанесенная графическими или живописными средствами, с использованием разнообразных механических приемов обработки декорируемой поверхности. Применение разной по качеству фактуры способствует усилению выразительности украшаемого

объекта. Декором может быть текстура, которую получают при распиле таких природных материалов, как дерево, камень. Эстетическая выразительность природной красоты материала – глины, дерева, камня, различных металлов, растительных и современных синтетических материалов выявляется при искусной механической обработке. Декором может быть и отдельный изобразительный сюжет. Так как области декорирования весьма разнообразны, а декор – это совокупность используемых декоративных приемов в украшении вещи, то в отдельных случаях в художественной практике для создания выразительной декоративной композиции находят применение одновременно и орнамент, и сюжетное изображение, и фактура, и текстура материала.

Энциклопедический словарь дает такое определение орнамента: «Узор, из ритмично упорядоченных элементов для украшения произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных сооружений, предметов домашнего обихода...». Узор, построенный из сочетаний в ритмическом чередовании геометрических, растительных, зооморфных, антропоморфных и многих других мотивов. Орнамент всегда связан с конкретной формой, предметом, а значит с конкретным материалом, конкретной поверхностью. Поскольку орнамент – украшение, он напрямую ассоциируется с понятием «красота» и предполагает гармоничное единство формы, ее функционального назначения и декора. В декоративно-прикладном искусстве в основе создания художественного образа лежит принцип красоты и гармонии.

Орнаментальное искусство насчитывает тысячелетия, и с развитием цивилизации оно поступательно совершенствовалось от простейших геометрических до изощренных реалистических изображений природных форм. Орнамент как система возник тогда, когда человек смог упорядочить мотивы изображений в определенном ритме, связал изображение с формой предмета и благодаря развитию образного мышления научился передавать графическим способом свои познания об окружающем мире. Наборы квадратиков, кружочков, треугольников, спиралей, цветных пятнышек, разнообразных линий и точек стали не только узором, но объективным отражением действительности, сложнейших космологически-мифологических представлений человека о мироздании.

Проходили века, орнамент постепенно преодолевал смысловую зависимость, закрепив в своем образном строе самые характерные устойчивые геометрические формулы, которые и сегодня на ассоциативном уровне повествуют о гармонии мироустройства, наполняют художественный образ глубиной и историко-культурным смыслом. С развитием цивилизации для украшения предметов быта, декорирования поверхностей художник начал использовать стилизованные изображения живой природы – растений, насекомых, птиц, зверей, человека. Самыми востребованными природными мотивами в творческой практике становятся растения, которые позволяют создавать бесконечное число декоративных комбинаций.

Области использования орнамента весьма разнообразны. Расписной, резной, лепной орнамент широко применялся и применяется в декоре архитектуры, скульптуры, экстерьера и интерьера зданий, а также мебели, керамики, фарфора, фаянса, ковров, гобеленов, декоративных тканей, одежды, оружия, ювелирных украшений и многих других предметов быта. С древних времен человек-творец, создавая художественный образ, стилизовал изображения, обобщал рисунок реальной формы для выявления главного, характерного в объекте или форме. Это не было случайным капризом воображения. Мастер с уважением относился к материалу, который использовал в своем творчестве, изучал его свойства, ценил природную красоту. Дерево, камень, металл, ткани, кожа имеют разную структуру поверхности, а значит и разную при обработке плотность, фактуру. Одни материалы твердые – блестящие или матовые, другие – хрупкие, третьи мягкие и шероховатые. Технологические возможности материала, разнообразие техник исполнения применительно к форме и назначению предмета или декорируемого объекта, развитый художественный вкус, а также воображение художника, его индивидуальные предпочтения и умения предопределяли способы нанесения орнамента на поверхность, степень образной стилизации, которые выявляли художественные достоинства, пластические свойства материала, подчеркивали его драгоценность.

Орнаментальные композиции подразделяются на плоскостные и объемные изображения. И плоскостной и объемный орнамент может наноситься как ручным, так и механическим способами.

Плоскостной орнамент выполняется графическим или живописным приемами и используется в росписи, витраже, книжной графике, в мозаике, инкрустации, в ткачестве, в кружевоплетении, в вышивке, кожевенном ремесле. В росписи рисунок выполняется, в основном, тремя способами – с помощью контура, штампами (трафаретами) или пластичным кистевым мазком. В ткачестве, кружевоплетении орнамент вплетается в полотно. В вышивке нити, создавая тонкий рельеф узора, органично соединяются с полотном и воспринимаются единым целым. В мозаике кусочки смальты, дерева, камня, кости, металла, ткани и другие материалы наклеиваются, вшиваются или врезаются в поверхность изделия. В витраже цветные тонкие пластины стекла скрепляются свинцовыми перегородками, образуя картинное поле.

Объемный орнамент, чаще всего рельефный, выполняется с помощью различных технических приемов: лепкой, резьбой, гравированием, чеканкой, ковкой, отливкой, аппликацией, тиснением, плетением из растительных материалов. В этом случае красота декора выявляется контрастом фона и упругой пластикой рельефа. Рельефные орнаменты могут играть подчиненную роль в виде украшения, а могут представлять самостоятельные декоративные композиции, выступая в качестве ажурной решетки. В архитектуре чаще всего применяется лепной орнамент. На дерево, камень, металл, стекло орнамент наносится с помощью резьбы, гравирования, и может быть как выпуклым, так и вогнутым. Объемные украшения,

выполненные с помощью плетения из растительных материалов, нашиваются или наклеиваются на декорируемую поверхность. Керамику, фарфор декорируют как лепным, так и расписным орнаментом.

Орнаментальный декор по отношению к форме имеет соподчиненное значение. Распределение орнамента на форме считается удачным, если декор создает гармонию с формой, ее функциональными и эмоционально-выразительными задачами. Орнаментальный узор на форме может быть почти незаметен, или, наоборот, он усиливается с помощью выделения, акцентирования тех или других частей поверхности предмета, пространства интерьера. Насколько убедительно расставлены акценты для достижения цельности восприятия формы, настолько органично узор вписывается в поверхность, его пластические и колористические свойства будут отвечать смысловым и стилистическим принципам ансамбля или форме предмета.

Из всех видов искусств именно орнаментальное искусство предоставляет художнику полную свободу в выборе мотивов и средств, неограниченную игру воображения, позволяющую сочетать чувства и знания некоторых математических закономерностей его построения, цветовой гармонии. Создавая декор для определенной формы, поверхности, решая конкретные функциональные задачи, художник-прикладник подчиняется тем же закономерностям, принципам и правилам, которые характерны для создания любого художественного произведения с учетом свойств материала, применяемого оборудования и инструментов. Так как орнамент объединяет прошлое, настоящее и будущее, художнику открыт большой простор в современном пространстве творческого поиска. Но именно степень художественной новизны будет определять художественную ценность орнаментальной импровизации.

Универсальные мотивы в геометрической орнаментике

В орнаментальном искусстве всех народов сохраняются познания человека о мире, которые накапливались человечеством с древнейших времен до современности. В своей книге «История орнамента» Л.М. Буткевич раскрывает содержательную сторону древнейших универсальных форм, мотивов, являющихся базовыми для геометрической орнаментики, имеющей «солидный багаж смыслового истолкования в науке» [д.4]. Мотивы орнаментальных композиций, украшающих глиняную, металлическую, каменную, деревянную утварь, ювелирные изделия, ковры, характерны для многих культур мира. В них прослеживаются одни и те же более или менее стилизованные изображения: круг, крест, квадрат, треугольник, прямая линия, зигзаг, разновидности спиралей. Ученые объясняют это развитием человечества во времени, заложенным первоначальным опытом, который трансформировался в художественное качество. Изображения круга олицетворяют Небо, Солнце, Луну, звезды. Изображения квадрата (ромба) или прямой линии – Землю. Символом Космоса, соединяющего небо и землю, является крест, древо. Эти четыре универсальные формулы в орнаменте используются и как отдельные элементы, и как сложно разработанные мотивы, соединяющиеся в различные геометрические

тщательно продуманные конструкции: розетки, бордюры, сетчатые композиции, которые несут в себе законы искусства, выверенные временем.

Крест - ось мира, древнейший сакральный знак, определяющий ориентацию сторон благодаря точке пересечения вертикали (верха и низа), горизонтали (правой и левой сторон). Символ Космоса – как абсолютный и высший порядок мироздания. У одних народов он является символом счастья, жизни, плодородия. У других – основа мироздания (огонь, вода, воздух, земля).

Круг в древнейшей культуре был воплощением абсолютного равенства, бесконечности и круговорота бытия, отражением идеи мироздания. Символ цельности, единства, постоянства и вечности. Круг в виде розетки ассоциировался с солярной символикой, с движением небесных светил, с понятием небесного совершенства.

Квадрат – устойчивая форма, в которой заложена идея земного начала как места обитания человека, воспринимаемого в системе координат, где выделены стороны света и присутствует четырехмерная цикличность природных явлений. Символ равновесия, ограниченного пространства, стабильности и защиты.

Крест - в круге и крест - в квадрате олицетворяли космическое мироустройство, законы небесной гармонии. Человек выделял себя, свое собственное пространство из окружающего мира. Крест - в круге почитался священной фигурой, символизирующей колесо жизни, мировой разум, единство неба и земли. Белорусы в обряде освящения места для строительства дома, ограничивали данное пространство фигурой «крест - в квадрате». Это же начертание, только с введением в каждое из четырех разграничений точки, служило идеограммой понятия поля, возделанной земли.

Линейная, сетчатая, замкнутая системы орнаментальных композиций имеют непосредственную связь с этими формулами.

Крест в ромбе – это формула древних земледельческих полей. Освоение природных богатств на протяжении всей истории развития человечества фиксировалось усложнением этого знака, и со временем мотив «крест в ромбе» приобрел по углам остротки.

Спираль – символ движения времени. Центростремительная форма, наподобие часовой пружины. Встречаются также два вида изображения спирали – закрученная влево и вправо. Прототипом спирали был образ змеи. В орнаментике спиралевидный мотив встречается в виде S-образного завитка из соединения двух спиралей, имеющих разное направление. Этот мотив в орнаментике может иметь вертикальное, горизонтальное, диагональное положения. Еще один вариант соединения двух спиралей - волута.

Плетенка – магический символ связи, объединения и единства Неба и Земли, Творца и творимого. Мотив плетенки известен в двух разновидностях – жгута и узла, и ее происхождение исследователи связывают с реальными процессами плетения, связыванием, завязыванием. В более поздних,

средневековых культурах возникает, постепенно усложняясь, целое направление плетеного орнамента.

Зигзаг, волна – символы воды, знаки благополучия. Зигзагообразные линии совершенно точно передавали движущуюся змею. Образ змеи в то же время отождествлялся с образом небесной воды. Простейший зигзаг на ритуальном сосуде мог расшифровываться как «моление о дожде».

Меандр – символ плодородия, знак благополучия, изобилия, блага. Само название данного знака произошло от наименования реки с крутой излучиной (Большой Мендерос в Турции), а рисунок возник, возможно, благодаря стилизации изображения движения волн или воспроизведения текстуры бионической структуры кости мамонта. Некоторые меандры ассоциируются с лабиринтами, поиском пути выхода из запутанной системы.

Треугольник – активная форма. Это также знак солнца, символ жизни, духовного подъема. Символ плодородия, божественной материи. В древности треугольник вершиной вверх символизировал созидательное мужское начало, а вниз – женское. Два треугольника, повернутые друг к другу острыми углами олицетворяли мужское и женское единство. Треугольник может быть устойчив при горизонтальном основании и неустойчив, когда его изображают вершиной вниз. Острый зигзаг можно воспринимать как систему чередования треугольников, обращенных вершинами вверх и вниз.

Древо – один из наиболее универсальных образов мировой мифологии, который возник на более позднем витке развития человеческого мышления и воплощает универсальную концепцию мира. Образ Мирового древа соотносится с понятием об абсолютном добре. Представление о Древе теснейшим образом связано с членением пространства по вертикали: крона ассоциировалась с Небом; ствол – с землей; корни – с подземным океаном, преисподней. Тройственная система, представляющая временные понятия – прошлое, настоящее, будущее. Три стихии – огонь, земля, вода. Три части тела – голова, туловище, ноги.

В мировой орнаментике Древо изображалось разнообразно: как одинокий мотив – дерево, куст, букет цветов. В виде розетки (дерево – вид сверху), симметрично окруженной с двух сторон фигурами химеро-охранителей: крылатых грифонов, козлов, сфинксов, а также львов, быков, птиц, людей. Предполагается, что с возникновением мотива Древа, родилась симметричная, трехчастная система композиции. Трехчастная композиция, в свою очередь, трансформировалась, например, в форме вазы с ручками. Ручки в первоначальном изображении были мотивами животных или их рогами. В основе орнаментального направления «звериный стиль» с изображением мотивов различных животных прослеживаются образы фантастических охранителей Древа.

Формы геометрической орнаментики делятся на статичные, вызывающие чувство покоя и динамичные с ощущением движения. К статичным формам относят квадрат, ромб, прямоугольник; к динамичным формам – круг, спираль, свастику, треугольник, меандр, зигзаг, дерево.

Виды орнамента. Природный и предметный орнамент

Орнаменты классифицируются по видам – геометрический (абстрактный), растительный (фантазийное или реалистическое изображение растительных форм), зооморфный, тератологический (зооморфный, антропоморфный – фантазийный), антропоморфный, предметный. Разновидностей орнаментов много – архитектурный орнамент, символический, геральдический, механический и др. 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, окружностями, спиралями, волютами. Вариативность орнаментальных композиций с использованием вышеперечисленных мотивов колеблется от простого изображения до сложнейших геометрических сопряжений в сочетании различных комбинаций:

- прямая линия и всевозможные кривые в различных сочетаниях, дают бесконечное разнообразие орнаментальных мотивов;
- точка при повторении дает декоративный эффект. Разновидности линий, зигзагов, ленты применяются для разграничения отдельных мотивов, для завершения композиции;
- зигзаг с ритмическим повтором полос образует мотив – шеврон. Неоднократное повторение увеличивает декоративное впечатление;
- плетенками – вязью, характерными мотивами для искусства ислама, кельтов, в средневековой Европе активно украшали страницы книжной миниатюры, архитектурные фризy, колонны;
- меандром декорировали греческие и китайские вазы, японские ткани, мексиканские стелы и так далее;
- крест и свастика очень часто применяются в орнаментах античного искусства, стран Центральной и Юго-Восточной Азии, современной европейской цивилизации;
- квадрат, ромб, треугольник – их изображения встречаются на гончарной, деревянной посуде, на тканях, изделиях из кости, камня, металла и других предметах быта всех времен и народов.
- Пяти- шести- и восьмигранники широко распространены в арабo-мусульманском, индийском, японском, мексиканском искусстве. Шесть мотивов: квадрат, ромб, треугольник, пяти-, шести- и восьмигранники в бесконечном разнообразии являются структурными составляющими для построения сетчатых орнаментов. Они разграничивают поверхность и в свою очередь заполняются орнаментальными элементами.

Со временем геометрическое начертание декора сменилось в орнаменте изображениями форм реального мира или мифологических символов. Однако новые формы не вытеснили полностью старые, а органично соединились в

художественном качестве. Такие орнаментальные композиции зачастую заключаются в геометрические обрамления с использованием разнообразной древней геометрической символики.

Изучение природы вдохновляет художников на создание орнаментального декора. Для изображения растительного орнамента используются мотивы и элементы, прежде всего, мира растений – деревья, кусты, цветы, травы. Зооморфный орнамент также представлен неисчерпаемым обилием мотивов и форм, которые способствуют разнообразию орнаментальных декоров. В самых различных символических значениях изображаются львы, быки, бараны, слоны, змеи, рыбы, дельфины, спрут, раковины, морские гребешки, скарабеи, бабочки, стрекозы и др..

В орнаментах исторических эпох, а также в современных решениях, мы наблюдаем наряду с изображением людей, растений и животных изображения фантастических существ-химер – крылатых ангелов, зверей, птицы-сирина, птицы-феникса, грифонов, кентавров, сфинкса, с помощью которых возникает смысловая ассоциация художественного образа. Многие из них являлись знаками-тотемами, оберегами. В современном искусстве эти образы утратили защитную роль, стали чисто декоративными элементами, метафорой, ассоциативным впечатлением. Иногда таким изображениям придается значение символов и эмблем.

Рассмотрим мотивы, наиболее часто встречающиеся в орнаментах и сюжетных композициях Европы, в том числе в Беларуси.

Птица – древнейший знак-символ мифологического Творения Мира, объединяющий Небо и землю. Образ птицы – образ души, божьей сущности, связи между космическими зонами, духа жизни, богатства, красоты.

Образ птицы у белорусов ассоциируется с символами божьей сущности, неба, солнца, свободы, плодородия, богатства, души умершего, духа жизни. Птиц изображали на вершине дерева. Во множестве вариантов и очень часто мотив птицы олицетворяет образы девушки (невесты), юноши (жениха), супружескую верность. Наиболее древними и распространенными образами являются утка (символ благополучия), петух (символ начала нового дня, восхода Солнца, исчезновения нечистой силы). Позднее очень распространенными символами были изображения лебедей, голубей, кукушек, ласточек, павлинов, индюков попугаев. Лебедь – символ верности в любви; ласточка – образ райской птицы, наделенный женской символикой, уподобляется Божьей матери. Голубь также божья святая птица, символ христианской веры, верности и любви. Индюк - царь-птица [д.л.1]. Павлин – олицетворение роскоши, царственного достоинства, а попугай - «заморское чудо», их изображения часто встречаются как в народном искусстве, так и в росписях, рельефах, объемной пластике профессиональных художников. Сова и филин из-за невозмутимого философского спокойствия еще у древних греков стали символом мудрости и познания.

Орел – царь птиц, олицетворение силы и благородства, священная птица, эмблема правителей.

Конь – один из самых почитаемых животных, как в индоевропейской, так и в белорусской мифологии. В связи с этим можно предположить, что образ коня был символом Бога Солнца. Среди космологических образов белорусов отмечается связь коня с солнечным богом Ярилой, Купальем. На коне или колеснице ездят боги, чаще всего Перун. С образом коня тесно связан образ святого Георгия. Священное, обереговое значение имеют скульптурные изображения коня в замках, ковшах, на крыше конька дома и на других предметах [д.л.2]. Крылатый конь Пегас из греческой мифологии стал символом поэзии.

Лев – царь зверей, олицетворение силы и благородства, эмблема правителей государств. Изображение льва встречается во множестве в греко-византийском декоративно-прикладном искусстве. Изображения, как правило, были своего рода оберегами, защищавшими от злых сил, и в то же время «каратель за грехи человеческие». Это тоже один из поздних символов, персонажи которых полны внутреннего достоинства.

Волк – символ войны, кровожадности, коварства, а также воинской доблести и храбрости.

Змея – символ циклического обновления природы, олицетворяющий как добрые, так и враждебные человеку действия. В белорусской мифологии символ мудрости, магической силы, любовной магии, охранник очага, семьи, дома и каждого человека.

Единорог – мифологический образ средневековых преданий, фантастический белоснежный зверь, с головой коня с красивым острым спиралевидным рогом, с хвостом льва. В христианстве – царь подземного царства, символ непобедимости, олицетворение женского целомудрия

Грифон – мифическое существо - полуптица-полузверь. На Востоке – божество, бдительный страж; эмблема царской власти, символизирующее бдительность и свирепость. В раннем христианстве олицетворял неумолимые силы возмездия.

Кентавр – мифическое существо - получеловек-полулошадь. Одни кентавры олицетворяли мудрость и доброжелательность, другие были враждебны «героям».

Птица-сирин – «полуженщина-полуптица» с девичьим лицом, «райская птица» вещунья, символ обольщения.

Птица-феникс – символ вечного времени, обновления, возрождения и бессмертия. В христианстве – символ воскрешения Христа.

Сфинкс – фантастическое существо «вечный страж», символизирующее верховную власть правителя, единство духовной и физической силы, хранитель тайны и мудрости.

Человек – на протяжении всей человеческой истории изображение людей занимало центральное место. Человек являлся главным действующим лицом любой декоративной композиции древности практически во всех видах искусств – будь то наскальные рисунки, фреска, скульптура, витраж, шпалера и так далее. В орнаментальные узоры вплетаются комические и

трагические маски, мужские и женские торсы, вырастающие из цветка. Иногда таким изображениям придается значение символов и эмблем.

В самых разнообразных символических значениях в орнаментах древности у разных народов отображался растительный мир.

Деревья и кусты – дуб, лавр, олива, виноград, пальма, лимон, сирень.

Цветы – ирис, роза, лилия, астра, хризантема, мак, незабудка, виола, ромашка, василек и т.д.

Плоды - виноградная лоза - символ плодородия и жизни «Древо жизни, Древо познания»; гранат – символ единства мира, процветания и супружества – «божественный плод». Изображение мандарина связывалось с пожеланием счастья; яблоко ассоциировалось с древним символом жизни, вечной молодостью, бессмертием;

Подводный мир - в декоре встречаются изображения дельфинов, китов, морских коньков, осьминогов, рыб, морских звезд, медуз. Древние греки на своих сосудах часто рисовали морского повелителя Посейдона, прекрасных нимф, океанид – богиней ручьев, рек, источников. Аналогом в славянской мифологии были русалки.

Отряды насекомых и самые крупные из них – жуки, бабочки, муравьи. Жуки-скарабеи в египетском искусстве олицетворяли созидательную силу Солнца, возрождение в загробной жизни. Одни народы утверждали, что бабочки – это ангелы, спустившиеся с небес, другие, что это ожившие цветы;

Предметный орнамент – особый вид орнамента с изображением всякого рода воинских доспехов, орудий труда, музыкальных инструментов. Из этих предметов чаще всего создаются групповые композиции, которые могут быть и орнаментальной лентой и собственно декоративной (жанровой) композицией, которая в свою очередь также может быть заключена в орнаментальную кайму или обрамление.

Классификация орнаментов по основным типам

Общеизвестны три основные типа орнаментов – замкнутый (розетка), ленточный, сетчатый.

Замкнутым называют орнамент, вписанный в круг или любую другую замкнутую правильную фигуру – овал, квадрат, ромб, многоугольники. Такой орнамент может быть самостоятельной орнаментальной композицией или орнаментальная композиция может состоять из нескольких замкнутых орнаментальных фигур, которые в этом случае становятся фрагментом орнамента, его мотивом. Замкнутая орнаментальная композиция строится на применении какого-либо одного из видов симметрии: зеркальной, осевой или зеркально-осевой, поворотной. Декоративные элементы располагаются в заданной плоскости по обе стороны осей симметрии, или плоскостей симметрии, а также по периметру замкнутой фигуры. Разные по конфигурации фигуры имеют разное количество плоскостей симметрии: квадрат может иметь одну или четыре плоскости симметрии (две срединные

пересекающиеся линии, делят квадрат на четыре равные части и две пересекающиеся диагонали на восемь равных треугольников) (рис. 1.1)¹ Прямоугольник может иметь одну или две плоскости симметрии: две пересекающиеся срединные линии делят прямоугольник на четыре равные части. Пересекающиеся диагонали в данной фигуре не являются плоскостями симметрии, однако они являются осью симметрии для выделенных треугольников (рис. 1.2).²

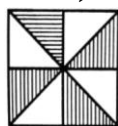

рис. 1.1

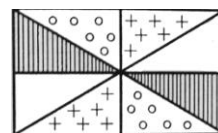

Рис. 1.2

Деление плоскости на равные части служит основой для построения бесконечного ряда вариантов декоративных композиций. Когда в замкнутой композиции применяется зеркальная симметрия (одна плоскость симметрии), композиция кажется неподвижной, устойчивой. Узор вызывают у зрителя ощущение движения при применении осевой симметрии с ясно выраженным центром. Сложные построения могут сочетать в своей схеме по мере удаления от центра, как осевую симметрию, так и зеркальную. 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 – свободное распределение орнаментального узора на плоскости при соблюдении равновесия частей, или нарушения равновесия в зависимости от замысла.

Орнаменты, вписанные в круг, квадрат симметричные относительно центра называются розетками (рис. 1.3). Для их построения применяются все те же приемы, характерные для замкнутой композиции.

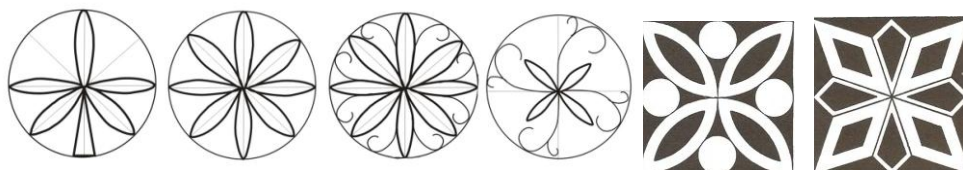

рис.1.3

Сложные розетки могут сочетать в своей схеме по мере удаления от центра, как осевую симметрию, так и зеркальную. В схеме сложной розетки можно применять как четные, так и нечетные ряды элементов (рис. 1.4).

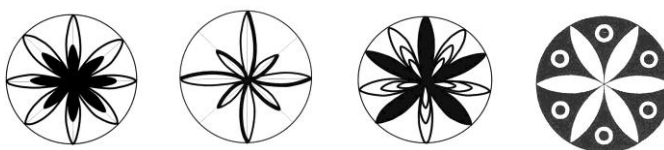

Рис.1.4

¹ Степанова, А.П. Теория орнамента: учеб. пособие / А.П. Степанова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. –С.63;

² Там же.

Иногда при построении розетки применяется асимметрия. Чаще всего тогда, когда в розетку вводится изобразительный мотив.

Ленточный орнамент. Это орнаментальная полоса, замкнутая, как правило, сверху и снизу разновидностями линий или более мелкой орнаментальной полосой. Ленточный орнамент встречается в структуре одной композиции набором неоднократного ритмического повторения одинаковых или разных орнаментальных полос (Слущкий пояс, тканые, вышитые рушники и др.). Позднее он стал применяться в качестве обрамления, бордюра, фриза, каймы при декорировании различных поверхностей зданий, мебели, предметов быта, одежды, декоративных тканей, ковров, ювелирных украшений.

Орнаментальная кайма в разных декоративных композициях может решаться по-разному:

- как цельное обрамление в виде прямых, зигзагообразных линий;
- набором из отдельных одинаковых мотивов;
- набором разных раппортов с доминантой или без нее; из одинаковых элементов, но с акцентированными углами;
- с контрастным усилением по цвету или форме сверху или снизу, справа и слева и т. д.

Одним из самых выразительных и разнообразных ленточных орнаментов является меандр (рис. 1.5а), который образован в виде ломаных под прямым углом линий. Другой, не менее выразительный рисунок разработан с помощью горизонтального S-образного завитка (рис. 1.5 б).

рис.1.5а

рис.1.5б

Как правило, ленточные орнаменты состоят из одинаковых орнаментальных мотивов, повторяющихся в определенном порядке вдоль прямой или кривой линии, и могут быть как плоскими, так и рельефными фигурами. При разработке орнамента используются геометрические преобразования, где важную роль играют **ось переносов** и **плоскость скользящего отражения**, с помощью которых определенная фигура (мотив) может повторяться бесконечное количество раз в разных направлениях (рис.1.6):

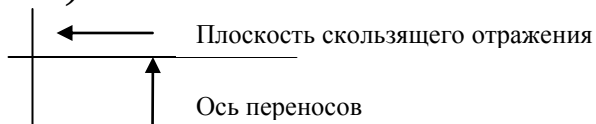

рис. 1.6

Фигура, движущаяся по оси переносов, может быть симметричной или несимметричной.

1. Фигура движется равномерно в одном направлении по одну сторону оси с помощью элементарного переноса (рис.1.7);

рис. 1.7

2. Фигура с помощью плоскости скользящего отражения перемещается по оси как с одной стороны, так и с другой с помощью элементарного переноса (рис.1.8);

рис.1.8

3. Фигура с помощью элементарного переноса по обе стороны оси изменяет свое положение, в результате основная фигура по одну сторону оси движется в одном направлении, по другой – противоположном (параллельно) (рис.1.9);

рис.1.9

4. Представляет комбинацию, расположенную по одну сторону оси симметрии с осью переносов и плоскостью симметрии (перпендикулярной к оси переносов) (рис. 1.10);

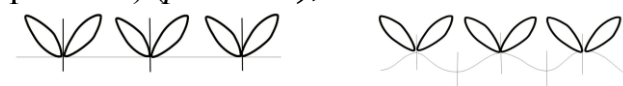

рис.1.10

5. Представляет собой симметричную комбинацию оси переносов с плоскостью симметрии (зеркальную симметрию), где изображение располагается по обе стороны оси со смещением на один интервал, в наличии имеется верх, низ (рис. 1.11);

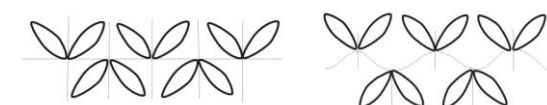

рис.1.11

6. Комбинирование оси переносов с плоскостями симметрии. Четвертая позиция, зеркально перевернутая по горизонтали (рис. 1.12)

рис.1.12

7. Представляет собой симметричную комбинацию, расположенную по обе стороны оси переносов с использованием поворотной оси и одной плоскости симметрии (рис. 1.13).

рис.1.13

8. Вертикальная зеркальная композиция, построенная с помощью оси переносов (правая, левая) (рис.1.14)

рис.1.14

Если ввести чередование окраски элемента фигуры, мы получим новые ряды видов симметрии бордюров.

Сетчатые орнаменты. Сетчатые орнаменты (раппортные сетки) применяются для равномерного заполнения плоскости одинаковыми мотивами, замкнутыми в определенную видимую или невидимую форму

сетки. В сетчатых орнаментах применяются два вида сеток – треугольная и четырехугольная. Треугольная сетка строится из правильных треугольников, четырехугольная – из квадратов, ромбов, прямоугольников и параллелограммов. Таким образом, различают пять видов сетчатых орнаментов:

1. Квадратная сетка с квадратной системой узлов (*рис. 1.15а*);
2. Треугольная сетка с правильной треугольной системой узлов (*рис. 1.15б*); Каждые шесть треугольников, имеющих общую вершину, образуют правильный шестиугольник, а прилегающие вплотную шестиугольники образуют пчелиные соты.
3. Прямоугольная сетка с прямоугольной системой узлов (*рис. 1.15в*);
4. Ромбическая сетка с ромбической системой узлов (*рис. 1.15г*);
5. Косая сетка из любых параллелограммов с параллелограммической системой узлов (*рис. 1.15д*).

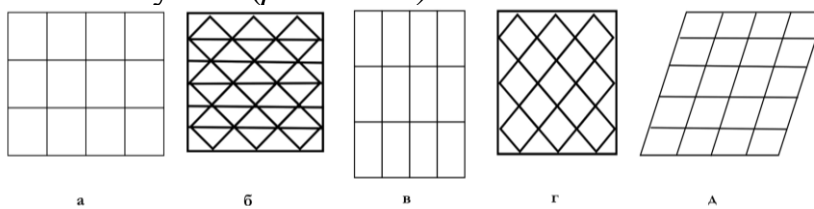

рис. 1.15

Эти пять систем узлов путем бесчисленного множества соединений и геометрических преобразований лежат в основе композиции всех видов сетчатых орнаментов с заполнением пространства мотивами без промежутков, с промежутками, пересекающихся друг с другом или плотно прилегающие друг к другу. Сетчатый орнамент чрезвычайно разнообразен. Если вершины многоугольников с помощью диагонали в определенном порядке соединять разными способами, можно получить множество новых сеток. Композиционные схемы сетчатых орнаментов зачастую строятся в результате использования ленточного орнамента и вариантов его построения (путем параллельных переносов мотива в одном направлении, по двум направлениям, по трем направлениям и т.д.).

В основе сетки лежит геометрическое построение, которое особенно четко прослеживается при заполнении больших плоскостей равномерным узором при декорировании способами аппликации, инкрустации, резьбы, мозаики, росписи. Линии сетки иногда сами уже образуют орнамент, выступая в качестве декоративной решетки. Иногда эти линии незаметны, например, на средневековых тканях, индийском батике. Их можно «прочитать» только благодаря изображениям отдельных мотивов-модулей в определенном ритме.

Сетчатые композиции широко применялись как в древнейших орнаментах, так и в современном проектировании. В качестве примера можно привести орнаментальные переплетения белорусских тканых покрывал, рушников, вышивки (*рис. 1.16*).

Орнаментальный декор служит украшением как плоскостного, так и объемного изделия и может включать в свой образный строй все типы (ленточный, розетка, сетка) построений. Гармонизация построений такой сложной композиции зависит от подчинения всех разработанных орнаментальных мотивов и их элементов единому стилевому направлению, их ритмическому и образному соответствию внутри изобразительного поля

ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Краткое содержание лекции: Достижение художественной выразительности в орнаментальной композиции. Средства выразительности: форма, точка, линия, пятно, цвет, фактура, материал. Декоративная стилизация и трансформация.

Средства организации орнаментальной композиции: ритм, контраст, нюанс, равновесие, масштабность, пропорции, тождество, модуль, симметрия, асимметрия, цвет (тон). Орнаментальные композиции на основе различных видов симметрии (зеркальная, осевая, смешанная).

Краткий конспект лекции

Орнаментальная композиция – это самостоятельное, художественное произведение изобразительного искусства, непосредственно связанное с формой предмета или с поверхностью декорируемой плоскости. Прежде всего, это художественный образ с особой смысловой и эстетически упорядоченной структурой, которая требует от художника совершенного владения не только рисунком, цветом, но и элементарными знаниями законов организации композиции применительно к декорируемой форме, с учетом свойств материала изготовления, применяемых инструментов и приспособлений.

Орнаменты различают:

- по изобразительной характеристике (геометрический, растительный, анималистический, антропоморфный и т. д.);
- по стилевой принадлежности (античный, готический, барочный, модерн и т.д.);
- по национальной культуре народа (греческий, византийский, кельтский, индийский, японский, русский, украинский, литовский, белорусский и т.д.);
- по изобразительной форме и примененных материалах (плоскостной - роспись на стекле, фарфоре, керамике; рельефный – лепной керамический или резной на дереве, камне, металле и т. д.).

Орнаментальные композиции бывают трех типов – ленточная (бордюр) (рис.1.17а), сетчатая (раппортная сетка) (рис. 1.17б), замкнутая (розетка) (рис. 1.17в).

рис. 1.17 а), б), в)

Существуют и другие разновидности орнаментальных композиций, к которым относят арабеску, виньетку, вязь, вензель, буквицу, вимперг, картуш, филенку. Составляющей основной орнаментальной композиции является узор из многократно повторяющихся одинаковых или разнообразных мотивов, которые участвуют в организации орнаментального поля. Мотив может быть простым, (представлять один элемент) или сложно разработанным, (состоящим из различных по конфигурации форм), который путем повтора вправо или влево, вверх или вниз создает законченный художественный образ. Повторяющиеся одинаковые мотивы в композиционной структуре поля называются раппортами. Для выполнения задуманной определенной схемы композиции разрабатывается модуль – единица раппорта [22].

Орнаментальные композиции могут быть, как геометрическими с использованием геометрических форм, выполненных с помощью геометрических построений, преобразований, так и изобразительными (реалистические или абстрактные), с большей свободой действий в изображении форм живой природы и воображаемых форм. Орнаментальные композиции подразделяются:

- на плоскостные, выполненные графическим или живописным способами, а также контурной резьбой, гравированием;
- объемные (горельеф, барельеф, контррельеф, ажур), выполненные способами гравирования, резьбы, лепки. Рельефные композиции бывают выпуклыми, вогнутыми, ажурными.

Такие композиции могут быть замкнутыми - ограниченными и бесконечными. Замкнутая орнаментальная композиция встречается в круге, овале, квадрате, прямоугольнике, многоугольнике, а также в качестве бордюра, каймы, как на объемных, так и плоских формах. Бесконечные орнаментальные композиции разрабатываются в основном для производства тканей, обоев с использованием сетчатой конструкции.

Плоскостной орнамент, как правило, имеет двухмерное изображение без отображения глубины. Взаимное расположение объектов изображения (элементов, мотивов, модулей) их близость или удаленность друг от друга будут влиять на визуальное восприятие орнаментальной композиции в целом. Мотивы и элементы орнамента могут не накладываться друг на друга и изображаются чаще всего при соблюдении обязательных интервалов. К. Даглдиян³ выделяет четыре основных признака закона соседства

³ Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция : учеб. пособие / К. Т. Даглдиян. Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 312 с.

(близости) в декоративной композиции, которые имеют прямое отношение к орнаменту: близкие края, касание, оверлеппинг (наложение, нахлест) и комбинирование:

- соседство типа «близкие края» предполагает: чем ближе соседство контуров изображаемых объектов, тем сильнее их объединение в единую группу. Площади занимаемого и свободного пространства формата при этом относительны;
- соседство типа «касание» возникает, когда контуры объектов композиции касаются друг друга. Этот принцип применяется чаще всего в геометрическом и абстрактном орнаменте;
- соседство типа «оверлеппинг» возникает, когда контуры объектов композиции накладываются и частично перекрывают друг друга. При наложении одной формы на другую контуры объектов могут быть видны. И в этом варианте сохраняется двухмерность изображения. В другом варианте контуры объектов при наложении могут быть не видны. При разнице тоновых и цветовых соотношений может возникнуть иллюзия глубины изображения - иллюзорно-пространственное решение. Иллюзию глубины изображения на плоскости можно получить еще с помощью сочетаний холодных и теплых цветовых соотношений, например, введением холодного оттенка фона. И, наоборот, теплый оттенок фона помогает сохранить двухмерность композиционного поля. Использование сочетаний гладких - шероховатых, ворсовых, прозрачных, блестящих - матовых фактур, исполненных с помощью графических или механических средств, эффектно разнообразят однотонную поверхность материала (рис.1.18)⁴.

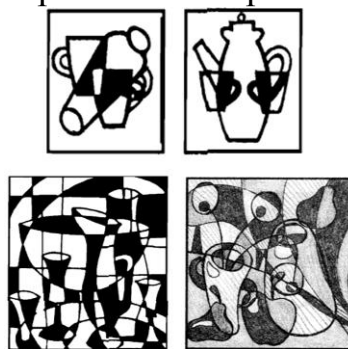

рис.1.18

В плоскостной орнаментальной композиции большое внимание уделяется цвету. Обычно рисунок обводится контуром, который подчеркивает форму, но иногда формы сами выделяются на фоне в силу применения цветового или фактурного контраста фона и декора. Сочетанием красочного светлого или темного фона и темного или светлого

4. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учеб. пособие для вузов / Г. М. Логвиненко. – М. : Гуманитар. изд. цент Владос, 2008. – С. 25-27.

изобразительного мотива достигается контрастность декорируемой поверхности. Плоскостной орнамент, выполненный в монохромной гамме с помощью искусного введения (чаще всего по абрису мотива) светлых и темных тонов, визуально может прочитываться как рельефный.

В объемной орнаментальной композиции больше внимания уделяется выразительности рельефа, степени его высоты, которая зависит от многих факторов: это монументальная композиция или миниатюрная, из какого материала выполняется – пластичного или хрупкого, мягкого или твердого; прозрачного или матового, назначения изделия, от освещенности поверхности. Рельеф, даже самый низкий, имеет отношение к объемной форме. При разработке декора обязательно учитываются инструменты и материал, его текстурные свойства и фактурные возможности. Использование в рельефах гладких, блестящих и матовых шероховатых фактур также способствуют усилению выразительности пластики узора. Рельефный декор в архитектуре и на предметах быта в древности часто расписывался, в современной практике этот художественный прием также находит применение. Цветной рельефный орнамент, часто встречающийся в архитектурном декоре и декоративной керамике, выполнялся также в технике сграффито.

Орнаментальная композиция, орнаментальные мотивы, как плоские, так и объемные, разрабатываются по тем же архитектурным законам, что и сама форма предмета, подчиняются тем же закономерностям, принципам и правилам, которым соответствует любое художественное произведение в живописи, скульптуре, графике. Визуальная уравновешенность как отдельных частей, так и всей композиции в целом создается путем упорядоченного расположения мотивов разного размера и конфигурации в заданном формате. И с помощью повторов в определенном ритме акцентных форм выделяется доминанта. Каждый раппорт орнаментальной композиции может иметь свою доминанту.

К наиболее важным составляющим архитектоники относятся категории - целостность и гармония, которые достигаются соотношением связей: масштабностью, пропорциями, равновесием, симметрией, ритмом, колоритом. Особое место в плоскостной орнаментальной композиции отводится разнообразию графических и живописных приемов, цветовой палитре. В объемной орнаментальной композиции большое значение имеет упругая пластика формы, высота рельефа, достижение выразительности благодаря игре света и тени.

Создание орнаментальной композиции – это творческий процесс и именно в орнаментальном искусстве значительное место отводится интуиции, воображению, наблюдению, зрительной памяти, то есть, большей свободе творческой фантазии при бережном отношении к природному или историческому источнику.

Создание любой орнаментальной композиции – это обязательно работа с формой, достижением ее художественной выразительности в образно-пластическом построении. Применительно к орнаменту форму как средство

выразительности надо рассматривать в двух вариантах. С одной стороны – это форма предмета или форма изобразительного поля; с другой – это мотив декора или разработанная комбинация взаимодействия простых или сложных геометрических, абстрактных или реалистических мотивов. Форма предмета и декор должны составлять неразрывное целое, так как главная цель композиции – достижение художественно-образной целостности.

Наиболее важной закономерностью композиции является гармоничность, характеризующаяся правильной ритмической согласованностью всех частей с целым, равновесием, в основе которых лежит мера и вкус. Согласованность всех частей и элементов орнамента способствуют зрительной устойчивости, как орнамента, так и декорируемой поверхности объекта. Здесь важную роль играет выделение центра композиции (доминанты), которому подчиняются все мотивы и элементы орнамента. Равновесию орнаментальной композиции помогает соотношение больших и малых форм и их положение на плоскости по отношению друг к другу, распределение равновеликих элементов и интервалов между ними. Для установления равновесия важны как форма предмета, объекта, так и направление, место расположения орнаментальных мотивов. Неоднократное повторение в орнаментальной композиции геометрических либо абстрактных, реалистических форм увеличивают декоративный эффект. Необходимо помнить, зрительно увеличивают элементы – малые интервалы, и, наоборот, большие интервалы уменьшают их размеры. Крупная фактура дробит элементы, а малая благоприятствует цельности.

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, которые являются элементами плоскостной и рельефной орнаментальной композиции.

Точка – маленькое круглое пятнышко, часто применяется в геометрическом, абстрактном и растительном орнаментах. Активность ее восприятия зависит от сочетания нескольких точек и других элементов, а также от ее определенного места в пространстве плоскости и отдельной формы.

Линия – как правило, ограничивает пространство, силуэт пятна. Разные по характеру линии усиливают выразительность формы, а несколько повторяющихся линий усложняют образ. Очень часто в росписях применяются разнообразные ломаные линии с нажимом.

Штрих – короткая линия, черта. Штрих в зависимости от начертания, имеет разные модификации: короткий – приближается к точке; перекрестный – образует фактурные пятна. Если наносить штрих, не отрывая руку от поверхности, получится короткий или длинный зигзаг.

Пятно – эта изменчивая форма имеет множество разновидностей – от абстрактной до реалистического изображения. Пятно может быть устойчивой формой, приближающейся к квадрату, а также очень активной – к треугольнику или кругу. На выразительности формы ахроматического или хроматического пятна строится художественный образ.

Цвет – средство изобразительного искусства, световой тон, окраска. Гармония цветовых сочетаний – это совокупность комбинаций цветов с учетом насыщенности, светлоты и тона. Она зависит от эстетических взглядов общества в разные периоды времени. Каждая культура создавала свой цветовой и образный язык. Цвет влияет на восприятие формы. Геометрические формы, окрашенные в холодные цвета, воспринимаются как огранные; теплые цвета способствуют восприятию форм как округлых, т.е. происходит сглаживание поверхности. Цвет может «вытягивать» форму по горизонтали и вертикали.

В орнаментальных композициях цветовое равновесие достигается при следующих условиях:

- равного количества пятен основных цветов,
- равной светлоты в малонасыщенных сочетаниях,
- равной насыщенности ярких цветов.

Разнообразие цветовой палитры можно добиться путем смешения трех основных цветов (красный, синий, желтый) и двух ахроматических (белый, черный). Мастера декоративного искусства используют контраст между теплыми и холодными тонами, а также соотношения валёров между темными и светлыми тонами. Черный и белый цвет – краски, способные усилить выразительность произведения. Сила и выразительность цвета как художественного средства не ограничивается его символикой и традициями использования. Цвет – сложнейший инструмент создания художественного образа.

Фактура – это характер поверхности, обусловленный свойствами материала, способом его технологической обработки. Фактура может быть создана графическим или живописным способом с помощью штрихов, точек и т.д., а также механическим, с помощью различных насечек. Разнообразие фактур способствуют эстетической выразительности поверхности вещи, декорируемой плоскости, усилению эмоционального воздействия на зрителя.

Форма – вид, конфигурация предмета, объекта, а также природного, геометрического или абстрактного изображения. Воспроизводя тот или другой мотив, художник должен всегда помнить, что создает реальное произведение, структуру которого определяет предметная функция и окружение.

Материал – вещество. В декоративном искусстве к средствам выразительности имеют прямое отношение применяемые материалы, из которых изготавливаются изделия, их подбор, соответствующий творческому замыслу, способы его обработки. Знание свойств материалов, технологических возможностей исполнения, экспериментирование и поиск новых художественных приемов, открывают художнику путь к неординарным решениям, к свободе самовыражения в современном орнаментальном искусстве.

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. Целью художников во все времена было создание художественных образов, объективно отражающих существующую действительность. С помощью определенных художественных приемов – графических, колористических и пластических, применяя методы абстрагирования (геометризацию) или реалистическую манеру изображения, достигают образной выразительности формы, ее подчинение общей композиционной структуре, ансамблю, имеющему свою стилевую направленность. Стилизация осуществляется с помощью таких выразительных средств как точка, линия, штрих, пятно. Причем в одном случае применяется при изображении только линия, или линия и пятно, линия и точка, линия и штрих, пятно и штрих, пятно и точка, в других выразительность образа достигается с помощью линии, пятна, штриха. Комбинации, применяемых средств выразительности, многообразны [д.3]. В объемной композиции форма может быть выражена пятном, линией и фактурой. И в плоскостной, и в объемной композиции необходимо определить количественное соотношение найденной формы и плоскости. Комбинации применяемых средств выразительности - многообразны.

Степень стилизации мотивов к своему первоисточнику определяется конкретной задачей, которую ставит перед собой художник при разработке темы для определенного материала. Техника выполнения и материал подсказывают ту меру условности, которой художник может воспользоваться. Мотивы могут быть упрощенно стилизованы или, наоборот, разработаны в сложной натуралистичной манере, но без иллюзорного копирования. 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 характерна степень подчиненности форме предмета, той плоскости, которую он украшает. Декорируемая форма может быть прямоугольной (вытянутой по горизонтали или вертикали), квадратной, круглой, овальной, треугольной, такой, какой задумал ее автор. Важно, чтобы выбранный формат и декор создавали впечатление неделимости. Неслучайно, в вертикальном формате изображение вытягивается по вертикали (пример: архитектура и декор готического стиля), в горизонтальном – «приземляется» (пример: архитектура и декор романского стиля). Каждому формату соответствуют свои акцентные формы, которые воздействуют на зрителя.

Стилизация и трансформация – процесс творческий, органично участвующий в создании художественного образа. Обычно и стилизацию и трансформацию художник применяет одновременно. Оба эти приема помогают решить основную пластическую идею.

Так как процесс создания декоративной композиции глубоко индивидуален, принцип стилизации в орнаментальном искусстве может выходить за рамки подражания внешним природным формам, какого-либо определенного стиля.

Средства организации орнаментальной 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 или в изобразительном поле 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, фактуре, тону), но стилистически едино решенных с главным – большим и маленьким элементами. На практике используют условную шкалу размеров с пятью определениями: очень большой, большой, небольшой, малый, очень малый элементы. Правильная расстановка акцентов в орнаментальной композиции усиливает ее выразительность и напряжение в изобразительном поле плоскости или заданной форме предмета. Акцентными точками организуется конструктивное равновесие плоскости или формы. В орнаментальной композиции акцентными точками могут быть как отдельные раппорты, так и мотивы, элементы, связанные между собой пластикой внутреннего пространства или сочленениями.

Цвет является основой тональных и фактурных различий, вместе с тем участвует в гармонизации для усиления чувственного восприятия смыслового содержания композиции.

В хорошо разработанной композиции все формы взаимосвязаны и влияют друг на друга, создавая ту или иную комбинацию. Существует несколько способов художественного решения орнаментальной композиции:

- с выделением доминанты, и все окружающие мотивы картинного поля работают на нее;
- без выделения доминанты, при этом все разрозненные элементы подчиняются целому (арабески);

Необходимо помнить: образность орнаментального решения неразрывно связана с образом несущей его формы (вещью). Использование для гармонизации ритма предполагает установление закономерного порядка в расположении частей орнаментальной композиции.

Ритм (греч. – движение, такт) – одно из организующих явлений в природе. Определяет конструктивную основу композиции от соотношения

форм, линий, цветовых пятен, пространственных членений, до взаимодействия отдельных мотивов и формы объекта.

Важнейшим признаком ритма является метр – простейший порядок, основанный на равномерном повторении или чередовании элементов и интервалов между ними (элемент - пауза, элемент – пауза). Метрическая композиция может повторяться бесконечно, ярким примером служит геометрический орнамент из прямых, волнообразных линий, кружочков, квадратиков и т.д.

Ритм создается контрастными и нюансными сопоставлениями, но экспрессия форм достигается контрастами. Наиболее характерный прием построения ритма – изменение величины (размеров) элементов, интервалов между элементами, последовательностью расположения элементов. Ритмические повторы могут быть нарастающими и убывающими, нарастающе-убывающими и, наоборот, равномерными. В зависимости от этого повторяемость может быть статической и динамической.

Статический ритм – это равномерный метрический ряд, при котором присутствуют простейшие проявления ритма, например, в построении таких узоров, как факталы. Чаще всего он используется в зеркальной симметрии, где композиция состоит из элементов, повторяющихся через одинаковые интервалы, или в композиции с простым повтором одних и тех же элементов через равные интервалы. Устранению монотонности, пассивности способствует сочетание в композиции нескольких метрических рядов (*рис. 1.19*).

рис. 1.19

Динамический ритм – это неравномерный ритмический порядок, последовательное закономерное изменение элементов в перспективном увеличении или уменьшении с простым повтором через одинаковые расстояния одних и тех же элементов, и сложным повтором, образованным сочетанием нескольких разных метрических рядов. Динамический ритм чаще всего используется при работе с природными (органическими) формами, которые способствуют передаче экспрессии, созданию глубины пространства (*рис. 1.20*).

рис. 1.20

Доминанта является очень важным средством организации композиции, смысловым центром, которая всегда совпадает со зрительным центром. Доминанта является структурно организующим компонентом. С доминанты начинается восприятие произведения. Ее положение на форме или плоскости

зависит от конструктивной и творческой идеи. В орнаментальной композиции может быть одна или несколько доминант, например, в розетке, в модуле линейного орнамента, в раппорте сетчатого.

Равновесие достигается согласованностью элементов узора и фона, зрительной устойчивостью. В равновесии огромное значение имеет доминанта - центр композиции, которому подчиняются все элементы, неразрывно связанные между собой и своим положением на плоскости. В равновесии важную роль играет симметрия. В асимметричной композиции зрительная устойчивость достигается ритмом распределения элементов, их конфигурацией и размерами, цветовой (тоновой) согласованностью, введением фактуры, что способствует гармонизации и цельности восприятия. Распределение декора на форме, является удачным, когда декоративные элементы не наносят ущерб форме украшаемого предмета.

Контраст – разница, противоположность, которая указывает на степень различия отношения величин между частями и элементами произведения. Такими контрастами являются гармония и диссонанс; соотношения большого и маленького, длинного и короткого, широкого и узкого, толстого и тонкого, черного и белого, прямого и изогнутого, острого и тупого, горизонтального и вертикального, гладкого и шершавого, легкого и тяжелого, прозрачного и непрозрачного, сплошного и прерывистого, мягкого и твердого, пятна и линии, цветовых контрастов – по площади цветового пятна, светлого и темного, холодного и теплого. Остальные оттенки дополнительных цветов кажутся холодными или теплыми в зависимости от их сравнения с более холодными или теплыми. Все эффекты контрастов относительны. Линия кажется длиннее или короче в соотношении с более короткой линией или более длинной и др.

Наибольший эффект контраста в полихромной орнаментальной композиции достигается с красно-оранжевыми и сине-зелеными цветами. Композиции, построенные на контрастах светлый тон и темный, могут не подчеркиваться контурами.

Нюанс – отношение элементов композиции, незначительно отличающихся по своим свойствам друг от друга – по форме, насыщенности цветового тона. В композиции нюанс может применяться для смягчения жесткости построения, или для создания эфемерного (призрачного, нереального) или эфирного (неземного, воздушного) образа. Чаще используются и контрастное и нюансное взаимодействие, что способствует усилению образной выразительности замысла.

Тождество или подобие означают не просто схожесть, а аналогию элементов. По своим качествам - конфигурации, размеру, тону, оно может быть полным и частичным. Полное сходство выражается в одинаковости разработанного мотива, который будет повторяться в ритмическом порядке и очень часто применяется в розетке, сетчатой, ленточной композициях. Характерная черта таких композиций – возможность свободного развития в любом направлении. Так выстраиваются орнаментальные композиции в резьбе, инкрустации, росписи и так далее. Частичное сходство заключается в разности размеров одинаковых по конфигурации мотивов (например, во фракталах).

Масштабность определяет соразмерность формы по отношению к человеку и пространству и является композиционным условием произведения и его содержания.

Пропорции – соразмерность, определенное соотношение отдельных частей между собой, которые находятся в соподчинении и подчинении целому и пространству. Закон пропорциональности – основной закон в орнаментике. Гармония пропорций достигается найденным соответствием между отдельными частями и целым, соотношением малых и больших форм (линейных и объемных). Гармоничность найденных пропорций соразмерности элементов и формы объекта можно уточнить с помощью применения золотого и серебряного сечений, которые считаются идеальным выражением пропорциональности.

Пропорции всегда должны учитывать свойства материала, технику изготовления.

Модуль (лат. – мера) - это определенная величина разработанной части орнамента или элемент определенной конфигурации, фактуры, который путем повтора создает законченность или бесконечность орнаментальной композиции. Модуль может использоваться как в замкнутой сетчатой системе, так и без ввода каких либо ограничительных полос. Модуль разрабатывается чаще всего для облегчения механического воспроизведения, как ручным способом, так и с помощью компьютера.

Симметрия и асимметрия в композиции – два способа организации целостной формы, которые предоставляют широкие возможности для создания образно-выразительной системы. В орнаментальном проектировании симметрия и асимметрия воспринимаются, как методы организации орнаментальных мотивов и связаны с такими понятиями, как статика и динамика.

Симметрию связывают с идеей стабильности и порядка. В орнаментальном искусстве используют простую симметрию – зеркальную, осевую и более сложную – зеркально-осевую, поворотную (центричную). Симметрия осевых композиций чаще всего совпадает с симметрией конструкции изделия, благодаря чему достигается устойчивое равновесие между изобразительной и конструктивной основой. К поворотным композициям относятся круг, квадрат, правильный ромб, крест, то есть те формы, которые имеют оси симметрии.

В орнаментальных композициях часто применяется асимметрия. Отсутствие симметрии в изображении предполагает более сложные соотношения элементов декора с нарушением пропорциональности, соразмерности между составными частями и целым, но с сохранением равновесия. Композиция, построенная по принципу асимметрии всегда более активна. В такой композиции художник более свободно организует изобразительное поле, поэтому сложнее достигается равновесие плоскости. 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. Такое решение характерно как для симметричных композиций, так и для асимметричных.

Процесс создания орнаментальной композиции глубоко индивидуален, но владение средствами изображения и средствами организации композиции, открывает путь к новым открытиям, неординарным решениям.

Орнаментальная композиция на основе различных видов симметрии

Симметрия – слово греческое в переводе - соразмерность. Симметрия предполагает относительную устойчивость и соразмерность между составными частями целого. Принцип симметрии играет важную роль в естественных науках, технике, архитектуре, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном искусстве. Практически весь растительный, анималистический мир, человеческая фигура имеют симметричное строение. Но симметрия в природе понятие относительное. Идеальные симметричные композиции как плоские, так и пространственные встречаются только в художественной практике.

Обычно симметричной называют такую плоскостную или рельефную композицию, которая состоит из пропорциональных и уравновешенных форм (элементов, мотивов), согласованных между собой, должным образом расположенных относительно какой-либо плоскости (условной или видимой линии). В орнаментальном искусстве применяется двусторонняя симметрия. Простейшая – зеркальная симметрия.

Зеркальная симметрия может иметь одну или несколько плоскостей симметрии - все зависит от конфигурации объекта. В этом случае элементы композиции расположены на одинаковом расстоянии от плоскостей симметрии, и при условном складывании двух плоскостей, их фигуры совпадают по всем точкам.

Зеркальную симметрию называют также осевой симметрией. Ось – как след зеркала. Зеркальная симметрия применялась в орнаментах с глубокой древности (рис.1.21).

рис. 1.21

Имеются и отклонения от совершенной симметрии:

- путем окраски получается двойная симметрия, тогда как в количественном соотношении она может быть разложена на 4 равные части (рис. 1.22).
- существует понятие условной симметрии или относительной симметрии, которая достигается не сопоставлением сходных мотивов, а равновесием масс изображаемого объекта, или элементов, деталей мотива. Такая фигура в целом асимметрична, но обе ее части в целом уравновешены, симметричны (рис. 1.23.)

- смешанный вид симметрии – зеркально-осевой вид симметрии зависит от строения элемента. Сам элемент может быть построен по принципу зеркальной симметрии, а в целом композиция может быть построена по принципу осевой симметрии (рис. 1.24).

рис. 1.22

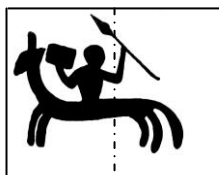

рис.1.23

рис.1.24

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 (рис. 1.25). Осевая симметрия чаще всего применяется в ленточном орнаменте (бордюрах), а также в розетках.

рис.1.25

Параллельная симметрия относится к более усложненным схемам (рис. 1.26). В этом случае орнамент может развиваться вправо и влево, вверх и вниз

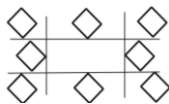

рис. 1.26

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 (рис. 1.27). В этом случае орнамент будет иметь центр симметрии.

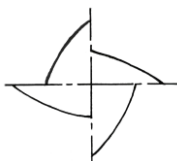

рис. .1. 27

ТЕМА: ОРНАМЕНТ ДРЕВНЕГО МИРА И НОВОГО ВРЕМЕНИ

Краткое содержание лекции: Орнамент первобытных народов. Орнамент Древнего мира: Египет, Месопотамия, эгейская культура, Греция, Рим, сарматы и скифы, кельты, Византия.

Орнаментальное искусство эпохи Возрождения (ренессанс). Барокко. Рококо. Классицизм. Ампи́р. Бидермейер. Модерн. Ар-деко. Современный модернизм.

Краткий конспект лекции

Искусство первобытных народов. (Палеолит (древний каменный век) – 35 – 10 тыс лет до н.э.; Мезолит (средний каменный век) 10 – 6 тыс. лет до н.э.; Неолит (ново-каменный век) 6 – 2 тыс лет до н.э.; Эпоха бронзы 2 тыс. лет до н.э.; Эпоха железа 1 тыс лет до н.э.).

С первобытных времен люди стремились украшать свои жилища и предметы обихода. Об этом свидетельствуют памятники материальной культуры эпохи палеолита, мезолита, неолита, бронзового, железного веков, сохранившиеся до наших дней. Это многочисленные предметы быта из камня, глины, кости, металла; рисунки на стенах пещер. Примерно 35 тыс. лет назад были созданы самые ранние, дошедшие до нашего времени, художественные изделия прикладного искусства

Эпоха палеолита – время развития трех форм искусства – изобразительного, знакового, орнаментального. Основной темой пещерных росписей были изображения животных – мамонтов, носорогов, быков, лошадей, оленей, пещерных львов и медведей, а также сцен охоты с изображением людей. Первобытный человек в условном, но реалистически верном рисунке воспроизводил окружающий мир, поскольку такие изображения в то время были связаны с магически-обрядовыми действиями, молением, своего рода заговором. Помимо пещерной росписи первобытный человек создавал небольшие, декорированные простейшим рисунком, изделия из кости, рога или камня. В декоре хозяйственной и домашней утвари, в орудиях труда и оружии он использовал условные знаки-символы, комбинации различных линий, геометрических фигур: прямые линии, зигзаги, наборы треугольников и квадратов в различных соединениях, меандры, спирали, волюты, розетки. С помощью этих знаков человек определял себя в пространстве, в социальной сфере, во времени. Именно в это время в декоре закладываются основы смыслового рисунка, магической семантики.

Со временем схематизация графического изображения с помощью простейшего ритма приводит к геометрическому орнаменту. Таким декором украшаются орудия труда и вооружение, предметы домашнего обихода, а также женские и мужские украшения из кости и металла. Керамика этого периода украшена геометрически врезанным орнаментом с разнообразной и довольно сложной конфигурацией. Углубленные линии часто заполняются цветной пастой. Иногда предметы украшаются более реалистическими рисунками и скульптурными изображениями животных, птиц. Языком символов художник передает смысловое содержание своих наблюдений.

В эпоху бронзового и железного веков вместе с изменением состава металла увеличилось количество и качество орудий труда, бытовых изделий. В эту эпоху первобытные художники проявляют больший интерес к изображению человека, о чем свидетельствуют примеры гравированных и прочеканенных изображений со сценами пиров, кулачных боев, охоты, битв, с пением и игрой на музыкальных инструментах. Изображения людей еще наивны, но они уже преобладают над зооморфными мотивами. Как правило, такие изображения обрамляются орнаментальной каймой. 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;
- умение стилистически связывать сюжетную тему с образным орнаментальным решением.

Древний Египет. Большинство дошедших до нас образцов датируются Новым царством или еще более поздним временем (1580 – 1085г.г. до н. э.)

Орнаментальное искусство сохраняет важнейшие художественные образы, орнаментальные схемы древнейших геометрических композиций, семантический смысл которых мы рассмотрели в разделе «Универсальные мотивы в геометрической орнаментике». Это сетчатый орнамент более или менее сложного рисунка, где присутствуют универсальные геометрические элементы – зигзагообразный орнамент, олицетворяющий движение воды; чешуйчатый орнамент, ассоциирующийся с чешуей или птичьими перьями, s-образный – связанный с кругом, солярными значениями; шахматный, ромбовидный с включенными элементами точек, цветов, долек лимона или апельсина, соединяющийся по диагоналям свастиками, меандрами, спиралями.

Линейный орнамент с изображением растительных форм, в чередовании полураспустившегося цветка лотоса и бутона, которые вырастают из воды в форме зигзага; плодов лотоса и винограда, солярных знаков, а также простейшие и сложнейшие элементы, чередующиеся с иероглифическими знаками.

Формы сакральных ваз, ювелирных драгоценных подвесок, шкатулок и других изделий украшены множеством изображений иероглифических знаков, таких как крест, знаки «анх» - представляющий крест с петлей сверху; «дждед» - пучки длинных стеблей папируса, перевязанных сверху; «вэс» - являющий собой изображение посоха.

В культуре Древнего Египта наиболее выразительной в стилистическом отношении является эпоха Эхнатона. До этого времени в орнаментике преобладали изображения таких геометрических форм как розетка, меандр, свастика, спираль. В эпоху Эхнатона спираль получила дальнейшее воплощение как форма, отражающая идею внутреннего развития. Валюта и S-образный завиток с их усложненностью ритмов, переплетениями создают впечатление манерной утонченности, изысканности. Орнаментика древнего Египта уникальна многообразием воплощений в художественной обработке таких материалов как камень, стекло, керамика, ювелирное искусство и металл, дерево, кожа. Такие техники как полихромная роспись и инкрустация драгоценными и полудрагоценными камнями, породами дерева, костью, синим и белым

фаянсом, серебром и золотом отличались высоким мастерством исполнения, чувством формы.

Орнаментальное искусство Древнего Египта в результате длительного развития и существования нашло свое отражение в декоративном искусстве сопредельных стран и народов. Внесло весомый вклад в развитие всего мирового декоративно-прикладного и орнаментального искусства.

Месопотамия – передняя Азии (6500 – IV вв. до н.э.). Это Двуречье, территория между двумя реками Евфрат и Тигр, где существовали государства Шумер, Аккад и Вавилон, Ассирия и Урарту. Этнический состав населения многообразен, отсюда разнообразие в художественно-историческом наследии чрезвычайной эстетической значимости

Все культуры, сменявшие друг друга на Ближнем Востоке, в домашнем, и культовом обиходе широко использовали глиняную посуду, выполненную сначала вручную, а позднее гончарную, декорированную виртуозным и пластичным рисунком, выразительным по смысловому значению. Керамика отличается не только многообразием форм – бокалов, чаш, блюд, но и своей росписью. Тонко прорисованы черным, коричневым, красным или желтым цветами фигуры птиц, рыб, женщин, скорпионов, которые размещались крестообразно вокруг розетки или свастики. Эти изделия связывают с погребальным культом.

Орнамент по своей ритмике прост и впечатляет выразительностью графического решения – прорисовкой пластики объемов изображаемых фигур, их деталей. Изобразительный мотив довольно четко разграничивает фон в пропорциях 1:1. Главные структуры построения орнамента – трехчастная, линейная или их синтез. Встречаются шахматные сетки. Большинство орнаментальных композиций построено на сочетаниях круга, квадрата, треугольников, полукруга. Мотив розетки очень разнообразный в своем художественном воплощении украшал стены, одеяния богов и царей, донышки чаш. Зигзаг – водный мотив применялся вместе с изображением пальметты, лотоса и его бутонов и образно передавал движение воды. Один из древнейших универсальных мотивов S-образная спираль в образной структуре орнамента используется как цепочка из двух разноцветных лент с концентрическими кругами в каждом звене [д.4].

Мотив Древа чрезвычайно популярен в ассиро-вавилонском искусстве, особенно сцены поклонения Древу крылатых божеств – полулюдей, полуживотных. Образ крылатого быка символизировал мощь, силу, власть. Композиции с изображением Древа жизни с охранителями были связаны с обрядами и церемониями ритуального значения.

На цилиндрических печатках-амулетах, которые демонстрируют искусство глиптики (резьбы по камню) высочайшего уровня. На цилиндрах встречаются геометрические мотивы – крест, ромб, концентрические окружности, а чаще звериные мотивы. Животные изображаются в реалистической, но стилизованной манере, среди них не только реальные – быки, бараны, но и фантастичные – зубры с человеческой головой, львы с очень длинными шеями и хвостами, которые иногда сплетаются, извиваются

друг с другом, шествуют симметричными рядами друг за другом. Композиции с изображением древа жизни с охранителями были связаны с обрядами и церемониями ритуального значения. Спустя столетия эти мотивы перешли в узоры сасанидских тканей, изделий из металла (IV – VII в.), а затем оказали влияние на развитие орнаментики романского искусства в Европе. На печатках изображаются сценки, которые отражают быт людей того времени – гончары за работой, свадебный пир, пастухи со стадом.

В стилистическом отношении орнаментальное искусство Месопотамии характеризуется:

- символичностью декора, использованием универсальных мотивов, животных-тотемов, раскрывающих смысловое значение композиции;
- реалистичностью образов, разнообразием декора абстрактных и растительных мотивов.

Эгейский мир. Особенного блеска культура достигает в третьем – втором тысячелетии до нашей эры. Крито-минойская, Крито-микенская культура III тыс. до - XII в. до н.э.

Сохранившиеся произведения Эгейского искусства демонстрируют культуру высоких художественных достижений, не связанных канонами. Она характеризуется культом чувственности, раскованности, своеобразием, а значит неповторимостью. В орнаментике это проявляется в декоративной пластичности реалистического изображения растений, человеческих фигур, животных, подводного мира; асимметричности композиционного решения. В Эгейском искусстве роль орнамента минимальна. Однако орнаментальные комбинации росписи разнообразные, живые, легкие. Спиралевидный завиток ассоциируется с морем, волной, водой, воздушными потоками. Встречаются орнаменты с геометризованными мотивами водных знаков – зигзагов, волнистой линией. В сетчатом орнаменте соединяются и абстрактные и реалистические изображения лилий, коралловых мотивов. Наиболее характерен мотив ленточной спирали с розеткой в центре, а также линейное расположение мотива. Морская тематика отчетливо прослеживается в росписи большинства керамических ваз стиля «камарес». На более позднем витке развития к водным мотивам добавляются цветочные. Возникают первые предпосылки сюжетной росписи в орнаментальном обрамлении. В медальонах воспроизводятся сценки социальной тематики, сюжеты мифов с изображением богов и людей.

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 характеристики человека, животных, рыб, птиц, растений;
- отсутствие строгих канонов, свободная стилизация растительного, животного мира, свободное распределение декора, его подчинение архитектоники форм сосудов;

- стилистическое единство свободного распределения изобразительных мотивов со строгой упорядоченностью узора обрамления.

Древняя Греция. Древнегреческое орнаментальное искусство известно в двух основных дошедших до нас формах – вазописи, архитектурном декоре (ионик-киматий, акант, антефикс, пальметта, меандр). XIII - III вв. до н.э. В протогометрическом стиле (XI – X вв. до н.э.) в орнаментах прослеживаются элементарные универсальные мотивы: ромбы, треугольники, прямые, зигзагообразные, волнообразные линии, concentрические круги.

Для расписных ваз геометрического стиля (X – VIII вв. до н.э.) характерно членение формы на множество орнаментальных ярусов в виде прямых полосок, заполненных квадратами, треугольниками, точками, меандрами различной конфигурации. Появляются первые изображения людей и животных, разнообразных бытовых сценок – захоронений, мифологических сюжетов.

Ориентальный стиль (VIII вв. – VII вв. до н.э.) создавался во времена активного образования греческих колоний в Малой Азии. В вазопись стали проникать восточные мотивы – изображения мифических существ – птиц, крылатых львов, сфинксов, грифонов, растительного орнамента. Доминантой становится сюжетная тема, орнамент превращается в бордюр, виньетку вокруг сюжетного поля.

В архаический период (VII вв. – VI вв. до н.э.) вырабатывается уникальный оригинальный стиль росписи. Возникает композиция с изображением грациозной пальметты с завитками по сторонам (мотив стилизованных виноградных усиков). Сюжетная композиция выделяется метопной структурой прямоугольных полей и замыкается орнаментальными вертикальными рамками.

В классический период (V вв. – IV вв. до н.э.) в орнаментальных композициях появляются изображения реалистических мотивов: веток дуба, плюща, клена, морской фауны – дельфинов, рыб. Орнаментальными лентами обрамляется сюжетная тема. В конце V в. до н.э. – время «роскошного стиля», декор отличается повышенной декоративностью и виртуозностью исполнения.

Греческая орнаментика прошла путь от элементарных изобразительных форм, отражающих мироустройство, до поэтического воспроизведения действительности. Орнамент выразил главную идею греческой культуры – идею гармонии, органичного единства формы и содержания.

Соединение культур Средиземноморья и восточных земель в IV в. до н.э. создало уникальную культуру **сарматов** и **скифов**. Эти народы пересекли огромные пространства в географическом и временном измерениях. Находясь в постоянном общении с иными культурами, они сохранили свою самобытность в удивительных по пластике и мастерству исполнения изделиях в технике торевтики (чеканки) из золота, серебра, бронзы и железа.

Кочевые народы Азии обосновались в Крыму и в тесном контакте с греческими колонистами создали характерный для этого времени так называемый «звериный стиль», выраженный в преобладании в орнаментике животных мотивов. Орнаментальная стилизация животных, птиц, человека, фантастических существ олицетворяли три стихии мироздания – водный, земной и небесный мир. Декоративные украшения на изделиях выполняли магическую функцию знаков-символов.

Искусство «звериного стиля» распространилось по огромной территории – от Черного моря до Балтики (кельты), от Великой китайской стены до Центральной Европы [д.13]. Мотивы животных трактовались в обобщенных, но реалистически верных по пластике формах с введением декоративно-орнаментальных элементов – завитков, витого шнура, сложнейших плетеных узлов. Изображения конкретных животных усложнялись образами других животных – в рога оленя вплетались птицы, копыта декорировались мотивами пантер, у богинь вместо ног – змеи. Одно из самых известных произведений скифов драгоценная золотая пектораль – нагрудное украшение из трех ярусов. В верхнем ярусе изображены жанровые сценки, в нижнем ярусе – смертельная схватка животных. Средний ярус демонстрирует гармонию мироустройства в виде цветов, закрученных спиралью побегов. Изделия древних скифских мастеров раскрывают идею космической целостности мира, созидающей силы Земли.

Корни стиля находятся в каменном веке в искусстве первобытных охотников, но его стилистические признаки можно проследить и в более позднем периоде – Средневековье.

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. (II в. до н. э. - I в. н. э.). В первом периоде своего развития римская культура во многом определялась сильным влиянием этрусков (VIII – I вв. до н.э.) В свою очередь декоративно-прикладное искусство этрусков развивалось под значительным влиянием восточного и греческого искусства. Элементы декора несут явное влияние Египта, Эгейского мира, Греции.

Для этруских мастеров, привозные художественные изделия служили образцами, они перерабатывались согласно своим эстетическим требованиям. В декоре блюд и сосудов с росписью использовались заимствованные мифологические образы. Символика взаимосвязи человека с Космосом прослеживается в канопях - погребальных урнах. В декоре среди объемных и рельефных фигур встречаются элементарные символы – ромбы, свастики, квадраты, меандры, зигзаги, которые выполнялись в виде рельефа. Этруски владели всеми приемами ювелирного мастерства: ковкой, чеканкой,

гравировкой, особенно техникой зерни и филигрانی. Гравированный декор свидетельствует о высоком мастерстве рисовальщиков. Этруссские гробницы с росписями, бронзовые саркофаги, треножники, подсвечники, ювелирные изделия из золота с мельчайшей зернью, зеркала из бронзы и серебра, цисты – бронзовые цилиндрические ларцы для хранения украшений раскрывают своеобразие искусства этруссских художников. Изготавливаются золотые фибулы, ожерелья, подвески с рельефными и скульптурными изображениями животных и пальметтой. Декор ткани состоял из россыпи горошин и крестов. Одежда и плащи имели вышитый бордюр с узором из кругов с точкой посередине или полосу иного цвета, чем сама ткань.

В III - I вв. до н. э. Рим вытеснил этруссков на север, успешные войны и искусная дипломатия помогли распространить господство на все Средиземноморье, а позднее практически на всю Западную Европу, в том числе Грузию, Армению, Азербайджан. Опираясь на греческие истоки, этруссские традиции, Рим создал свою самобытную культуру, где сосуществовали две противоречивые тенденции: классическая, идущая от Греции, с ее идеалом гармонии и уравновешенности, и ориентальная, заимствованная у восточных народов с их стремлением к роскоши. 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. Одним из значимых предметов для римлян был канделябр.

Римляне стремились создать иллюзию открытого пространства, поэтому возник интерес к искусно выполненным архитектурным „обманкам”, пейзажным сюжетам в интерьерах римских вилл и дворцов. Влияние греческой орнаментики в декоративном убранстве было так велико, что в искусствоведении римский орнамент определяется как греко-римский орнамент. Но это не значит, что римлянам не удалось создать свой, отличный от греческого - стиль. На позднем этапе существования римской империи произошло органичное соединение греческой орнаментики с этруссской пластикой, что послужило рождению исторических рельефов, украшавших триумфальные арки, монументальные колонны - собственное изобретение римлян, прославляющее в пространственно-пластических изображениях оружие, предметы быта, триумф победы в военных битвах [д.4].

Оформление интерьеров общественных зданий и жилых домов давало богатые возможности для развития стенной росписи, которые отличались тонким колоритом, где цвет работал на создание впечатления пространственной глубины украшаемых помещений. Основные мотивы римского орнамента – гирлянды из цветов, плодов, завитков листьев аканта, дуба, лавра, вьющиеся побеги, колосья, фрукты, театральные маски, шаловливые купидоны, сфинксы, грифоны, черепа, воинская атрибутика, музыкальные инструменты, ленты. Акант становится главным декоративным мотивом в архитектурном орнаменте. Завиток спирали из акантовых листьев

заканчивался, как правило, мотивом акантовой розетки, а также фигурами животных – льва, лошади, коровы. Центром розетки мог быть мотив цветка–факела, также самостоятельное открытие римлян. С середины II в. до н. э. в римской настенной росписи сменяются четыре стиля:

- инкрустационный стиль (II в. – конец I в. до н. э.) характеризуется тем, что все архитектурные детали - пилястры, карнизы, цоколь и другие сначала выполнялись объемно из штукатурки, небольшим рельефом, а потом расписывались под каменную или мраморную облицовку стен, а также инкрустацию разноцветными мраморными пластинками. Рисунок плоскостной, лишен перспективы;

- в архитектурно-перспективном стиле (в течении I в. до н. э.) стены оставались гладкими и декорировались архитектурными деталями средствами живописи - портиками, колоннадами, карнизами, нишами. Впечатление объемности создавалось изображением цоколя и антаблемента в перспективном сокращении. В декорацию стен вводятся тематические картины. К концу первого века до н.э. особое развитие получает пейзаж. Он пишется в виде фриза или отдельной картиной, части большого целого;

- канделябрный стиль (конец I до н. э. – 50 годы н. э.). Прообразом этого орнаментального декора стал многоярусный канделябр. Канделябрный стиль характеризуется декоративной красочностью, причудливо-изогнутыми контурами, иллюзорной рельефностью. Композиция построена по принципу вертикальной линейности, симметричности, трехчастности. В основе композиционного построения - колонна, на которую ярусами нанизываются орнаментальные модули из растительных мотивов, близких природным формам, ювелирно тонко прописанных. В некоторых композициях гирлянды обвивают колонны по принципу балясин с винтовой резьбой. В других – вертикального стержня нет, а есть мотивы розеток с цветком-факелом, которые фонтанчиками симметрично поднимаются вверх, спирали из акантовых листьев и цветов-факелов нанизываются друг на друга. Изображаются миниатюрные сценки или натюрморты, которые тоже устремляются вверх. Между такими декоративными колоннами изображали небольшие орнаментальные рамы с сюжетами «сад с птицами, пейзажные идилии». Этот художественный прием подчеркивал камерность и уютную интимность комнаты;

- перспективно-орнаментальный стиль (конец I в. до н. э. – конец I в. н. э.) характеризуется оригинальностью композиций, усложненностью живописных приемов изображения на сочетании голубых, розовых, абрикосовых, лиловых и прочих изысканных цветов, совмещением различных планов и перспективных точек зрения. Росписи выполнялись в виде театральных декораций, подражающих фасадам дворцов, только более пышных и замысловатых. Этот стиль соединил в себе орнаментальные идеи канделябрового и архитектурного стилей. Именно в этот период зарождаются предпосылки великолепного гротескного стиля эпохи Возрождения.

Хронологическая периодизация стилей условна, так как, сменяя друг друга, они иногда совпадают по времени.

Римский орнамент постепенно утрачивает семантическое значение, но продолжает использовать древние мотивы - пальметты, меандры, свастики, ионики, розетки, лотос, спирали, волны и пр. В I веке декоративное искусство Древнего Рима становится достоянием европейской орнаментики. Таким образом в римском орнаменте:

- римский орнамент утрачивает семантическое значение: декор становится более реалистичным, пластичным, живописным, театрализованным, в композицию вводятся фантазийные мотивы - резвящиеся «Амуры» и «Психеи», разного рода химеры;
- вырабатывая собственный художественный стиль, римляне сохраняют достижения греческого искусства.

Кельтский орнамент. (II в. до н. э.) Кельтские племена индоевропейского происхождения римляне называли галлами. Восприимчиками этой древней культуры стали Ирландия, Шотландия, Уэльс.

На рубеже II века кельты создали свое самобытное декоративно-прикладное искусство, в котором главную роль играл абстрактный выразительный и замысловатый плетеный орнамент, нанесенный на каменные стелы, ювелирные украшения, предметы обихода, манускрипты. Кельты были смелым и воинствующим народом. В злобном и агрессивном характере сплетающихся звериных мотивов прочитывается идея единоборства двух животных, дух войны.

Отличительными чертами орнаментальной композиции являются изображения узла – сложного лабиринта узора из переплетающихся фигур животных, птиц, змей, завершающихся головами, хвостами зооморфных представителей. В кельтском орнаменте широко использовались древнейшие универсальные символы: свастика, меандр, зигзаг, спираль, плетенка, узел, круг, крест, квадрат. Наиболее распространенная форма кельтского орнамента – лабиринт, который является символом отображения жизненного пути человека, народа.

Древние кельтские кресты, стелы сначала украшались гравированным орнаментом, позднее рельефами разной высоты. Встречаются каменные кресты с ажурным узором из завитков и спиралей. В IX веке в декоре появляются сильно стилизованные человеческие фигуры, а в XII веке более реалистические изображения вытесняют абстрактные формы.

Книжные миниатюры рукописей затянуты сеткой сложнейших каллиграфических плетений, которые выполнялись как с ограниченным количеством цвета – оранжево-красным, ярко-зеленым, золотисто-желтым, так и с использованием широкой палитры красок пурпурных, синих, красных, желтых, зеленых. Благодаря сложности колорита усиливается ощущение внутреннего напряжения орнамента. Непременной принадлежностью книг становятся крупные инициалы начальных страниц.

Выразительный декор кельтов широко распространился в эпоху Средневековья по всей Европе, включая православный мир:

- кельты сформировали свой орнаментальный стиль плетеного орнамента, украшавший монументальные каменные стелы, ювелирные

украшения, манускрипты. Крайне абстрактный орнамент отразил противоречия времени, символизировал непрерывность и связь всех вещей во Вселенной;

- одной из характерных особенностей является плоскостной характер зверино-ленточного орнамента, наделенного на концах изображениями змеиных или звериных голов.

Орнамент Византии. (IV в. – XV вв.). История византийской культуры охватывает пять периодов: раннехристианский (I – III вв.), ранневизантийский (VI – VII вв.), иконоборческий (VIII в.), поздний период (IX – X вв.), «ренессансный» (XIII – XV вв.). Несмотря на различия, все эти периоды объединены общей идеей христианского вероучения. Византийский орнамент сформировался в результате взаимовлияний римской и греческой культуры, а также индо-персидской и арабо-масульманской.

Характерным для византийского орнамента становится сочетание натуралистических изображений с абстрагированными (виноградной лозы с геометрическим орнаментом – плетенкой, узлом, спиралями, меандрами, звездами, упрощенными свастиками). В орнамент вводятся звериные мотивы – птицы, грифоны, барсы, вплетается мотив живописной ленты, разрушающей плоскость стены пространственной глубиной. Орнамент отличает любовь к изобилию, великолепию, насыщенность деталями. Оклады, церковная утварь, кресты для благословения, овальные и прямоугольные медальоны, а также женские украшения, царские короны, ткани украшены сложнейшим и в то же время виртуозным узором с включением драгоценных и полудрагоценных камней. На золотых пластинах изображали евангельские сюжеты, христианские мотивы, птиц – павлинов, животных – львов. Удивительно роскошные изделия по красоте декора и применяемым материалам. Серебряные изделия также отличаются большими художественными достоинствами. К выдающимся достижениям декоративного искусства принадлежат также драгоценные резные изделия из слоновой кости, вышивка в технике «прикреп» золотыми и серебряными нитями (золотое шитье), изысканные заставки и книжная миниатюра в византийских рукописях, где изображение и шрифт составляют единое целое. Встречается орнамент только из декоративных розеток или растительных мотивов.

Наибольший интерес в керамике представляют облицовочные плитки – выпуклые или вогнутые изразцы, украшенные декоративными мотивами. На плоских плитках изображалась Богоматерь с младенцем Иисусом или святые. Нередко композиции больших размеров составлялись из многих образцов наподобие мозаики. Начиная с IX века в утилитарной керамике применяется формованный декор, а также техника сграффито (последнее – процарапывание по глазури).

Из литературных источников известно, что уже не позднее IX века константинопольские и иерусалимские храмы украшались витражами, выполненными из цветных кусочков стекла, покрытых цветными эмалями и оправленных в свинец. Фон декорировался медальонами, розетками и растительными завитками.

В камнерезном искусстве византийцы больше уделяли внимания плоскостному рельефу, зачастую ажурному с мотивами акантового или виноградного листа. Резьба отличается высокой декоративностью и изяществом изображения животных, павлинов, сказочных грифонов, пальметок, растительного завитка. Высокого мастерства византийцы добились в глиптике - в резьбе гемм.

Производство шелковых тканей с изображением растительных мотивов, а также древнейших мировоззренческих символов круга, креста, квадрата, узла и плетенки имели свой собственный текстильный почерк, пользовались спросом во всех сопредельных странах. Изображения орлов, грифонов, львов, слонов демонстрируют явное влияние Востока. Круг с фигурой животного посередине принадлежит к числу излюбленных византийских мотивов.

Для всех вещей характерна искусная работа и монументальность стиля. Переработав в различных видах ремесел накопленное другими народами орнаментальное богатство, Византия оставила свой неповторимый след, как в западной, так и восточной христианской культуре и характеризуется:

- многообразием и великолепием ремесленного наследия. Резная кость, перегородчатые эмали, художественная обработка металла (бронзовые утилитарные изделия, двери), камнерезное искусство в т.ч. глиптика, ажурная резьба и т.д.; именно в Византии изготавливаются первые паечные витражи. Наследие византийской культуры еще не одно столетие использовалось и перерабатывается в своих творческих лабораториях другими христианскими народами Европы в т.ч. Киевской Русью, православной Россией.

Арабо-мусульманская орнаментика. (V в. до н. э. – начало XVI в.) История и культура арабских стран тесно связана с Ираном и Турцией, государствами североафриканского побережья Средиземного моря, которые на разных этапах развития европейской культуры оказали влияние на обогащение художественных приемов в обработке материалов и декорировании изделий. Это стало возможным, благодаря завоеванной арабами громадной территории – от Испании (мавританское искусство) до Персии, включая Египет. В то же время эта культура сформировалась не без воздействия и слияния традиционных форм древнего арабского Востока, византийского, египетского, персидского, эллинистического искусства.

На формирование стилистических принципов декорирования пространства экстерьера, интерьера, утилитарных форм оказала новая религия – ислам. Наиболее ортодоксальные школы ислама наложили запрет на изображение живых существ, в т. ч. человека. Арабские художники, используя геометрические и растительные мотивы, создали чрезвычайно изощренный орнаментальный декор и применяли его как в архитектуре, так и на бытовых изделиях: керамике, ювелирных украшениях, металлической посуде, а также в рукописях [д.4]. Очень часто орнамент рукописей копировался и переносился на архитектурные формы. Арабо-мусульманская орнаментика – одна из вершин мирового орнаментального искусства.

Сложный витиеватый, тонко переплетенный узор, называемый арабской, выполнялся из математически рассчитанных геометрических фигур

или завитков, стилизованных листьев, веточек, цветов, надписей. Орнамент сплошным ковром заполнял поверхность, фон органично вплетался в орнамент и составлял единое целое с рисунком узора. Арабески бывают двух видов, один из них - «ислими» с изящными завитками, крохотными цветочками и закрученными листочками, который является переработкой антично-византийского мотива аканфа, пальметт, волют, кринов с органично вписанными письменами. Второй вид орнамента - «гирих», что в переводе узел - узор, построенный с помощью математически точно рассчитанных модульных многоугольников, не имеющий аналогов во всем мировом искусстве. И тот и другой органично связаны с мотивом узла, который имеет благожелательный смысл — узел счастья, пожелание долгой жизни. В композиции мотив узла был стилиобразующим элементом декора.

В эпоху европейского Средневековья арабеской стали называть изысканно-витиеватый сложный узор из растительных мотивов. В рисунок арабески могли вплестись изображения животных, птиц, фантастических существ и во времена Средневековья - людей.

В арабо-мусульманском орнаменте существуют несколько типов орнаментального декора, которые характеризуются:

- сложностью и утонченностью форм, рисунка абстрактного декора, особенно геометрического;
- роскошью используемых материалов — золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, шелковых тканей;
- яркостью красок;
- ковровым принципом заполнения орнаментальным узором пространства архитектурных форм, предметов прикладного искусства.

Романский стиль. В XI – XII вв. в Западной Европе сформировался первый «большой» общеевропейский стиль, получивший название романский (от лат. *romanus* – римский). Становление стиля в разных странах Европы было неравномерным. Во Франции этот период завершился в конце XII века; в Германии, Италии его характерные черты наблюдались еще в XIII столетии. Главную формообразующую функцию в романском стиле играла архитектура, прежде всего монастырская и замки-крепости феодальной знати. В монастырских мастерских создавались такие произведения искусства, как скульптура, живопись, ткачество, витражи, ажурные перегородки из металла, резьба по кости и дереву, ювелирные изделия. Художественное ремесло активно развивалось также в городах, в среде свободных ремесленников и странствующих артелей мастеров. Поэтому декоративно-прикладное искусство достаточно разнообразно. Орнаментика романского искусства находилась под влиянием византийского и персидского искусства (ажурный орнамент из завитков и спиралей), а также греко-кельтского, норманнского и даже славянского (орнамент из различных сложных узелковых переплетений). [д.3]

Огромную роль в декоре храма играла резьба по камню, которая украшала наружные стены соборов, поверхность капителей или архивольтов порталов и окон. Она состояла из стилизованного сплетающегося растительного и зооморфного орнамента, изображений сказочных чудовищ,

экзотических животных, зверей и птиц. Капители и стволы колонн украшались растительным, геометрическим или чешуйчатым орнаментом. Витые колонны чередуются с прямыми, геометрический орнамент с растительным. Вытянутые скульптурные фигуры апостолов и пророков с непропорционально большими головами, стилистически подчиняясь архитектуре, обильно украшали порталы, которые являются одними из лучших достижений монументального орнаментального искусства. Характерным примером каменной резной орнаментики с включениями цветных стекол являются «Большие Розы» из кафедрального собора в Шартре.

В мозаике, живописи утвердились византийские и римские традиции. В акантовый завиток вплетаются мотивы животных кельтского, восточно-звериного стиля, фантастические существа: сфинкс, пеликан, василиск, гарпия, грифон, аспид, кентавр, лев, а также изображения чертей, человека. Являясь чисто декоративным украшением, фантазмагорическая фауна не несет символического смысла. Сюжетные изображения обрамляются бордюрами из полос шашечного узора, меандра, складок лент, спиральных переплетений, парных полуокружностей и т. д.

В монастырях разных стран Европы создавались великолепные рукописи с очень ясными и выразительными книжными иллюстрациями, в которых причудливо сочетаются сюжетная тема, орнаментированные инициалы, составленные иногда из фигур животных или человеческих фигур, геометризованные и растительные элементы. Считается, что миниатюра, стенная роспись и скульптура стилистически были тесно связаны.

В моде были изделия из резной слоновой кости – ларцы для хранения ценностей и дорогих украшений, реликварии, складни, вставки пластин в окладах рукописных книг. Изображения завершались золоченым орнаментом.

В романскую эпоху начинает развиваться европейский текстиль с мотивами, присущими ирано-византийской традиции. С XI века начинается производство тканых ковров - шпалер с тематикой аллегорий двенадцати месяцев, с изображениями грифона, льва и т. д., обрамленные орнаментальным бордюром. Излюбленные мотивы орнаментальных тканей связаны с восточными влияниями, которые восходят к традициям Древней Месопотамии, отсюда – «геральдические орлы», «Древо жизни», изображения грифонов, львов, павлинов, орлов и т.д.

Декоративно-прикладное искусство в Европе в этот период определяется христианским, католическим влиянием:

- архитектура играла главенствующую роль в формировании стиля. 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;

Готика (XIII – XIV вв.). Готический стиль стал заключительным этапом длительного развития средневековой культуры Западной Европы. В различных европейских странах готика имела свои характерные особенности и хронологические рамки. В истории искусства трех столетий принято выделять раннюю, зрелую (высокую) и позднюю («пламенеющую») готику. XIV век – время расцвета готики, период поразительного сочетания полихромии цвета, изыска линий, грациозности форм, устремленных ввысь. Стены соборов, скульптура расписываются, деревянные резные алтари золотятся, вдоль нефов развешиваются монументальные по размерам шпалеры, светятся многоцветьем огромные витражи, великолепна золотая и серебряная церковная утварь.

Центрами религиозной, культурной, политической и экономической жизни к концу XII в. становятся города. Расцвет городов тесно связан с развитием торговли и ремесел. В стилистике формообразования и декоре использовались традиции народного искусства готов, арабо-мусульманские, романо-византийские достижения искусства, на базе которых сформировался выразительный, самобытный декоративный стиль. Конструктивные особенности архитектуры готического собора, с его с декоративными рельефами и скульптурой, экспрессией стрельчатых арок, витражами были главными формообразующими факторами в формировании стиля и отразились в стилистике всех видов искусств и ремесел стрельчатым декором и формой. Декор становится более отточенным, сложным. С одной стороны фантастичным, с другой близкий наблюдениям реальной действительности. В декоре стен, капителей используется как геометрический орнамент, выполненный с помощью циркуля (тип «масверк»), так и растительный. Основу геометрического орнамента составляли круг, крест, квадрат, треугольник, зигзаги, а также ажурная резьба с трилистниками. Распространенными природными мотивами в декоре были мотивы: виноградной лозы, листьев дуба, плюща, клена, шиповника, лютика, остролиста и цветов, позднее - листьев терновника, чертополоха, папоротника. Этот вид декора встречается не только в церковных капителях, но и в орнаментальных украшениях фасадов домов. От романской эпохи заимствуются изображения кентавров, сирен, горгулий. Орнаментом в изобилии украшают каменные стены снаружи и внутри, храмовую утварь из дерева, серебра, слоновой кости, мебель. Орнаментальным декором становятся скульптура фасада, витражи, которые играют огромную роль в художественном образе готического храма.

Третий период, относящийся к XV веку, получил название «пламенеющая готика», период своеобразного средневекового маньеризма: с усложненностью, вычурностью, надломленностью гротесковых уродливых существ в обилии архитектурного декора.

Но именно в это время ткачами создаются великолепные шпалеры – милфлеры (тип французских шпалер на темном фоне с мелкими цветочными мотивами).

Миниатюры рукописей отражают различные стороны жизни общества: будничные сценки, сценки турниров, придворной жизни, многочисленные

гербы. Сюжеты, как правило, располагали в вертикальных и горизонтальных прямоугольниках, органично вплетающихся в шрифтовой и орнаментальный ряд. Стилистические и художественные достоинства миниатюры манускриптов по-разному, но повлияли на другие виды пластических искусств – витражи, фрески, художественную обработку металла, шпалеры.

Поливная керамика украшалась гравированным узором или тисненным геральдическим орнаментом. Иногда орнамент сводился к запятой. Сохранились блюда с разнообразным декором – гравированным и расписным, с надписями готическими буквами. В готических соборах керамическими плитками на полу выкладывался узор в виде сложного лабиринта. Узор вдавливался в еще мягкую глину, и углубления заполнялись глиной другого состава. Иногда вместо лабиринта выкладывалась простая по форме розетка со сложным набором орнаментальных мотивов – геометрических, растительных, зооморфных, антропоморфных, фантастических чудовищ.

В готическую эпоху высочайшего мастерства достигает резьба по слоновой кости. Изготавливаются изысканные изделия, как культового назначения, так и светского обихода – шкатулки, шахматы, рукоятки ножей, кубки и мелкие туалетные принадлежности, гребни, крышки для зеркал, декорированные сценами куртуазной жизни, любовными аллегориями.

В художественном ткачестве первое место искусствоведы отводят таким странам, как Германия, Италия, Испания. В Германии в 13-14 вв. создаются алтарные покрывала с вышивкой шелком и золотой нитью, парчовые ткани с узором из двуглавых орлов, животных, человеческих фигур, архитектурных мотивов. Испания славится своими шелками с бесконечным разнообразием расцветок и рисунков. Ткани декорируются вытканными, вышитыми золотыми нитями узором из ориентальных, геометрических мотивов с изображением древа жизни с птицами по бокам. Италия славится своими плащаницами с вытканными павлинами, пеликанами, шелковой парчой для одежды, затканной золоченой нитью с изображением орлов, львов в многоугольных медальонах; узорным шелком для одежды церковников, придворных и феодальной знати.

От эпохи готики сохранились самые разнообразные ткани - атлас, тафта, муар, бархат, затканый серебром и золотом. На всех тканях прослеживается влияние мусульманского Востока и Китая. В декоре сочетаются китайские мотивы (дракон, облака, птица феникс) с готическими (слоны, соколы, сцены охоты, арки, розетты соборов).

Во всех странах Европы вышивкой богато украшались мантии, ризы, далматики. Митры делались из белого шелка, вышитого золотом. Наибольшей славой пользовались английские и французские вышивки с сюжетными сценами религиозного содержания.

Готический стиль сформировался в результате многовекового опыта и эволюции средневекового искусства. Характерным является:

- синтез искусств, стиль отличался ярким своеобразием, выразительностью, органичной связанностью со всеми видами искусства, начиная с архитектуры и заканчивая различными ремеслами;

- роль орнамента возрастает: в декоре стен, капителей, мебели, текстиле, в храмовой утвари из дерева, серебра, слоновой кости, используются геометрический, реалистически трактованный растительный, зооморфный, терратологический орнаменты; круглая пластика распространяется по всему фасаду соборов, образуя орнаментальные ряды; исключительное внимание декоративному оформлению рукописей;

- паечные витражи - неотъемлемая часть гармонической связи величественной формы архитектуры, пространственной круглой скульптуры и плоскостного орнаментального 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 узорами из ориентальных, геометрических мотивов вытканых, вышитых золотыми нитями.

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)

Искусство итальянского Возрождения заложило основы европейской культуры Нового времени. В Италии в XIV – XV веках начинается расцвет архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Но становление культуры Центральной Европы проходило под влиянием христианства, опиралось на художественные традиции Средневековья, в частности, готического искусства, и стилевые признаки сформировались только в XVI веке.

Декор интерьеров и экстерьеров отличался художественным своеобразием, необычайностью замысла, артистичностью исполнения, гармоничной и тонкой декоративностью. Художники изучают античное искусство, свободно используют в своих творческих поисках традиции древних, и перерабатывают их применительно вкусу общества.

Ренессансный орнамент соединил и образно переосмыслил три главных источника – римский, арабо-мусульманский и готический, и римский стал стилистически определяющим. В декоре сохранились универсальные мотивы, навсегда ставшие вечными для всей мировой орнаментики: круг, крест, квадрат, спираль, плетенка, которые становятся структурообразующими формами. В орнамент вплетаются пальметты-раковины, арабесковые мотивы, театральные маски, гирлянды из цветов и плодов, закрученные спиралью растительные завитки, поддерживаемые «путти», человеческие фигуры и полуфигуры, завершающие растительные завитки, химеры, львиные головы, дельфины, овы, жемчужные нити, рог изобилия, мотив картуша-медальона, использовавшийся в декоративном оформлении древних гербов. Благодаря вторжению в орнамент изображений обнаженных фигур возрастает эротическая эстетика, что говорит о влиянии на орнаментальный декор

изобразительного искусства. На различных предметах быта, мебели, посуде, белье, книгах, шпалерах в декоре изображаются гербы. Ренессансный орнамент отличается повышенной декоративностью: красочность, живописность, реалистичность, несмотря на изображения всевозможных фантастических персонажей - полулюдей, полуживотных, сирен с раздвоенным хвостом, птиц и цветов, морских божеств, морских коньков, ангелочков.

В декоративной живописи большой интерес представляют росписи лоджий Ватиканского дворца, творцом которых был Рафаэль со своими учениками. Это своего рода канделябрная композиция из растительных форм в виде гротесков (от слова грот), насыщенных всевозможными фантастическими, часто уродливыми персонажами. Заслуживают внимания росписи стен и потолка галереи Уффици в виде арабесок с растительным орнаментом, автором которых был Д. Вазари. На весь мир славятся своими росписями керамические изделия - блюда, сервизы, изготовленные из фаянса и майолики в городах Фазнца, Урбино, Дерута, Губбио, Кастель-Дуранте. В декоре используется обычный для своего времени орнамент с завитками, изображениями путти, масок, фантастических животных, рога изобилия, которые чаще всего являются обрамлением религиозного или мифологического сюжета. Керамика Урбино знаменита изделиями с гротесковым орнаментом по белому фону. Кастель-Дуранте – росписью из связок воинских трофеев, музыкальных инструментов и изображениями поясных портретов молодых девушек.

Венецианское стекло становится в эту эпоху знаменитым на весь мир. Город Мурано стал центром стекольного производства в Европе, где изготавливались кубки, блюда, расписанные масляными красками, эмалями, золотом по мотивам мифологических, бытовых сценок или гербами, гирляндами, фигурками «путти», растительными завитками, чешуйками и другими мотивами. Прозрачное, легкое стекло изысканных форм декорировалось знаменитой на весь мир филигранью из тончайших белых или цветных нитей. Славу венецианскому стеклу принесли также изделия, выполненные в технике «миллефиори», с вплавленным в стекло пестрым абстрактным узором из стеклянных цветных вкраплений.

Витражные композиции в эпоху Ренессанса утрачивают декоративную условность средневековья, рождаются новые технологические и эстетические новшества с эффектами объемности и перспективы, натуралистичность в изображении человека. Композиции объединяют ветхозаветные, новозаветные и бытовые сюжеты, мотивы греко-римской мифологии. По заказу вельмож на витражах в картушах изображаются их портреты и гербы, сюжеты с моральной и религиозной тематикой, обрамленные гротесками, лентами с длинными надписями, с коронами, шлемами, митрами, фигурками гениев, вазами, другими атрибутами эпохи. Для росписей применяют стекловидные эмали, протравы, пескоструйную обработку стекла.

Потребность в роскоши стала мощным стимулом распространения шелкоделия по всей Европе. Ткани Ренессанса отличаются высокими художественными достоинствами. Текстильный декор находится под влиянием восточных традиций – византийских, персидских, арабо-мусульманских.

Однако на этой основе создается свой самобытный выразительный узор, не утративший своего значения до сих пор. Растительный узор, как правило, плоскостной, графический, выполненный на основе раппортной сетки, в сочетании двух-трех оттенков одного цвета на фоне густого зеленого, синего, пурпура, часто с золотом. В основе лежат мотивы: «плод граната», символизирующий на Востоке идею изобилия, плодородия; флерон-крестоцвет, пальметки и специфически восточные цветочные мотивы – тюльпан, гвоздика, лотос и арабески. Отголоски этого орнамента прослеживаются на sluцких поясах.

Это время расцвета шпалерного производства. Сюжетные религиозные темы и сцены придворной жизни обрамляются широкими бордюрами с растительной вязью, маскаронами, вазами, беседками и другими традиционными декоративными элементами. В XVI веке в Венеции организовывается производство знаменитого на весь мир гипюра – плетеного кружева на коклюшках, рисунок которого представлял собой стилизованные изображения растительных побегов и венчиков цветов. Но расцвет этого производства приходится на более позднее время – стиль барокко.

Ювелирное искусство и художественная обработка металла в основных своих формах продолжает традиции готики. Ювелиры производят предметы церковной утвари (кропильницы, кадила, оклады церковных книг) и множество обиходных вещей для знати и богатых горожан: кувшины, чаши, миски, тарелки из драгоценных металлов, солонки, иногда покрытые эмалью, а также вазы из твердых пород камня с ювелирной металлической оправой. Поверхность изделий декорируется цветными эмалями и драгоценными камнями. Четко прослеживается тенденция к орнаментальному изобилию. В изделиях Северной Европы превалирует морская тематика – тритоны, nereиды, Нептун, дельфины и амуры, которые изображаются вместе с гротесками и растительным орнаментом.

Мебель декорируется ренессансным резным архитектурным декором, а также растительным орнаментом в технике интарсии (маркетри).

Сундуки Франции кроме сюжетных композиций декорировались колоннами, пилястрами, аркадами, нишами, иониками, растительным орнаментом из листьев, геральдическим орнаментом с изображением в медальонах профильных бюстов. Во Франции тон задают скульпторы, поэтому мебель отличается перегруженностью и пышностью скульптурного декора.

Барокко. Стиль барокко (стиль абсолютизма, роскошный стиль) приходится на XVII и самое начало XVIII века, а стиль рококо господствовал приблизительно с 1715 до 1780 года и представляет собою продолжение, видоизменение, которое соответствовало светскому и прихотливому времени. Родиной стиля барокко была Италия.

Стиль барокко отличается помпезностью архитектурных форм и декора, парадностью и масштабной причудливостью интерьеров, одежды и украшений. Новый стиль был призван прославлять монархию, аристократию, католическую церковь. Несмотря на разнообразие истоков Франция становится законодателем развития стиля, но в каждой из европейских стран в

т.ч. Беларуси, России, Чехии и т.д. имел место национальный вариант трактовки барочных принципов. Прямые линии Ренессанса постепенно вытесняются изогнутыми, сложными криволинейными контурами, которые широко используются в оформлении карнизов, окон, мебели, посуды. В орнаментальном декоре в изобилии появляются мифологические сценки, раковины, маскароны, картуши, акантовый лист, медальоны, гербы, гротески сплетаются с арабесками, завитками. Цветы и плоды соединяются в гирляндах и букетах. В декоративных композициях, тканях большое внимание уделяется красоте цветного фона, реалистичной живописности создаваемых образов и объектов изображения. Появляются новые орнаментальные мотивы крылатых женщин с фанфарами и солнце.

Развиваются керамические центры в Невере, Руане, Мустье. Создаются выдающиеся произведения: большие блюда с гербами, сюжетной композицией в центре и бордюром по внутреннему краю; белые блюда и другая парадная посуда с цветочным узором. В Дельфте на вазах и тарелках расписывали в подражание китайскому и японскому фарфору синим кобальтом в технике гризайль узоры из цветов и птиц. На фаянсовых изразцах изображали морские пейзажи, различные жанровые картинки, копировали религиозные сюжеты и портреты с гравюр. Блюда с портретами имели большой успех. Изготавливали рифленые вазы с «кашмирским» орнаментом, в котором прослеживается подражание индийским тканям.

Стеклоделие продолжает развиваться. Первенство по-прежнему принадлежит венецианцам, которые создали из бесцветного и филигранного стекла сложные многорожковые люстры. В Венеции в конце XVI века изобрели технику тонкой гравировки алмазом. В Богемии, Силезии, Баварии разработали «алмазную грань». Голландия специализировалась на исключительно тонких гравировках обычных сюжетов (гербы, сцены охоты, аллегорические композиции) и на росписях эмалями. Англия также прославилась великолепной гравировкой. Выразительны по форме и декору вазы с крылышками, бутылки, бокалы, флаконы, бытовая посуда с золочением. Тонкие листочки золота приклеивались к стеклу, вырезался узор, сверху накладывали еще один слой стекла, который прочно фиксировал узор. Испания конкурировала изделиями из молочного стекла, расписанного золотом и эмалями.

Орнаментальный декор в ювелирном искусстве усложняется: ларцы, помпезные блюда, оригинальные чаши в форме рога имеют довольно тяжеловесные формы и перегружены декором. В Германии в Аугсбурге и Нюрнберге изготавливают уникальные изделия из золота и позолоченного серебра, отличающиеся высочайшим уровнем владения технологией и неумемной фантазией, которые прослеживаются в декоре с аллегорическими фигурами, мифологическими сценками, раковинами, картушами, путти, арабесками, мотивами волн.

Из железа и бронзы изготавливались, как и в эпоху Возрождения: ворота, двери, дверные молотки, фигурные замочные скважины, разнообразные по форме и размерам ключи, вывески, ограды для парков, балконные и

лестничные решетки, но простые формы балясин уступают место переплетенным прутьям, более сложным мотивам из растительных форм.

Резные орнаменты тяжеловесной мебели отличались подчеркнутой пышностью. В интерьерах появились шкафы больших размеров с сильно выступающим карнизом, кабинеты с точеными ножками и «царственными креслами», а также книжные шкафы, шкафчики, каминные экраны, затянутые шпалерами. 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.

В области текстиля первенствует Франция. Крупная мануфактура Лиона выпускает ткани с роскошным орнаментом, который состоит исключительно из величественных цветов, иногда к ним добавляются плоды; цветы объединяются в букеты; встречаются пейзажно-парковый декор, архитектурные мотивы и детали кораблей. 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.

Таким образом, стиль барокко отличается:

- помпезностью, материальностью, реалистичностью, причудливостью форм и украшений, создает впечатление великолепия и парадности;
- прямые линии постепенно вытесняются изогнутыми, сложными криволинейными контурами, которые широко используются в оформлении окон, мебели, посуды;
- в декоративных композициях наблюдается явное преобладание цветных фонов, большая роль отводится пластике реалистических как растительных, так и предметных изображений.

Рококо. Время поиска новых форм, наметилась тенденция к более интимному, игривому, изысканному и камерному интерьеру, утонченности и хрупкости очертаний предметов. Французское слово «рокайль», что в переводе значит искусственный грот, раковина подарило свою образную сущность стилю рококо

Этот стиль избегает строгой симметричности, роль криволинейных линий усиливается, варьируются орнаментальные мотивы. В проектировании различных предметов, в декоре характерной чертой является асимметричность, атектоничность, причудливость, отточенность форм и их изящество. Лепные завитки рокайля отдаленно напоминают листья аканта, в окружении масок, цветочных гирлянд, фестонов, раковин и в орнаментальном декоре постепенно переходят в роспись золотом по белому фону. Декоративная скульптура в виде статуй и ваз украшает фонтаны и парки. Веселые сюжеты росписей, навеянные театром: идиллические картины «пастушеской» жизни, «купания», «утренние туалеты», «летние удовольствия», нимфы и амурсы украшают дверные и

оконные проемы. Колорит росписей отличается от предыдущего стиля нюансными переходами, нежными пастельными тонами: белым, розовым, палевым, оливковым, светло-голубым с позолотой. В Европе в моде стиль «шинуазери» - вариации, имитация орнаментального декора и сюжетных изображений стран Востока: Китая, Японии, Турции, Персии, Индии.

Текстильные мануфактуры производят шелка затканые золотом, а также полихромные с цветочным узором вязью или букетами. Цветы, фрукты приобретают большую реалистичность с объемной иллюзорностью в изображении благодаря эффекту полутонов. Во второй половине XVIII века в композицию узора вводится криволинейная структура. Волнообразные и изогнутые контуры ограничивают ячейки с букетами, или отдельные цветы, пучки цветов. В моде кружева – пико. Им украшались главным образом детали одежды – воротники, манжеты, краги перчаток. Шпалерное ткачество все сильнее сближается с живописью. Эпоха рококо ознаменовалась блестящим расцветом керамики: Мейсен, Шантিলль, Челси, Севр – фарфор; Мустье, Руан, Марсель, Страсбург – фаянс. История открытия и производства в 1710 г. европейского фарфора принадлежит Саксонии (Германия). Мейсенский и северский фарфор находят своих подражателей во всех странах Европы не только в XVIII веке, но даже в XX веке. Мейсенский фарфор, как посуда, так и скульптура декорировался расписным и лепным цветочным орнаментом по белому фону. Орнаментальная роспись северского фарфора выполнялась в «резервах» на ярком синем, бирюзовом, белом и розовом фоне и представляла собой натуралистические изображения цветов, птиц, пейзажей.

Ювелирное искусство и художественная обработка металла остаются на очень высоком уровне – канделябры, бра, подсвечники, соусники, суповые чаши, статуэтки, судки для уксуса, туалетные приборы и многое другое отличаются гармонией форм, виртуозно выполненным рельефным декором из листьев, гроздей винограда, гербов, рокайлей, завершающихся статуэтками амуров, изображениями собак.

Наивысшего расцвета достигает искусство изготовления произведений из кованого железа: различных решеток балконов, лестниц, церковных кафедр, дверных молотков, замков и замочных скважин, вывесок кабачков, которые поражают затейливостью, причудливо изогнутыми линиями, искусной пластикой узора. Стиль рококо – это камерный стиль аристократических гостиных и будуаров:

- характерной чертой является атектоничность, асимметричность, причудливость, изящество, игривость;
- в орнаментальном декоре намечаются тенденции натуралистической трактовки образных мотивов;
- в декорировании мебели, фарфора, тканей возникает еще одно направление - стиль «шинуазери», явное подражание Китаю и Японии, Турции, Персии и Индии.

Классицизм. С конца XVIII века (1775 - 1780 гг.) стиль рококо с его причудливостью форм, перенасыщенностью декором начинает постепенно изменяться. Художники направляли свои усилия на создание предметов,

отличающихся гармоничной ясностью форм с более трезвой функциональной логикой. Все наружные украшения были сокращены до минимума. Декор не скрывает, а подчеркивает конструкцию вещи. Новый стиль сформировал оригинальную эстетическую систему, образцом для подражания стало античное искусство. В орнаменте сохраняются характерные мотивы стилей барокко и рококо, но элементы становятся более строгими, статичными. В многообразии появляются скульптурные формы и сюжетные барельефы, оживляющие плоскость стены. Декорируемая поверхность четко членится прямыми горизонтальными и вертикальными линиями. В орнаменты в изобилии включаются розетки - квадраты, круги, овалы, которые соединяются дугообразно легкими драпировками. Излюбленными мотивами являются венки из цветов, лавров, медальоны, факелы, розы, плющ и виноградная зелень, которые объединяются с античными гротесками в филенках. Колористическая гамма становится более сдержанной, в росписях преобладает техника гризайль. В архитектурном декоре используются мотивы греко-римского орнамента – овы, меандры, акантовые листья, цветочные побеги, гирлянды. Чаще изображаются персонажи античной мифологии. Для отделки поверхности мебели применяются такие драгоценные материалы как бронза, фарфор, черепаховый панцирь, кость, кожа, редкие породы дерева.

Эпоха расцвета декоративной пейзажной живописи на настенных панно в обрамлении небольших орнаментальных бордюров.

Во второй половине XVIII века во Франции была основана первая мануфактура по производству обоев, сразу же завоевавшая признание. На обоях изображали пейзажи, натюрморты, сцены битв, имитировали лепные украшения, текстуру поделочных камней – мрамора, лазурита, малахита. Позднее на обоях появились мелкие цветочные узоры, жанровые сценки с пастушками, китайские пейзажи.

Керамическое производство изделий процветало. Фаянсовая посуда декорировалась розами, пионами и другими натуралистично трактованными цветами. В моде фаянсовые фамильные свадебные тарелки с именами новобрачных. В Англии Веджвуд разработал знаменитую фарфоровую массу синего цвета, называемую бисквитом, которую декорировал тонким белым лепным рельефом, создал своего рода имитацию античной каменщины. В стеклоделии славится резной хрусталь, граненые бокалы, декорированные гравированным орнаментом.

Мебель декорируется бронзовой скульптурой, кариатидами и накладками в виде стилизованного лавра, меандрами. Декоративные элементы заимствуются из греческого искусства (овы, меандры, жемчужины); из римского (орлы, дельфины, бараньи головы) или из реальной природы (гирлянды из листьев и цветов, листья аканта и оливкового дерева, факел). Широко применяются атрибуты земледелия (серп, грабли, корзины), а также сентиментальные мотивы – целующиеся птички. Англичане для украшения мебели используют маркетри и даже роспись.

В эпоху классицизма были созданы первоклассные ажурные ограды из железа, бронзы.

Текстиль славится обивочными тканями. Они, сохраняя мотивы рокайля, становятся более выразительными и оригинальными. На них изображаются сельские сценки, обрамленные крупными цветами, декоративные вазы с порхающими райскими птицами среди цветов. На новую высоту поднимается производство шелков. Рисунки включают символы империи: орел, звезды, пчелы, ордена. Таким образом, в эпоху классицизма наступает:

- время искусства скульптуры малых форм – статуэток из фарфора, серебра, бронзы, настольных каминных часов, накладных орнаментов;
- эллинская и римская антика вновь получают признание как неувядаемый образец чистой художественной формы с более трезвой логикой; поворот к строгости, изысканности форм, изяществу и грациозности;

Ампир – художественный стиль эпохи императора Наполеона Бонапарта. Стиль империи. Хронологически рамки стиля ограничены 1790 - 1820 гг. Это завершающий этап развития классицизма.

Орнаментальный декор стиля отличается театральностью, но вместе с тем и некоторой статичностью. Для художников античное греческое искусство и величественный стиль римлян - по-прежнему пример для подражания. Распространенными мотивами в декоре являются воинские атрибуты: легионерские знаки с орлами, копья, щиты, пучки стрел, молнии, а также гирлянды, листья аканта, рог изобилия. Однако в орнаментике использовались и египетские мотивы – пирамиды, капители с цветами лотоса, сфинксы. Выразительными средствами для организации интерьера были яркие цвета – красный, синий, белый с золотом, светильники в виде канделябров, жирандоли, мебель, фанерованная красным деревом с бронзовыми деталями. Бронзовые часы, подсвечники, настольные украшения в виде декоративных обелисков, детали для посуды и мебели стали символом ампира. Бронзу часто покрывали позолотой с применением контрастов блестящих и матовых поверхностей. Для украшения интерьера применялись такие материалы, как фарфор, слоновая кость, перламутр, цветной и бесцветный хрусталь, орнаментированный гравировкой, граненой резьбой, серебро. Фарфор, в подражание золоченой бронзе, покрывали золотом, синей или пурпурной глазурью или расписывали наподобие патины на бронзе. Чайная посуда расписывалась цветочными букетами; вазы – видами Парижа, Петербурга и т.д. Особое внимание уделяется каминным часам, составлявшим с подсвечниками, жирандолями ансамбль. Их выполняли в виде скульптурной группы или композиции с архитектурными деталями в античном стиле. Ансамбль – одно из главных отличительных признаков ампира. Ампир не нашел своих подражателей в Европе. В истории искусств существуют только две разновидности стиля ампир: французский и русский. Русский ампир, несмотря на прямое подражание, отличался от французского ампира тем, что был менее строгим, более пластичным, демократичным. Ампир – имперский стиль, прославляющий императора, его победы, мощь и силу армии, отсюда в орнаментике:

- активно используется победная военная атрибутика: лавровые венки, цветочные гирлянды, мотивы драпировок знамен, аксельбантов, щиты и мечи, колчаны со стрелами и т.д.;

- для художников античный греко-римский орнамент и мифологические персонажи по-прежнему пример для подражания. Утилитарные предметы украшались скульптурным декором в виде фигур фавнов, купидонов, грациозных античных богинь;

Бидермейер, или эпоха романтизма - следующий художественный стиль оформления жилого интерьера, мебели, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства (первая четверть XIX века до 50 – 60 годов). Бидермейер – это направление в немецком, австрийском искусстве. Для Франции, Англии, России художественное течение этого периода принято называть эпохой романтизма. Практически все предметы в большей или меньшей степени декорированы орнаментом.

Художники декоративно-прикладного искусства этого времени не создали принципиально новых, оригинальных форм, в своих проектах они использовали частично формы готики, рококо, конструктивность и декор классицизма, ампира, но пришли к более удобным, лаконичным решениям. Смешение в одном произведении элементов различных исторических стилей и орнаментов стран Востока породило эклектику форм и орнаментальных мотивов.

Модерн или стиль «Art Nouveau», «Jugendstil» или «Сецессия». В последнее десятилетие XIX века в Европе складывается новый стиль, получивший в разных странах различные названия, который черпал вдохновение в природе, в стилистических направлениях прошлых исторических эпох, в том числе в египетской, древнеассирийской культурах. Стиль модерн стал одним из ярких явлений в истории европейского искусства, для которого характерен синтез искусств - архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книжной графики, одежды, литературного творчества, театра.

Характерной чертой нового стиля стал асимметричный орнаментальный декор оригинальной пластической формы с изысканными струящимися линиями и силуэтами реального и фантастического мира природы. Художники модерна искали новую форму, фактуру, не отказавшись при этом использовать в своем творчестве самобытную образность сложившихся национальных традиций.

Орнаментом из прихотливых сплетающихся стилизованных природных форм: лилий, ирисов, орхидей, выюнков, болотных растений с включением лебедей, змей, жаб, рыб, улиток, стрекоз и женских образов декорировались обои, ткани, афиши, плакаты, вазы, ювелирные украшения, витражи, светильники. Мебель проектировалась с надуманными формами и ломаными линиями, украшалась орнаментом в духе времени. Символизм художественных образов, ассоциативность, аллегория стали главным отличительным признаком орнаментального модерна.

Модерн - новое самостоятельное течение в искусстве формообразования и декора. Концептуальным для этого стиля является:

- синтез искусств - архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книжной графики, одежды, литературного творчества, театра;
- орнаментальность, которая имела не только функцию украшения, но несла ассоциативную направленность;
- пластичность изобразительной формы растительных и других природных мотивов;
- выразительным средством декора становится линия;
- любовь к драгоценным материалам, господство великолепия, рафинированной изысканности, характерных силуэтов, асимметричности сложных узоров из мотивов природных форм и фантастических образов.

Ар-деко. Художественный стиль, получивший распространение в первой трети XX века в оформлении интерьера, прикладном искусстве. Проектирование мебели, ткани, стекла, керамики, бронзы ориентировалось на создание роскошных стильных изделий, отличающихся необычной красотой форм и линий. Этот стиль как бы продолжил «прерванный бег» модерна. В искусстве ар-деко используются излюбленные темы и мотивы ампира, модерна, египетской и крито-микенской архаики, различные формы восточного, японского, китайского, примитивного африканского искусства, геометрического конструктивизма авангардистов, контрастность и интенсивность открытых цветов. Особенно ценились дорогие экзотические материалы: слоновая кость, черное дерево, перламутр, драгоценные камни и металлы, шагреновая кожа, шкурки ящериц, кожа крокодила. В отличие от модерна этот стиль более демократичен и доступен среднему классу, так как изделия изготавливались в большинстве своем в условиях фабричного производства.

Орнаментальный декор придавал предметам особенную привлекательность и изыск. В ар-деко можно выделить два направления:

- модернистское с многочисленными треугольниками, квадратами, кругами и спиралями, зигзагами, ломаными линиями, которые чередовались, накладывались друг на друга, придавали поверхности ощущение активной, динамичной формы;
- традиционное - с разнообразием форм растительных мотивов - листьев, лилий, колосьев, экзотической флоры джунглей – тигров, фламинго, бегущих антилоп. Зооморфные и антропоморфные мотивы вводились в орнамент осторожно в качестве композиционных акцентов.

Выразительными средствами декора стали линия, линия и штрих, пятно и линия.

Используя язык образов, метафор и символов художники ар-деко создавали свой неповторимый мир орнаментальной композиции на металле, дереве, тканях, в книжной графике. Этот стиль дал возможность соединить

несоединимое - геометрические мотивы с изобразительными природными формами. Отсюда и проявления эклектичности.

Орнаментальное искусство стиля ар-деко характеризуется:

- графичностью – красотой и отточенностью линий силуэтов, как геометрических форм, так и изобразительных природных мотивов, контрастностью и интенсивностью открытых цветов;
- роскошью стильных изделий из дорогих материалов с применением трудоемких техник декорирования;
- использованием тем и мотивов ампира, модерна, египетской и крито-микенской архаики, различных форм восточного, японского, китайского, примитивного африканского искусства;
- эклектичностью.

ТЕМА: РАЗВИТИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА БЕЛАРУСИ

Краткое содержание лекции: Орнаментальное искусство Беларуси в древние времена. Орнамент Средневековья. Орнамент Нового времени. Народное орнаментальное искусство. Роль традиционной орнаментики в формировании профессионального декоративно-прикладного искусства и современного народного творчества. Символика и семантика белорусского орнамента.

Краткий конспект лекции

Декоративно–прикладное искусство Беларуси зародилось в эпоху раннего каменного века. От эпох палеолита, мезолита сохранились немногочисленные статуэтки людей и животных, разные бытовые предметы, кинжалы, наконечники стрел, изготовленные из мамонтовой кости, клыков кабана, рогов, декорированные условными рисунками и незатейливым орнаментом из вертикальных, горизонтальных, косых полосок, зигзагов, точек, сеток, изображений животных.

Во времена неолита кроме собирания растений, рыболовства и охоты человек начал заниматься земледелием и скотоводством, что потребовало новых приспособлений и хозяйственной утвари. К этому времени он научился делать глиняную посуду, украшать ее условным орнаментальным узором. Формы глиняной посуды отличаются цельностью, гармонией пропорций, выразительным декором, который наносился способами тиснения, процарапывания, штампами и другими художественными приемами, характерными только для этого материала.

Проходили тысячелетия, в эпоху бронзового и железного веков расширился ассортимент изделий из меди, бронзы, железа, глиняной посуды, украшений. Их формы стали более пластичными, разнообразными. Орнаментика изделий усложнилась наличием ромбов, треугольников, солярных знаков. Утилитарные изделия, скульптурные фигурки людей, животных, орнаментальные рисунки на них неотделимы от религиозных воззрений - поклонения природе, культу солнца. Хозяйственная деятельность развила и обогатила материальную и духовную жизнь человека, связала его с

календарным циклом, вызвала интерес к законам природы, небесным светилам. Все это не могло не найти отражения в художественном творчестве, но не в конкретных образах, а в абстрагированной условно-орнаментальной форме.⁵

Разработанные древними народами, проживавшими на территории Беларуси, декоративные мотивы и элементы орнаментов, формы предметов, технология изготовления, техника нанесения сохранились и используются до сих пор в современной художественной практике в керамических изделиях, аппликации по ткани, соломкой, соломоплетении, вышивке, ткачестве, обработке металлов и других видах декоративного искусства.

Во времена Средневековья, с разделением общества на классы, становлением феодального государства декоративно-прикладное искусство выделяется в самостоятельную отрасль художественной деятельности. Развитие ремесел на территории Беларуси связано с общим развитием материальной и духовной культуры средневекового государства, а также с распространением христианства. IX – XII века время расцвета различных ремесел: резьбы по дереву, камню, кости, керамики, ткачества,ковки, ювелирного искусства, стеклоделия, художественной обработки металла, кожи и других видов декоративно-прикладного искусства, которые имели широкую известность далеко за пределами Беларуси. Торговые и культурные связи с государствами Западной и Восточной Европы способствовали творческому переосмыслению традиционного наследия и в следствии влияния византийского и западноевропейских достижений позволили мастерам-ремесленникам создать самобытные изделия. Археологами при раскопках на территории Беларуси были найдены множество изделий ювелирного искусства, художественного металла, стеклоделия и керамики. Ювелирные артефакты подтверждают владение мастерами древности разнообразными техническими приемами: ковкой, чеканкой, сканью, филигранью, зернью, чернением, гравировкой, перегородчатой и выемчатой эмалью, скручиванием (витой) проволоки. В украшении храмов, церквей, монастырей применяются мозаичные смальты, глазурованные и расписные декоративные плитки. В эпоху Киевской Руси стекольное производство развивалось непрерывно. Простейшие производства стеклоделия, существовали в городах Туровского, Гродненского, Полоцкого княжеств. На рубеже XII – XIII вв. в Новогрудке существовали стекольные гуты расписной посуды и многочисленных стеклянных изделий. Рисунок декора росписи претерпевает явное влияние византийского орнамента. В керамическом производстве складывается многообразие форм посуды, которое составило традицию на будущие времена. Развитие архитектуры предопределило развитие майолики – керамики с эмалевым покрытием. Наиболее ранние – керамические плитки для пола найдены в Софийском соборе в Полоцке, Нижней церкви и отделке стен

⁵ Беларусы. Т. 8. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва / Я. М. Сахута; рэдкал.: А. І. Лакотка [і інш.]; Нац. Акад. Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск : Бел. Навука, 2005. – 351 с.

церкви Бориса и Глеба на Коложе в Гродно и т.д. В стилистике и мотивах декора прослеживаются черты «звериного стиля».

В оформлении изделий из других материалов преобладал геометрический орнамент символического характера. В орнаментальных полосах встречаются изображения точек, кругов, квадратов, зигзагов, полосок, крестов, мелкой сетки, связанных между собой определенным ритмом. Но в это же время все больше в декор вводятся усложненные мотивы растительного и фантастического мира, изображения животных, птиц, человека.

Ремесленники работали при монастырях, замках и поместьях.

В XV – XVI веках широкое распространение получают гуманистические ренессансные идеи, власть переходит к крупным землевладельцам. Изменяется и характер искусства, возникает необходимость профессиональных цеховых объединений. Были развиты резьба по дереву с позолотой, расписанная золотом и цветными эмалями керамика, стеклоделие, ткачество, обработка металла, в т. ч. ювелирное искусство. Многие виды декоративно-прикладного искусства включаются в архитектурное убранство. Этот период оставил великолепные свидетельства разнообразных по форме и назначению глазурованных изразцов («кафлі») с рельефными мотивами, вариациями растительного орнамента, изображениями львов, фантастических животных, родовых и орденских гербов, ренессансного мотива «цветы в вазе». Особого внимания заслуживают рельефные изразцы с изображениями фигур и портретов знати в одеждах того времени.

О расширении художественно-технологических приемов обработки материалов свидетельствуют также сохранившиеся произведения объемной и рельефной резьбы по дереву с искусными изображениями религиозных сюжетов, ажурного растительного орнаментального декора иконостасов православных храмов; металлических окладов Евангелий с гравированным орнаментом, чернением, финифтью; литых колоколов с прочеканенным орнаментом и гравированным шрифтом; книжной графики.

Белорусское книгопечатание связано с именем Франциска Скорины – выдающего деятеля белорусской культуры, доктора философии и медицины, писателя и художника. Ренессансные издания Скорины выделяются высоким качеством печати, характерными для этого времени художественными, гравюрными и орнаментальными украшениями, шрифтом. В буквицы, виньетки, заставки книг он вплетает растительный орнамент из конкретных цветочных мотивов.

В конце XVI века начинает развиваться г. Несвиж – столица владений белорусских магнатов Радзивиллов. Усилиями князя Николая Радзивилла Сиротки возводятся замок, костелы, монастыри, ратуша и городские строения. Несвижский костел Божьего тела – первая крестово-купольная базилика в архитектуре Великого княжества Литовского и первый памятник архитектуры барокко на территории Восточной Европы в самом начале XVII века. Как отмечает исследовательница О. Баженова, несвижский ансамбль с его архитектурными новациями стал значительным явлением как для истории архитектуры раннего барокко, так и монументально-декоративной

живописи позднего барокко XVIII века. Забегая вперед, монументально-декоративную роспись Несвижского костела польский ученый З. Горнунг включил в список достижений национальной школы живописи XVIII века.

Вторая половина XVII века подготовила расцвет декоративно-прикладного искусства в XVIII веке - мануфактурное производство художественного стекла, ковров, гобеленов, фаянса, литья из металла и др. Декоративно-прикладное искусство развивалось под мощным влиянием барокко. Возрос приток иноземных мастеров и ввоз произведений искусств. Предметы, привезенные из-за рубежа, очень часто были образцами для подражания. Многие виды ремесел активно включаются в оформление интерьеров – дворцов и храмов. Особо необходимо отметить достижения белорусских резчиков по дереву, художественную обработку металла.

Творчески переосмыслив западноевропейскую резьбу и соединив ее с традиционными местными способами художественной обработки дерева, белорусские резчики создали самобытный вариант барочной резьбы. Алтари, царские врата православных храмов, украшенные ажурным орнаментом из мотивов стилизованного аканта, рокайлей, лавра, виноградной лозы, с введением «перлов», головок ангелов, круглых и рельефных фигур апостолов и других персонажей поражают своим виртуозным монументальным великолепием.

Развитию художественной обработки металла в первой половины XVII века способствовало расширение строительства церквей, костелов, дворцов, усадеб. Сохранившиеся образцы кованых завесов, дверных скоб, крестов, алтарных перегородок, дверей, решеток окон, ворот и многих других изделий свидетельствуют о том, что мастера этого времени владели разнообразными техниками кованого ремесла. Характерным мотивом декоративных решений орнаментальных композиций является ажурный спиралевидный расплюснутый или выполненный из круглого дрота завиток. Этот элемент в декоративном оформлении дверей, перегородок имел лаконичную, ясно выраженную S – образную форму. Со второй половины XVII века в подобных изделиях завиток усложняется растительными мотивами, образуя своими переплетениями орнамент арабески. В декоративном образе ажюра явно прослеживается влияние ренессансной стилистики. В этот же период начинает развиваться искусство чеканки, гравирования. Барочные растительные узоры невысокого рельефа покрывают оклады икон, книг. Все изделия отличает высокое мастерство исполнения.

Интерьеры костелов декорируются пластичной орнаментальной лепниной с динамичными завитками аканта, головками ангелочков, путти, маскаронами, рогом изобилия. В ленточном орнаменте карнизов встречаются мотивы овов, арочного ажюра. Фон изобразительного поля декорируется виноградными листьями, гроздьями. Великолепна позолоченная пластика орнаментального декора амвонов, обрамлений-рам евангельских сюжетов (костел св. Михаила Архангела в Михалишках; костел Благовещения в г. Гродно и многие другие).

Потолочные перекрытия интерьеров замков, усадеб расписываются витиеватым полихромным ленточным орнаментом в духе восточно-европейской росписи Польши, Чехии (современная импровизация росписи потолка в Мирском замке).

Формы стеклянной посуды первой половины XVII века были довольно простыми и часто декорировались разными видами орнаментов как лепным («рюмка с выкрутасами и шишками», «стаканы с выкрутасами и шариком»), так и росписью масляными красками, эмалями, золотом. Преимущественными мотивами в росписи были цветы.⁶ Во второй половине XVII века в моде «богемский» хрусталь с граненым и гравированным декором.

Но именно в это время в результате разорения белорусских земель во время войн лучших ремесленников и мастеров (оружейников, резчиков, керамистов, стеклоделов) целыми семьями вывозили в Россию, многие ремесленники покидали страну добровольно в поисках заказов. Они изготавливали для царского двора разнообразную столовую посуду, для церквей - оклады икон, евангелий, кадила, чаши, потиры. Белорусские ценинники (мастера по изготовлению полихромных изразцов) в Московском государстве организовали изготовление разнообразных по конфигурации изразцов для декорирования фасадов и интерьеров зданий, соборов (Ново-Ерусалимский монастырь на Истре; Покровский собор в Измайлове; резиденция Крутицких митрополитов в г. Москве и др). Белорусские мастера ценились за высокое мастерство, разнообразие декоративных форм и рисунков.

XVIII век – золотой век расцвета белорусского декоративно-прикладного искусства: стеклоделия и ковроткачества, изготовления фаянса и оружия, шелковых тканей, литья металла, резной и токарной посуды. Богатая аристократия способствовала расцвету искусства, дворцовые и усадебные резиденции становятся центрами культуры.

При дворе Радзивиллов к середине XVIII века сложилась самостоятельная сеть мастеров и художников различных специальностей, включая архитекторов, живописцев, скульпторов, ремесленников, которые привлекались к работам на многочисленных мануфактурах, при декорировании дворцов и храмов, оформлении декораций к театральным спектаклям. Среди них придворный художник Ксаверий Доминик Геский – декоратор, основоположник национальной школы монументальной живописи (костел Божьего тела в Несвиже). Ян Маджарский - художник-ткач, с его именем связано изготовление знаменитых слущких поясов, тканых на слущкой мануфактуре Радзивиллов.

Организовываются мануфактуры по производству стекла, зеркал в Налибоках, Уречье, фаянса - в Свержени; гобеленов - в Белой, Кареличах; шпалер (гобеленов), кунтушовых поясов в Слуцке, Несвиже, Мире, Гродно, Ружанах, Дубровно. Много произведений искусства ввозится из-за границы, но

⁶ Беларусы. Т.8. Дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва / Я.М. Сахута; рэдкал.: А.І. Лакотка [і інш.]; Нац. Акад. Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск: Бел. Навука, 2005. – 351 с.

стоят они дорого, поэтому большая часть изделий производилась на местных мануфактурах, с ориентацией на художественные стили Европы. Зачастую мастера должны были на высоком художественном уровне копировать образцы западно-европейского прикладного искусства.

В первой половине XVIII века расширяется ассортимент изделий из хрусталя, цветного и бесцветного стекла, декорированных гравировкой, резьбой, шлифованием и росписью эмалями. На мануфактурах вместе с иностранными мастерами работают местные стеклодувы (гутники), а к середине XVIII века они успешно овладели секретами различных техник декорирования. К этому времени на фабриках научились делать синее, зеленое, фиолетовое, красное стекло, которое шло на изготовление дорогих сервизов. В орнамент включались геральдические мотивы – картуши с гербами, в обрамлении корон, хоругвий, барабанов, пальмовых и лавровых венков; портреты, сцены охоты, мифологические сюжеты в окружении растительных гирлянд. Безусловно, стилистика орнамента подчинялась веяниям моды, т. е. соответствовала стилям барокко, рококо с его грациозными и замысловатыми рокайлями, натуралистичными растительными мотивами.⁷

Интерьеры первой половины века оформляются в стиле рококо, в конце – в стиле классицизма. Следует упомянуть светильники и зеркала уречской мануфактуры, которые декорировались гравированным более строгим, лаконичным орнаментом в стиле классицизм. Во второй половине XVIII века, а точнее в 1770 – 1780г. в Гродно и его окрестностях А. Тизенгаузен организовал свыше 15 мануфактур. На этих фабриках под руководством итальянских, французских мастеров производились как предметы первой необходимости, так и изысканной роскоши в т. ч. персидские ковры, голландские кружева, платки, шелковые обивные ткани, атлас.

Во второй половине XIX века с развитием капитализма, с ростом фабрично-заводской продукции приходят в упадок цеховые и мануфактурные ремесла. Здесь нельзя не упомянуть о набойке – ремесле, которое в конце XIX - начале XX века было широко распространено в Беларуси, особенно в городах Витебске, Велиже, Орше, Минске, Бобруйске. Наиболее распространенными растительными мотивами были румянки, тюльпаны, васильки, сирень, веточки, а также геометрические – полосы, зигзаги, волнистые линии, точки, клетки, звездочки. Эти рисунки-модули с помощью штампов ритмично набивались по всей поверхности ткани.

В это же время начинают развиваться народные ремесла, которые обогащаются новыми формами и видами – ткачество, вышивка, роспись, архитектурная резьба, ковка, аппликация соломкой, 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, в стиле ар деко. Из изделий, изготовленных промышленным способом, в основном исчезает орнамент. Исключение составляют

⁷ Яніцкая М. М. Беларускае мастацкае шкло : (XVI- XVIII ст. ст) / М. М Яніцкая; кол. авт. Акад. навук БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. – Мінск : Навука і тэхніка, 1977- 120с.

хлопчатобумажные и льняные набивные ткани, обои, деколь и ручная роспись фарфора, керамики. Традиционное искусство, во всех видах ремесел, за счет вклада отдельных мастеров, творческих коллективов художественных фабрик, наоборот, продолжает накапливать и расширять возможности технологии и техники орнаментального декорирования предметов быта.

Итак, декоративно-прикладное и орнаментальное искусство Беларуси

- в средневековье развивалось под сильным влиянием западно-европейского, византийского искусства;
- во времена барокко, рококо – 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

Народное орнаментальное искусство. 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. Конструктивная и технологическая логика, заложенные в основу создания вещи, объекта декорирования, напрямую зависели от рациональных приемов обработки материалов, применяемых инструментов и приспособлений. От поколения к поколению осознанно, шлифовались эстетические представления о вещи: одежде, предметах быта, игрушках, орудиях труда или изделиях, связанных с определенными обрядами. Устойчивость традиций и преемственность являлись созидательной силой для сохранения самобытной культуры.

Конец XIX - первая половина XX века - наиболее значимый период в развитии народного прикладного искусства Беларуси, в том числе орнаментального. Социально-экономические преобразования в деревне способствовали расцвету ремесел, расширению и разнообразию предметов быта, в т. ч. одежды, орудий труда, их декорирования орнаментальным узором.

Разнообразие декоративных мотивов, композиционных и технологических приемов нарабатывались поколениями народных умельцев. Национальные, региональные особенности орнаментального декора особенно ярко прослеживаются в тканом, вышитом текстиле, аппликации соломкой, росписи по ткани, дереву, в домовой резьбе, вытинанке. Его образная стилистика отразила географическое местоположение, исторические и социально-экономические условия развития народа и сохранила многовековые, а иногда и тысячелетиями сформированные традиции. От эпохи палеолита до современности в орнаментальном декоре прослеживаются художественно-пластические формулы образного познания мира, связанные с космогоническими представлениями и сакральными функциями дохристианского и христианского периодов. Эстетическая выразительность

изделий достигалась совокупностью образно-выразительных средств - конструктивностью формы, ее функциональными свойствами, семантическими и смысловыми значениями декора.

Анализ эстетических взаимосвязей формы и декора привели к определенным закономерностям композиционного построения. В орнаментальных структурах независимо от материалов, технологии и техники исполнения используются различные схемы композиции: сетчатая, ленточная, замкнутая, в т.ч. розетка. Заложены принципы зеркальной и осевой симметрии. Благодаря ритмическому распределению пятна и линии, их масштабности и пропорциям достигается равновесие декорируемой поверхности. Основу орнамента составляют орнаментальные полосы - прямые и зигзагообразные линии, квадраты, ромбы, треугольники, кресты, другие изобразительные мотивы, близкие природным формам, т.е. все те мотивы, которые характерны для славянского орнамента – русского, польского, украинского, литовского и др. Тем не менее, принадлежность узора тому или иному народу, региону бытования быстро распознается отличительными особенностями исторически обусловленных символично-образных изображений, ритмического распределения мотивов, элементов, их пропорций, колористики.

Орнамент в белорусском народном прикладном искусстве был всегда конструктивно и функционально оправдан. Он не только увеличивал эстетическую ценность предметов, одежды, но имел еще и обереговое значение. Геометрический узор, орнаментальные мотивы, а зачастую и сам предмет (например, пояс, рубаха, фартук, рушник) были наполнены особым символическим и магическим смыслом. Символика и семантика белорусского народного орнамента подробно изложена в книге Кацара М.С. «Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка / М.С. Кацар; навук. рэд. Я.М.Сахуты. – Мінск: БелЭн, 1996. – 208 с.».

На более позднем отрезке времени с развитием технологии обработки различных материалов геометрический орнамент начал усложняться изобразительными природными формами с включением зооморфных, антропоморфных мотивов. На современном этапе с изменениями духовных запросов человека в социальной сфере традиционное искусство продолжает развиваться, обогащаясь за счет индивидуального вклада отдельных мастеров, расширения технологических возможностей, применения новых материалов.

Художники профессионального искусства обращаются к народным истокам. Поэтому орнаментальный декор органично существует как в современном народном творчестве, так и в дизайне изделий с использованием фольклорных мотивов, соединяя в образном отражении времени прошлое и настоящее. Но из орнаментики постепенно исчезают символические значения, орнаментальная композиция становится просто декоративным украшением.

**ТЕМА: СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИИ И
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ
ИСКУССТВЕ**

Краткое содержание лекции: Создание художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве. Законы композиции в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Средства организации декоративной композиции. Стилизация и трансформация, их значение в формообразовании плоскостной и объемно-пространственной композиции.

Краткий конспект лекции

Создание любого декоративного объекта предметно-пространственной среды это обязательно работа с формой, достижением ее художественной выразительности. Понятие «красота» связано с важнейшими эстетическими ценностями, которое предполагает гармоничное единство формы и содержания (основной закон композиции), декора и функционального назначения, т.е. завершенности образной системы.

Наиболее важной закономерностью композиции является целостность, система, в которой суммой отдельных элементов с помощью ритма, создается конструктивная структура, выраженная в общей идее, а также гармония, характеризующаяся согласованностью всех частей с целым, правильностью отношений, равновесием, в основе которых лежит мера и вкус. Гармоничность – важнейший признак выразительной композиции.

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.

Средства выразительности. Целостность и гармония при создании образа достигаются средствами изображения, которые весьма разнообразны и разделяются на два основных вида: графический и пластический. Графический включает в себя точку, линию, пятно (или тон) и цвет. Пластический вид развивает форму по вертикали, горизонтали и в глубину. Разное изображение формы на плоскости или в пространстве обуславливает её пластический характер: плоскостной, иллюзорно-плоскостной, объемный и объемно-пространственный. Первые два типа используются во фронтальной композиции. В плоскостном варианте фронтальной композиции элементы, как правило, не накладываются друг на друга, имеют между собой интервалы, т.е. изображение строится в двухмерном пространстве

плоскости. В иллюзорно - плоскостном изображении фронтальной композиции элементы могут накладываться друг на друга, создавая с помощью полутонов иллюзию глубины изображения. В таких композициях возможно применение различных видов перспектив – параллельной, обратной, сферической, условно-линейной.

Объемная форма отличается от плоскостной развитием по горизонтали, вертикали, глубине, рельефе поверхности. Объемно-пространственную форму отличает величина по горизонтали, вертикали, глубине и ее положение в пространстве.

В декоративном искусстве к средствам выразительности имеют прямое отношение применяемые материалы, из которых изготавливаются изделия, техника и технология. Знание свойств материалов открывает путь к поиску неординарных решений, к свободе самовыражения.

Цвет – средство изобразительного искусства, световой тон, окраска. Гармония цветовых сочетаний – это совокупность комбинаций цветов с учетом насыщенности, светлоты и тона. Она зависит от эстетических взглядов общества в разные периоды времени. Цвет влияет на форму. Геометрические формы, окрашенные в холодные цвета, воспринимаются как ограниченные; теплые цвета способствуют восприятию форм как округлых, т.е. происходит сглаживание поверхности. Цвет может вытягивать форму по горизонтали и вертикали.

В декоративных композициях цветовое равновесие достигается при следующих условиях:

- равного количества пятен основных цветов,
- равной светлоты в разбеленных сочетаниях,
- равной насыщенности ярких цветов.

В работе художника интуиция, помноженная на знание, решает очень многие психологические задачи, связанные с цветом: создание иллюзий, фактуры, пространства и светотени, плоскостного выравнивания пространства во фронтальной композиции, создание эмоционального фона для восприятия.

Средства организации композиции. Целостность и гармония произведения достигаются также основными средствами композиции. К ним относятся категории: ритм, контраст, нюанс, тождество, цвет, центр композиции – доминанта, симметрия и асимметрия, равновесие, стилизация, масштаб, пропорции, модуль. При анализе конструктивно-композиционного решения важно учитывать четыре категории соотношений между элементами и пространством: по конфигурации, размеру, тону (цвету), масштабу (отношению к пространству). Именно эти свойства способствуют бесчисленным вариантам образования различных композиций.

В процессе создания композиции изобразительные средства подчиняются стилевым особенностям художественного произведения и должны быть согласованы со всеми элементами. Соотношения набора размерных величин элементов 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 и маленьким элементами, которые играют очень важную роль - наполнения смыслом. Правильная расстановка акцентов в построении композиции усиливает ее выразительность и напряжение в изобразительном поле плоскости или заданной формы. Каждой форме соответствуют свои акцентные точки, которые воздействуют на зрителя. Акцентными точками организуется конструктивное равновесие плоскости или формы.

Цвет является основой тональных и фактурных различий, вместе с тем участвует в гармонизации для усиления чувственного восприятия смыслового содержания композиции.

Существует два способа художественного решения композиции:

- выделение доминанты и все окружающие мотивы работают на нее;
- ведение в целом — без выделения доминанты, при этом любые детали подчиняются целому — это единый ансамбль.

Под целостностью подразумевается такая композиционная система, когда не убавить и не прибавить уже ничего невозможно, дабы не нарушить меру, не разрушить художественный образ. В хорошо разработанной композиции все формы взаимосвязаны и влияют друг на друга, создавая ту или иную декоративную ситуацию. Использование для гармонизации ритма предполагает установление закономерного порядка в расположении частей композиции.

Ритм определяет конструктивную выстроенность композиции. Ритм (греч. движение, такт) одно из организующих явлений в природе. Искусство рассматривает ритм как одно из важнейших средств выразительности, основ художественного творчества. Контрастными сопоставлениями создается ритм и достигается экспрессия форм. Важнейшим признаком ритма является метр, метрический ряд - простейший порядок, основанный на повторении равных элементов. Наиболее характерный прием построения ритма — изменение величины элементов, интервалов между элементами. Ритмические повторы могут быть нарастающими и убывающими, нарастающе-убывающими и наоборот, равномерными. В зависимости от этого повторяемость может быть статической и динамической. Устранению монотонности будет способствовать сочетание в композиции нескольких метрических рядов.

Статический ритм — это порядок, при котором присутствуют простейшие проявления ритма. Чаще всего мы встречаем их в зеркальной симметрии, где композиция состоит из элементов, повторяющихся через одинаковые интервалы, или композиции с простым повтором одних и тех же элементов через равные интервалы.

Динамический ритм — это метрический ряд в перспективном увеличении или уменьшении с простым повтором через одинаковые расстояния одних и тех же элементов, и сложным повтором, образованным сочетанием нескольких разных метрических рядов.

Ритм проявляется на всех уровнях композиции - от соотношения форм, линий, цветовых пятен, до взаимодействия отдельных мотивов и формы.

Доминанта является очень важным средством организации композиции, смысловым центром, который очень часто совпадает со зрительным центром. Доминанта является структурно организующим компонентом. С доминанты начинается восприятие произведения. Как достигается доминанта, делаем мы акцент на форме, отдаем предпочтение фону, малому или большому мотиву в графическом, живописном или рельефном изображении – все зависит от поставленной задачи, творческой и конструктивной идеи.

Равновесие достигается согласованностью элементов, зрительной устойчивостью. В равновесии огромное значение имеет доминанта - центр композиции, которому подчиняются все элементы, неразрывно связанные между собой и своим положением на плоскости. В равновесии важную роль играет симметрия. Зрительная уравновешенность достигается конфигурацией, размером, цветом, тоном, фактурой.

Конструктивная идея, композиционное равновесие, согласованность всех элементов декора, формы, ритма, цветовых отношений способствуют цельности, зрительной устойчивости. Распределение декора на форме, является удачным, когда декоративные элементы не наносят ущерб форме украшаемого предмета.

Контраст – создание художественного образа базируется на учении о контрастах. Контраст указывает на степень различия между частями и элементами произведения. Такими контрастами являются гармония и диссонанс, соотношения большого и маленького, длинного и короткого, широкого и узкого, толстого и тонкого, черного и белого, прямого и изогнутого, острого и тупого, горизонтального и вертикального, гладкого и шершавого, легкого и тяжелого, прозрачного и непрозрачного, сплошного и прерывистого, мягкого и твердого, пятно и линия, а также семь цветовых контрастов по цвету: по площади цветового пятна, светлого и темного, холодного и теплого, все остальные оттенки дополнительных цветов кажутся холодными или теплыми в зависимости от их сравнения с более холодными или теплыми, симультанный (зеленый-белый и т. д.). Наибольший эффект контраста достигается с красно-оранжевыми и сине-зелеными цветами.

Все эффекты контрастов относительны. Линия кажется длиннее или короче в соотношении с более короткой или более длинной. Большая темная форма будет еще больше, если она контрастирует с маленькой светлой формой. Контрасты светлого и темного служат передаче как соотношений света и тени, так и пластики форм. Композиции, построенные на контрастах светлого и темного, могут не подчеркиваться контурами.

Нюанс – отношение элементов композиции, незначительно различающихся по своим свойствам друг от друга - по форме, количеству тона, насыщенности тона. В композиции нюанс применяется для смягчения жесткости построения, или для создания эфемерного (призрачного, нереального) или эфирного (неземного, воздушного) образа. Чаще используются и контрастное и нюансное взаимодействие формы и декора внутри их содержания.

Тождество или подобие означают не просто схожесть, а аналогию элементов. По своим качествам - конфигурации, размеру, тону, оно может быть полным и частичным. Полное сходство выражается в одинаковости разработанного мотива, который будет повторяться в ритмическом порядке и очень часто применяется в раппортных композициях. Характерная черта таких композиций – возможность свободного развития в любом направлении. Так выстраиваются орнаментальные композиции в резьбе, инкрустации, росписи и так далее. Частичное сходство заключается в функциональной разности форм, но стилистической согласованности элементов форм, декора (например, в сервизе, ансамбле одежды).

Масштабность определяет соразмерность формы по отношению к человеку и пространству и является композиционным условием произведения и его содержания.

Пропорции находятся в соподчинении и подчинении отдельных частей целому и пространству. Гармония пропорций достигается найденным соответствием между отдельными частями и целым, соотношением малых и больших форм. Пропорции всегда должны учитывать свойства материала, технику изготовления. Если пропорции однообразны, изделие теряет свою выразительность. Дабы избежать этого художники подчеркивают вертикальные линии, чтобы добиться воздушности и изящества; горизонтальные, чтобы добиться устойчивости.

Модуль – это разработанная часть орнамента или декора, фактуры, которая путем повтора создает законченность композиции в условиях объемной формы и бесконечность композиции в плоскостном варианте. Замкнутый характер орнаментальная композиция получит тогда, когда модульная система получит ограничение. Модуль разрабатывается чаще всего для механического воспроизведения изображения (деколь, текстиль, ткачество). Построение модульной системы композиции на плоскости происходит путем применения закономерностей симметрии. От взаимодействия величин - масштаба, пропорций и модуля зависит выразительность вещи, органическая связь с окружающим пространством, предметной средой.

Симметрия и асимметрия в композиции – два способа организации целостной формы, которые предоставляют широкие возможности для создания образно-выразительной системы. Симметрию связывают с идеей стабильности и порядка. Она бывает простой – зеркальной, осевой, и более сложной - зеркально-осевой, центричной. Симметрия осевых и центричных композиций чаще всего совпадает с симметрией конструкции изделия, благодаря чему достигается устойчивое равновесие между изобразительной и конструктивной основой. К центричным (поворотным) композициям относятся ромб, крест, солярные знаки и их варианты, то есть те формы, которые при повороте вокруг оси совпадают.

Отсутствие симметрии в конструкции формы и в изображении предполагает более сложные соотношения декора и формы. В сюжетных композициях часто применяется асимметрия, которая строится, как правило, по диагональным осям. В таких композициях художник более свободно

организует изобразительное поле, поэтому значительно сложнее достигается равновесие частей. Диагональю усиливается движение, напряжение в плоскости картины.

Завершает композицию обрамление - кайма, бордюр, фриз и так далее. Замкнутость и целостность композиции без каймы можно усилить распределением угасающего напряжения изобразительного ряда от центра к краям и наоборот. Такое решение характерно как для симметричных композиций, так и для асимметричных.

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.

ТЕМА: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Краткое содержание лекции: 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.

Краткое содержание лекции

Ученые считают, что уже в пиктограммах человек отображал свои ощущения природных ритмов, но отображал их не абстрактно, а вполне реально, пользуясь смысловыми знаками. На определенном этапе смысловое изображение становится орнаментальным декором, который увековечил содержание гармонии мира. По мере забвения семантической значимости элементы композиции обретают уже собственно художественный смысл и образ. Они утрачивают свое магическое значение, орнамент превращается в декоративное украшение.

Декоративность проявляется в орнаменте тогда, когда ритм начинает выступать как организующее начало смыслового рисунка. Художественная деятельность человека формировала своеобразные этнические традиции. В ходе эволюционного процесса эти традиции претерпевали взаимовлияния, смешение, вкусовые предпочтения; все отчетливее проявлялись некоторые общие черты, свойственные целым историческим эпохам, рождался стиль. В искусствознании термин «стиль» употребляется с понятием творческого метода, художественного направления, течения, школы или манеры.

Понятие «Стиль». Стиль – синтез художественных идей, уникальной целостности, оригинальности, новизны в архитектуре, изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, литературе, музыке. С одной стороны результат творческой активности многих художников в духовной атмосфере определенной эпохи, с другой – проявление в искусстве феномена художественного творчества определенной личности, его индивидуального мироощущения, личностных предпочтений в единстве всех компонентов: содержания и формы, изображения и выражения (идея, пространственное построение, колорит, техника выполнения, художественные приемы и материалы). Поэтому исторические и национальные художественные стили неразрывно связаны с развитием творческой личности художника.

Стиль ярко проявляется в орнаменте, самом абстрагированном и фантастическом виде искусства. Стилистические признаки эпохи легко угадываются именно в орнаментальном декоре предметов.

В.Г.Власов⁸ пишет: «Стиль наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа его исторического развития. Все стили связаны историей, их содержание определяется внутренней логикой развития определенных способов видения, понимания свойств пространства и времени, в которых живет и действует конкретный человек в данных исторических, географических и социальных условиях... В философском смысле стиль предполагает, хотя бы теоретически, достижение некоего идеала, совершенного бытия, воплощения искусства в жизни, гармонии художественного воображения и реальности... Все стили находятся в движении, развитии и изменении... Развитие стилей предполагает постоянное и весьма разнообразное соединение в них элитарного и массового, коллективного и индивидуального, закономерного и случайного... На процесс формирования художественных стилей значительное воздействие оказывают возможности материала, уровень мастерства, когда технология переходит в область эстетики, а эстетика поднимается до уровня художественности. И потому «итальянская майолика», «венецианское стекло», шпалеры «мильфлёры» представляют собой названия определенных художественных стилей. Следует выделить уровни: исторического, историко-регионального, индивидуального стиля».

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

⁸ Власов В. Г. Стили в искусстве словарь : [в 2 т.]. Т. 1. Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура / В. Г. Власов. - Санкт-Петербург : Лита, 1998. - 672 с.

прикладное искусство в Европе в этот период определяется христианским, католическим влиянием. Становление стиля в разных странах Европы было неравномерным. Во Франции этот период завершился в конце XII века; в Германии, Италии его характерные черты наблюдались еще в XIII столетии. Главную формообразующую функцию в романском стиле играет архитектура, прежде всего монастырская и замки-крепости феодальной знати. В монастырских мастерских создавались прекрасные произведения искусства, скульптура, живопись, ткачество, витражи, ажурные перегородки из металла, резьба по кости и дереву, ювелирные изделия. Художественное ремесло развивалось также в городах, в среде свободных ремесленников и странствующих артелей мастеров. Романские монастыри являлись центрами не только христианской культуры, но и общественной жизни в целом. Архитектура отличалась ясностью, конструктивной рациональностью. Величественные архитектурные объемы возносятся вверх, но благодаря внутренним пропорциям, приземистости массивных стен, соотношениям вертикалей и горизонталей архитектура зрительно устойчива и, кажется тяжеловестной. Так как архитектура играла первенствующую роль в формировании стиля, такими же качествами и пропорциями отличались предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура, живописные изображения.

Огромную роль в декоре храма играла резьба по камню, которая украшала наружные стены соборов, поверхность капителей или архивольтов порталов и окон. Она состояла из стилизованного сплетающегося растительного и зооморфного орнамента, изображений сказочных чудовищ, экзотических животных, зверей и птиц. Капители и стволы колонн украшались растительным, геометрическим или чешуйчатым орнаментом. Витые колонны чередуются с прямыми, геометрический орнамент с растительным. Вытянутые скульптурные фигуры апостолов и пророков с непропорционально большими головами стилистически подчинялись архитектуре, обильно украшали порталы, которые являются одними из лучших достижений декоративного искусства. Камнерезное искусство романской эпохи славится мозаиками наборных полов.

В мозаике, живописи утвердились византийские и римские традиции. В живописном декоре усиливается живописная градация цветовых тонов. В акантовый завиток вплетаются мотивы животных кельтского, восточно-звериного стиля, фантастические существа: сфинкс, пеликан, василиск, гарпия, грифон, аспид, кентавр, лев, а также изображения людей.

Стенная роспись достигает расцвета во всех странах. Сюжетной росписи сохранилось мало, но она выразительна контурным рисунком, характерной трактовкой ликов, разбелами-оживками в лепке форм. Сюжетные изображения обрамляются бордюрами из орнаментальных полос шашечного узора, меандра, с введением животных, складок лент, ромбов, спиральных плетений. Изображения чаще всего имеют поучительный и культовый характер. В монастырях разных стран Европы создавались великолепные рукописи с очень ясными и выразительными книжными иллюстрациями, в которых причудливо сочетаются сюжетная тема, орнаментированные инициалы, составленные

иногда из фигур животных или человеческих фигур, геометризованные и растительные элементы. Считается, что миниатюра, стенная роспись и скульптура стилистически были тесно связаны.

Славу художественного стекла романского стиля составляют паечные цветные и бесцветные витражи. В XI-ом веке стекла монтировались свинцовой арматурой, с помощью которой добились большей пластичности в изображении фигур, разнообразия рисунка. Наиболее замечательный комплекс витражей сохранился в Шартре (Франция). Характерным примером каменной резной орнаментики с включениями цветных стекол являются «Большие Розы» из того же собора.

От этой эпохи сохранились лишь немногочисленные образцы выдувных стеклянных сосудов и бутылок с длинным горлом, а также сосудов различных цветов, лампад, которые подвешивались на цепях или вставлялись в многорожковые люстры. В употреблении была стеклянная посуда медицинского назначения. Во Франции, Германии, Италии процветало эмальерное искусство. Романские ювелиры применяли старую кельтскую технику выемчатой эмали по меди и золоту, позднее - перегородчатую. Рельефный декор выполнялся чеканкой, а углубления заполнялись яркими цветными эмалями, прекрасно сочетающимися с блеском золота. Во второй половине XII в. в моде лиможские эмали. Медные пластины расписывались эмалевыми красками, и послойно обжигались. В этой технике изготавливали складни-триптихи, реликварии, тарелки и плакетки. Именно в это время происходит задел для дальнейшего расцвета трудоемкого ремесла, и через четыре века лиможские эмали обретут известность во всем мире. В Италии производились ларцы и реликварии из чеканного серебра; в Испании, Португалии – потиры.

В этот период из кованого железа и бронзы изготавливали большей частью фигурные петли, оковки дверей и сундуков, замки, ограды хоров, решетки. Бронза использовалась при изготовлении молотков в форме голов животных и человека для церковных дверей. Шедеврами бронзолитейного искусства XII века стали двери с изображением различных сцен с рельефными фигурами, купели, канделябры, зооморфные водолеи. Из бронзы изготавливаются также многорожковые люстры для соборов.

Стремление к роскоши было невелико, поэтому мебель в эту эпоху была простой, имела массивные формы и отвечала двум требованиям – удобству и прочности. Главными предметами были ларь, скамья, столы и кровати. Кровати отмечены некоторой изысканностью, украшены выточенными деталями. Ларь был универсальной мебелью и имел различные функции – сундука, шкафа, скамьи и стола, иногда даже дорожным чемоданом. Обычно ларь отделяли железой оковкой. Иногда на нем были резные украшения архитектурного декора в виде арок, розеток. Иногда скамьи богато украшались резьбой и росписью. Шкафы, украшенные и оковкой, и резьбой, и росписью, держались с помощью металлических накладок из кованого железа. Их использование в последствии было чисто для декоративных целей, тогда как в романский период, они были надежным креплением. Из дерева изготавливались парадные

сиденья для епископов. Мебель часто снабжалась невысокими и высокими точеными, резными ножками, завершающимися звериными лапами.

В моде были изделия из резной слоновой кости – ларцы для хранения ценностей и дорогих украшений, реликварии, складни, вставки пластин в окладах рукописных книг. Пластинами из слоновой кости украшались посохи, жезлы, литургические гребни епископов.

В романскую эпоху начинает развиваться европейский текстиль с мотивами, присущими ирано-византийской традиции. Излюбленные мотивы орнаментальных тканей связаны с восточными влияниями, которые восходят к традициям Древней Месопотамии, отсюда – «геральдические орлы», «Древо жизни», изображения грифонов, львов и т.д.

Декоративно-прикладное искусство в Европе в этот период определяется христианским, католическим влиянием:

- 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;

- 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;

- 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-масульманские, романо-византийские достижения искусства, на базе которых сформировался выразительный, самобытный декоративный стиль. Архитектура была главным формообразующим фактором в формировании стиля. Устремленная ввысь вертикаль готического собора (символ бесконечности), поддержанная тонкими колоннами и еще более тонкими ребрами сводов (что является только впечатлением), сочетание конструкции с пластикой (декоративные рельефы и скульптура), экспрессия стрельчатых арок,

отразились в стилистике всех видов искусств и ремесел стрельчатым декором и формой - подобием архитектурных сооружений. Такой архитектурный декор как краббы пиноклей получили свое подобие в декоре капителей колонн, а стрельчатые завершения арок отразились в готическом орнаменте «маскверк».

В различных европейских странах готика имела свои характерные особенности и хронологические рамки (Франция, Германия, Англия, Чехия и др.). В истории искусства трех столетий принято выделять раннюю, зрелую (высокую) и позднюю («пламенеющую») готику.

Центрами религиозной, культурной, политической и экономической жизни к концу XII в. становятся города. В городах располагались органы самоуправления – ратуши, дворцы аристократов, резиденции духовенства, церкви, монастыри, университеты. В города стекались множество ремесленников. Ремесленное производство было ориентировано на сбыт не только на местных рынках, продукция вывозилась и на экспорт. Особенным спросом пользовались сукноделие и производство металлических изделий. Расцвет городов тесно связан с развитием торговли и ремесел.

XIV век – время расцвета готики, период поразительного сочетания полихромии цвета, изыска линий, грациозности форм. Стены соборов, скульптура расписываются, деревянные резные алтари золотятся, вдоль нефов развешиваются монументальные по размерам шпалеры, светятся многоцветием огромные витражи, растворяющие стены соборов льющимися потоками света, великолепна золотая и серебряная церковная утварь, граждане одеваются в яркие одежды.

В декоре стен, капителей используется растительный орнамент: распространен мотив виноградной лозы, листьев дуба, плюща, клена, шиповника, лютика, остролиста и цветов. Этот вид декора встречается не только в церковных капителях, но и в орнаментальных украшениях фасадов домов. От романской эпохи заимствуются изображения кентавров, сирен, горгулий. Орнаментом в изобилии украшают каменные стены снаружи и внутри, храмовую утварь из дерева, серебра, слоновой кости, мебель. В орнаментальный ряд выстраиваются скульптура, витражи, которые наряду с несущими конструкциями играют огромную роль в художественном образе готического храма. Живопись и скульптура раскрывают сюжеты на библейскую тему. Изображенные люди в современных одеждах выразительны не только пластикой тел, они представители этой эпохи. «Розы», витражи - неотъемлемая принадлежность готической архитектуры.

Третий период, относящийся к XV веку, получил название «пламенеющая готика», период своеобразного средневекового маньеризма: вследствие усложненности, вычурности и обилия архитектурного декора, надломленности формы, обилия сложных аллегорий, символики, болезненных гротескных преувеличений. Все это отразилось и на скульптуре, орнаментальном искусстве. Но именно в это время ткачами создаются великолепные шпалеры – мильфлеры (тип французских шпалер на темном фоне с мелкими цветочными мотивами).

Сюжетной и орнаментальной росписью покрываются стены церковных зданий. Фон фресок, как правило, заполнен цветами, сплетающимися в завитках (в поздней готике этот прием нашел свое отражение в мильфлерах). Тематика фресок была довольно широкой - от культа Богоматери с младенцем до устрашающих сцен Апокалипсиса. Росписи украшали не только церкви, но и жилые дома, замки, дворцы. На фресках изображали портреты членов королевских фамилий и рыцарей, фризы из гербов, военные сцены, гулянья элегантно одетых дам и кавалеров, сцены охоты и рыбной ловли. Потолки также украшались росписями.

Миниатюры рукописей отражают различные стороны жизни общества: будничные сценки, сценки турниров, придворной жизни, многочисленные гербы. Сюжеты, как правило, располагали в вертикальных и горизонтальных прямоугольниках, органично вплетающихся в шрифтовой и орнаментальный ряд. Стилистические и художественные достоинства миниатюры манускриптов по-разному, но повлияли на другие виды пластических искусств – витражи, фрески, художественную обработку металла, шпалеры.

Керамические изделия - коньковая черепица, плитки для пола, гончарная посуда. Узор для пола вдавливался в еще мягкую глину, и углубления заполнялись глиной другого состава, содержащей окись свинца. Из таких плиток часто выкладывался сложный лабиринт, излюбленный мотив полов большинства соборов. Иногда вместо лабиринта выкладывалась простая по форме розетка со сложным набором орнаментальных мотивов – геометрических, растительных, зооморфных, антропоморфных, фантастических чудовищ. Изготавливалась поливная керамика, являющаяся потомком галло-романских изделий и предком простых и крепких горшков народного производства, доживших без особых изменений до XX века. Одни украшались гравированным узором, другие – тисненным геральдическим орнаментом, большая часть покрыта звучной зеленой глазурью. Сохранились блюда с разнообразным декором – гравированным и расписным, с надписями готическими буквами.

Витражи представляют собой наиболее интересный вид художественных изделий из стекла в эпоху готики. В сравнении с романским стилем они более сложные по рисунку и цветовой гамме, более динамичные. Они неотъемлемая часть гармонической связи величественной формы архитектуры, пространственной круглой скульптуры и плоскостного декора.

Производство стеклянной посуды имело небольшой объем, изделий сохранилось немного, но наглядные образцы и рисунки форм сосудов в манускриптах, говорят о высоком мастерстве стеклоделов. Уже в это время в стекле стремились добиться прозрачности горного хрусталя. За пределами Франции, в Германии изготавливаются толстостенные стаканы «кочерыжки», на края которого наклеены капли из стекла. Это предки немецких бокалов «рёмеров». Сохранились бокалы на ножке с широким основанием и вычурные бутылки с горлом из нескольких витых трубочек - «kuttrolf». В XIII веке в Венеции византийскими стекольными мастерами были организованы мастерские стекольной мозаики, а в XIV веке на острове Мурано из

многочисленных стеклодувных мастерских сложилось производство знаменитого венецианского бытового стекла, которое отличалось целесообразностью. Знаменитая венецианская нить, эмали и позолота использовались для декорировки бокалов, кувшинов, блюд с религиозными и иными сюжетами, гербами. Венецианцы первыми добились прозрачности и легкости стеклянных сосудов. Через два столетия венецианские стеклоделы создадут непревзойденные шедевры – бокалы, вазы, сложно декорированные белой нитью – «венецианской нитью», а также в технике «миллефьори» и «кракле»

Все страны Западной Европы вложили свою лепту в развитие ювелирного искусства. Ювелирное дело занимает одно из первых мест среди художественных ремесел готики, Художественные центры развиваются как при монастырях, так и в городах. Применяются различные техники: литье, штамповка, чеканка, золочение, гравировка, тиснение с разнообразными фактурами, ажурным декором, в т.ч. филигранным завитком. Включение маленьких рельефных фигурок, иногда круглой скульптуры, придают ювелирным изделиям изящество и выразительность. На очень высоком уровне и чеканка монет с изображениями святых, королей, геральдических животных – ягненка, леопарда. Эмальерное искусство достигает своего совершенства: жезлы, ларцы-реликварии, кресты, книжные оклады, медальоны для украшения ларцев, жемельоны (чаши для омовения рук) выполнены в технике прозрачной перегородчатой эмали на золотом фоне, которые украшались религиозными, куртуазными сюжетами, сценами охоты, поединков, с музыкантами, а также геральдическим орнаментом (намюрские (Бельгия), лиможские эмали (Франция). Фоном являются типичные для готики завитки стилизованных растительных побегов. Золотых дел мастера выполняли немало произведений объемной пластики.

В эту эпоху широко обрабатывались бронза, медь, латунь, железо. Из бронзы изготавливались подсвечники, надгробные памятники, церковные двери, реликварии, печати монархов, крупных феодалов, городов, цеховых корпораций. Из меди изготавливались водолеи, подсвечники, утварь повседневного обихода. Из кованого железа производились накладные украшения для мебели, фигурные оковки дверей, оконные решетки, ограды усыпальниц, церквей, церковные многорожковые люстры, складные стулья, ключи.

Мебель была разнообразнее, нежели в романскую эпоху. Именно, в этот период начинается стилистическое формирование интерьера, развивается культура быта, что отразилось на образных различиях мебели разных стран. В декоре художники давали волю воображению – изображали растительные мотивы, фигуры животных и людей, ветхозаветные и новозаветные сюжеты, образы повседневной жизни, языческой древности. Готика разных стран Западной Европы отличалась своеобразием не только в архитектуре, но, в основном, в стилистике орнаментального декора. Основным предметом обстановки интерьера по-прежнему оставался сундук и ларь, функции которых многообразны. Сундуки и лари просты по конструкции, крепко сколочены из

дубовых досок с помощью шипов или деревянных, кованых гвоздей, декорировались накладными фигурными петлями и замками из кованого железа. Декор мог быть выполнен геометрической или рельефной резьбой и росписью. Очень распространенной была скамья-сундук. В ней хранили одежду, на ней сидели, она была прислонена к кровати, по ней поднимались на кровать. Эта мебель характерна для всех сословий, в т.ч. и сельской местности и бытовала вплоть до конца XIX века. Разнообразны трехногий и четырехногий табуреты, скамьи с небольшими спинками. Они украшались в нижней части ажурной резьбой с трилистниками или стрелчатым орнаментом. Для главы семьи имелось особое кресло, типа трона. Епископские и королевские троны отличались большой роскошью, были выполнены из различных материалов – серебра, бронзы, железа, дерева.

Во времена готики высочайшего мастерства достигает резьба по слоновой кости. Изготавливаются изысканные изделия, как культового назначения, так и светского обихода – шкатулки, шахматы, рукоятки ножей, кубки и мелкие туалетные принадлежности, гребни, крышки для зеркал, декорированные сценами куртуазной жизни, любовными аллегориями.

От эпохи готики сохранились самые разнообразные ткани. На всех тканях прослеживается влияние мусульманского Востока. В художественном ткачестве первое место искусствоведы отводят таким странам как Германия, Италия, Испания. В Германии в 13-14 вв. создаются алтарные покрывала с вышивкой шелком и золотой нитью, парчовые ткани с узором из двуглавых орлов, животных, человеческих фигур, архитектурных мотивов. Испания славится своими шелками с бесконечным разнообразием расцветок и рисунков. Ткани декорируются вытканными, вышитыми золотыми нитями узором из ориентальных, геометрических мотивов с изображением древа жизни с птицами по бокам. Италия славится своими плащеницами с вытканными павлинами, пеликанами, шелковой парчой для одежды, затканной золоченой нитью с изображением орлов, львов в многоугольных медальонах; узорным шелком для одежды церковников, придворных и феодальной знати. Изготавливаются разные виды тканей - атлас, тафта, муар, бархат, затканый серебром и золотом. В декоре сочетаются китайские мотивы (дракон, облака, птица феникс) с готическими (слоны, соколы, сцены охоты, арки, розетты соборов). Знамениты венецианский бархат с разрезанными и полуразрезанными лентами, а также вытяжными петлями; бархат с типичными для турецкой орнаментики растительными мотивами (тюльпан, гиацинт, шиповник, гвоздика, чертополох). Славятся флорентийские вышивки синими нитками со стилизованными сценами охоты, танца.

Во всех странах Европы вышивкой богато украшались мантии, ризы, далматики. Митры делались из белого шелка, вышитого золотом. Наибольшей славой пользовались английские и французские вышивки с сюжетными сценами религиозного содержания.

К известной технике относится и набойка в два цвета, отличающаяся высокими декоративными достоинствами.

Профессиональные знания приобретались художниками-ремесленниками путем цехового ученичества – от мастера к ученику в строгой тайне от посторонних. Каждая практическая задача решалась на глаз. Поэтому готический стиль сформировался в результате многовекового опыта и эволюции средневекового искусства, для него характерным является:

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). Термин «Возрождение» впервые употребил итальянский художник и писатель Дж. Вазари имея ввиду, появление нового искусства, возрождающего античную культуру.

В этот период происходит переоценка ценностей, меняется сознание, мировоззрение, мироощущение - идеи гуманизма в приоритетах развития общества. Человек стал «мерой всех вещей». 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.

Искусство итальянского Возрождения заложило основы европейской культуры Нового времени, которое, безусловно, опиралось на художественные традиции Средневековья. В Италии в XIV – XV веках начинается расцвет архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В Центральной Европе стиливые признаки распространились только в XVI веке. На становление новой культуры Северного Возрождения наибольшее влияние оказало не античное искусство, а христианство.

Для Раннего и Высокого Возрождения характерна идея универсальности, гармоничное сочетание художественной и инженерной мысли. Это период стремительного развития техники. Художник в одном лице совмещал ряд профессий. Он мог быть скульптором, архитектором, живописцем и прикладником, литератором, ему же представлялась возможность применить свой талант инженера в строительстве мостов, мельниц, дворцов и соборов. На смену анонимности приходит интерес и уважение к мастеру и ставится дата.

Декор интерьеров и экстерьеров отличался художественным своеобразием, необычайностью замысла, артистичностью исполнения, гармоничной и тонкой декоративностью. Античное искусство изучается основательно, но подражание древним не влияет на самостоятельность и фантазию художников, они свободно используют традиции древних, перерабатывают их применительно вкусу общества. На различных предметах в декоре изображаются пальметты-раковины, арабесковые мотивы, другие аллегорические атрибуты, гирлянды из цветов и плодов, закрученные спиралью растительные завитки, поддерживаемые «путти», человеческие фигуры и полуфигуры, завершающие растительные завитки, химеры, львиные головы, дельфины, овы, жемчужные нити, рог изобилия, мотив картуша-медальона, использовавшийся в декоративном оформлении древних гербов. Гербы

изображались на различных предметах быта, мебели, посуде, белье, книгах, шпалерах.

В декоративной живописи большой интерес представляют росписи лоджий Ватиканского дворца, творцом которых был Рафаэль со своими учениками и других художников, декорировавших в манере Рафаэля. Это своего рода канделябрная композиция из растительных форм в виде **гротесков** (грот), насыщенных всевозможными фантастическими, часто уродливыми персонажами - полулюдей, полуживотных, птицами и цветами, морскими божествами, морскими коньками, ангелочками, сиренами с раздвоенным хвостом. Роспись отличается богатством красочной палитры, реалистичностью, живописностью. Итальянский стиль становится повсеместно господствующим во Франции, Нидерландах, Германии и др. странах.

Эта эпоха оставила мировой культуре достижения мастеров в области керамического производства и, прежде всего, фаянса и майолики, из которых изготавливали на заказ отдельные блюда, сервизы в городах Фаэнца, Урбино, Дерута, Губбио, Кастель-Дуранте и других. Эти изделия славятся на весь мир своими росписями, а также глазурью с металлическим отливом (люстром), которая обеспечивает изделию дополнительный декоративный эффект. В Губбио и Дерута создаются плоские чаши с изображением поясных портретов молодых женщин, которыми одаривают в честь обручения, а также большие блюда с широкими полями и великолепным декором в голубых и синих тонах. Фаэнце специализируется на выпуске фаянсовых изделий. В декоре используется обычный для своего времени орнамент с завитками, изображениями путти, масок, фантастических животных, рога изобилия, которые чаще всего являются обрамлением религиозного или мифологического сюжета. Керамисты Урбино копируют великие произведения, но знаменита мастерская другими изделиями с гротесковым орнаментом по белому фону. Кастель-Дуранте славится росписью из связок воинских трофеев, музыкальных инструментов и изображениями поясных портретов молодых девушек.

Во Франции ренессансная керамика известна по творчеству Бернара Палисси, а также мастерской Сен-Поршера, продукция которой представляла собой предметы роскоши и ценилась за чистоту и тонкость глины, оттенок слоновой кости. Мастерская выпускала кувшины, поильники, чаши, солонки, подсвечники, усложненные архитектурными деталями, лепными украшениями: фигурами, маскаронами, пилястрами. Врезной геометрический орнамент из завитков и переплетений, скопированный из манускриптов, заполнялся черной или темно-коричневой глиной. Б. Палисси в декоре плоских блюд точно следовал натуре – реалистичности изображения мелких животных, морской фауны, растений. Его изделия благодаря обилию декора и высокому рельефу были скорее декоративным украшением. Его неоценимые заслуги в расширении палитры цветных эмалей.

Это время начала расцвета руанского фаянса (Франция) - аптечной посуды, которая расписывалась растительным узором, напоминающим арабеску, только с профильным изображением мотивов цветов синими, желтыми, зелеными эмалями по оловянной глазури. В это же время

организуется производство фаянса в Невере, который также подражает итальянскому фаянсу, но в следующем столетии неверский фаянс становится подлинно французским. Из продукции других стран следует отметить испанские фаянсовые изразцы, немецкую каменную массу серого цвета, из которой изготавливались пивные кружки. В дальнейшем они нашли подражание в Голландии и даже во Франции, где приобрели синий цвет.

Потребность в роскоши стала мощным стимулом распространения шелкоделия по всей Европе. Ткани Ренессанса отличаются высокими художественными достоинствами. Текстильный декор находится под влиянием восточных традиций – византийских, персидских, арабо-масульманских. Однако на этой основе создается свой самобытный выразительный узор, не утративший своего значения до сих пор. Растительный узор, как правило, плоскостной, графический, выполненный на основе раппортной сетки, в сочетании двух-трех оттенков одного цвета на фоне густого зеленого, синего, пурпура, часто с золотом. В основе лежат мотивы: «плод граната», символизирующий на Востоке идею изобилия, плодородия; флерон-крестоцвет, пальметки и специфически восточные цветочные мотивы – тюльпан, гвоздика, лотос и арабески.

Для отделки интерьеров итальянских дворцов, мебели применяются бархат и парча. Столы покрываются узорчатыми шелками, полы устилаются восточными коврами. Ткань для одежды знатных лиц часто декорируется их гербами.

Производство шпалер во Франции достигло высокого художественного и ремесленного мастерства. Композиции соединились извивающиеся ленты и аллегорические сценки. Мастерские Брюсселя также выпускают искусные шпалеры, вытканые с применением шелковых и золотых нитей. Шпалеры обрамляются широкими бордюрами с растительной вязью, маскаронами, вазами, беседками и другими традиционными декоративными элементами. В XVI веке в Венеции организовывается производство знаменитого на весь мир гипюра – плетеного кружева на коклюшках, рисунок которого представлял собой стилизованные изображения растительных побегов и венчиков цветов. Но расцвет этого производства приходится на более позднее время - стиль барокко.

Слава венецианского стекла особенно возросла в эпоху Возрождения. Город Мурано стал знаменитым центром стекольного производства в Европе, где изготавливаются кубки, блюда, расписанные эмалями по мотивам мифологических, бытовых сценок или гербами, гирляндами, фигурками «путти», растительными завитками, и другими мотивами, характерными для декора эпохи. Совершенно уникальным явлением в мировой практике декорирования стекла стала белая филигранная сетка, выполненная с поразительной виртуозностью, а также изделия, выполненные в технике «миллефьори». Характерной чертой изделий с белой сеткой является изысканный, простой формы верх и усложненное цветными (бесцветными) скульптурными ручками, носиком, тулово с ювелирной ножкой. Поражают изысканностью пропорций и линий формы бокалов из бесцветного стекла на

простой ювелирной работы ножке, или более усложненной ножке, например, в виде дракона. Во второй половине XVI века в Германии, Бельгии, Франции появляются сосуды в «венетической манере», но модели видоизменяются, применительно к вкусам и привычкам потребителей.

Витраж в эпоху Ренессанса освобождается от канонов средневековья, рождаются новые эстетические принципы: композиции витражей утрачивают декоративную монументальность, стилизованность геометрического и растительного орнамента и превращаются в подобие монументальной живописи с эффектами объемности и перспективы. Композиции объединяют ветхозаветные и новозаветные сюжеты, мотивы греко-римской мифологии и злободневного содержания. По заказу вельмож на витражах в картушах изображаются их портреты и гербы, обрамленные гротесками, лентами с длинными надписями, с коронами, шлемами, митрами, фигурками гениев, вазами, другими атрибутами эпохи. Для росписей применяют стекловидные эмали, сами краски становятся разнообразнее.

Ювелирное искусство и художественная обработка металла в основных своих формах продолжает традиции готики. Ювелиры производят предметы церковной утвари (кропильницы, кадила, оклады церковных книг) и множество обиходных вещей для знати и богатых горожан: кувшины, чаши, миски, тарелки из драгоценных металлов, солонки, иногда покрытые эмалью, а также вазы из твердых пород камня с ювелирной металлической оправой. Ювелирное искусство Италии, Испании, Франции, Германии переживает период подъема: изготавливаются пышно декорированные ручной работы кувшины, серебряные блюда и декоративные настольные украшения. Не довольствуясь золотом и серебром, мастера декорируют поверхность цветными эмалями и драгоценными камнями. За декоративной пышностью теряется форма предметов. Изделия Северной Европы отличаются большей сдержанностью и при всей сложности декора сохраняют форму.

Англия в это время превращается в морскую державу, и, следуя веяниям времени, в декоре преобладает морская тематика – тритоны, nereиды, Нептун, дельфины и амуры, вместе с гротесками и растительным орнаментом, а также боги греко-римской мифологии,

Мастерские Лиможа продолжают занимать ведущее место, вместе с тем выемчатая и перегородчатая техники сменяются расписными эмалями. В эмалированной росписи также как и витражной используются живописные приемы работы.

В эпоху Возрождения бронза широко используется повсюду. Специализируются на изготовлении как крупных изделий, например, четырехметровый канделябр или колодец венецианского дворца дождей, так и небольших - дверные молотки во дворцах, медали и плакетки. Из железа изготавливают замки, засовы, дверные молотки, ограды, решетки для балконов, перегородки для интерьеров, гербы с золотым инкрустированным орнаментом, богато украшенное оружие, щиты, ларцы для драгоценностей, несессеры, пышно декорированные и даже большие гвозди с чеканными шляпками. В искусстве обработки железа видное место принадлежит Германии. Франция

славится оловянными изделиями. Оловянная посуда для повседневного обихода не представляет художественной ценности, но изготавливается и парадная, которую выставляют напоказ для гостей на столе или поставце и обычно не употребляют. Ее украшают чеканкой и гравировкой, зачастую с аллегорической композицией.

Столярное дело в этот период достигает высокого художественного уровня. С освоением способа получения пиленых досок, изобретение станка для выработки фанеры, появилась возможность для производства более легкой и изящной мебели с элементами не только ренессансного архитектурного декора, но и украшенной интарсией (маркетри).

В ренессансном жилище сундук по-прежнему является главным предметом обстановки. Итальянский сундук «кассоне» - это и сундук для хранения и перевозки вещей, и скамья, и традиционный дар новобрачным. Кассоне имелись во всех зажиточных домах. Они были прямоугольной формы, с плоской крышкой, декорированные резными человеческими фигурами по углам, либо с закругленными основаниями и несколько напоминали римские саркофаги и погребальные урны. Позднее сундуки снова стали украшать росписью на религиозные темы, либо сюжетами античной мифологии (кентаврами, нимфами, мотивами гирлянд с цветами и плодами) и маркетри, или резьбой с высоким или низким рельефом, частично с позолотой. На свадебных сундуках изображались сцены бракосочетания, аллегорические фигуры Венеции, Нептуна, крылатых фигур. Все большее распространение получают шкафы, секретеры. Некоторые итальянские шкафы расписываются темперой, другие декорируются интарсией (набором) и инкрустацией. Итальянские кабинеты инкрустируются слоновой костью, перламутром, пластинами панциря черепахи, и даже самоцветными камнями. Искусными наборщиками в это время считались монахи. Они создавали картинные поверхности из дерева различных пород, естественный цвет которых мог быть изменен с помощью кипящих масел и красителей. Наборные композиции изображают пейзажи с архитектурой с соблюдением законов перспективы, или передают иллюзии реальных предметов (открытая книга, астрономические инструменты). Отделка мебели в Германии, Голландии отличается особой тщательностью. В декоре ощущается влияние живописи. Во Франции тон задают скульпторы, поэтому изделия отличаются перегруженностью и пышностью скульптурного декора.

Стулья изготавливались во всех странах самой различной формы – складные и с высокой и узкой спинкой на трех ножках; строгие, массивные, обтянутые кожей или парчой; стулья с подлокотниками, похожие на легкое кресло или с высокой и узкой спинкой. Ренессансные столы имеют массивную форму. В Италии они декорировались главным образом резными гирляндами и фигурами по углам; во Франции столы изготавливались с ножками-консолями, со скульптурными изображениями фантастических животных, а также столы с множеством точеных ножек; в Испании производились столы с гнутыми ножками и перекладиной из кованого железа. В середине и третьей четверти XVI века большое распространение получают сборники гравюр с рисунками

моделей мебели и их оформления и говорят о большой фантазии авторов и их склонности к орнаментальному излишеству.

В это же время резьба по слоновой кости имитирует скульптуру и также воспроизводит сюжеты, взятые из живописи.

Кожа служила для выделки книжных переплетов очень разнообразных по оформлению: с золотым тиснением мотивов орнамента восточного происхождения, которое исполнялось горячей штамповкой, ленточным плетением, с гербами, и позднее с помпезными сложными орнаментальными узорами. Кресла также обивали тисненой кожей, которую закрепляли крупными латунными гвоздями со шляпками.

Интерьеры Франции, Голландии, Германии значительно отличаются от итальянских палаццо, поэтому мебель и домашняя утварь играют более заметную роль в оформлении интерьеров. Самая разнообразная мебель заполняет пространство интерьера.

Новое время – время изобретателей и практиков, время великих географических открытий. В связи с этими событиями новый экономический центр Европы переместился в Голландию, Англию, северную Францию. В этих странах одновременно развивались промышленность и торговля. Это время расцвета торгово-промышленного предпринимательства, становления крупной буржуазии, которая свой статус стремилась подчеркнуть во внешних формах – костюме, 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 - Генуя, Флоренция, Венеция. Развиваются новые отрасли: производство зеркал, инкрустированной мебели.

Барокко. Стиль барокко приходится на XVII и самое начало XVIII века, а стиль рококо господствовал приблизительно с 1715 до 1780 года и представляет собою продолжение, точнее – его видоизменение, которое соответствовало светскому, жеманному (манерному) и прихотливому времени. Стиль барокко отличается помпезностью, причудливостью форм и украшений. Своей патетикой и пышностью форм новый стиль был призван прославлять монархию, аристократию, католическую церковь. 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. В декоративных композициях наблюдается явное преобладание цветных фонов, большая роль отводится пластике форм.

Родиной стиля барокко была Италия. Это была эпоха коренных поворотов в развитии человеческой мысли. Новый стиль складывался в ходе формального усложнения архитектуры. Классическая выверенность пропорций, строгая симметричность, господство простых геометрических идей в архитектурной планировке сохраняются, в т.ч. интерьерах, разбивке и оформлении парков, фонтанах, но приобретают в декоре более мягкую, живописную пластику. В убранстве апартаментов превалирует пышность лепнины с обильными гирляндами, множеством купидонов, вазонов, букетов, в которых достойное место заняли предметно-образная атрибутика в т.ч. воинские знаки. Перегруженный украшениями декор создает впечатление великолепия и парадности. Симметричная удлиненность, вертикальность композиций – отголосок канделябрного стиля. Появляются новые орнаментальные мотивы крылатых женщин с фанфарами и солнце. В орнаментике также остаются мотивы раковины, медальона, картуша, гербы. Но образная стилистика меняется, все становится более помпезным, пластичным, материальным, реалистичным, другими словами – роскошным.

Во Франции декоративная живопись находит широкое применение в отделке интерьеров. Росписи сплошь покрывают панели стен и потолочные балки. Декоративные работы ведутся под руководством Лебрена.

Керамические центры в Невере, Руане, Мустье создали выдающиеся произведения: глиняные статуэтки, фаянс, расписанный окислами; большие блюда с гербами, сюжетной композицией в центре и бордюром по внутреннему краю; белые блюда и другую парадную посуду с цветочным узором. Последний вариант сохранял популярность и позже вплоть до наших дней. В Англии изготавливали керамику в народном стиле. В Дельфте на вазах и тарелках расписывали в подражание китайскому и японскому фарфору синим кобальтом в технике гризайль узоры из цветов и птиц. Эта продукция завоевала большую славу и вызывала общее восхищение. Они же копировали живопись итальянских художников. На фаянсовых изразцах изображали морские пейзажи, различные жанровые картинки, копировали религиозные сюжеты и портреты с гравюр. Блюда с портретами имели большой успех. Изготавливали рифленые вазы с «кашмирским» орнаментом, в котором прослеживается подражание индийским тканям. Германия освоила производство больших фаянсовых печей, покрытых черной глазурью, собранных из модулей с рельефными и горельефными по углам изразцами. Все эти изделия и подражания превосходны по качеству.

Блистательное время в искусстве обработки стекла. Первенство здесь по-прежнему принадлежит Венеции. Наряду с уже известными изделиями венецианцы создали шедевры из бесцветного стекла с белой филигранной нитью, кубки с крышкой, широкие чаши, многорожковые люстры из бесцветного и филигранного стекла, отдельные части которых выдувались порознь, а затем нанизывались на металлические стержни. В Венеции же в конце XVI века изобрели технику тонкой гравировки алмазом. В Богемии,

Силезии, Баварии разработали «алмазную грань». Голландия специализировалась на исключительно тонких гравировках обычных сюжетов (гербы, сцены охоты, аллегорические композиции) и на росписях эмалями. Англия также прославилась великолепной гравировкой. Франция первой добилась успеха в изготовлении зеркал сначала из выдувного стекла, а затем из листового. Стеклянная посуда практически не сохранилась, но о ней мы можем иметь представление по гравюрам и картинам: бутылки, бокалы, флаконы. Выразительны по форме и декору - вазы с крылышками, бытовая посуда с золочением (тонкие листочки золота приклеивались к стеклу, вырезался узор, сверху накладывали еще один слой стекла, который прочно фиксировал узор), синего стекла в технике миллефьори, молочного стекла с росписью из Испании, ремеры из Германии.

Ювелирное искусство в Европе продолжает развиваться, орнаментальный декор усложняется. То, что сохранилось, имеют довольно тяжеловесные формы с перегруженным декором – ларцы, помпезные блюда, оригинальные чаши в форме рога. Ювелирная пластика различных животных выполнялась в реалистической манере. Обрабатывались драгоценные камни, которые оправлялись серебром и золотом, а также расписывались цветными эмалями. В Англии создается новый вид сосуда – чайник, которому суждено долгое будущее (заимствование у Китая или Японии). Еще в эпоху Ренессанса и на протяжении трех столетий в Германии в Аугсбурге и Нюрнберге изготавливают уникальные изделия из золота и позолоченного серебра, отличающиеся высочайшим уровнем владения технологией, неумной фантазией. Мастера изготавливали кубки, чаши, лохани, блюда, алтари, оклады, светильники, рамы для зеркал с рельефным и чеканным декором, инкрустацией, эмалированием, кубки-наутилусы, настольные фонтаны. Значительный вклад в становление искусства своими эскизами ювелирных изделий, ваз и орнаментов в виде гротесков, маскарон и, придуманных им самим мотивов, внес А. Дюрер. Широко использовались итальянские мотивы: аллегорические фигуры, мифологические сценки, раковины, картуши, путти, арабески, мотивы волны, роульверк и многое, многое другое.

Из железа и бронзы изготавливаются, как и в эпоху Возрождения ворота, двери, дверные молотки, фигурные замочные скважины, разнообразные по форме и размерам ключи, вывески, ограды для парков, балконные и лестничные решетки, но простые формы балясин уступают место переплетенным прутьям, более сложным мотивам растительных форм. Материалом для декоративных работ было железо, бронза, олово, свинец, латунь. Кованые изделия были в большой моде во все времена, и изготовление их отличалось отменным мастерством и фантазией.

Резные орнаменты тяжеловесной мебели отличаются подчеркнутой пышностью. Из апартаментов знати исчезают лари, кассоне, которые заменяются шкафами больших размеров с сильно выступающим карнизом, кабинетами с точеными ножками и «царственными креслами», а также книжные шкафы, шкафчики, затянутые шпалерами каминные экраны. 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. Спинку, подлокотники, сиденья кресел начинают набивать мягкими материалами, кроют дорогой тканью – бархатом, золотой парчой, вышивками, шпалерами. Форма ножек стульев, кресел бывает в виде консолей, балясин или сужающихся к низу. Кроме мебели интерьеры украшались резными деревянными панелями, резными дверями, зеркалами с резными рамами с завершением, столами, предназначенными для середины комнаты. В стиле Барокко еще больше усилились различия между мебелью аристократии, рядового дворянства и буржуазии, которая предназначалась не для репрезентативной цели, а для повседневного пользования. Крупнейшими мастерами-мебельщиками этого времени являются Андре Шарль Буль и его сыновья, которые сыграли очень важную роль в искусстве изготовления мебели. А. Ш. Буль заменил рельефный орнамент плоским набором маркетри, украсил мебель бронзовыми накладками, низким чеканным рельефом. Его мебель составляла предмет роскоши и отличалась строгой величавостью, благородством пропорций, выразительным орнаментом с применением разнообразных дорогих материалов.

Во второй половине XVII века в моде «канапе» – длинная скамья с мягкими спинкой и сиденьем. Канапе имеет шесть или восемь ножек.

В Англии моды быстро следуют одна за другой, возникают различные типы мебели, однако надо отметить, мебель Англии, Голландии, Италии 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.

Из слоновой кости особенно славились изделия немецких косторезов: пивные кружки, фужеры и блюда со сценами охоты, мифологическими сценами.

В области текстиля первенство переходит Франции. Запомним имя - Клод Дангон в начале века изобретает станок, который позволил получить крупный и многоцветный узор. Он основывает в Лионе крупную мануфактуру, которая вытесняет привозные ткани. Краски узоров чистые и яркие. Роскошный орнамент состоит исключительно из величественных цветов, иногда к ним добавляются плоды; цветы объединяются в букеты; встречаются пейзажно-парковый декор, архитектурные мотивы и детали кораблей.

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 стенных ковров, фламандские мастера в доме Гобеленов (1607-1630г.) основывают производство шпалер, которые впоследствии стали именовать «гобеленами», и на базе этих мастерских была основана (1667 г.) знаменитая Королевская мебельная мануфактура. Реализм стиля этих ковров и документальная точность изображения представляют исключительный интерес для потомков. Сюжеты многих шпалер заимствовались из древней истории, мифологии, а также из жизни короля. Кроме мануфактуры Гобеленов, возникают мастерские Савонери, мастерские в Обюссоне. В Англии также создаются шпалерные мастерские, которые ткут по картону Рубенса, затем Рафаэля с добавлением бордюров ван Дейка.

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;
- в декоративных композициях наблюдается явное преобладание цветных фонов, большая роль отводится пластике форм, которая в декоре приобретает более мягкую живописность полутонов;

Рококо. Время поиска новых самобытных форм, наметилась тенденция к более интимному и комфортному интерьеру. 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, частым изображением коней. Венера, Диана, нимфы и амуры затмевали все божества, красота обнаженного юного женского тела воплощалась мягкими линиями, тонкими нюансными переходами формы и цвета. Легкие веселые сюжеты росписей навеяны театром. Распространения получают «купания», «утренние туалеты», «летние удовольствия». Все это пишется нежными пастельными тонами – белым, розовым, палевым, оливковым, светло-голубым с позолотой.

Этот стиль избегает строгой симметричности, роль криволинейных линий усиливается, варьируются орнаментальные мотивы. Характерной чертой является асимметричность, причудливость, изящество. Лепные завитки рокайля плавно переходят в роспись золотом по белому фону и отдаленно напоминают листья аканта, окруженные завитками, масками, цветочными гирляндами, фестонами, раковинами и т.п. Декоративная скульптура в виде статуй и ваз украшает фонтаны и парки. В качестве декораторов прославились многие

художники, в т.ч. Ватто. Восхищение искусством Востока, явное подражание Китаю и Японии, Турции, Персии и Индии побуждает художников к имитации, а поскольку художники работают не только в Париже, приглашенные в другие государства, они способствуют распространению этой моды в Европе (стиль «шинуазери»). В Италии снискал славу декоратора художник Тьеполо, который с высоким мастерством расписывает дворцы и храмы Венеции.

Деревянные части мебели окрашиваются тем же цветом, что и фон панелей в помещении. В моде расписная мебель с введением золота в рельефных обрамленьях. Неистощима фантазия мебельщиков. Влияние стиля на формы мебели выразилось в устранении из них по возможности всего архитектурного. Прямая линия заменена изогнутой. Поэтому стиль полнее всего проявился на сиденьях – софах, диванах, стульях, креслах, у которых не только спинки, но ручки, ножки и даже подушки приняли изогнутые очертания. Витые выпуклые формы распространились на комоды, шкафы, туалеты, столы. Они становятся более легкими, небольшими, не имеют перекладин и крестовин, с пластичным изгибом ножек. Чернотеревщики (так называли мастеров, изготавливавших черную мебель в тесном сотрудничестве с маркетерами и бронзовщиками) разработали и создали множество видов разнообразной мебели, отличающейся как красотой, так и прочностью. Ни одна эпоха не давала такого непрерывного потока шедевров.

Роль текстильных мануфактур возрастает. Во Франции производятся затканые золотом и полихромные шелка с цветочным узором вязью, или все еще симметричными букетами. Одновременно намечается тенденция к реалистической трактовке цветов. Во второй половине XVIII века композиция узора становится волнообразной, полностью криволинейной. Изогнутые контуры ограничивают ячейки с букетами, или отдельные цветы, пучки цветов. Появляются новые ткани – муар и синель. Отметим и производство кружев – пико. Им украшались главным образом детали одежды – воротники, манжеты, краги перчаток. Шпалерное ткачество все сильнее сближается с живописью. Эпоха рококо ознаменовалась блестящим расцветом керамики. Восток вызывает массу подражаний, а главным становится проникнуть в тайны фарфорового производства: Майссен, Шантильи, Челси, Севр – фарфор; Мустье, Руан, Марсель, Страсбург – фаянс. История открытия и производства в начале XVIII века европейского фарфора принадлежит Саксонии (Германия). На майссенской мануфактуре работали выдающиеся скульпторы – модельеры, которые и принесли этому фарфору мировую славу. Севрский фарфор (Франция) входит в моду во второй половине XVIII века. Росписи выполнялись на ярком синем, бирюзовом, белом и розовом фоне в «резервах» и представляли собой натуралистические изображения цветов, птиц, пейзажей. В соответствии со стилем края тарелок и блюд имеют волнистую форму. Севрский фарфор знаменит фарфоровой пластикой из матового бисквита. Наряду со скульптурной пластикой на мифологические и жанровые темы создаются портретные медальоны и бюсты, рельефные плакетки – белым по синему фону, которые используются для вставок в мебели. Майссенский и севрский фарфор находят своих подражателей во всех странах Европы.

Ювелирное искусство и художественная обработка металла остаются на очень высоком уровне – канделябры, бра, подсвечники, соусники, суповые чаши, статуэтки, судки для уксуса, туалетные приборы и многое другое отличаются гармонией форм, виртуозно выполненным рельефным декором из листьев, гроздей винограда, гербов, рокайлей, завершающихся статуэтками амуров, изображениями собак.

Наивысшего расцвета достигает искусство изготовления произведений из кованого железа: различных решеток балконов, лестниц, церковных кафедр, дверных молотков, замков и замочных скважин, вывесок кабачков, которые поражают затейливостью, причудливо изогнутыми линиями, искусной пластикой узора. Формы столовых приборов также становятся криволинейными, притом у ножей и вилок меняется не только черенки, но даже клинок и зубцы.

Стиль рококо – это камерный стиль аристократических гостиных и будуаров с повышенной эффектностью декора: характерной чертой является асимметричность, причудливость, изящество; время поиска новых самобытных форм, наметилась тенденция к более интимному и комфортному интерьеру.

Классицизм. С середины XVIII века подчеркнуто нарядный стиль рококо начал обнаруживать признаки упадка.

Стиль классицизм также связан с именем маркизы де Помпадур – покровительницы искусств, законодательницы моды, которая руководила огромной армией декораторов, рисовальщиков, ювелиров и нередко требовала, чтобы художники держались в своих творениях в пределах естественности. Постепенно число заказчиков с такими требованиями увеличивалось. 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. Все наружные украшения сокращаются до минимума. В орнаменте характерными мотивами являются венки из цветов, лавров, легкие драпировки, размещаемые между розетками. Лист аканта получил своеобразный вырез. Пальмовое опахало и натуралистические мотивы цветов, в особенности тонколистый лавр, розы, плющ и виноградная зелень появляются в соединении с античными гротесками в филонках, бронзовых приборах. Только к 1775 году наступил поворот к изысканности форм, изяществу и грациозности и пальма первенства здесь принадлежит Англии, а затем Франции эпохи Людовика XV.

Наступает время искусства скульптуры как монументальной, так и малых форм – статуэток из фарфора, серебра, бронзы. В многообразии появляются скульптурные формы и сюжетные барельефы, оживляющие плоскость стены. Чаще всего изображаются персонажи античной мифологии. Среди мотивов скульптурных украшений в бордюрах встречаются овы, меандры, цветочные побеги, гирлянды и акантовые листья. Каждый предмет, независимо из какого материала он выполнен, будь то мебель, кресло, стол, бюро, кровать, ваза, портал, канделябр, стеклянный бокал – все приобретают изысканные и

грациозные скульптурные формы. Мебель вновь возвращается к прямолинейным формам и симметрии. Эпоха расцвета декоративной живописи, которая представлена настенными панно в линейном обрамлении небольшими орнаментальными мотивами. В конце XVIII века основана первая мануфактура по производству обоев, сразу же завоевавших признание, так как обои освобождали от затрат на дорогостоящие росписи стен. Фаянс по-прежнему пользуется большим спросом, особенно среди людей с ограниченными средствами. В стеклоделии характерен «богемский стиль», т. е. поташный хрусталь. Развивается производство бутылок, формы которых вытягиваются и приобретают современные очертания. Славится резной хрусталь, граненые бокалы, декорированные гравированным орнаментом. В Англии производятся не только бокалы с высокой ножкой, но и графины, кувшины, настольные канделябры, которые заметно удлиняются и приобретают более строгие очертания, изящные формы.

Ювелирное искусство также обретает чувство меры и гармонии. Ювелиры в утилитарных формах применяют различные материалы, вплоть до фарфора и стекла. Овальные суповые чаши со скульптурными украшениями, туалетные приборы, соусники из посеребренной бронзы, чернильные приборы с аллегорическими фигурами, вазы, крышки которых увенчаны скульптурой. Англичане изобретают способ, как посеребрить медь, таким образом, любители столового серебра с небольшими денежными средствами, с восторгом встретили нововведение. Производство столового серебра приобретает промышленное производство. Мебель декорируется бронзовой скульптурой, кариатидами и накладками. Изготавливаются люстры самых разнообразных форм, бронзовые настольные канделябры в виде крылатых женщин, несущих античный светильник, иногда с музыкальными инструментами. Мебель, приобретая более строгие формы, еще долго сохраняет стиль рококо, т.е. причудливость в украшении деталей, но в эпоху Наполеона становится более строгой. Ножки кресел изготавливаются в форме балясин с канелюрами. Мебель для сидения включает стулья, кресла, диваны, а также табуреты с крестообразными ножками. Столы изготавливаются разных форм и названий: для рукоделия, для завтрака, туалетные, игровые, стол-жирдиньерка для цветов. Они декорируются бронзовыми накладками в виде стилизованного лавра, меандрами. Плоскость стола обычно круглая или прямоугольная, поддерживается бронзовыми кариатидами в виде крылатых химер, античных фигур. Декоративные элементы заимствуются из греческого искусства (овы, меандры, жемчужины); из римского (орлы, дельфины, бараньи головы) или из реальной природы (гирлянды из листьев и цветов, листья аканта и оливкового дерева). Широко применяются атрибуты земледелия (серп, грабли, корзины), а также сентиментальные мотивы, символы любви – целующиеся птички, факел. Англичане для украшения мебели используют маркетри и даже роспись.

В эпоху классицизма были созданы первоклассные ограды из железа, бронзы. Бронзовщики изготавливают светильники, люстры из золоченой бронзы.

Текстильное производство поднимается на новую высоту, где сливаются технологические и художественные открытия. Обивочные ткани, сохраняя мотивы рокайля, видоизменяются, становятся более выразительными и оригинальными. На них изображаются сельские сценки, обрамленные крупными цветами, декоративные вазы, с порхающими райскими птицами среди цветов. Воображение художников неистощимо. На новую высоту поднимается производство шелков. Рисунки включают символы империи: орел, звезды, пчелы, ордена. Настенные ковры все больше имитируют настенную живопись. Набивные ткани, имитирующие ткани Востока долгое время еще пользуются успехом, спрос на них очень высок. В этот период во Франции изобретается технология печатания рисунков с цилиндрического вала, что позволило наладить промышленное производство набивных тканей.

Ампир – художественный стиль, созданный во Франции в начале XIX в. в эпоху императора Наполеона Бонапарта. Стиль империи. Хронологически рамки стиля ограничены 1815 г. Ампир был последователем «величественного стиля римлян», несколько театральным, помпезным в декоре. Декоративные мотивы состоят в основном из элементов древнеримского военного снаряжения: легионерских знаков с орлами, связок копий, щитов, пучков стрел и т. д. Кроме римских подражаний использовались и египетские мотивы – пирамиды, капители с цветами лотоса и сфинксы, тонкая лесть завоеваниям императора. Ведущая роль в формировании стиля принадлежала не архитектору, а живописцу Ж.-Л. Давиду, который в своих картинах прославлял героические подвиги римлян. Давид разрабатывал эскизы мебели, детали оформления интерьера, диктовал моду в одежде (платья-туники). Выразительными средствами для организации интерьера были светильники, мебель, фанерованная красным деревом - «акажу» с бронзовыми деталями, яркие цвета – красный, синий, белый с золотом. Чтобы текстура дерева была выразительной, от краснодеревщиков требовалось особое мастерство, знание свойства древесины – одно неверное движение и рисунок текстуры мог быть испорчен. 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) - стали символом ампир. Фарфор в подражание золоченой бронзе, покрывали золотом, синей глазурью или расписывали наподобие патины на бронзе. Чайная посуда расписывалась цветочными букетами; вазы – видами Парижа, Петербурга и т.д. Особое внимание уделяется каминным часам, составлявшим с подсвечниками – ансамбль. Их выполняли в виде скульптурной группы или композиции с архитектурными деталями в античном стиле. В формах и выборе материалов ювелирных изделий мастера подражали античности. Выше всего ценились жемчуг, кораллы. Из сардоникса, агата вырезали камеи, которыми отделывали броши, диадемы, серьги, запонки и т.д. Расцвело искусство золотых дел мастеров.

Ампир не нашел своих подражателей в Европе, кроме России. 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. 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.

Бидермейер следующий художественный стиль оформления жилого интерьера, мебели, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства (первая четверть XIX века до 50 – 60 годов). Для этого стиля характерна камерность, тяготение к сентиментальным образам и сюжетам (от романтизма, идеализма к практичности, комфорту, к спокойной и упорядоченной жизни). Художники декоративно-прикладного искусства этого времени не создали принципиально новых, оригинальных форм, в своих проектах они использовали частично формы рококо, конструктивность и декор классицизма, ампиря. Для стиля характерно смешение трех предыдущих стилей.

Модерн, или стиль «Art Nouveau», «Jugendstil» – искусство нового времени» или «Сецессия». В последнее десятилетие XIX века в Европе складывается новый стиль, получивший в разных странах различные названия.

Стиль модерн стал одним из ярких явлений в истории европейского искусства. За короткое время он изменил стилевую направленность в различных видах искусств – от монументальной архитектуры до всех видов декоративно-прикладного искусства, литературы, театра, танцев, музыки, овладел модой на одежду, прически. Родоначальниками стиля стали живописцы и графики. Художники творили, мало заботясь с требованиями функционально-технологического характера. Для модерна характерен синтез искусств. Концептуальным для стиля является эстетизация среды человеческого бытия. В убранство жилищ включаются декоративные панно, витражи, декоративная скульптура, керамика, ткани. Господство рафинированной изысканности, характерных силуэтов струящихся линий дамских платьев, костюмов, умопомрачительных шляп, асимметричности сложных узоров. Книжки и журналы, набираются особым шрифтом с нарочито «капризным» очертанием литер. Прихотливым орнаментом из сплетающихся блеклых увядающих лилий, ирисов, орхидей, выюнков, изображений болотного тростника, лебедей декорируются драпировочные ткани и обои, вазы из стекла и фарфора. Мебель проектируется с надуманными очертаниями и ломаными линиями. Модерн повсюду - в текучести форм бронзовых люстр, бра и жирандолей, с причудливо

набранными подвесками из хрусталя, в часах, афишах театральных спектаклей и художественных выставок, на открытках, брошах в виде стрекоз, на вазах, тросточках, на домах, на вывесках кондитерских, модных магазинов. Возникает интерес к таинственным демоническим силам природы, коварным, хищным животным, представителям земноводного мира – жабам, змеям, насекомым. В центре изображения женщина-вамп, обольстительной силы, привлекательной и губительной. Характерной чертой нового стиля стала орнаментальность, которая имела не только функцию украшения, но являлась самой сущностью нового стиля. Модерну в его национальном варианте свойственен совершенно определенный пластический язык, позволяющий безошибочно опознавать географическую природу произведения, в том числе декоративно-прикладного искусства. От предшествующих эпох сохранилась стойкая приверженность «к всеядности»: модерн использовал в своей «стилистической кухне» все направления от древности до современного искусства.

Модерн сумел внедриться в столичный и провинциальный быт и придать ему особую окраску и красоту. Здания модерна стали приметной чертой городской застройки, эстетика модерна – весьма заметной частью и отражением эпохи, несмотря на то, что у модерна – недолгий век.

Ар-деко. Художественный стиль, получивший распространение в первой трети XX века в оформлении интерьера. Проектирование мебели, ткани, стекла, керамики, бронзы ориентировалось на создание роскошных стильных изделий, поэтому прочно укоренился в моде и ювелирном искусстве. Особенно ценились дорогие экзотические материалы: слоновая кость, черное дерево, перламутр, драгоценные камни и металлы, шагреновая кожа, шкурки ящериц, кожа крокодила.

В искусстве ар - деко используются излюбленные темы и мотивы ампира, модерна, египетской и крито-микенской архаики, различные формы восточного, японского, китайского, примитивного африканского искусства, геометрического конструктивизма авангардистов, интенсивность открытых цветов фовизма, освоении возможностей, связанных с научно-техническим прогрессом. Таким образом ар деко в своей художественной лаборатории перепробовал всё наследие декоративно-прикладного искусства. Таким образом, в ар деко можно выделить два направления: традиционное, для представителей которых важна красота линий и выразительность материалов; модернистское, с использованием достижений индустриальной эры. В свое время этот стиль назывался – современным стилем, «джазовым модерном», через несколько лет «стилем Риц», «стилем звезд», в Советском Союзе – «советским ампиром».

В годы расцвета эталоном ар-деко стали интерьеры салонов океанских лайнеров, дорогих отелей, ресторанов. Интерьеры выглядели не как стильная композиция, а как группировка «стильных вещей». Особое место в декоре интерьеров занимают роскошные вещи: вазы, часы, светильники, мебель, ткани, изделия из бронзы, стекла, керамики, а также скульптура малых форм: статуэтки героев античности, поэтов, танцовщиков и балерин, «купальщиц», спортсменов. В целом стиль ар-деко можно рассматривать как последнюю

стадию развития искусства модерна или как переходный период от модерна к послевоенному функционализму, дизайну «интернациональному стилю». Этот стиль дает возможность соединить несоединимое, отсюда и проявления сознательной эклектичности, что свидетельствует о кризисе вкуса.

ТЕМА: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО БЕЛАРУСИ

Краткое содержание лекции: 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.

Краткий конспект 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. От эпох палеолита, мезолита сохранились немногочисленные статуэтки людей и животных, разные бытовые предметы, кинжалы, наконечники стрел, изготовленные из мамонтовой кости, клыков кабана, рогов, декорированные условными рисунками и незатейливым орнаментом из вертикальных, горизонтальных, косых полосок, зигзагов, точек, сеток, изображений животных, человека. Скульптурные изображения также имели культовое значение и отличались выразительным силуэтом. Находки свидетельствуют о том, что человек этой эпохи уже обладал воображением, наблюдательностью, эстетическим чутьем. Во времена неолита кроме собирания растений, рыболовства и охоты человек начал заниматься земледелием и скотоводством, что потребовало новых приспособлений и хозяйственной утвари. К этому времени он научился делать глиняную посуду, украшать ее условным орнаментальным узором. Формы глиняной посуды отличаются цельностью, гармонией пропорций, выразительным декором, художественными приемами, характерными только для этого материала. В это же время получает дальнейшее развитие мелкая пластика: объемные фигурки животных, птиц, пресмыкающихся, украшения из янтаря; человеческие фигурки мужского пола, свидетельствуют о зарождении патриархата.

Проходили тысячелетия, человек кроме охоты, рыболовства и собирания растений стал заниматься скотоводством и земледелием, в эпоху бронзового и железного веков расширился ассортимент изделий из меди и бронзы, железа. Это естественным образом усложнило его отношение к миру и вызвало появление новых приспособлений и изделий. Расширился ассортимент глиняной посуды, украшений, их формы стали более пластичными, разнообразными. Орнамента керамики усложнилась наличием ромбов, треугольников, солярных знаков. Утилитарные изделия, скульптурные фигурки людей, животных,

орнаментальные рисунки на них неотделимы от религиозных воззрений - поклонения природе, культу солнца. Медные, железные, бронзовые, стеклянные украшения в т. ч. шпильки, браслеты, кольца, перстни, подвески, свидетельствуют о высоком уровне мастерства ремесленников. Изделия этого периода с полным правом можно отнести к произведениям прикладного искусства. Хозяйственная деятельность развила и обогатила материальную и духовную жизнь человека, связала его с календарным циклом, вызвала интерес до законов природы, к небесным светилам. Все это не могло не найти отражения в художественном творчестве, но не в конкретных образах, а в абстрагированной условно-орнаментальной форме.

Декоративные мотивы и элементы, формы предметов, техника их изготовления, разработанные древними народами, сохранились и используются в современной художественной практике декоративно-прикладного искусства в керамических изделиях, аппликации по ткани, соломкой, соломоплетении, лозоплетении, вышивке, ткачестве, обработке металлов и других видах искусства.

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. Творческое переосмысление традиционного наследия, византийского и западноевропейских достижений, позволило создать самобытные варианты резьбы, керамики, ткачества,ковки, ювелирного искусства, стеклоделия, металла и других видов декоративно-прикладного искусства, которые имели широкую известность далеко за пределами Беларуси. Стилистика и мотивы декора изделий отражают различия в классовом делении общества. В сельском быту, и у значительной части горожан преобладал в оформлении геометрический орнамент символического характера. В дружинно-боярском быте все большее место занимает узор растительного и фантастического характера с изображением животных, птиц. Бытовал и геометрический орнамент, но и он усложнялся новыми мотивами и формами. Именно в это время складываются основы ремесел, которые благополучно дожили до наших дней. Особенное значение имеет мелкая пластика, благодаря которой были установлены даты возникновения некоторых городов западной Беларуси, и появилась возможность проанализировать, каким образом развивалась древняя культура этого времени (створка складня, иконки, ухочистки, выполненные в техниках резьбы по кости, камню). На территории Беларуси археологами найдено немало миниатюрных резных шахматных фигурок из камня, кости, реалистичных по форме, отличающихся общностью конкретно-стилевых и изобразительных средств (Лукомль, Волковыск, Гродно). Они дают полное представление об одежде, прическах и являются памятниками эпохи. В керамическом производстве складывается то многообразие форм посуды, которое составило традицию на будущие времена. Начинают применяться глазури. Развитие архитектуры предопределило развитие майолики –

керамики с эмалевым покрытием. Наиболее ранние – керамические плитки для пола найдены в Софийском соборе в Полоцке, Нижней церкви в Гродно, в отделке стен церкви Бориса и Глеба на Коложе и т.д. Много ремесленников работали при монастырях, замках и поместьях. Но по свидетельству археологов к XV веку производства майолики и стекла исчезают.

В XV – XVI веках широкое распространение получают гуманистические ренессансные идеи, власть переходит к крупным землевладельцам, изменяется и характер искусства, возникает необходимость профессиональных цеховых объединений. Этот период оставил великолепные свидетельства изразцовых глазурованных плиток с разнообразными рельефными мотивами, вариациями растительного орнамента, а также с фигурными и портретными изображениями. На изразцах встречаются также изображения львов, фантастических животных, родовые и орденовые гербы, ренессансный мотив «цветы в вазе».

Полихромная деревянная скульптура, а также круглая каменная скульптура, керамические изразцы являются органичным дополнением и украшением архитектурных сооружений. Отдельные сохранившиеся образы створчатых алтарей говорят о становлении в XV веке реалистического скульптурного портрета.

Вторая половина XVII века подготовила расцвет декоративно-прикладного искусства в XVIII - мануфактурные производства художественного стекла, ковров, гобеленов, фаянса, литья из металла и др. Декоративно-прикладное искусство развивается под мощным влиянием барокко. Возрос приток иноземных мастеров, наблюдается небывалый ввоз произведений искусств. Предметы, привезенные из-за рубежа, очень часто были образцами для подражания. Многие виды ремесел активно включаются в оформление интерьеров – дворцов и храмов. Особо необходимо отметить достижения белорусских резчиков по дереву. Творчески переосмыслив западноевропейскую резьбу и соединив ее с традиционными местными способами художественной обработки дерева, белорусские резчики создали самобытный вариант барочной резьбы. Алтари, украшенные ажурным орнаментом из мотивов стилизованного аканта, рокайлей, лавра, виноградной лозы, с введением «перлов», головок ангелов, круглых и рельефных фигур апостолов и других персонажей поражают своим великолепием. Совершенна и великолепна объемная резная деревянная скульптура. Но именно в это время в результате разорения белорусских земель во время войн лучших ремесленников и мастеров (оружейников, резчиков, керамистов) целыми семьями вывозили в Россию, многие ремесленники покидали страну добровольно в поисках заказов.

XVIII век – золотой век расцвета белорусского декоративно-прикладного искусства: стеклоделия и ковроткачества, изготовления фаянса и оружия, шелковых тканей, литья металла, резной и токарной посуды. Богатая аристократия способствовала расцвету искусства, дворцовые и усадебные резиденции становятся центрами культуры. Интерьеры первой

половины века оформляются в стиле рококо, в конце – в стиле классицизма, в немецком его варианте, несколько тяжеловесном.

Организовываются мануфактуры по производству стекла, зеркал в Налибоках, Уречье, Сверхени; фаянса, гобеленов в Белой, Кареличах; гобеленов, случских поясов в Слуцке, Несвиже, Мире, Гродно, Ружанах, Дубровно. Очень много произведений искусства ввозится, но стоят дорого, поэтому большая часть изделий производится на местных мануфактурах, с ориентацией на художественные стили Европы.

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 стиле ар деко.

Таким образом, декоративно-прикладное искусство Беларуси в Средневековье развивалось под сильным влиянием западно-европейского, византийского искусства;

- во времена барокко, рококо – западно-европейского искусства и собственных, закрепленных во времени художественных приемов обработки материалов и характеризуется в целом:
- синтезом искусств, тесной взаимосвязью декоративно-прикладного искусства с изобразительным искусством и архитектурой;
- «золотым веком» декоративно-прикладного искусства стал XVIII век.

РАЗДЕЛ 1.2. КОСТЮМ БЕЛОРУСОВ. КУКЛЫ

ТЕМА: БЕЛОРУССКИЙ КОСТЮМ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОСТЮМА ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО СОСЛОВЬЯ И ГОРОЖАН

Краткое содержание лекции: Костюм как часть материальной культуры белорусов. Проблемы сохранения и развития национальных традиций в одежде. Функции одежды.

Костюм жителей Беларуси X–нач. XX вв. Основные названия составных частей костюма, его конструктивные формы, используемые материалы. Цвет в костюме.

Краткий конспект лекции

Костюм – одно из проявлений материальной культуры, источник по изучению этнической истории народа, его культуры, связей с другими народами. Историческое развитие костюма определялось природно-климатическими условиями, древними этническими традициями

населения, уровнем производственных сил общества, интенсивностью миграционных процессов и культурных связей с другими этносами.

Понятие «костюм» включает белье, домашнюю и верхнюю одежду, головные уборы, обувь и аксессуары (пояса, перчатки, сумки, пуговицы, ювелирные украшения и др.), которые вместе создают единый художественно-стилевой комплекс одежды конкретного исторического периода.

В истории общества одежда выполняла разные функции - утилитарную, эстетическую, обрядовую, магическую, отличалась по полу, возрасту, семейному положению, сословной, этнической и религиозной принадлежности. Предметы одежды трудно сохраняются, так как выполняются из относительно неустойчивых материалов. Поэтому источниками по изучению костюма прошлых лет, являются археологические материалы, летописи и размещенные в них миниатюры, произведения изобразительного искусства, фотографии и др.

Одежда белорусов на протяжении многих веков являлась той частью материальной культуры, которая визуально наиболее ярко вбирала их национальную самобытность. На каждом историческом этапе одежда менялась по материалу, цвету, художественному оформлению.

В костюме привилегированного сословия Беларуси прослеживалось влияние европейской культуры. Для изготовления костюмов использовались привозные восточные шелковые цветные ткани с растительным орнаментом и золотым шитьем или золотыми нитями, из которых шили верхнюю парадную одежду. В женском костюме влияние европейской моды прослеживалось в покрое одежды, использовании в платьях корсетов, контрастных цветовых сочетаниях на основе светлых и темных цветов и др. В мужском костюме привилегированных сословий, в отличие от женского, сохранялось больше характерных национальных черт. Восприятие культурных элементов извне не снижало самобытности и индивидуальности культуры привилегированного сословия в Беларуси.

Постепенно формировался традиционный ассортимент одежды. Своеобразным зеркалом многовековой жизни народа, был народный костюм белорусов конца XIX- начала XX века, в котором сохранялись выразительные стилевые особенности.

Верхней одеждой были «світы» из сукна, «кажух», «латуха», «бурка», «кафтан» и др. Обувь – лапти из разных материалов, в праздничные дни кожаные ботиночки, сапоги.

Женская одежда с наибольшей яркостью и полнотой воплощает художественное мышление народа, богатство его фантазии, развитость вкуса и чувство меры. Традиционный ансамбль женской одежды включал рубаху, разнообразную поясную одежду – юбки («андарак», «летнік», «панёва», «саян», «сукня» и др.), фартук; безрукавку («гарсэт», «кабат», «шнуроўка», «камізэлька», «кітлік» и др.); головные уборы (у девушек - венки, «скіндачка»; у замужней женщины – «намітка», «хустка», «каптур»,

«чапец», «галавачка» и др.). Прически и головные уборы строго зависели от возраста и семейного положения. Обязательным был пояс.

Традиционный ансамбль мужской одежды включал льняную рубаху, брюки («нагавіцы», «порты» и др.), пояс. Головные уборы («саламяны брыль» «саламяны капялюш», «магерка», зимой – «аблавуха» на меху, овчинные «кучмы» и др.).

Общая картина становится более разнообразной со второй половины XIX века за счет распространения городской моды в сельском окружении. Появляются новые переходные формы одежды на основе профессионального кроя. Происходит смена приемов и способов комплектования костюма, но в первую очередь это затронуло орнаментальную систему. Геометрические мотивы заменялись растительными, в костюм вводилась полихромная вышивка. Костюм из домотканых материалов в традиционном варианте используется одновременно с одеждой, пошитой из фабричных тканей.

Процесс расширения ассортимента и изменений структуры организации частей костюма, происходил в регионах Беларуси неравномерно. На Полесье и юге Поднепровья традиционные формы костюма сохранялись более продолжительное время, и одежда трансформировалась по линии модернизации древних вариантов кроя. Дальнейшее развитие костюма связано с подчинением процессам массового производства.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ

Раздел 2.1. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ОРНАМЕНТ

ТЕМА: ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ

Краткое содержание: Понятие о стилизации, принципы выполнения. Детальная зарисовка реальной растительной формы, животных, птиц.

Задание: Разработка и выполнение стилизации растительных, зооморфных, орнитоморфных мотивов для декоративных композиций в материале.

ТЕМА: ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СИММЕТРИИ

Задание: Орнаментальные композиции на основе различных видов симметрии (зеркальная, осевая, смешанная) с использованием геометрических и растительных мотивов для декоративных изделий. Выполнение в материале.

ТЕМА: ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ

Выполнение проекта орнаментальной композиции. Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, аутентичными изделиями; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц; выполнение стилизации природных объектов.

Построение орнаментальных композиций: ленточный орнамент (бордюр), сетчатый орнамент (раппорт), центрический орнамент (розетка). Разработка идеи в форэскизах, разработка эскиза – конкретизация художественного образа; разработка орнаментальной композиции для изделий разных видов декоративно-прикладного искусства в материале.

Выполнение проекта в материале на планшете (графика, цвет, материалы декоративно-прикладного искусства и др.).

Раздел 2.2. ВЫШИВКА

ТЕМА: ВЫШИВКА ГЛАДЬЮ

Цель: изучить технику и технологию вышивки гладью.

Содержание темы. Исторический обзор развития вышивки гладью в Беларуси и в странах мира. Материалы и приспособления для работы. Техника и технология выполнения вышивки гладью (счетная и свободная гладь). Декоративные изделия в технике вышивки гладью (рушники, народный костюм, скатерти, салфетки, панно и др.)

Выполнение методического пособия с приемами вышивки гладью. Выполнение декоративных изделий с использованием техники вышивки гладью.

Задание 1. Выполнить методическое пособие с основными приемами вышивки гладью.

Задание 2. Выполнить декоративное изделие в технике вышивки гладью.

Материалы: бумага, карандаши цветные, ластик, ткань (драп), нитки мулине.

Оборудование и инструменты: ножницы, иглы, пяльцы

Методические указания. Разработайте эскиз панно. Штриховку карандашами различных по тону участков рисунка выполняйте в том же направлении, в каком планируются стежки. Продумайте последовательность вышивки различных участков. Обозначьте направления швов, следуя контурам предметов, в каждой зоне рисунка. Наметьте также зоны перехода одного цвета нитей в другой.

Для перевода рисунка на ткань используйте либо метод припороха, либо копировальную бумагу, можно также прошить линии рисунка мелкими стежками. Работу выполняют на пяльцах по плотно натянутому полотну. Нить для работы закрепляют петелькой.

Техника выполнения глади требует большой аккуратности и чуткости в выборе цветов нитей, длины стежков и их направления. Направления стежков зависит от вида глади, положения различных деталей рисунка (*рис.2.1*). Лучше вышивать с более широкого участка формы или мотива, постепенно сокращая количество стежков, добиваясь сужения формы. При вышивании, например, листьев первый ряд стежков прокладывается сверху вниз, последовательно по каждой стороне формы. Для оформления закруглений формы длинные стежки сводят воедино в месте сужения, а промежутки между ними заполняют, прокладывая добавочные короткие стежки. Стежки должны плотно примыкать друг к другу. Незаметный переход от одного оттенка к другому достигается тем, что форма заполняется двумя или более рядами длинных и коротких стежков. Стежки последующего ряда ложатся вплотную к стежкам предыдущего, заполняя все промежутки между ними, а также сменой тона рабочей нити после каждой дорожки стежков.

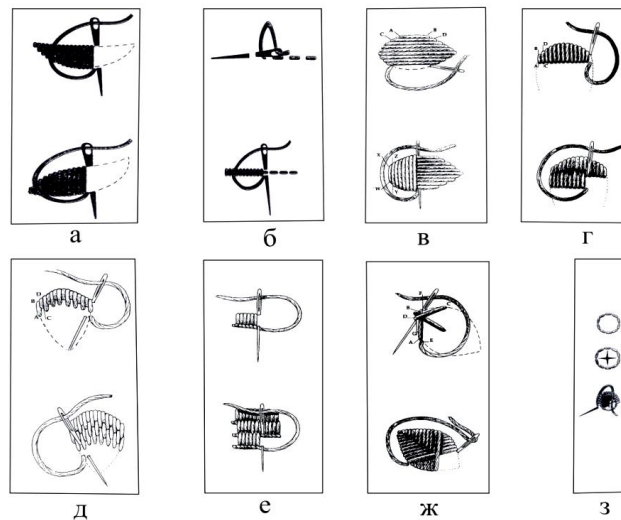

рис.2.1 Вышивка гладью

а - простая гладь; б - узкий гладевой валик; в - гладь с настилом; г - теневая гладь; д - художественная гладь; е - рельефная гладь петельными швами; ж - рельефный шов «елочка»; з - прорезная гладь

ТЕМА: АЖУРНАЯ ВЫШИВКА

Цель: Изучить технику и технологию ажурной вышивки.

Содержание темы. Исторический обзор развития ажурной вышивки в Беларуси и в странах мира. Материалы и приспособления для работы. Техника и технология ажурной вышивки. Использование ажурной вышивки в декоре предметов быта. Вышивка по сетке, тюлю, ажурные мережки и др. Вышивка бисером.

Задание 1. Выполнить декоративные изделия с использованием техники ажурной вышивки.

Материалы: бумага, ткань, нитки мулине, бисер

Оборудование и инструменты: ножницы, иглы, пальцы карандаш, ластик.

Методические указания. Для выполнения работы необходима ткань с равномерным переплетением нитей, при этом нитки основы и утка должны быть одинаковыми по толщине.

Мережка представляет собой дорожки из протяжек нитей, которые связаны в пучки и переплетены различными приемами (рис.2.2). Стягивают нитки в пучки иглой с тупым концом. Мережка может быть использована как самостоятельная отделка или в сочетании с вышивкой, выполненной в другой технике: крест, счетная гладь и др. Основой для выполнения мережки всех видов является мережка «кисточки».

Суть хардангерской техники состоит в том, что сначала швами гладью квадратами намечают контуры рисунков. Квадратики гладью прокладываются по границам открытых участков, получившихся в результате обрезания и выдергивания нитей, и служат для окантовки и

укрепления их краев. В конце работы на свободных сетках и вокруг них – выполняются декоративные швы

Для выполнения перевити нитки вытягивают из ткани в двух направлениях, через небольшие промежутки - получается сетка. Чтобы избежать искажения узора при эксплуатации, сетку обвивают по диагонали. После обвивания столбиков, края сетки закрепляют петельным швом или гладьевым валиком. Затем по сетке вышивают настилом, выполняют ажурные швы, паутинку (рис. 2.3).

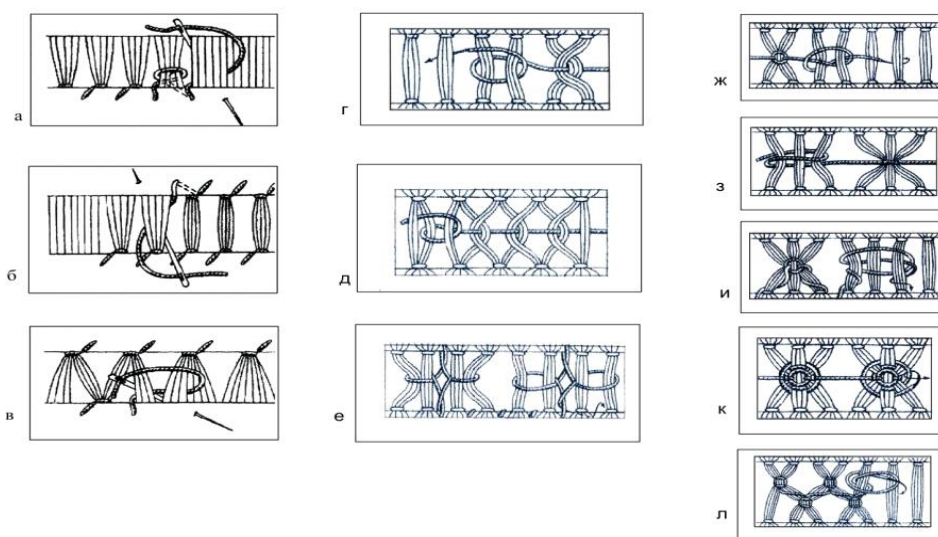

рис. 2.2. Мережки (а - мережка «кисточка»; б - мережка «столбик», в - мережка «раскол», г - перевитые мережки; д, е – мережка «воздушная петля»; ж, з, и - мережка «снопик»; к - мережка «паучок»; л - мережка «козлик»)

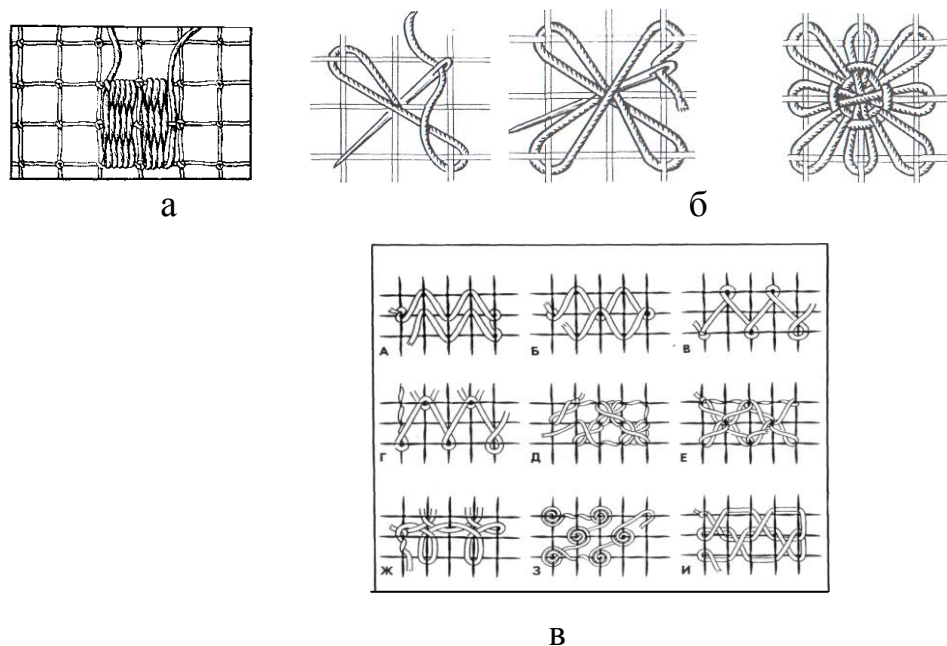

рис 2.3 Вышивка по сетке (а - настил; б - гипюр, в - ажурные швы)

ТЕМА: ВЫШИВКА ТЕСЬМОЙ

Цель: освоить приемы и технологию вышивки тесьмой.

Содержание темы. Исторический обзор развития вышивки тесьмой в странах мира. Материалы и приспособления для работы. Техника и технология вышивки тесьмой. Использование вышивки тесьмой в декоре предметов быта и одежды.

Задание 1. Выполнить декоративное изделие с использованием техники вышивки тесьмой.

Материалы: бумага, ткань, нитки мулине, шелковые ленты и тесьма

Оборудование и инструменты: ножницы, иглы, пальцы карандаш, ластик.

Методические указания. Для ручной вышивки тесьмой требуются атласные ленты, тесьма из органзы. Саму вышивку выполняют на пальцах. Выбор иглы для вышивания зависит от вида полотна изделия. Для работы наиболее удобны иглы средней толщины с большим овальным ушком, так чтобы лента или тесьма легко прошла через ткань. Длина ленты или тесьмы должна быть не более 50 см, перед вдеванием в иглу на одном из концов завязывают узел (в отличие от других видов вышивки), что необходимо для закрепления в полотне изделия. Обрезать тесьму следует под углом в 45° градусов - так нити меньше осыпаются и края обтрепываются в меньшей степени. В качестве основы для вышивания выбираем ткань с четким и редким переплетением нитей. Для вышивания лентами и тесьмой используются самые распространенные швы (тамбурный, полупетельки с перекресткой, узелки, вперед иголку, стебельчатый и др.). Вышивка лентами требует аккуратности в работе. Нельзя протягивать иглу на изнаночную сторону работы через тесьму, т. к. тесьма может повредиться.

Раздел 2.3. ТКАЧЕСТВО

ТЕМА: СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ТКАЧЕСТВЕ

Содержание темы. 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: ГОБЕЛЕН КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА. ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ТКАЧЕСТВА ГОБЕЛЕНА

***Цель:** познакомиться с историей и освоить приемы и технологию изготовлению гобелена.*

Содержание темы. 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 методическое пособие с основными приемами ткачества гобелена*

Краткое содержание темы

Техника ткачества, как способ переплетения нитей основы и утка, создавалась и развивалась на протяжении многих веков и передавалась из поколения в поколение, постепенно усложняясь и совершенствуясь.

Первые упоминания о ткачестве относятся ко II тыс. до н. э. Известно, что в это время его использовали в Египте. Об этом свидетельствуют изображения станка, а также ткани, ширина которых достигает полутора метров, а длина превышает 18 метров. Сохранились отрывочные сведения о распространении горизонтального ткацкого станка в первые века нашей эры в Греции.

Гобелен то же что и шпалера (шпалерное ткачество) – стенной ковер, тканая картина, с вытканными вручную изображениями. Известны коптские ткани, созданные примерно в IV в. с рисунком, вытканном шерстью по льняной основе в гобеленовой технике. Название «гобелен» вошло в употребление приблизительно в 17 веке. С тех пор техника изготовления безворсовых ковров изменилась мало. На современном этапе гобелен развивается как по традиционному направлению - плоскостного классического изделия, а также обогащается новыми формами и приемами - превращения его в самостоятельную текстильную конструкцию. Для изготовления гобеленов используются нити льна, шерсти, шелка, и другие материалы.

В настоящее время, в связи с развитием промышленного производства, многие традиционные техники ткачества исчезают, возникает необходимость их сохранения.

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

Инструменты и приспособления: рама 40см x 50 см или стандартный подрамник для художников, две плоские или круглые палочки (можно линейку), челнок для утка (рис.2.4), колотушка или расческа с шириной зуба 5мм (рис.2.5), бумага и цветные карандаши для подготовки эскиза, ножницы, иголка с большим ушком.

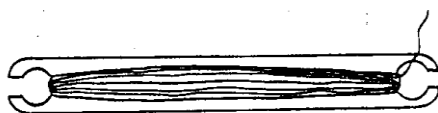

рис.2.4

рис.2.5

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 насовать нити основы. Существует несколько видов рам. Основным условием для определения пригодности рамки является ее прочная и гладкая поверхность.

Можно подготовить рамку с гвоздиками (рис. 2.6а). Для этого на противоположных сторонах рамки проводим две параллельные линии на расстоянии 0,5 см друг от друга. Затем на каждой отмечаем отрезки по 1 см, но так чтобы эти точки шли со сдвигом на 0,5 см.

Наиболее простой способ подготовки рамки является навивание основы вкруговую (рис. 2.6б). 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.

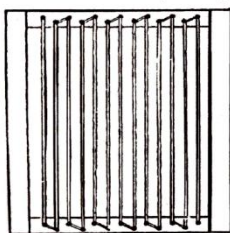

Рис. 2.6а.

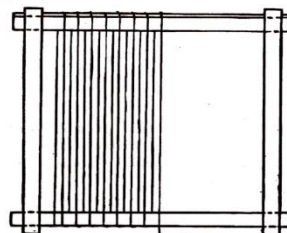

Рис 2.6б.

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 усилены. 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. 2.7).

Рис. 2.7 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.2.8), т.к. чаще всего он идет на подгибку, при оформлении гобелена.

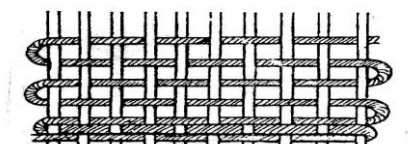

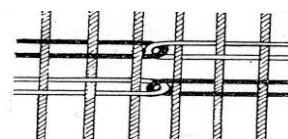
Рис.2.8.Полотняное переплетение

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 2.9-2.12).

Рис. 2.9 Соединение за соседние нити основы со сдвигом

2.10.Соединение утков между собой.

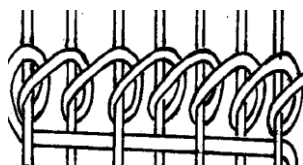

Рис.2.11. Верёвочка

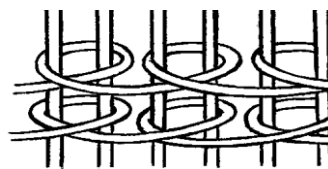

Рис.2.12. Сумаховое плетение

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: ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ. ТКАЧЕСТВО ГОБЕЛЕНА

Цель: освоить технологию изготовлению гобелена.

Содержание темы. Проект декоративного панно в технике гобеленового ткачества.

Задание 2: *выполнить гобелен на заданную тему.*

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

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

2.4. КОСТЮМ БЕЛОРУСОВ. КУКЛЫ

ТЕМА: БЕЛОРУССКИЙ КОСТЮМ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОСТЮМА ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО СОСЛОВЬЯ И ГОРОЖАН

Содержание темы. Костюм как часть материальной культуры белорусов. Проблемы сохранения и развития национальных традиций в одежде. Функции одежды.

Костюм жителей Беларуси X – нач. XX вв. Основные названия составных частей костюма, его конструктивные формы, используемые материалы. Цвет в костюме.

Краткое содержание темы

Костюм - одно из проявлений материальной культуры, источник по изучению этнической истории народа, его культуры, связей с другими народами. Историческое развитие костюма определялось природно-климатическими условиями, древними этническими традициями населения, уровнем производственных сил общества, интенсивностью миграционных процессов и культурных связей с другими этносами.

Понятие «костюм» включает белье, домашнюю и верхнюю одежду, головные уборы, обувь и аксессуары (пояса, перчатки, сумки, пуговицы, ювелирные украшения и др.), которые вместе создают единый художественно-стилевой комплекс одежды конкретного исторического периода.

В истории общества одежда выполняла разные функции - утилитарную, эстетическую, обрядовую, магическую, отличалась по полу, возрасту, семейному положению, сословной, этнической и религиозной принадлежности. Предметы одежды трудно сохраняются, так как выполняются из относительно неустойчивых материалов. Поэтому источниками по изучению костюма прошлых лет, являются археологические материалы, летописи и размещенные в них миниатюры, произведения изобразительного искусства, фотографии и др.

Одежда белорусов на протяжении многих веков являлась той частью материальной культуры, которая визуально наиболее ярко вбирала их национальную самобытность. На каждом историческом этапе одежда менялась по материалу, цвету, художественному оформлению. Постепенно формировался традиционный ассортимент одежды.

ТЕМА: КУКЛА В ИСТОРИЧЕСКИХ КОСТЮМАХ. АВТОРСКАЯ КУКЛА

Цель: Научить разрабатывать и создавать куклу в исторических костюмах, авторскую куклу

Содержание темы. Куклы народов мира и их функциональное назначение. Типология куклы (игрушка, обрядовая кукла, театральная, кукла для шествий, утилитарная кукла, кукла-модель восковая кукла, сувенирные

куклы, интерьерные, музейные и коллекционные куклы и др.). Материалы для изготовления кукол, каркасные системы. Мастера авторской куклы.

Куклы в исторических костюмах. Анализ форм. Используемый материал. Композиционное решение. Разработка эскизов образов в историческом костюме. Разработка каркаса куклы. Разработка конструкций одежды. Изготовление куклы в материале.

Задание 1. Разработать и выполнить куклу в историческом костюме.

Материалы, инструменты, приспособления: бумага, карандаш, ластик, краски, ткань, кружево, тесьма, ленты, бисер, бусы, нитки, клей ПВА, ножницы, иглы, булавки, проволока, синтепон либо вата и др.

Методические указания. Прежде чем приступить к разработке образа куклы, необходимо изучить историю развития костюма определенного исторического периода и выполнить графические зарисовки на основе фотографий и иллюстративного материала в книгах, живописных произведениях и т.д.. Далее выполняется эскизный поиск образа куклы в историческом костюме (бумага А4, краски, тушь, карандаши, кисти и др.), прорабатывается ее конструкция. Затем необходимо подобрать материал для изготовления.

Основа куклы (туловище, руки, ноги) могут быть выполнены из глины или папье-маше. Для изготовления туловища куклы делается каркас из проволоки, который объединяет туловище, ручки и ножки куклы. Выполняется заготовка из ткани в виде комбинезона, внутрь которой вставляется каркас из проволоки. Затем эта заготовка заполняется кусочками синтепона или ваты.

После изготовления основы куклы, шьется исторический костюм белорусов выбранного периода, с соблюдением его конструктивного решения. Необходимо тщательно подбирать материалы для создания костюма на куклу, особенно масштаб рисунка на тканях, а также аксессуары для декора. Они не должны быть слишком крупными.

Парик для куклы выполняется из шелковых или армированных нитей. Он приклеивается на пробор и на затылочную часть головы маленькими прядями клеем ПВА, после волосы укладываются в прическу.

Задание: Разработать и выполнить авторскую куклу.⁹

Материалы: бумага, карандаш, ластик, краски, ткань, кружево, тесьма, ленты, фурнитура (бисер, бусы и др.), нитки, клей ПВА, масса для лепки, глина.

Оборудование и инструменты: кисти, ножницы, иглы, булавки.

Методические указания. Выполнить эскизный поиск образа авторской куклы (бумага А4, краски, тушь, карандаши, кисти и др.) не менее 10 зарисовок. Далее необходимо продумать конструктивное решение куклы и подобрать материал. Выполнить каркас (основу) куклы. Основа куклы (голова, туловище, руки, ноги) выполняются в технике папье-маше, может использоваться пластическая масса для лепки, глина, текстиль и др. После

⁹ Студент выполняет одну куклу на выбор (в городском костюме, или авторскую (интерьерную) куклу.

изготовления основы куклы, следующим этапом является создание образ куклы через костюм. Каждая кукла должна иметь авторское название, которое отражает суть представленного образа.

Если студентом выполняется кукла-игрушка из текстильных материалов в образе животного. Необходимо выполнить несколько вариантов декоративной стилизации выбранного животного (не менее 10 зарисовок) на формате А4. Выполняя декоративную стилизацию, с целью усиления выразительности образа, используют природную фактуру либо орнамент. При этом важно учесть, чтобы декор не разрушал форму. Орнаментальный рисунок необходимо располагать по линиям развития формы (либо вдоль, либо поперек), избегать случайных направлений. Стилизовать объект следует в разумных пределах, чтобы он был узнаваем, а также с учетом возможностей выполнения его в материале. Далее выполнить эскиз образа интерьерной куклы. Проработать конструктивное решение. Подобрать текстильные материалы и фурнитуру. Выполнить куклу-игрушку в материале.

2.5. ЛОСКУТНАЯ ТЕХНИКА

ТЕМА: УТИЛИТАРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ТЕХНИКЕ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ.

Цель: сформировать навыки по разработке и изготовлению изделий в технике лоскутного шитья.

Содержание темы. Виды изделий в технике лоскутного шитья (декоративные панно, коврики, одеяла, прихватки, сумки, одежда, игрушки, лоскутные изделия для интерьера и др.). Особенности разработки изделий в лоскутной технике. Выполнение в материале утилитарных и декоративных изделий в лоскутной технике. Этапы работы.

Задание: Разработать и выполнить декоративное панно «Птицы»,» Мир природы», «Декоративный натюрморт» в свободной технике и др.

Задание: Выполнить декоративно-утилитарное изделие в технике лоскутного шитья (сумка, абажур, шкатулка, чехол для мобильного телефона и др.)

Материалы: ткань, катушечные нитки разных цветов, картон, бумага, калька, синтепон или ватин, дублерин или флизелин и др.

Инструменты, оборудование, приспособления: простой карандаш, копировальный карандаш, смывающийся фломастер для перевода на ткань, портновский мелок или обмылок, сантиметровая лента, линейка, угольник, ножницы, распарыватель швов, ручные швейные иглы, портновские булавки, наперсток, утюг, швейная машинка.

Задание 1. Декоративное панно выполняют из тканей (х/б, синтетические, полушерстяные, шерстяные, трикотаж и т.д.), используя технику аппликации в лоскутном шитье, вручную либо при помощи швейной машинки. В работе можно применять также объемные технологии лоскутного шитья.

Работу необходимо выполнять в следующей последовательности.

Разрабатывают эскиз изделия и выполняют его в цвете. Подбирают материалы. Затем выполняют эскизный коллаж из тканей, которые предполагается использовать в работе.

Разрабатывают картон композиции будущего изделия в натуральную величину и готовят из бумаги выкройку каждой детали.

Далее выполняют аппликацию (вручную или на швейной машинке). Машинная аппликация выполняется с использованием шва зигзаг или другого декоративного шва, если позволяет машина. На ткань-основу соответствующую по размеру будущему изделию, переводят контуры рисунка. Ткани, выбранные для аппликации, подкрахмаливают, на них с изнаночной стороны переводят контуры подготовленных шаблонов.

Элементы аппликации вырезают с небольшим припуском в сторону увеличения контура с тем, чтобы в дальнейшем каждый элемент перекрывал собой контур рисунка на основе. Выкроенные подкрахмаленные элементы (детали) увлажняют, кладут на основу и приутюживают.

Затем начинают настрачивание с самого нижнего элемента, т. е. элемента, который лежит только на основе, не перекрывая собой соседних элементов аппликации.

Каждый элемент настрачивают последовательно в два приема: прямой строчкой с мелким шагом, отступая от контура 1–2 мм, и зигзагообразной строчкой с небольшой шириной частыми стежками, захватывая контур элемента и прямую строчку. Начинают строчку на участке, который будет покрыт другой деталью или скрыт строчкой. Выполнять зигзагообразную строчку следует при ослабленной верхней нитке. Шелковые нитки применяют для придания композиции большего контраста и эффекта. Для всей композиции лучше подбирать какой-либо один нейтральный цвет ниток, являющийся гармоничным для всех элементов рисунка, либо использовать нитки в цвет ткани каждой детали.

Неудачный подбор тканей для аппликации можно сгладить, применив для них нитки приглушенных цветовых тонов. Расцветку каждого элемента можно подчеркнуть, если настроить его нитками в цвет ткани.

Если некоторые элементы аппликации перекрывают друг друга, то каждый нижний элемент выкраивают с припуском на перекрывание его соседним элементом.

При обработке крутых извилистых линий зигзагообразной строчкой, поворот изделия производят при опущенной игле и поднятой лапке швейной машины, а на тех участках, где изделие поворачивают вокруг иглы по часовой стрелке, игла при выполнении зигзагообразной строчки должна оставаться слева. При повороте изделия против часовой стрелки игла должна находиться справа. Тогда строчка будет ровной и без пропусков стежков.

По окончании работы изделие проутюживают с изнаночной стороны.

Если аппликация выполняется из трикотажного полотна или каких-либо подвижных тканей, то перед началом работы их также следует посадить на клеевую хлопчатобумажную основу или флизелин.

Многослойная аппликация применяется при создании пейзажных или каких-либо других сюжетных композиций лоскутных панно. При работе в этой технике фон основы постепенно закрывается деталями рисунка, создавая сплошное лоскутное полотно. Все детали такой аппликации выкраивают, давая припуск 1–1,5 см на каждую нижнюю деталь для контакта с верхней деталью. Из плотной ткани размером с будущее изделие подготавливают основу и закрывают ее тканью для фона. Подготовленные детали последовательно согласно рисунку располагают на фоне в направлении сверху вниз и фиксируют булавками. Настрачивание начинают с самой нижней детали, которая лежит только на фоне, не перекрывая собой соседних деталей, после этого она становится фоном для остальных деталей. Каждую деталь настрачивают последовательно в два приема, вышеописанным способом. Прикрепив все детали, выполняют отделочные и декоративные строчки. По окончании работы прокладывают скрепляющую строчку по контуру всего изделия и окантовывают его.

Для придания объемности отдельным деталям аппликации между основой (фоном) и деталью прокладывают синтепон, ватин или какой-нибудь другой объемный материал. В этом случае при выкраивании детали необходимо предусмотреть припуск на ее увеличение в зависимости от объема прокладки.

Можно применить также аппликацию с вышивкой. Элементы рисунка прикрепляются к ткани, служащей фоном, любой ручной вышивальной строчкой (краевой гладью, петельным швом и т.д.), а также с помощью шнура.

Для декорирования изделия можно также использовать тесьму, швейную фурнитуру, декоративные и отделочные швы и др.

К готовому лоскутному полотну, с выровненными углами, необходимо пришить кайму, затем разутюжить все швы.

Далее скрепляют все слои изделия между собой, подготавливают изделие к стежке и выполняют ее в соответствии с эскизом вручную или на швейной машине. Выполняют декор изделия. Затем удаляют нити наметки, которые использовались для подготовки изделия к стежке. Выполняют окантовку изделия с помощью косой бейки. С изнанки к изделию пришивают «рукав»- кулиску.

К заданию 2 Изделие выполняется в любой из изученных техник, может использоваться ткань разнообразная по качеству, фурнитура, различный декор. Работу можно выполнять, комбинируя техники.

2.6. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ

ТЕМА: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

Цель: познакомить с особенностями работы с кожей для создания утилитарно-декоративных изделий.

Содержание темы. Исторический обзор. Классификация художественных изделий из кожи. Инструменты, материалы и приспособления для работы. Форма и декор. Фактура как самостоятельный и активный компонент в художественных изделиях из кожи. Ручной и механический способ нанесения фактуры на поверхность кожи: тиснение, перфорация, трафарет, линейный декор, накладной декор. Техника безопасности.

Краткое содержание темы

Ремесло обработки кожи зародилось, когда у человека возникла потребность защищать свое тело от воздействия холода, ветра, дождя. Для этого применялись растительные волокна и шкуры, убитых на охоте животных, из которых изготавливалась одежда и обувь.

На основании археологических исследований было установлено, что в неолите (4 тыс. лет до н.э.), а также в более поздний период – эпоху бронзы (конец 3-нач.1 тыс. до н. э) из кожи и меха изготавливались верхняя одежда, головные уборы, обувь, пояса, сумки. Эти изделия украшались костяными и янтарными пуговицами, бронзовыми накладками. На протяжении столетий совершенствовались технические приемы выделки и обработки шкур и кожи, увеличивался ассортимент, улучшалось качество изделий. На основе археологических находок мы имеем представление об изделиях IX–XIII вв. – обувь (“поршни” на шнурках, сапоги и полусапоги), поясные сумки, ремни, футляры, украшенные вышивкой.

В Средневековье обработкой кожи занимались мастера при цехах, замках, монастырях, дворах вельмож и знати. Ими изготавливались одежда, рыцарские доспехи, обувь, галантерея, книжные переплёты, детали и части конской упряжи, мебель, детали интерьера, музыкальные инструменты. С XII – по XX вв. на художественное оформление оказывали влияние художественные стили в искусстве: романский, готический, барокко, рококо, классицизм, ампи́р, модерн и т.д. Этим ремеслом искусно владели также сельские мастера, которые изготавливали верхнюю одежду – кожухи, обувь, части и детали конской упряжи, предметы ремесленного оборудования – кузнечные мехи, музыкальные инструменты. В последующие столетия вплоть до начала XX – го века, сапожники («шаўцы») составляли одну из самых многочисленных и приоритетных ремесленных профессий на Беларуси.

В XX в. ремесла по обработке кожи то развивались, то угасали в зависимости от геополитической ситуации. В военные и послевоенные годы из кожи изготавливались различные необходимые вещи, одежда и обувь. В

отличие от других видов ремесел в этой отрасли не организовывались ни художественные артели, ни фабрики по художественной обработке кожи. Однако ремесло не утрачивается и развивается благодаря отдельным мастерам среди них Т.Смирнова, О.Берестевич, И. Анисимова (г. Минск), Т.Солдатенко (г. Марьина Горка), И.Тихов (г. Витебск), Т. и И. Первухины (г. Гродно). Разработкой и производством одежды, головных уборов, обуви и кожгалантереи занимается «Белорусский дом моделей», а также существуют несколько частных творческих мастерских среди них студия «Макей».

Материалы, инструменты и приспособления для художественной обработки кожи:

1. Основные виды натуральных кож (велюр, замша, лайка, нубук, сафьян, спилок, сыромять, шагренё, юфть, яловка):

а) велюр – мягкая кожа хромового дубления, отшлифованная со стороны бахтармы (изнанки) под бархат.

б) замша – тонкая, мягкая, тягучая кожа с густым невысоким бархатистым ворсом, выделанная жировым дублением из шкур оленей, овец, диких коз, телят, овец.

в) лайка – тягучая, мягкая кожа, полученная алюминиевым дублением.

г) нубук – кожа, выделанная хромовым дублением с подшлифованной лицевой поверхностью.

д) сафьян – тонкая, мягкая кожа, выделанная растительным дублением из шкур, коз, реже овец, телят, жеребят, окрашивается в яркие цвета.

ж) сыромять – недубленая кожа из шкур крупного рогатого скота, свиней, лосей, верблюдов.

е) шагренё – мягкая кожа с мелким рельефным рисунком, выделанная растительным дублением из шкур коз, овец.

з) юфть – кожа, выделанная комбинированным дублением из шкур крупного рогатого скота, свиней, лошадей.

и) яловка – кожа, выделанная хромовым, растительным или комбинированным дублением из шкур коров, обладает ровным красивым лицевым слоем толщиной 1,2-4,0 мм.

2. Дополнительные материалы (картон, поролон, подкладочные ткани, дублерин, нитки для сшивания и вышивки по коже, клея, металлическая фурнитура, декоративные материалы (бусины, камни, дерево, капельное стекло, краски для кожи и т.д.));

3. Основные инструменты и приспособления для художественной обработки кожи (разметочный инструмент, ножницы, режущий инструмент, кроильная доска, шило, иглы, плоскогубцы, молоток, пробойники, штампы, прессы, выжигательный прибор, электроплитка и т.д.).

При работе с кожей важно правильно организовать рабочее место и соблюдать определенные правила техники безопасности. Помещение мастерской должно быть просторным и светлым, хорошо проветриваемым. Рабочее место должно быть хорошо освещено, содержаться в чистоте. Инструменты необходимо хранить в коробке.

Особые меры предосторожности необходимо соблюдать с колющим и режущим инструментом. При разрезании и шерфовании кожи, вторая рука, придерживающая кожу, должна находиться вне поля действия ножа. Передавать друг другу колющий и режущий инструмент необходимо боковой частью или ручкой. Ни в коем случае нельзя бросать инструмент.

При работе с электрооборудованием (электроплиткой, прибором для выжигания) используется только исправное электрооборудование. Перед включением прибора в электросеть, нужно убедиться, что электропровода не оголены и не соприкасаются с нагревательными элементами. Выполнять операции по термообработке кожи нужно в хорошо проветриваемом помещении. Во избежание ожогов необходимо использовать вспомогательные инструменты - пинцет, плоскогубцы и др. После окончания работ выключить электроприбор из сети. Закончив работу с кожей, во избежание попадания токсических веществ в организм, необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

ТЕМА: ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФОРМА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ ИЗ КОЖИ

Содержание темы. Типы объемной композиции из кожи и окружающее пространство. Принципы и закономерности композиционного решения объемной формы. Цвет и фактура как средства выразительности при решении пластических задач в объемных изделиях из кожи.

ТЕМА: УТИЛИТАРНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ

Цель: освоить технологическую последовательность изготовления бижутерии в различных техниках художественной обработки кожи.

Содержание темы. Проект утилитарно-декоративного изделия из кожи (панно, сумка, обложки для книги; комплекта (ансамбля) изделий из кожи и др. по выбору). Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, 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 декора в материале.

Материалы: кожа, картон, клей ПВА.

Оборудование, инструменты и приспособления: ножницы, нож сапожный, шило, плоскогубцы, линейка, пробойники разных диаметров, раскройная доска или коврик из линолеума, палочка для клея, гелевая ручка.

Задание 1. Выполнить учебно-методическое пособие с приемами художественной обработки кожи;

Задание 2: Выполнить проект утилитарно-декоративного изделия из кожи на планшете.

Задание 3: *Выполнить утилитарно-декоративное изделие в соответствии с разработанным проектом в материале*

Методические указания. Разметка кожи производится по изнаночной (бахтармянной) стороне, раскрой на раскройной доске или коврик из линолеума, при помощи ножа и металлической линейки, движением к себе или от себя тупым углом лезвия ножа.

Для закрепления концов плетенок используют клей ПВА, перед склеиванием концы плетенок шерфовать. Шерфование – это процесс утончения, скашивания краев кожаных деталей, снятие излишней толщины кожи с бахтармянной (изнаночной) стороны.

Методические указания:

1. Вырезать из картона заготовки для кулона необходимой формы и размера, обтянуть их кожей, промазывая клеем ПВА, затем края получившейся заготовки обжать плоскогубцами. Выполнить плетеные детали изделия в технике плоского или объемного плетения. Шерфовать концы плетеных деталей и склеить их с деталями обтянутыми кожей в готовое изделие.

2. Разработать эскиз и подобрать кожу для комплекта бижутерии, состоящего из кольца, браслета, серег учитывая сочетание изучаемых техник: перфорации, термообработки, гофрировки и рельефного тиснения по коже. Из спилока (слой кожи, полученный при распиловке толстой кожи, лицевая и изнаночная сторона которого имеют ворсистую поверхность) сделать заготовки – основы для кольца, браслета, серег. В зависимости от замысла продолжить работу над техническими приемами изготовления деталей комплекта в изучаемых техниках. При выполнении деталей в технике термообработки важно соблюдать технику безопасности при работе электроприборами. Закончив работу над деталями, собираем изделия, устанавливаем фурнитуру, наклеиваем детали изнаночной стороны.

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие «орнамент». Связь универсальных мотивов геометрического орнамента с мировоззрением древнейших культур. Мировое дерево.
2. Основные универсальные мотивы геометрической орнаментики.
3. Декор и орнамент. Классификация орнамента и схемы его построения.
4. Природный и предметный орнамент и его характеристика.
5. Понятие «орнамент». Стилизация и трансформация в орнаментальной и сюжетной композиции.
6. Средства организации орнаментальной композиции и их характеристика.
7. Средства выразительности в орнаментальной композиции и их характеристика.
8. Понятие «художественный образ». Составные элементы художественного образа. Особенности художественного образа в декоративно-прикладном искусстве.
9. Принципы создания орнаментальной композиции на основе различных видов симметрии.
10. Классификация орнаментов по основным типам.
11. Декоративно-прикладное искусство и орнамент первобытных народов и его характеристика.
12. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Древнего Египта и его характеристика.
13. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Месопотамии и его характеристика.
14. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Эгейского мира и его характеристика.
15. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Древней Греции и его характеристика.
16. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Древнего Рима и его характеристика.
17. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Византии и его характеристика.
18. Декоративно-прикладное искусство и орнамент кельтов и скифов. Орнамент Средневековья (романский и готический стиль) и его характеристика.
19. Декоративно-прикладное искусство и орнамент эпохи Возрождения и его характеристика.
20. Декоративно-прикладное искусство и орнамент модерна и его характеристика.
21. Декоративно-прикладное искусство и орнамент эпохи барокко и рококо.

22. Декоративно-прикладное искусство и орнамент классицизма и ампира.
23. Декоративно-прикладное искусство и орнамент модерна и ар-деко и его характеристика.
24. Семантика и символика белорусского орнамента.
25. Инструменты, приспособления, оборудование для художественной обработки кожи. Организация рабочего места, техника безопасности при работе с кожей. Основные виды изделий из кожи.
26. Разнообразие видов кожи и их свойства. Основные приемы работы с кожей.
27. Пластические возможности кожи. Техника термообработки, гофрировки, тиснения.
28. Виды и способы выполнения техники аппликации и вышивки по коже.
29. Основные составные части белорусского костюма горожан.
30. Белорусский костюм привилегированного сословья X-XIX в.в. Общая характеристика.
31. Материалы, инструменты и приспособления для лоскутной техники. Организация рабочего места и хранение материалов. Особенности подготовки и цветового подбора ткани к работе в лоскутном шитье.
32. Слои лоскутного полотна и технологическая последовательность сборки изделий. Стежка изделий в лоскутной технике, ее виды, значение, технология выполнения.
33. Основные техники лоскутного шитья.
34. История развития вышивки лентами. Материалы, инструменты для работы, основные приемы вышивки лентами.
35. Приемы, техника и технология выполнения вышивки гладью. Материалы, инструменты и приспособления для работы.
36. История развития вышивки лентами. Основные приемы вышивки лентами.
37. Типология куклы (игрушка, обрядовая, театральная, кукла для шествий и др.) Материалы для изготовления кукол, каркасные системы. Мастера авторской куклы.
38. Ажурная вышивка и ее виды. Основные технологические приемы вышивки.
39. История развития ткачества гобеленов. Гобелен в условиях современной жизни. Ведущие зарубежные и белорусские художники и мастера гобелена.
40. Материалы и инструменты для создания гобелена. Подготовка рамы и натягивание основы. Основные приемы и техники работы.

3.2 ПРИМЕРНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Изобразите графическими материалами схемы построения трех видов орнамента: бордюра, розетки, сетки.
2. Изобразите графическими материалами различные схемы построения орнамента в полосе (бордюра) с использованием геометрического орнамента.
3. Изобразите графическими материалами схемы построения орнамента в круге (розетки) с использованием растительных мотивов.
4. Изобразите графическими материалами схемы построения сетчатого орнамента.
5. Предложите и выполните графическими материалами не менее 3 вариантов орнаментальных композиций, построенных с использованием ромбов, квадратов и треугольников.
6. Предложите и изобразите графически не менее 3 композиций, выполненных с использованием универсальных орнаментальных мотивов.
7. Предложите не менее 3-х вариантов творческих заданий, связанных с построением орнаментальных композиций, для учащихся младшего школьного возраста.
8. Предложите не менее 3-х вариантов творческих заданий, связанных с построением орнаментальных композиций, для учащихся среднего школьного возраста.
9. Составьте алгоритм разработки орнаментальной композиции. Предложите варианты использования орнаментальных композиций в современном интерьере.
10. Предложите и изобразите графически схемы орнаментальных композиций для текстильной сумки.
11. Продемонстрируйте выполнение в гобелене уравнивающей плетенки, полотняного переплетения, узелков, петелек).
12. Продемонстрируйте в гобелене выполнение бахромы, косички, способы соединения уточных нитей.
13. Опишите этапы стилизации природной формы до модульного элемента для разработки орнаментальных композиций.
14. Изобразите графическими материалами основные универсальные мотивы геометрической орнаментики и предложите варианты орнаментальных композиций с их использованием.
15. Опишите возможные ошибки, возникающие в процессе разработки и создания орнаментальных композиций у учащихся, и предложите пути их предупреждения.
16. Предложите варианты сувенирной продукции, декорированной белорусским орнаментом.
17. Составьте и изобразите орнаментальную композицию (не менее 3-х) с использованием динамичного ритма.

18. Составьте и изобразите орнаментальную композицию (не менее 3-х) с использованием статичного ритма. Предложите варианты сувенирной продукции выполненной из кожи.

19. Продемонстрируйте приемы выполнения вышивки по коже.

20. Разработайте план проведения мастер-класса по работе с кожей с детьми подросткового возраста.

21. Проиллюстрируйте с помощью графических средств основные композиционные сетки, используемые для создания геометрических орнаментов в лоскутном шитье. Предложите вариант своей композиции, разработанный на основе одной из них.

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для диагностики компетенций по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» используются следующие формы:

1. Устная форма:

- опрос (беседа);
- просмотр выполнения этапов художественно-творческих заданий (графических упражнений и зарисовок, выполненных образцов, технологических карт, эскизов и др.), учебно-творческих проектов;
- проведение рейтинговых контрольных работ;
- просмотр заданий, относящихся к самостоятельной работе;
- зачет;
- экзамен.

2. Письменная форма:

- проверка конспекта;
- проверка структурно-логической схемы;
- глоссарий (иллюстративный словарь терминов);
- мультимедийная презентация;
- проверка сводной таблицы.

3. Устно-письменная форма:

- информационный поиск;
- обоснование и разработка художественно-проектных решений.

Учебными планами в качестве форм промежуточного контроля по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» предусмотрены 2 зачета и 2 экзамена. Зачет и экзамен проходят в форме просмотров с оцениванием практической (творческой) части работы. Экзамен, при необходимости, может включать проверку теоретической подготовленности по основным разделам дисциплины.

3.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отметка в баллах	Показатели оценки результатов учебной деятельности
«1» один	Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта, отказ от ответа или непредставление на итоговый просмотр творческих учебных заданий.
«2» два	Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного стандарта, пассивность на лабораторных занятиях, неумение применять основы композиционных знаний в творческом процессе, отсутствие знаний по технологии художественной обработки материала, низкий технический и художественный уровень культуры исполнения задания.
«3» три	Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного стандарта, пассивность на лабораторных занятиях, выполнение творческих заданий с существенными композиционными и технологическими ошибками в работе с художественными материалами, низкий технический и художественный уровень культуры исполнения задания.
«4» четыре	Способность под руководством преподавателя решать стандартные творческие задачи, выполнение творческих заданий без существенных композиционных ошибок, знание базовых художественных и пластических возможностей материала, владение начальными основами технологии его художественной обработки, допустимый уровень культуры исполнения задания.
«5» пять	Умение ориентироваться в основных теоретических положениях учебного материала, достаточный объем знаний для воспроизведения его содержания. Знание художественных и пластических возможностей материала, владение технологией его обработки. Способность под руководством преподавателя решать творческие задачи на лабораторных занятиях, выполнять творческие задания на достаточном уровне культуры исполнения без существенных композиционных и технико-технологических ошибок.
«6» шесть	Достаточно систематизированные знания в объеме учебной программы. Умение самостоятельно применять законы и средства организации композиции в творческом процессе при выполнении учебного задания, владение технологией художественной обработки материала, активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, выполнение творческих заданий на хорошем уровне культуры исполнения, без существенных композиционных и технико-технологических ошибок.
«7» семь	Систематизированные знания в объеме учебной программы, владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении творческих задач, активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях. Владение технологией художественной обработки материала. Выполнение творческих заданий на высоком уровне культуры исполнения без существенных композиционных и технико-технологических ошибок.
«8» восемь	Систематизированные глубокие знания в объеме учебной программы, владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать

	в постановке и решении сложных творческих задач, активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях. Владение технологией художественной обработки материала, выполнение творческих заданий на высоком художественном и техническом уровне культуры исполнения.
«9» девять	Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме учебной программы, владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении сложных творческих задач, активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях. Знание художественных и пластических возможностей материала. Высокий уровень владения технологией его художественной обработки, способность к творческому эксперименту. Выполнение творческих заданий на высоком художественном и техническом уровне культуры исполнения.
«10» десять	Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы. Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении сложных творческих задач. Глубокие знания художественных и пластических возможностей материала, максимальное использование его средств выразительности при создании творческих работ. Активная творческая самостоятельная работа на лабораторных, использование современных достижений художественной практики в своей творческой деятельности, способность к творческому эксперименту. Выполнение творческих заданий на высоком художественном и техническом уровне культуры исполнения.

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 образовательного стандарта. Пассивность на лабораторных занятиях, выполнение творческих заданий с существенными композиционными, колористическими, технико-технологическими ошибками, низкий художественный уровень культуры исполнения творческих заданий, а также за отказ от ответа или непредставление на промежуточную аттестацию за семестр (просмотр) творческих учебных заданий в полном объеме, предусмотренном программой.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование ОС	Краткая характеристика оценочного средства	Представление ОС в УП
1.	Мультимедийная презентация	Представление содержания учебного материала, учебной задачи с использованием мультимедийных технологий	Тематика презентаций
2.	Глоссарий, тезаурус (иллюстрированный словарь терминов)	Словарь специализированных терминов и их определений дополняется иллюстративным материалом, исходя из специфики предмета	Тематика глоссария
3.	Информационный поиск (подборка иллюстративного материала, аналогов и прототипов)	Поиск неструктурированной документальной иллюстративной информации	Примерная тематика
4.	Конспект	Письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника информации (статьи, книги, лекции и др.); синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы	Тематика вопросов для конспектирования
5.	Структурно-логическая схема (графическая схема)	Графическое изображение логических связей между основными субъектами текста (отношений между условно-выделенными константами)	Тема для задания
6.	Сводная таблица	Концентрированное представление отношений между изучаемыми феноменами, выраженными в форме переменных	Тематика для сводной таблицы
7.	Проект (художественно-творческий)	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских художественно-творческих заданий, позволяющий оценить уровень сформированности навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся	Задание для проекта
8.	Художественно-творческое задание	Частично регламентированное задание, имеющее оригинальное (авторское) решение и позволяющее диагностировать художественные умения, интегрировать знания из различных областей художественной деятельности, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в	Темы заданий

		индивидуальном порядке или группой обучающихся	
9.	Наглядно-методическое пособие	Изобразительное пособие (с пояснительным текстом или без него), содержащее материалы, представленные в наглядной форме по технологии, видам декоративно-прикладного искусства	Задания для выполнения наглядно-методических пособий
10.	Технологическая карта	Методическая разработка, в которой содержится технологическая последовательность выполнения изделий или процессов в декоративно-прикладном искусстве	Тематика заданий

ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Критерий	Показатели
Мультимедийная презентация	
Раскрытие темы учебного задания	– тема раскрыта; – тема раскрыта частично: не более 2 замечаний; – тема раскрыта частично: не более 3 замечаний; – тема не раскрыта: 4 и более замечаний
Подача материала (наличие, достаточность и обоснованность графического оформления: схем, рисунков, диаграмм, фотографий)	– подача материала полностью соответствует указанным параметрам; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 2 замечаний; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 3 замечаний; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: 4 и более замечаний
Художественное оформление презентации (соответствие дизайна всей презентации поставленной цели; стилевое единство рисунков; обоснованное использование анимационных эффектов)	– презентация оформлена без замечаний; – презентация оформлена с замечаниями: не более 2 замечаний; – презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: не более 3 замечаний; – презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: 4 и более замечаний
Информационный поиск (подборка иллюстративного материала, аналогов и прототипов)	
Полнота выбора источников и точность поиска (формальное соответствие требованиям)	– выбор источников осуществлен в соответствии с заданными требованиями; – выбор источников осуществлен с отклонением от заданных требований: с замечаниями; – выбор источников полностью не соответствует заданным требованиям
Содержательное соответствие требованиям	– представленный материал отражает предмет поиска; – представленный материал имеет замечания; – представленный материал не отражает предмет поиска
Конспект	

Соответствие конспекта плану содержания источника	– конспект соответствует плану содержания; – конспект частично соответствует плану содержания: не более 2 замечаний; – конспект частично соответствует плану содержания: 3 и более замечаний; – конспект не соответствует плану содержания
Отражение в конспекте основных положений источника и наличие выводов	– основные положения отражены, выводы представлены; – основные положения отражены, выводы не представлены; – основные положения отражены частично, выводы частично представлены; – основные положения не отражены, выводы не представлены
Ясность, лаконичность изложения	– изложение ясное и лаконичное; – изложение имеет не более 2 замечаний по указанным параметрам; – изложение имеет не более 3 замечаний по указанным параметрам; – по указанным параметрам изложение имеет 4 и более замечаний
Глоссарий (иллюстрированный словарь терминов)	
Точность и достоверность информации	– информация точная и достоверная; – информация имеет не более 2 замечаний; – информация имеет 3 и более замечаний; – информация неточная в полном объеме
Художественное оформление	– художественное оформление выполнено со значительными ошибками, контекст в работе не отражен; – художественное оформление выполнено с незначительными художественными ошибками, контекст не полностью отражен; – художественное оформление выполнено грамотно, контекст полностью отражен в работе
Структурно-логическая схема (графическая схема)	
Выделение основных понятий	– основные понятия выделены полностью; – основные понятия выделены частично: не более 2 замечаний; – основные понятия не выделены
Определение смысловых и причинно-следственных связей	– смысловые и причинно-следственные связи определены; – смысловые и причинно-следственные связи определены частично: не более 2 замечаний; – смысловые и причинно-следственные связи не определены или много замечаний
Определение взаимосвязей блоков понятий	– взаимосвязи блоков понятий определены в полном объеме; – взаимосвязи блоков понятий определены частично: не более 2 замечаний; – взаимосвязи блоков понятий не определены или много замечаний
Сводная таблица	

Компактность таблицы и лаконичность записей	– таблица компактна и лаконична; – таблица имеет замечания по компактности и лаконичности: не более 2 замечаний; – таблица имеет замечания по компактности и лаконичности: не более 4 замечаний; – таблица имеет множество замечаний по компактности и лаконичности: 5 и более замечаний
Указание изучаемых объектов и логические связи таблицы	– все объекты указаны и логически связаны; – объекты указаны частично, частично нарушена логика: отсутствует не более 2 объектов, 1-2 замечания; – объекты указаны частично: отсутствует не более 4 объектов; – объекты указаны частично: отсутствуют 5 и более объектов; – объекты таблицы логически не связаны
Художественное оформление	– художественное оформление выполнено грамотно; – художественное оформление имеет не значительные замечания; – художественное оформление выполнено с замечаниями
Проект (художественно-творческий) индивидуальный /групповой	
Соответствие проекта контексту проектирования	– проект соответствует контексту проектирования; – проект частично соответствует контексту проектирования: не более 2 замечаний; – проект частично соответствует контексту проектирования: не более 4 замечаний; – проект не соответствует контексту проектирования
Соответствие проекта художественному аналогу	– проект соответствует художественному аналогу; – проект частично соответствует художественному аналогу: не более 2 замечаний; – проект частично соответствует художественному аналогу: не более 4 замечаний; – проект не соответствует художественному аналогу
Степень освоения процедур проектирования	– процедуры проектирования освоены в полном объеме; – процедуры проектирования освоены частично: не освоена 1 процедура; – процедуры проектирования освоены частично: не освоено 2 процедуры; – процедуры проектирования не освоены: не освоено 3 и более процедур
Соответствие художественного проекта требованиям, предъявляемым к защите (оригинальность идеи, самостоятельность, художественное оформление, степень завершенности, аннотация, эскизный	– проект имеет законченное художественное оформление, оригинальное, самостоятельное решение, аннотацию, представлен эскизный поиск, по необходимости представлены технологические карты и др.); – проект имеет законченное художественное оформление, оригинальное решение, решение проекта осуществлялось с незначительной помощью педагога, самостоятельный эскизный поиск; – художественный проект закончен не до конца, имеет аннотацию, представлены эскизы, проект выполнен под непосредственным руководством педагога;

поиск, наличие технологической карты и др.)	– проект не имеет законченный вид или не представлен, в наличии только эскизы
Художественно-творческое задание	
Соответствие поставленным задачам	– соответствует поставленным задачам; – частично соответствует поставленным задачам; – не соответствует поставленным задачам
Идейно-композиционное решение	– идейно-композиционное решение оригинальное, авторское, выполнено самостоятельно, грамотно закомпоновано; – идейно-композиционное решение выполнено с помощью педагога; – идейно-композиционное решение задания скопировано с аналогов и прототипов либо выполнено с нарушением законов и принципов композиции
Колористическое (графическое решение)	– колористическое (графическое) решение выполнено грамотно; – задания выполнены с незначительными колористическими (графическими) замечаниями; – задания выполнены с грубыми колористическими (графическими) ошибками
Технико-технологическое решение	– техника и технология выполнения задания и работы с материалом не нарушена, работа выполнена аккуратно, грамотное владение техникой или материалом, самостоятельность в работе; – техника и технология выполнения задания и работы с материалом имеет незначительные нарушения, работа выполнена аккуратно, под руководством педагога; – работа выполнена с нарушением техники и технологии или выполнена не аккуратно
Оформление	– работа имеет законченный вид, выполнена аккуратно, художественно оформлена (паспарту, рамка, планшет и т.д.); – работа имеет законченный вид, не имеет художественного оформления; – работа не закончена (выполнена частично)

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учреждение образования
"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Специальность: 6-05-0113-06 Художественное образование

Профилизация: Декоративно-прикладное искусство

Форма получения образования: дистанция

Квалификация:

Педагог-художник. Преподаватель

Степень: Бакалавр

Срок обучения: 4 года

УТВЕРЖАЮ

Ректор А.И.Жук

25.02. 2023 г.

Регистрационный № 012-2023/4

1. График образовательного процесса

I. График формирования учебного процесса																			II. Основные данные по объёму времени (в неделях)																				
Курс	сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		Теоретическое обучение	Экзационные сессии	Учебные практики	Производственные практики	Дипломное проектирование	Итоговая аттестация	Каникулы	Всего							
	1	8	15	22	29	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	4	11									18	25	1	8	15	22	29
Учебный	7	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	1	8 <td>15</td> <td>22</td> <td>29</td> <td>06</td> <td>13</td> <td>20</td> <td>27</td> <td>04</td> <td>11</td> <td>18</td> <td>25</td> <td>1</td> <td>8<td>15</td><td>22</td><td>29</td></td>	15	22	29	06	13	20	27	04	11	18	25	1	8 <td>15</td> <td>22</td> <td>29</td>	15	22	29
I																																							
II																																							
III																																							
IV																																							

Обозначения: ☐ – теоретическое обучение ☐ – учебная практика ☐ – дипломное проектирование ☐ – каникулы
☐ – экзаменационная сессия ☒ – производственная практика ☐ – итоговая аттестация

III. План образовательного процесса

№ п/п			Название модуля, учебной дисциплины, курсового проекта (курсовой работы)			Экзамени			Зачеты			Количество академических часов																	Всего зачетов			Код компетенции						
												Распределение по курсам и семестрам																										
												I курс							II курс				III курс			IV курс												
												1 семестр, 18 недель		2 семестр, 17 недель					3 семестр, 16 недель		4 семестр, 16 недель		5 семестр, 14 недель		6 семестр, 16 недель		7 семестр, 18 недель								8 семестр, 9 недель			
Всего часов		Ауд. часов		Зач. единиц		Всего часов		Ауд. часов		Зач. единиц		Всего часов		Ауд. часов		Зач. единиц		Всего часов		Ауд. часов		Зач. единиц		Всего часов		Ауд. часов		Зач. единиц										
1	Государственный компонент						4584	2226	404	1050	694	78	920	446	24	786	412	22	738	374	21	644	302	19	416	178	12	420	232	10	516	204	16	144	78	4	128	
I.1	Модуль "Социально-гуманитарные дисциплины -1"						324	162	84			78	108	54	3	108	54	3	108	54	3															9		
I.1.1	Современная политэкономика					1	108	54	24			30	108	54	3																					3	УК-9	
I.1.2	История белорусской государственности					2	108	54	36			18			108	54	3																			3	УК-7	
I.1.3	Философия					3	108	54	24			30					108	54	3																	3	УК-8	
I.2	Модуль "Общепрофессиональные дисциплины"						324	188	4	60	124		108	62	3	216	126	6																		9		
I.2.1	Иностранный язык					2	1	216	124		124		108	62	3	108	62	3																		6	УК-3	
I.2.2	Информационные технологии в образовании					2	108	64	4	60					108	64	3																			3	УК-2	
I.3	Модуль "Педагогика и психология" (ГЭ)						564	290	126	20	144		108	68	3	120	54	3	108	68	3	228	100	6												15	УК-5, БПК-3	
I.3.1	Основы психологии и педагогики					1	108	68	28		40		108	68	3																					3	БПК-4	
I.3.2	Социальная психология					2	120	54	20	20	14				120	54	3																			3	УК-4, БПК-4	
I.3.3	Педагогика					3	108	68	34		34						108	68	3																	3	БПК-1,2	
I.3.4	Педагогические технологии					4	108	46	20		26							108	46	3																3	БПК-1,2	
I.3.5	Возрастная и педагогическая психология					4	120	54	24		30							120	54	3																3	БПК-5	
I.4	Модуль "Художественная подготовка" (ГЭ)						1692	800	38	706	56		180	88	3	180	88	7	160	80	3	160	80	6	200	76	6	252	142	7	416	168	12	144	78	4	48	БПК-1,9
I.4.1	Академическая живопись					2,4	264	152	8	122	22		72	40		72	40	4	60	36		60	36	3												7		
I.4.2	Академический рисунок					1,4	2,3	416	184	8	176		108	48	3	108	48	3	100	44	3	100	44	3												12		
I.4.3	Живопись					5,8	6,7	560	264	12	218	34												100	38	3	108	64	3	208	84	6	144	78	4	16		
I.4.4	Рисунок					6,7	5	452	200	10	190													100	38	3	144	78	4	208	84	6				13		
I.5	Модуль "Специальные художественные дисциплины"						840	400	46	256	98		416	174	12	162	90	3	154	82	6	108	54	3												24	БПК-1,10	
I.5.1	Материалы и технологии в художественном творчестве					1	100	40	4		36		100	40	3																					3		
I.5.2	Цветоведение					1	108	42	6	16	20		108	42	3																					3	БПК-11	
I.5.3	Композиция					3	1	208	110	6	104		100	38	3	54	36		54	36	3														6	БПК-11		
I.5.4	Основы компьютерной графики					1	108	54	4	50			108	54	3																					3		
I.5.5	Основы декоративно-прикладного искусства					2	108	54	4	50					108	54	3																			3		
I.5.6	Пластическая анатомия					3	100	46	18		28					100	46	3																		3		
I.5.7	Скульптура					4	108	54	4	36	14							108	54	3																3		
I.6	Модуль "Методическая подготовка"						544	286	68		218					208	90	6	108	68	3	108	56	3	60	36		60	36	3						15	УК-5, БПК-1,5	
I.6.1	Общая методика обучения изобразительному искусству (ГЭ)					4	3	316	158	48		110				208	90	6	108	68	3															9	БПК-12	
I.6.2	Частная методика обучения изобразительному искусству					5	108	56	8		48									108	56	3														3		
I.6.3	Художественно-педагогическое проектирование					7	120	72	12		60																60	36		60	36	3			3			
I.7	Модуль "Инновации в обучении и воспитании"						216	100	38	8	54	0									108	46	3	108	54	3										6		
I.7.1	Инновационные практики в образовании					5	108	46	20		26									108	46	3														3	УК-6, БПК-6	
I.7.2	Инклюзивная образовательная практика					6	108	54	18	8	28												108	54	3										3	УК-4, БПК-7		
I.8	Модуль "Курсовая работа"						80												40		1							40		1					2	УК-1,5,6		
I.8.1	Курсовая работа'						40												40		1														1			
I.8.2	Курсовая работа*						40																					40		1					1			

№ п/п	Название модуля, учебной дисциплины, курсового проекта (курсовой работы)	Экзамены	Количество академических часов						Распределение по курсам и семестрам																								Всего зветных единиц	Код компетенции		
			Зачеты	Всего	Аудиторных	Из них				I курс						II курс						III курс						IV курс								
						Лекции	Лабораторные	Практические	Семинарские	1 семестр, 18 недель			2 семестр, 17 недель			3 семестр, 16 недель			4 семестр, 16 недель			5 семестр, 14 недель			6 семестр, 16 недель			7 семестр, 18 недель			8 семестр, 9 недель					
										Всего часов	Ауд. часов	Зач. единиц	Всего часов	Ауд. часов	Зач. единиц	Всего часов	Ауд. часов	Зач. единиц	Всего часов	Ауд. часов	Зач. единиц	Всего часов	Ауд. часов	Зач. единиц	Всего часов	Ауд. часов	Зач. единиц	Всего часов	Ауд. часов	Зач. единиц	Всего часов	Ауд. часов			Зач. единиц	
2	Компонент учреждения образования			2640	1246	376	540	252	78	200	82	6	154	74	3	154	72	6	306	152	5	432	220	12	414	204	16	608	288	15	372	154	13	76		
2.1	Модуль "Социально-гуманитарные дисциплины -2"			216	108	56		40	12										72	36	2	72	36	2	72	36	2							6		
2.1.1	Современный имидж педагога / Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)		4'	72	36	24			12										72	36	2													2	УК-4/УК-10	
2.1.2	Личностно-профессиональное развитие специалиста / Основы психологической безопасности личности		5'	72	36	16		20														72	36	2										2	УК-11/СК-3	
2.1.3	Основы управления интеллектуальной собственностью / Правовые основы деятельности учреждения образования		6'	72	36	16		20																	72	36	2							2	СК-11/УК-14	
2.2	Модуль "Техническая графика"			400	160	46	16	98		200	82	6	100	40	3	100	38	3															12	БПК-1, СК-7		
2.2.1	Перспектива	1		100	44	10	16	18		100	44	3																						3		
2.2.2	Основы начертательной геометрии	1		100	38	10		28		100	38	3																						3		
2.2.3	Черчение	3	2	200	78	26		52					100	40	3	100	38	3																6		
2.3	Модуль "История искусства"			452	220	154		66					54	34		54	34	3	72	38		72	38	4				100	38	3	100	38	3	13	СК-1, 2	
2.3.1	Искусство Древнего мира, эпохи Средневековья и Возрождения		3	108	68	48		20					54	34		54	34	3																3		
2.3.2	Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени		5	144	76	54		22											72	38		72	38	4										4		
2.3.2	Современное мировое искусство	7	8	200	76	52		24																				100	38	3	100	38	3	6		
2.4	Модуль "Дисциплины профилизации"			1148	564	78	454	32											162	78	3	198	108	3	252	130	11	336	172	9	200	76	6	32	БПК-4, СК-4	
2.4.1	Народное декоративно-прикладное искусство		5	108	68	16	52												54	34		54	34	3										3		
2.4.2	Декоративно-прикладное искусство	6, 8	4, 7	424	204	24	180												108	44	3	54	34		54	34	3	108	54	3	100	38	3	12	СК-6, 9	
2.4.3	Технологии народных художественных ремесел	7	6, 8	400	186	12	174															90	40		90	42	5	120	66	3	100	38	3	11		
2.4.4	Декоративная композиция	6		108	54	6	48																	108	54	3							3	СК-6, 9		
2.4.5	Методика обучения декоративно-прикладному искусству	7		108	52	20	32																				108	52	3					3	БПК-1	
2.5	Модуль "Психолого-педагогические дисциплины"			180	76	28		48														90	38	3	90	38	3							6		
2.5.1	Работа с одаренными обучающимися / Профилактика отклоняющегося поведения		5	90	38	14		24																90	38	3								3	БПК-5	
2.5.2	Медианедагогика и цифровая дидактика / Организация воспитательной работы в учреждениях образования		6	90	38	14		24																	90	38	3							3	УК-5, БПК-6 БПК-2	
2.6	Модуль "Компьютерные технологии в педагогическом искусстве"			244	118	14	70	34																				172	78	3	72	40	4	7	СК-5	
2.6.1	Практикум создания электронных образовательных ресурсов по изобразительному искусству / Мультимедийные технологии в художественном образовании		7	100	38	4	24	10																				100	38	3				3	СК-8	
2.6.2	Компьютерные технологии в образовательной среде / Введение в цифровое проектирование		8	144	80	10	46	24																				72	40		72	40	4	4	СК-10	
3	Факультативные дисциплины			/194	/194	/8	/30	/156								/60	/60		/24	/24		/28	/28		/82	/82										
3.1	Методология психолого-педагогического исследования			/34	/34		/34									/34	/34																			
3.2	Шрифтовая графика			/26	/26		/26									/26	/26																			
3.3	Современные техники декоративно-прикладного искусства			/24	/24		/24												/24	/24																
3.4	Физическая культура			/60	/60		/60																/28	/28		/32	/32									
3.5	Методика воспитательной работы в детских оздоровительных учреждениях образования			/20	/20	/8	/12																			/20	/20									
3.6	Практикум по декоративно-прикладному искусству			/30	/30		/30																			/30	/30									

[illegible]

Количество часов учебных занятий	7224	3472	780	1590	946	156	1120	528	30	940	486	25	892	446	27	950	454	24	848	398	24	834	436	26	1124	492	31	516	232	17	204
Количество часов учебных занятий в неделю							29			29			28			28			28			27			27			26			
Количество курсовых работ	2															1									1						
Количество экзаменов	27						4			3			4			3			4			3			4			2			
Количество зачетов	36						6			5			4			5			4			5			4			3			

11

Код компетенции	Наименование компетенции	Код модуля, учебной дисциплины
УК-1	Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации	1.8
УК-2	Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий	1.2.2
УК-3	Осуществлять коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия	1.2.1
УК-4	Работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия	1.3.2, 1.7.2, 2.1.1
УК-5	Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности	1.3, 1.6, 1.8, 2.5.2
УК-6	Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности	1.7.1, 1.8
УК-7	Обладать способностью анализировать процессы государственного строительства в разные исторические периоды, выявлять факторы и механизмы исторических изменений, определять социально-политическое значение исторических событий (личностей, артефактов и символов) для современной белорусской государственности, в совершенстве использовать выявленные закономерности в процессе формирования гражданской идентичности	1.1.2
УК-8	Обладать современной культурой мышления, гуманистическим мировоззрением, аналитическим и инновационно-критическим стилем познавательной, социально-практической и коммуникативной деятельности, использовать основы философских знаний в профессиональной деятельности, самостоятельно усваивать философские знания и выстраивать на их основании мировоззренческую позицию	1.1.3
УК-9	Обладать способностью анализировать экономическую систему общества в ее динамике, законы ее функционирования и развития для понимания факторов возникновения и направлений развития социально-экономических систем, их способности удовлетворять потребности людей, выявлять факторы и механизмы политических и социально-экономических процессов, использовать инструменты экономического анализа для оценки политического процесса принятия экономических решений и результативности экономической политики	1.1.1
УК-10	Обладать способностью формулировать собственные мировоззренческие принципы на основе подвига белорусского народа и исторических уроков Великой Отечественной войны, сохранять и приумножать историческую память о роли Советского Союза и его народов в Победе над германским нацизмом, транслировать новым поколениям историческую правду и нормы поведения, ценности и традиции, выработанные белорусским народом в период преодоления трагических событий Великой Отечественной войны	2.1.1
УК-11	Обладать способностью разрабатывать и реализовывать методики и технологии самоорганизации и самобразования, проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития, осознанно осуществлять педагогическую работу с детьми в условиях семьи в разных видах деятельности	2.1.2
УК-12	Использовать основные понятия и термины специальной лексики белорусского языка в профессиональной деятельности	4.2
УК-13	Использовать средства физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний	4.1
УК-14	Руководствоваться нормативными правовыми актами в сфере образования, разрабатывать учебно-программную документацию, работать с различными видами документов учреждения образования	2.1.3
БПК-1	Проектировать процесс обучения, ставить образовательные цели, отбирать содержание учебного материала, методы и технологии на основе системы знаний в области теории и методики педагогической деятельности	1.3.3, 1.3.4, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 2.4.5
БПК-2	Проектировать процесс воспитания, отбирать методы, формы, технологии, соответствующие воспитательным целям и задачам, с учетом направленности личности обучающихся и приоритетов воспитательной работы	1.3.3, 1.3.4, 2.5.2
БПК-3	Осуществлять эффективное взаимодействие с участниками образовательного процесса на основе норм педагогической этики	1.3
БПК-4	Осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся, использовать социально-психологические знания при управлении коллективной работой в профессиональной деятельности	1.3.1, 1.3.2, 2.4
БПК-5	Осуществлять отбор содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания, применять их в образовательном процессе с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся	1.3.5, 1.6, 2.5.1
БПК-6	Осуществлять образовательную, исследовательскую и инновационную деятельность посредством адаптации и внедрения педагогических новшеств для совершенствования образовательной практики	1.7.1, 2.5.2
БПК-7	Осуществлять отбор содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания для включения обучающихся с особыми индивидуальными образовательными потребностями (одаренные и талантливые обучающиеся, лица с особенностями психофизического развития, дети, нуждающиеся в особых условиях воспитания) в образовательный процесс и взаимодействие со сверстниками	1.7.2
БПК-8	Применять основные методы защиты населения от негативных факторов антропогенного, техногенного, естественного происхождения, принципы рационального природопользования и энергосбережения, обеспечивать здоровье и безопасные условия труда	4.2
БПК-9	Применять навыки реалистического изображения с натуры в процессе создания натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека, а также выполнения творческих работ по памяти, представлению и воображению	1.4
БПК-10	Проектировать художественно-творческий процесс обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся различных возрастных групп и специфики образовательной области «Изобразительное искусство»	1.5
БПК-11	Использовать принципы цветовых сочетаний для создания гармоничных композиций в разных видах искусства	1.5.2, 1.5.3
БПК-12	Осуществлять конструирование, художественно-педагогический анализ и оценку содержания и процесса художественного образования в соответствии с требованиями нормативно-правового и методического обеспечения	1.6.1
СК-1	Формировать национальную идентичность, толерантность и интернационализм в изменяющейся поликультурной и полихудожественной среде средствами изобразительного искусства	2.3
СК-2	Осуществлять историко-педагогический анализ отечественных и зарубежных художественно-педагогических воззрений в контексте развития историко-педагогического процесса в сфере художественного образования	2.3
СК-3	Решать задачи профессионального и личностного развития с применением навыков сохранения психологической безопасности личности в современных социальных условиях	2.1.2
СК-4	Применять художественные технологии, приемы работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и компьютерной графике в процессе организации художественно-творческой деятельности обучающихся	2.4
СК-5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в области художественного образования для реализации профессиональной деятельности	2.6
СК-6	Использовать принципы композиционного формообразования и стилизации в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и применять их в художественно-творческой деятельности	2.4.2, 2.4.4
СК-7	Владеть графическими приемами построения и чтения чертежей и применять графические навыки в художественно-творческой деятельности	2.2
СК-8	Проектировать образовательный процесс по изобразительному искусству с учетом современных образовательных тенденций и социокультурных реалий мировой художественной культуры	2.6.1

Код компетенции	Наименование компетенции	Код модуля, учебной дисциплины
СК-9	Осуществлять художественно-проектный анализ и разрабатывать алгоритм решения творческой задачи при проектировании объектов дизайна и декоративно-прикладного искусства для последующего воплощения в материале и обучения учащихся проектной художественной деятельности	2.4.2, 2.4.4
СК-10	Использовать, модифицировать и адаптировать ресурсы образовательной среды для обеспечения условий, соответствующих образовательным потребностям обучающихся	2.6.2
СК-11	Применять нормы национального и международного законодательства в области интеллектуальной собственности в процессе создания и реализации прав на объекты интеллектуальной собственности	2.1.3

Разработан на основе образовательного стандарта высшего образования ОСВО 6-05-0113-06 _____

¹ Дифференцированный зачет.

² Данные модули и дисциплины включены в государственный экзамен по специальности.

³ В 4 семестре выполняется одна курсовая работа по выбору студента по следующим учебным дисциплинам: "Педагогика", "Возрастная и педагогическая психология".

⁴ В 7 семестре выполняется курсовая работа по выбору студента по одной из учебных дисциплин модуля 1.6

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе учреждения образования

"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

А.В.Маковник

Проректор по учебной работе учреждения образования

"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

С.И.Василец

Декан факультета педагогического образования

С.М.Кобачевская

Заведующий кафедрой художественно-педагогического образования

Е.В.Лойко

СОГЛАСОВАНО

Начальник Центра организационно-методического обеспечения образовательной деятельности

Ю.В.Строгая

Начальник учебного-методического отдела

О.А.Сергушкина

Эксперт-нормоконтролер методист учебно-методического отдела

Е.А.Кравченко

Рекомендована к утверждению Научно-методическим советом учреждения образования

"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

Протокол № _____ от _____ 20__ г.

УТВЕРЖАЮ
Ректор ГИЛУ
А.И.Жук
2023 г.

Учреждение образования
"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Специальность: 6-05-0113-06 Художественное образование

Профилизация: Декоративно-прикладное искусство

Форма получения образования: заочная

Квалификация специалиста:
Педагог-художник, Преподаватель

Степень: Бакалавр

Срок обучения: 5 лет

I. График образовательного процесса

Курсы	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	Лабораторно-экзаменационная (учебная) сессия	Учебные практики	Производственные практики	Дипломное проектирование	Итоговая аттестация	Всего
I	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22	5 12 19 26	3 10 17 24	6	3				9
II	7 14 21 28	12 19 26	9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22	12 19 26	10 17 24 31	7 14 21 28	12 19 26	9 16 23 30	4	6				9
III															3			7
IV																4		8
V																	2	17
																		50

Обозначения: □ – теоретическое обучение □ – учебная практика □ – дипломное проектирование
□ – лабораторно-экзаменационная (учебная) сессия □ – производственная практика □ – итоговая аттестация

II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Лабораторно-экзаменационная (учебная) сессия	Учебные практики	Производственные практики	Дипломное проектирование	Итоговая аттестация	Всего
6	3				9
4	6				9
		3			7
			4		8
				2	17
21	9	11	7	2	50

III. План образовательного процесса

№ п/п	Название модуля, учебной дисциплины, курсовой работы (курсовой работы)	Общее количество ауд. часов по учебному плану (всего)	Количество аудиторных часов по учебному плану для дневной формы	Экзамены	Зачеты	Контрольные работы		Распределение по курсам и семестрам															Всего зачетных единиц	Код компетенции			
						Всего	Из них	I курс			II курс			III курс			IV курс			V курс							
								Лекции	Лабораторные	Практические	Семинарские	Всего часов	Ауд. часов	Зач. единиц	Всего часов	Ауд. часов	Зач. единиц	Всего часов	Ауд. часов	Зач. единиц	Всего часов	Ауд. часов			Зач. единиц		
1	Государственный компонент	4584	2226			540	128	260	140	12	1424	196	37	1240	124	37	840	100	24	574	66	13	506	54	17	128	
1.1	Модуль "Социально-гуманитарные дисциплины - 1"	324	162			36	24		12	216	24	6	108	12	3												9
1.1.1	Современная политэкономика	108	54		1	12	8		4	108	12	3															УК-9
1.1.2	История белорусской государственности	108	54	1		12	8		4	108	12	3															УК-7
1.1.3	Философия	108	54	2		12	8		4				108	12	3												УК-8
1.2	Модуль "Общепрофессиональные дисциплины"	324	188			42	2	12	28	324	42	9															9
1.2.1	Иностранный язык	216	124	1	1	28			28	216	28	6															УК-3
1.2.2	Информационные технологии в образовании	108	64	1		14	2	12		108	14	3															УК-2
1.3	Модуль "Педагогика и психология" (ГЭ)	564	290			66	30	4	32	108	28	3	456	38	12												15
1.3.1	Основы психологии и педагогики	108	68		1	16	8		8	108	16	3															3
1.3.2	Социальная психология	120	54	2		12	4	4	4				120		3												3
1.3.3	Педагогика	108	68	2		16	8		8				108	16	3												3
1.3.4	Педагогические технологии	108	46		2	10	4		6				108	10	3												3
1.3.5	Возрастная и педагогическая психология	120	54	2		12	6		6				120	12	3												3
1.4	Модуль "Художественная подготовка" (ГЭ)	1692	800			200	16	176	8	360	54	10	320	34	9	308	38	9	352	38	10	352	36	10	48		БПК-1, 9
1.4.1	Академическая живопись	264	152		1, 2	40	4	32	4	144	24	4	120	16	3												7
1.4.2	Академический рисунок	416	184	1, 2	1, 2	48	4	44		216	30	6	200	18	6												12
1.4.3	Живопись	560	264	3, 5	3, 4	64	4	56	4							208	22	6	208	22	6	144	20	4	16		12
1.4.4	Рисунок	452	200	4, 5	3	48	4	44								100	16	3	144	16	4	208	16	6	13		13
1.5	Модуль "Специальные художественные дисциплины"	840	400			102	22	66	14	416	48	9	316	40	12	108	14	3									24
1.5.1	Материалы и технологии в художественном творчестве	100	40	1		10	2		8	100	10	3															3
1.5.2	Цветоведение	108	42	1	1	10	2	6	2	108	10	3															3
1.5.3	Композиция	208	110	2	1	28	4	24		100	16	3	108	12	3												6
1.5.4	Основы компьютерной графики	108	54		2	14	4	10		54	6		54	8	3												3
1.5.5	Основы декоративно-прикладного искусства	108	54	2		14	4	10		54	6		54	8	3												3
1.5.6	Пластическая анатомия	100	46		2	12	4	8					100	12	3												3
1.5.7	Скульптура	108	54	3		14	2	8	4							108	14	3									3
1.6	Модуль "Методическая подготовка"	544	286			72	26		46							208	26	6	222	28	3	114	18	6	15		УК-5, БПК-1, 5
1.6.1	Общая методика обучения изобразительному искусству (ГЭ)	316	158	3	2	40	18		22							208	26	6	108	14	3						9
1.6.2	Частная методика обучения изобразительному искусству	108	56	4	1	14	4		10																		3
1.6.3	Художественно-педагогическое проектирование	120	72		5	18	4		14																		3
1.7	Модуль "Инновации в обучении и воспитании"	216	100			22	8	2	12							216	22	6									6
1.7.1	Инновационные практики в образовании	108	46		3	10	4		6							108	10	3									3
1.7.2	Инклюзивная образовательная практика	108	54	3		12	4	2	6							108	12	3									3
1.8	Модуль "Курсовая работа"	80											40		1												2
1.8.1	Курсовая работа	40											40		1												1
1.8.2	Курсовая работа	40											40		1												1
2	Компетенции учреждения образования	2640	1246			302	110	130	62		308	36	9	352	34	5	604	96	22	724	62	18	652	74	22	76	
2.1	Модуль "Социально-гуманитарные дисциплины - 2"	216	108			24	18		6							72	8	2	144	16	4						6
2.1.1	Современный мифологический педагог / Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)	72	36		2	8	6		2							72	8	2									2
2.1.2	Личностно-профессиональное развитие специалиста / Основы психологической безопасности личности	72	36		3	8	6		2							72	8	2									2
2.1.3	Основы управления интеллектуальной собственностью / Правовые основы деятельности учреждения образования	72	36		3	8	6		2							72	8	2									2
2.2	Модуль "Техническая графика"	400	160			38	10	4	24	200	20	6	100	4	3	100	14	3									12
2.2.1	Перспектива	100	44	1		10	2	4	4	100	10	3															3
2.2.2	Основы начертательной геометрии	100	38	1		10	4		6	100	10	3															3
2.2.3	Черчение	200	78	3	2	18	4		14				100	4	3	100	14	3									3
2.3	Модуль "История искусства"	452	220			52	42	10	108	16	3	72	6			72	12	4	100	10	3	100	8	3	13		СК-1, 2
2.3.1	Искусство Древнего мира, эпохи Средневековья и Возрождения	108	68		1	16	14		2	108	16	3															3
2.3.2	Искусство XVII века, Нового и Новейшего времени	144	76	3		18	14		4				72	6		72	12	4									3
2.3.3	Современное мировое искусство	200	76	4	5	18	14		4																		3
2.4	Модуль "Дисциплины профилизации"	1148	564			142	28	108	6				108	16		288	38	11	444	52	9	308	36	12	32		БПК-4, СК-4
2.4.1	Народное декоративно-прикладное искусство	108	68	3		18	4	14					54	8		54	10	3									3
2.4.2	Декоративно-прикладное искусство	424	204	4, 5	3, 4	52	8	44					54	8		54	10	3	216	20	6	100	14	3	12		СК-6, 9
2.4.3	Технологии народных художественных ремесел	400	186	5	3, 4	46	6	40					180	18	5	120	16	3	100	12	3	11					3
2.4.4	Декоративная композиция	108	54	5		14	4	10																			3
2.4.5	Методика обучения декоративно-прикладному искусству	108	52	5		12	6		6																		3
2.5	Модуль "Психолого-педагогические дисциплины"	180	76			16	6		10							16	180	6									6
2.5.1	Работа с одаренными обучающимися / Профилактика отклоняющегося поведения	90	38		4	8	4		4																		3
2.5.2	Медиателогика и цифровая дидактика / Организация воспитательной работы в учреждениях образования	90	38		4	8	2		6																		3

№ п/п	Название модуля, учебной дисциплины, курсового проекта (курсовой работы)	Общее количество акад. часов по учебному плану для данной формы	Количество аудиторных часов по учебному плану для данной формы	Экзамены	Зачеты	Контрольные работы	Распределение по курсам и семестрам																	Всего зачетных единиц	Код компетенции			
							Количество академических часов					Всего часов																
							Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Семинары	I курс		II курс		III курс		IV курс		V курс								
2.6	Модуль "Компьютерные технологии в педагогике искусства"	244	118				30	6	18	6														244	30	7	7	СК-5
2.6.1	Практикум создания электронных образовательных ресурсов по изобразительному искусству / Мультимедийные технологии в художественном образовании	100	38		5		10	2	6	2														100	10	3	3	СК-8
2.6.2	Компьютерные технологии в образовательной среде / Введение в цифровое проектирование	144	80		5		20	4	12	4														144	20	4	4	СК-10
3	Факультативные дисциплины	/112	/112				/28	/2		/26			/8	/8		/12	/12		/8	/8								
3.1	Методология психолого-педагогического исследования	/34	/34				/8		/8				/8	/8														
3.2	Методика воспитательной работы в детских оздоровительных учреждениях образования	/20	/20				/6	/2	/4							/6	/6											
3.3	Шрифтовая графика	/26	/26				/6		/6							/6	/6											
3.4	Современные техники декоративно-прикладного искусства	/32	/32				/8		/8							/8	/8											
4	Дополнительные виды обучения	/134	/98				/22	/8	/14	/14	/14	/14	/14	/8	/8													БПК-8
4.1	Безопасность жизнедеятельности человека	/80	/64		/1		/14	/6	/8	/14	/14																	УК-12
4.2	Белорусский язык (профессиональная лексика)	/54	/34		/2		/8	/2	/6					/8	/8													
Количество часов учебных занятий		7224	3472				842	238	390	202	12	1732	232	46	1592	158	42	1444	196	46	1298	128	31	1158	128	39		
Количество контрольных работ		2													1									1				
Количество курсовых работ		27										6		6		5		4		6								
Количество экзаменов		36										9		9		9		5		4								

IV. Учебные практики				V. Производственные практики				VI. Дипломное проектирование			VII. Итоговая аттестация	
Название практики	Семестр	Неделя	Зачетных единиц	Название практики	Семестр	Неделя	Зачетных единиц	Семестр	Неделя	Зачетных единиц		
Ознакомительная	1	1	2	Педагогическая	8	4	6					
Планиров.	2	2	3	Педагогическая практика в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования	6	3	4	10	4	6	Государственный экзамен по специальности Защита дипломного проекта	
Музейная	3	2	3									
Учебно-опытная	4	2	3	Преддипломная	10	4	6					
Планиров.	4	2	3									

VIII. Матрица компетенций

Код компетенции	Наименование компетенции	Код модуля, учебной дисциплины
УК-1	Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации	1.8
УК-2	Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий	1.2.2
УК-3	Осуществлять коммуникации на иностранном языке для решения задач межкультурного взаимодействия	1.2.1
УК-4	Работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия	1.3.2, 1.7.2, 2.1.1
УК-5	Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности	1.3, 1.6, 1.8, 2.5.2
УК-6	Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности	1.7.1, 1.8
УК-7	Обладать способностью анализировать процессы государственного строительства в разные исторические периоды, выявлять факторы и механизмы исторических изменений, определять социально-политическое значение исторических событий (личностей, артефактов и символов) для современной белорусской государственности, в совершенстве использовать выявленные закономерности в процессе формирования гражданской идентичности	1.1.2
УК-8	Обладать современной культурой мышления, гуманистическим мировоззрением, аналитическим и инновационно-критическим стилем познавательной, социально-практической и коммуникативной деятельности, использовать основы философских знаний в профессиональной деятельности, самостоятельно усваивать философские знания и выстраивать на их основании мировоззренческую позицию	1.1.3
УК-9	Обладать способностью анализировать экономическую систему общества в ее динамике, законы ее функционирования и развития для понимания факторов возникновения и направлений развития социально-экономических систем, их способности удовлетворять потребности людей, выявлять факторы и механизмы политических и социально-экономических процессов, использовать инструменты экономического анализа для оценки политического процесса принятия экономических решений и результативности экономической политики	1.1.1
УК-10	Обладать способностью формулировать собственные мировоззренческие принципы на основе подвига белорусского народа и исторических уроков Великой Отечественной войны, сохранять и приумножать историческую память о роли Советского Союза и его народов в Победе над германским нацизмом, транслировать новым поколениям историческую правду и нормы поведения, ценности и традиции, выработанные белорусским народом в период преодоления трагических событий Великой Отечественной войны	2.1.1
УК-11	Обладать способностью разрабатывать и реализовывать методики и технологии самоорганизации и самообразования, проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития, осознанно осуществлять педагогическую работу с детьми в условиях семьи в разных видах деятельности	2.1.2
УК-12	Использовать основные понятия и термины специальной лексики белорусского языка в профессиональной деятельности	4.2
УК-13	Руководствоваться нормативными правовыми актами в сфере образования, разрабатывать учебно-программную документацию, работать с различными видами документов учреждения образования	2.1.3
БПК-1	Проектировать процесс обучения, ставить образовательные цели, отбирать содержание учебного материала, методы и технологии на основе системы знаний в области теории и методики педагогической деятельности	1.3.3, 1.3.4, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 2.4.5
БПК-2	Проектировать процесс воспитания, отбирать методы, формы, технологии, соответствующие воспитательным целям и задачам, с учетом направленности личности обучающихся и приоритетов воспитательной работы	1.3.3, 1.3.4, 2.5.2
БПК-3	Осуществлять эффективное взаимодействие с участниками образовательного процесса на основе норм педагогической этики	1.3
БПК-4	Осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся, использовать социально-психологические знания при управлении коллективной работой в профессиональной деятельности	1.3.1, 1.3.2, 2.4
БПК-5	Осуществлять отбор содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания, применять их в образовательном процессе с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся	1.3.5, 1.6, 2.5.1
БПК-6	Осуществлять образовательную, исследовательскую и инновационную деятельность посредством адаптации и внедрения педагогических новшеств для совершенствования образовательной практики	1.7.1, 2.5.2
БПК-7	Осуществлять отбор содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания для включения обучающихся с особыми индивидуальными образовательными потребностями (одаренные и талантливые обучающиеся, лица с особенностями психофизического развития, дети, нуждающиеся в особых условиях воспитания) в образовательный процесс и взаимодействие со сверстниками	1.7.2
БПК-8	Применять основные методы защиты населения от негативных факторов антропогенного, техногенного, естественного происхождения, принципы рационального природопользования и энергосбережения, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда	4.1
БПК-9	Применять навыки реалистического изображения с натуры в процессе создания натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека, а также выполнения творческих работ по памяти, представлению и воображению	1.4
БПК-10	Проектировать художественно-творческий процесс обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей учащихся различных возрастных групп и специфики образовательной области «Изобразительное искусство»	1.5
БПК-11	Использовать принципы цветовых сочетаний для создания гармоничных композиций в разных видах искусства	1.5.2, 1.5.3
БПК-12	Осуществлять конструирование, художественно-педагогический анализ и оценку содержания и процесса художественного образования в соответствии с требованиями нормативно-правового и методического обеспечения	1.6.1
СК-1	Формировать национальную идентичность, толерантность и интернационализм в изменяющейся поликультурной и полихудожественной среде средствами изобразительного искусства	2.3
СК-2	Осуществлять историко-педагогический анализ отечественных и зарубежных художественно-педагогических воззрений в контексте развития историко-педагогического процесса в сфере художественного образования	2.3
СК-3	Решать задачи профессионального и личностного развития с применением навыков сохранения психологической безопасности личности в современных социальных условиях	2.1.2
СК-4	Применять художественные технологии, приемы работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и компьютерной графике в процессе организации художественно-творческой деятельности обучающихся	2.4
СК-5	Использовать информационно-коммуникационные технологии в области художественного образования для реализации профессиональной деятельности	2.6
СК-6	Использовать принципы композиционного формообразования и стилизации в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и применять их в художественно-творческой деятельности	2.4.2, 2.4.4

Продолжение учебного плана по специальности "6-05-0113-06 Художественное образование". Регистрационный № 6-05-0113-06

Код компетенции	Наименование компетенции	Код модуля, учебной дисциплины
СК-7	Владеть графическими приемами построения и чтения чертежей и применять графические навыки в художественно-творческой деятельности	2.2
СК-8	Проектировать образовательный процесс по изобразительному искусству с учетом современных образовательных тенденций и социокультурных реалий мировой художественной культуры	2.6.1
СК-9	Осуществлять художественно-проектный анализ и разрабатывать алгоритм решения творческой задачи при проектировании объектов дизайна и декоративно-прикладного искусства для последующего воплощения в материале и обучения учащихся проектной художественной деятельности	2.4.2, 2.4.4
СК-10	Использовать, модифицировать и адаптировать ресурсы образовательной среды для обеспечения условий, соответствующих образовательным потребностям обучающихся	2.6.2
СК-11	Применять нормы национального и международного законодательства в области интеллектуальной собственности в процессе создания и реализации прав на объекты интеллектуальной собственности	2.1.3

Разработан на основе учебного плана по специальности 6-05-0113-06 Художественное образование (регистрационный № 6-05-0113-06 от 20.06.2017).

¹ Дифференцированный зачет.

² Данные модули и дисциплины включены в государственный экзамен по специальности.

³ На 2 курсе выполняется одна курсовая работа по выбору студента по следующим учебным дисциплинам: "Педагогика", "Возрастная и педагогическая психология".

⁴ На 5 семестре выполняется курсовая работа по выбору студента по одной из учебных дисциплин модуля 1.6

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе учреждения образования

"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

А.В.Макович

Проректор по учебной работе учреждения образования

"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

С.И.Василец

Доктор философских наук, старший преподаватель

С.М.Кобачевская

Заведующий кафедрой художественно-педагогического образования

Г.В.Лойко

Рекомендован к утверждению Научно-методическим советом учреждения образования

"Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"

Протокол № 1 от 20.06.2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Центра организационно-методического обеспечения образовательной деятельности

Ю.В.Струга

Начальник учебно-методического отдела

О.А.Сергушкина

Эксперт-нормоконтроль методист учебно-методического отдела

Е.А.Крыченко

4.2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

А.И.Жук

2024 г.

Регистрационный № УД 30-03-178-2024 уч.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине
для специальности:

6-05-0113-06 Художественное образование

Профилизация: Декоративно-прикладное искусство

2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Декоративно-прикладное искусство» предусмотрена образовательным стандартом ОСВО 6-05-0113-06-2023 и учебными планами подготовки студентов по специальности 6-05-0113-06 «Художественное образование Профилизация: Декоративно-прикладное искусство».

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

Задачи учебной дисциплины:

- 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;
- освоить техники и технологии обработки традиционных материалов и выполнения изделий в разных видах декоративно-прикладного искусства;
- развить наблюдательность, зрительную память, воображение, образное мышление, технические навыки в процессе изготовления изделий декоративно-прикладного искусства;
- сформировать ценностное отношение к традиционной и мировой художественной культуре;
- способствовать формированию профессиональной культуры педагога-художника, его духовного потенциала, художественного вкуса.

Учебная дисциплина относится к модулю «Дисциплины профилизации» компонента учреждения образования.

Учебная дисциплина «Декоративно-прикладное искусство» базируется на знаниях, полученных студентом при изучении учебных дисциплин «Цветоведение», «Материалы и технологии в художественном творчестве», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Искусство Древнего мира, эпохи Средневековья и Возрождения» и др.

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;

- технику и технологию работы с материалами декоративно-прикладного искусства и изготовления изделий в разных его видах;

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 искусства;

- подбирать материалы в соответствии с их свойствами, назначением и видом изделия;

- осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемых изделий;

- варьировать и интерпретировать образную систему и композицию аутентичных произведений;

владеть:

- навыками проектирования художественных изделий по законам композиционного процесса в декоративно-прикладном искусстве;

- приемами, техникой и технологией работы с материалом с учетом специфики разных видов декоративно-прикладного искусства при создании декоративных изделий и композиций, определенных учебной программой.

Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной дисциплины, являются:

- проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы, метод сравнительно-исторического анализа и др.);

- теоретико-информационные (объяснение, демонстрация, консультирование и др.);

- практико-операционные (упражнения, алгоритм, педагогический показ технологических приемов работы с материалом и др.);

- методы самостоятельной работы;

- проектные технологии.

Специалист, освоивший содержание образовательной программы общего высшего образования, должен обладать следующими базовыми профессиональными компетенциями (*далее – БПК*):

БПК-4. Осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся, использовать социально-психологические знания при управлении коллективной работой в профессиональной деятельности.

Специалист, освоивший содержание образовательной программы общего высшего образования, должен обладать следующими специализированными компетенциями (*далее – СК*):

СК-4. Применять художественные технологии, приемы работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и компьютерной графике в процессе организации художественно-творческой деятельности обучающихся.

СК-6. Использовать принципы композиционного формирования и стилизации в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и применять их в художественно-творческой деятельности.

СК-9. Осуществлять художественно-проектный анализ и разрабатывать алгоритм решения творческой задачи при проектировании объектов дизайна и декоративно-прикладного искусства для последующего воплощения в материале и обучения учащихся проектной художественной деятельности.

Основными формами работы являются лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа. На лекциях проходит усвоение теоретического материала по учебной дисциплине. На лабораторных занятиях постигаются основы композиционной грамоты, освоение техник и технологий работы с материалами, специальным оборудованием, инструментами, приспособлениями для воплощения творческой работы в материале. Осуществляется овладение навыками стилизации применительно к технологическим возможностям материала, эскизный поиск, выбор наиболее удачного проектного решения, выполнение работы в материале. Самостоятельная работа включает изучение литературных источников, наглядных пособий, подбор и художественный анализ аналогов и прототипов, вариантный поиск на стадии эскизов, чистовое выполнение проекта, творческой работы, а также создание методических папок, технологических пробников и др.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» для специальности 6-05-0113-06 «Художественное образование Профилизация: Декоративно-прикладное искусство» на дневной форме получения высшего образования отведено всего 424 часа, из них аудиторных 204 часа. Распределение часов по видам занятий: лекции - 24 часа, лабораторные занятия – 180 часов, самостоятельная работа студента – 220 часов.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом специальности 6-05-0113-06 «Художественное образование Профилизация: Декоративно-прикладное искусство» в форме зачета в 4 и 7 семестрах и в форме экзамена в 6 и 8 семестрах.

Для заочной формы получения высшего образования отведено 424 часа, из них: лекции - 8 часов, лабораторные занятия - 44 часа.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом специальности 6-05-0113-06 «Художественное образование Профилизация: Декоративно-прикладное искусство» в форме зачета в 5 и 7 семестрах и в форме экзамена в 8 и 10 семестрах.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 12 зачетных единиц.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
(дневная форма получения образования)

Название учебной дисциплины	Семестр	Количество часов учебных занятий						Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Форма промежуточной аттестации
Декоративно-прикладное искусство		всего	аудиторных	Из них					
				лекции	практические	семинарские	лабораторные		
	4	108	44	8			36	64	зачет
	5	54	34	4			30	20	
	6	54	34	6			28	20	экзамен
	7	108	54	2			52	54	зачет
	8	100	38	4			34	62	экзамен
Всего часов		424	204	24			180	220	

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
(заочная форма получения образования)

Название учебной дисциплины	Семестр	Количество часов учебных занятий						Самостоятельная (внеаудиторная) работа	Форма промежуточной аттестации
Декоративно-прикладное искусство		всего	аудиторных	Из них					
				лекции	практические	семинарские	лабораторные		
	4	62	8	2			6	54	
	5	60	6	2			4	54	зачет
	6	58	4				4	54	
	7	64	10	2			8	54	зачет
	8	64	10	2			8	54	экзамен
	9	58	8				8	50	
	10	58	6				6	52	экзамен
Всего часов		424	52	8			44	372	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Декоративно – прикладное искусство и орнамент

Тема 1.1. Введение. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве его классификация по видам и типам

Орнаментальное искусство – важнейший элемент художественно-содержательной предметной среды, связанный с духовной культурой народа, его традициями. Декор и орнамент. Стилль. Связь орнаментального декора с определенной исторической эпохой. Орнаментальный мотив. Универсальные мотивы в орнаментике. Природный и предметный орнамент.

Виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, гротескный (тератологический), геральдический, предметный, каллиграфический, механический и другие. Типы орнамента: розетты (центрический орнамент), ленточный орнамент (бордюр, обрамление), сетчатые орнаменты (раппорт). Пластическая характеристика орнамента, способы нанесения на поверхность.

Тема 1.2. Основные закономерности, средства организации и выразительности орнаментальной композиции

Достижение художественной выразительности в орнаментальной композиции. Средства выразительности: форма, точка, линия, пятно, цвет, фактура, материал. Декоративная стилизация и трансформация.

Средства организации орнаментальной композиции: ритм, контраст, нюанс, равновесие, масштабность, пропорции, тождество, модуль, симметрия, асимметрия, цвет (тон). Орнаментальные композиции на основе различных видов симметрии (зеркальная, осевая, смешанная).

Тема 1.3. Орнамент Древнего мира и Нового времени

Орнамент первобытных народов. Орнамент Древнего мира: Египет, Месопотамия, эгейская культура, Греция, Рим, сарматы и скифы, кельты, Византия.

Орнаментальное искусство эпохи Возрождения (ренессанс). Барокко. Рококо. Классицизм. Амбир. Бидермейер. Модерн. Ар-деко. Современный модернизм.

Тема 1.4. Развитие орнаментального искусства Беларуси

Орнаментальное искусство Беларуси в древние времена. Орнамент Средневековья. Орнамент Нового времени. Народное орнаментальное искусство. Роль традиционной орнаментики в формировании профессионального декоративно-прикладного искусства и современного народного творчества. Символика и семантика белорусского орнамента.

Тема 1.5. Орнаментальная стилизация

Понятие о стилизации, принципы выполнения. Детальная зарисовка реальной растительной формы, животных, птиц. Разработка и выполнение стилизации растительных, зооморфных, орнитоморфных мотивов для декоративных композиций в материале.

Тема 1.6. Орнаментальные композиции на основе различных видов симметрии

Орнаментальные композиции на основе различных видов симметрии (зеркальная, осевая, смешанная) с использованием геометрических и растительных мотивов для декоративных изделий. Выполнение в материале.

Тема 1.7. Орнаментальная композиция. Проектный практикум

Выполнение проекта орнаментальной композиции. Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, аутентичными изделиями; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц; выполнение стилизации природных объектов. Построение орнаментальных композиций: ленточный орнамент (бордюр), сетчатый орнамент (раппорт), центрический орнамент (розетка). Разработка идеи в форэскизах, разработка эскиза – конкретизация художественного образа; разработка орнаментальной композиции для изделий разных видов декоративно-прикладного искусства в материале. Выполнение проекта в материале (графика, цвет, материалы декоративно-прикладного искусства и др.).

Тема 1.8. Средства организации композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве

Создание художественного образа в декоративно-прикладном искусстве.

Средства организации декоративной композиции. Законы композиции в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве.

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

Тема 1.9. 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 1.10. 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. ВЫШИВКА

Тема 2.1. Вышивка гладью

Исторический обзор развития вышивки гладью в Беларуси и в разных странах мира. Материалы, инструменты и приспособления для работы. Приемы, техника и технология выполнения вышивки гладью.

Выполнение методического пособия с приемами вышивки гладью. Выполнение декоративных изделий с использованием техники вышивки гладью.

Тема 2.2. Ажурная вышивка

Исторический обзор развития ажурной вышивки в Беларуси и в разных странах мира. Материалы и приспособления для работы. Техника и технология ажурной вышивки. Использование ажурной вышивки в декоре предметов быта. Вышивка по сетке, тюлю, ажурные мережки, использование бисера и др.

Выполнение методического пособия с приемами ажурной вышивки. Выполнение декоративных изделий с использованием техники ажурной вышивки.

Тема 2.3. Вышивка тесьмой

Исторический обзор развития вышивки тесьмой в разных странах мира. Материалы и приспособления для работы. Техника и технология вышивки тесьмой. Использование вышивки тесьмой в декоре предметов быта и одежды.

Выполнение методического пособия с приемами вышивки тесьмой. Выполнение декоративных изделий с использованием техники вышивки тесьмой.

Раздел 3. ТКАЧЕСТВО

Тема 3.1. 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 3.2. 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 3.3. 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 4. КОСТЮМ БЕЛОРУСОВ. КУКЛЫ

Тема 4.1. Белорусский костюм. История развития костюма привилегированного сословья и горожан

Костюм как часть материальной культуры белорусов. Проблемы сохранения и развития национальных традиций в одежде. Функции одежды.

Костюм жителей Беларуси X – нач. XX вв. Основные названия составных частей костюма, его конструктивные формы, используемые материалы. Цвет в костюме.

Тема 4.2. Куклы в исторических костюмах. Авторская кукла

Куклы народов мира и их функциональное назначение. Типология куклы (игрушка, обрядовая, театральная, утилитарная кукла, кукла для шествий; восковая кукла; кукла-модель; сувенирные, интерьерные, музейные, коллекционные куклы и др.). Материалы для изготовления кукол, каркасные системы. Понятие «авторская кукла». Мастера авторской куклы.

Куклы в исторических костюмах. Анализ форм. Используемый материал. Композиционное решение. Разработка эскизов образов в историческом костюме. Разработка каркаса куклы. Разработка конструкций одежды. Изготовление куклы в материале.

Раздел 5. ЛОСКУТНАЯ ТЕХНИКА

Тема 5.1. Утилитарные и декоративные изделия в технике лоскутного шитья

Виды изделий в технике лоскутного шитья (декоративные панно, коврики, одеяла, прихватки, сумки, одежда, игрушки, лоскутные изделия для интерьера и др.). Особенности разработки изделий в лоскутной технике. Выполнение в материале утилитарных и декоративных изделий в лоскутной технике.

Раздел 6. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА КОЖИ

Тема 6.1. Художественные и технические приемы оформления поверхности изделий из кожи

Исторический обзор развития художественной обработки кожи. Классификация художественных изделий из кожи. Инструменты, материалы и приспособления для работы. Форма и декор. Фактура как самостоятельный и активный компонент в художественных изделиях из кожи. Ручной и механический способ нанесения фактуры на поверхность кожи: тиснение, перфорация, трафарет, линейный декор, накладной декор. Техника безопасности.

Тема 6.2. Объемно-пространственная форма в художественных изделиях из кожи

Типы объемной композиции из кожи и окружающее пространство. Принципы и закономерности композиционного решения объемной формы. Цвет и фактура как средства выразительности при решении пластических задач в объемных изделиях из кожи.

Тема 6.3. Утилитарно-декоративные изделия из кожи

Проект утилитарно-декоративного изделия из кожи (панно, сумка, обложки для книги; комплекта (ансамбля) изделий из кожи и др. по выбору). Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, 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 декора в материале. Выполнение утилитарно-декоративного изделия в соответствии с разработанным проектом в материале.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
(дневная форма получения образования)

Номер раздела темы, занятия	Название раздела, темы, 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
	<i>3 курс, 4 семестр</i>									
1.	Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство и орнамент									
1.1	Тема: Введение. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве его классификация по видам и типам Орнаментальное искусство – важнейший элемент художественно-содержательной предметной среды, связанный с духовной культурой народа, его традициями. Декор и орнамент. Стил. Связь орнаментального декора с определенной исторической эпохой. Орнаментальный мотив. Универсальные мотивы в орнаментике. Природный и предметный орнамент. Виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, гротескный (тератологический), геральдический, предметный, каллиграфический, механический и другие. Типы орнамента: розетты (центрический орнамент), ленточный орнамент (бордю, обрамление), сетчатые орнаменты (раппорт). Пластическая характеристика орнамента, способы нанесения на поверхность.	2					4	Мультимедийная презентация	[1], д.[2], [6], [10].	Проверка структурно-логической схемы видов орнамента
1.2	Тема: Основные закономерности, средства	2					4	Примеры учебных работ,	[1],	Проверка

	организации и выразительности орнаментальной композиции Достижение художественной выразительности в орнаментальной композиции. Средства выразительности: форма, точка, линия, пятно, цвет, фактура, материал. Декоративная стилизация и трансформация. Средства организации орнаментальной композиции: ритм, контраст, нюанс, равновесие, масштабность, пропорции, тождество, модуль, симметрия, асимметрия, цвет (тон). Орнаментальные композиции на основе различных видов симметрии (зеркальная, осевая, смешанная).						мультимедийная презентация	д.[2], [6], [9], [10].	упражнений, опрос
1.3	Тема: Орнамент Древнего мира и Нового времени Орнамент первобытных народов. Орнамент Древнего мира: Египет, Месопотамия, эгейская культура, Греция, Рим, сарматы и скифы, кельты, Византия. Орнаментальное искусство эпохи Возрождения (ренессанс). Барокко. Рококо. Классицизм. Ампи́р. Бидермейер. Модерн. Ар-деко. Современный модернизм.	2				4	Мультимедийная презентация	[1], д.[2], [6], [9], [10].	Конспект
1.4	Тема: Развитие орнаментального искусства Беларуси Орнаментальное искусство Беларуси в древние времена. Орнамент Средневековья. Орнамент Нового времени. Народное орнаментальное искусство. Роль традиционной орнаментики в формировании профессионального декоративно-прикладного искусства и современного народного творчества. Символика и семантика белорусского орнамента.	2				4	Мультимедийная презентация	[1], д.[2], [6], [9], [10].	Проверка презентаций, конспект
1.5	Тема: Орнаментальная стилизация Понятие о стилизации, принципы выполнения. Детальная зарисовка реальной растительной формы, животных, птиц. Разработка и выполнение стилизации растительных, зооморфных, орнитоморфных мотивов для декоративных композиций в материале.			2		6	Примеры учебных работ	[1], д.[2], [6], [9], [10].	Проверка графических зарисовок

1.6	Тема: Орнаментальные композиции на основе различных видов симметрии Орнаментальные композиции на основе различных видов симметрии (зеркальная, осевая, смешанная) с использованием геометрических и растительных мотивов для декоративных изделий. Выполнение в материале.				4		6	Примеры учебных работ	[1], д.[2], [6], [9], [10].	Проверка практических художественно-творческих заданий, просмотр эскизов
1.7	Тема: Орнаментальная композиция. Проектный практикум Выполнение проекта орнаментальной композиции. Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, аутентичными изделиями; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц; выполнение стилизации природных объектов. Построение орнаментальных композиций: ленточный орнамент (бордюр), сетчатый орнамент (раппорт), центрический орнамент (розетка). Разработка идеи в форэскизах, разработка эскиза – конкретизация художественного образа; разработка орнаментальной композиции для изделий разных видов декоративно-прикладного искусства в материале. Выполнение проекта в материале (графика, цвет, материалы декоративно-прикладного искусства и др.).				2		6	Примеры учебных работ	[1], д.[2], [6], [9], [10].	Проверка этапов проектной работы, просмотр эскизов
2.	Раздел 2. Вышивка									
2.1	Тема: Вышивка гладью Исторический обзор развития вышивки гладью в Беларуси и в разных странах мира. Материалы, инструменты и приспособления для работы. Приемы, техника и технология выполнения вышивки гладью. <i>Задание 1. Выполнить методическое пособие с приемами вышивки гладью.</i> <i>Задание 2. Выполнить декоративное изделие с использованием техники вышивки гладью.</i>				2			Методическое пособие «Виды гладьевых швов», образцы вышитых изделий, аутентичные вышитые рушники. Нитки мулине, ткань, иглы, ножницы.	[3], [4], д. [3], [5], [7], [9]	Проверка технологических карт, просмотр
					8		6			
					4		4			
					6		8			
	Всего за семестр	8			36		64			Зачет

	3 курс, 5 семестр									
1.	Раздел 1. Декоративно – прикладное искусство и орнамент (продолжение)									
1.8	Тема: Средства организации композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве Создание художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Средства организации декоративной композиции. Законы композиции в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве. Стилизация и трансформация, их значение в формообразовании плоскостной и объемно-пространственной композиции.	4					2	Мультимедийная презентация	[1], д. [3], [6], [10].	Конспект
2.	Раздел 2. Вышивка (продолжение)									
2.2	Тема: Ажурная вышивка Исторический обзор развития ажурной вышивки в Беларуси и в разных странах мира. Материалы и приспособления для работы.				2			Методическое пособие «Ажурная вышивка», образцы вышитых изделий. Нитки мулине, льняная ткань, иглы, ножницы, миллиметровка, пальцы..	[3], [4], д. [4], [5], [9], [10]	Проверка технологических карт с вышитыми образцами
	Техника и технология ажурной вышивки. Использование ажурной вышивки в декоре предметов быта. Вышивка по сетке, тюлю, ажурные мережки, использование бисера и др.				6		2			
	Задание 1. Выполнить декоративные изделия с использованием техники ажурной вышивки.				6		6			
2.3	Тема: Вышивка тесьмой Исторический обзор развития вышивки тесьмой в разных странах мира. Материалы и приспособления для работы.				2			Методическое пособие «Вышивка тесьмой», образцы вышитых изделий. Нитки мулине, ткань, иглы, ножницы, миллиметровка.	[3], [4], д. [4], [5], [9], [10]	Просмотр художественно-творческих заданий
	Техника и технология вышивки тесьмой. Использование вышивки тесьмой в декоре предметов быта и одежды.				6		4			

	Задание 1. Выполнить декоративное изделие с использованием техники вышивки тесьмой.				8		6			
	Всего за семестр	4			30		20			
	3 курс, 6 семестр									
1.	Раздел 1. Декоративно – прикладное искусство и орнамент (продолжение)									
1.9	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.	6					4	Мультимедийная презентация	[1], д. [2], [4], [6], [10].	Словарь терминов. Рейтинговая контрольная работа №1
3.	Раздел 3. Ткачество									
3.1	Тема: 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.				2		2	«Композиция в декоративно-прикладном искусстве» (пособие)	[1], [2], д. [4], [6], [10].	Графические зарисовки

3.2	Тема: 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. <i>Задание 1: выполнить методическое пособие с основными приемами ткачества гобелена</i>				4		4	Мультимедийная презентация, образцы гобеленов	[1], [2], д. [4], [6], [10].	Анализ образцов с основными приемами ткачества гобелена. Рейтинговая контрольная работа №2
3.3	Тема: Проектный практикум. Ткачество гобелена Проект декоративного панно в технике гобеленового ткачества. <i>Задание 2: выполнить гобелен на заданную тему.</i>				10		10	Образцы работ	[1], [2], д. [4], [6], [10].	Просмотр художественно-творческих заданий
	Всего за семестр	6			28		20			Экзамен
	4 курс, 7 семестр									
4.	Раздел 4. Костюм белорусов. Куклы									
4.1	Тема: Белорусский костюм. История развития костюма привилегированного сословья и горожан Костюм как часть материальной культуры белорусов. Проблемы сохранения и развития национальных традиций в одежде. Функции одежды. Костюм жителей Беларуси X–нач. XX вв. Основные названия составных частей костюма, его конструктивные формы, используемые материалы. Цвет в костюме.	2					4	Альбомы с костюмами, примеры работ	[4], д. [3], [7], [9].	

4.2	Тема: Куклы в исторических костюмах. Авторская кукла Куклы народов мира и их функциональное назначение. Типология куклы (игрушка, обрядовая, театральная, утилитарная кукла, кукла для шествий; восковая кукла; кукла-модель; сувенирные, интерьерные, музейные, коллекционные куклы и др.). Материалы для изготовления кукол, каркасные системы. Понятие «авторская кукла». Мастера авторской куклы. Куклы в исторических костюмах X–нач. XX вв. Анализ форм. Используемый материал. Композиционное решение. Разработка эскизов образов в историческом костюме. Разработка каркаса куклы. Разработка конструкций одежды. <i>Задание 1. Изготовление куклы в материале.</i>				4		4	Альбомы с костюмами, примеры работ	[3], д. [2], [8].	Просмотр и анализ этапов работы
					6		8			
					8		8			
					8		14			
5	Раздел 5. Лоскутная техника									
5.1	Тема: Утилитарные и декоративные изделия в технике лоскутного шитья. Виды изделий в технике лоскутного шитья (декоративные панно, коврики, одеяла, прихватки, сумки, одежда, игрушки, лоскутные изделия для интерьера и др.). Особенности разработки изделий в лоскутной технике. Выполнение в материале утилитарных и декоративных изделий в лоскутной технике. Этапы работы 1. Подготовка к работе. Создание эскиза. 2. Расчет расхода тканей. Подбор тканей по цвету и рисунку. Подготовка трафаретов и шаблонов. 3. Раскрой тканей. Последовательность сборки изделия. Обработка швов. Кайма и ее виды. 4. Подготовка изделия к стежке и ее выполнение. 5. Декорирование изделия. Окончательная обработка изделия <i>Задание 1. Утилитарно-декоративные изделия в лоскутной технике</i> <i>Задание 2. Разработать и выполнить декоративное панно «Птицы», «Декоративный натюрморт» в свободной технике.</i>							Образцы работ, лоскуты ткани, принадлежности для шитья. Мультимедийная презентация	[4], д. [1], [8], [9].	Просмотр и анализ этапов работы
					6					
					4					
					2					
					6		8			
					8		8			
	Всего за семестр	2			52		54			Зачет

	4 курс, 8 семестр									
1.	Раздел 1. Декоративно – прикладное искусство и орнамент (продолжение)									
1.10	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.	4					8	Мультимедийная презентация	[1], д. [4], [5], [10], [11].	
6.	Раздел 6. Художественная обработка кожи									
6.1	Тема: Художественные и технические приемы оформления поверхности изделий из кожи Исторический обзор развития художественной обработки кожи. Классификация художественных изделий из кожи. Инструменты, материалы и приспособления для работы. Форма и декор. Фактура как самостоятельный и активный компонент в художественных изделиях из кожи. Ручной и механический способ нанесения фактуры на поверхность кожи: тиснение, перфорация, трафарет, линейный декор, накладной декор. Техника безопасности				4		8	Методические пособия, образцы работ, кожа, инструменты для работы с кожей, клей ПВА и др.	[4], д. [9], [11].	Проверка художественно-технологических образцов
6.2	Тема: Объемно-пространственная форма в художественных изделиях из кожи Типы объемной композиции из кожи и окружающее пространство. Принципы и закономерности композиционного решения объемной формы. Цвет и фактура как средства выразительности при решении пластических задач в объемных изделиях из кожи.				4		8	Методические пособия, образцы работ, кожа, инструменты для работы с кожей, клей ПВА и др.	[4], д. [9], [11].	Рейтинговая контрольная работа №1

6.3	Тема: Утилитарно-декоративные изделия из кожи Проект утилитарно-декоративного изделия из кожи (панно, сумка, обложки для книги; комплекта (ансамбля) изделий из кожи и др. по выбору). Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, 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 декора в материале. Задание 1. Выполнить учебно-методическое пособие с приемами художественной обработки кожи; Задание 2: Выполнить проект утилитарно-декоративного изделия из кожи на планшете. Задание 3: Выполнить утилитарно-декоративное изделие в соответствии с разработанным проектом в материале.				6		8	Методические пособия, образцы работ, кожа, инструменты для работы с кожей, клей ПВА и др.	[4], д. [9], [11].	Рейтинговая контрольная работа №2	
					4		8				
					8		8				
					8		14				
	Всего за семестр	4			34		62			Экзамен	
	Итого	24			180		220				

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»
(заочная форма получения образования)

Номер раздела темы, занятия	Название раздела, темы, 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
	<i>2 курс, 4 семестр</i>									
1	Раздел 1. Декоративно – прикладное искусство и орнамент									
1.1	Тема: Введение. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве его классификация по видам и типам Орнаментальное искусство – важнейший элемент художественно-содержательной предметной среды, связанный с духовной культурой народа, его традициями. Декор и орнамент. Стилль. Связь орнаментального декора с определенной исторической эпохой. Орнаментальный мотив. Универсальные мотивы в орнаментике. Природный и предметный орнамент. Виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, гротескный (тератологический), геральдический, предметный, каллиграфический, механический и другие. Типы орнамента: розетты (центрический орнамент), ленточный орнамент (бордюр, обрамление), сетчатые орнаменты (раппорт). Пластическая характеристика орнамента,	2						Мультимедийная презентация	[1], д. [2], [6], [10].	Проверка структурно-логической схемы виды орнамента

	способы нанесения на поверхность.								
1.2	Тема: Основные закономерности, средства организации и выразительности орнаментальной композиции Достижение художественной выразительности в орнаментальной композиции. Средства выразительности: форма, точка, линия, пятно, цвет, фактура, материал. Декоративная стилизация и трансформация. Средства организации орнаментальной композиции: ритм, контраст, нюанс, равновесие, масштабность, пропорции, тождество, модуль, симметрия, асимметрия, цвет (тон). Орнаментальные композиции на основе различных видов симметрии (зеркальная, осевая, смешанная).			2			Примеры учебных работ, мультимедийная презентация	[1], д. [2], [6], [9], [10].	Проверка упражнений, опрос
1.5	Тема: Орнаментальная стилизация Понятие о стилизации, принципы выполнения. Детальная зарисовка реальной растительной формы, животных, птиц. Разработка и выполнение стилизации растительных, зооморфных, орнитоморфных мотивов для декоративных композиций в материале.			2			Примеры учебных работ	[1], д. [2], [6], [9], [10].	Проверка графических зарисовок
1.7	Тема: Орнаментальная композиция. Проектный практикум Выполнение проекта орнаментальной композиции. Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, аутентичными изделиями; выполнение графических зарисовок растений, животных, птиц; выполнение стилизации природных объектов. Построение орнаментальных композиций: ленточный орнамент (бордюр), сетчатый орнамент (раппорт), центрический орнамент (розетка). Разработка идеи в форэскизах, разработка эскиза – конкретизация			2			Примеры учебных работ	[1], д. [2], [6], [9], [10].	Проверка этапов проектной работы, просмотр эскизов

	художественного образа; разработка орнаментальной композиции для изделий разных видов декоративно-прикладного искусства в материале. Выполнение проекта в материале (графика, цвет, материалы декоративно-прикладного искусства и др.).									
	<i>Всего за семестр</i>	2			6					
	<i>3 курс, 5 семестр</i>									
1.	Раздел 1. Декоративно – прикладное искусство и орнамент (продолжение)									
1.8	Тема: Средства организации композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве Создание художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Средства организации декоративной композиции. Законы композиции в декоративно-прикладном искусстве и дизайне. Выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве. Стилизация и трансформация, их значение в формообразовании плоскостной и объемно-пространственной композиции.	2						Мультимедийная презентация	[1], д. [3], [6], [10].	Конспект
	Раздел 2. Вышивка									
2.1	Тема: Вышивка гладью Исторический обзор развития вышивки гладью в Беларуси и в разных странах мира. Материалы, инструменты и приспособления для работы. Приемы, техника и технология выполнения вышивки гладью. <i>Задание 1. Выполнить методическое пособие с приемами вышивки гладью.</i> <i>Задание 2. Выполнить декоративное изделие с использованием техники вышивки гладью.</i>				4			Методическое пособие «Виды гладевых швов», образцы вышитых изделий, аутентичные вышитые рушники. Нитки мулине, ткань, иглы, ножницы.	[3], [4], д. [3], [5], [7], [9]	Проверка технологических карт, просмотр

	<i>Всего за семестр</i>	2			4					Зачет
	<i>3 курс, 6 семестр</i>									
2.	Раздел 2. Вышивка (продолжение)									
2.2	Тема: Ажурная вышивка Исторический обзор развития ажурной вышивки в Беларуси и в разных странах мира. Материалы и приспособления для работы. Техника и технология ажурной вышивки. Использование ажурной вышивки в декоре предметов быта. Вышивка по сетке, тюлю, ажурные мережки, использование бисера и др. <i>Задание 1. Выполнить декоративные изделия с использованием техники ажурной вышивки.</i>				2			Методическое пособие «Ажурная вышивка», образцы вышитых изделий. Нитки мулине, льняная ткань, иглы, ножницы, миллиметровка, пяльцы.	[3], [4], д. [4], [5], [9], [10]	Проверка технологических карт с вышитыми образцами
2.3	Тема: Вышивка тесьмой Исторический обзор развития вышивки тесьмой в разных странах мира. Материалы и приспособления для работы. Техника и технология вышивки тесьмой. Использование вышивки тесьмой в декоре предметов быта и одежды. <i>Задание 1. Выполнить декоративное изделие с использованием техники вышивки тесьмой.</i>				2			Методическое пособие «Вышивка тесьмой», образцы вышитых изделий. Нитки мулине, ткань, иглы, ножницы, миллиметровка.	[3], [4], д. [4], [5], [9], [10]	Просмотр художественно-творческих заданий
	<i>Всего за семестр</i>				4					
	<i>4 курс, 7 семестр</i>									
1.	Раздел 1. Декоративно – прикладное искусство и орнамент (продолжение)									
1.9	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,	2						Мультимедийная презентация	[1], д. [2], [4], [6], [10].	Словарь терминов

	модерна, ар-деко, постмодернизма. Понятие ансамбля в декоративно-прикладном искусстве.									
3.	Раздел 3. Ткачество									
3.1	Тема: 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.				2			«Композиция в декоративно-прикладном искусстве» (пособие)	[1], [2], д. [4], [6], [10].	Графические зарисовки
3.2	Тема: 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. <i>Задание 1: выполнить методическое пособие с основными приемами ткачества гобелена</i>				2			Мультимедийная презентация, образцы гобеленов	[1], [2], д. [4], [6], [10].	Анализ образцов с основными приемами ткачества гобелена

3.3	Тема: Проектный практикум. Ткачество гобелена Проект декоративного панно в технике гобеленового ткачества. <i>Задание 2: выполнить гобелен на заданную тему.</i>			4			Образцы работ	[1], [2], д. [4], [6], [10].	Просмотр художественно-творческих заданий
	Всего за семестр	2		8					Зачет
	4 курс, 8 семестр								
1.	Раздел 1. Декоративно – прикладное искусство и орнамент (продолжение)								
1.10	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.	2					Мультимедийная презентация	[1], д. [4], [5], [10], [11]	
4.	Раздел 4. Костюм белорусов. Куклы								
4.1	Тема: Белорусский костюм. История развития костюма привилегированного сословья и горожан Костюм как часть материальной культуры белорусов. Проблемы сохранения и развития национальных традиций в одежде. Функции одежды. Костюм жителей Беларуси X–нач. XX вв. Основные названия составных частей костюма, его конструктивные формы, используемые материалы. Цвет в костюме.			2			Альбомы с костюмами, примеры работ	[4]. д. [3], [7], [9].	
4.2	Тема: Куклы в исторических костюмах. Авторская кукла Куклы народов мира и их функциональное назначение. Типология куклы (игрушка, обрядовая, театральная, утилитарная кукла, кукла для шествий; восковая кукла; кукла-модель; сувенирные, интерьерные, музейные, коллекционные куклы и др.). Материалы для изготовления кукол, каркасные системы.			2			Альбомы с костюмами, примеры работ	[3], д. [2], [8].	Просмотр и анализ этапов работы

6	Раздел 6. Художественная обработка кожи									
6.1	Тема: Художественные и технические приемы оформления поверхности изделий из кожи Исторический обзор развития художественной обработки кожи. Классификация художественных изделий из кожи. Инструменты, материалы и приспособления для работы. Форма и декор. Фактура как самостоятельный и активный компонент в художественных изделиях из кожи. Ручной и механический способ нанесения фактуры на поверхность кожи: тиснение, перфорация, трафарет, линейный декор, накладной декор. Техника безопасности				2			Методические пособия, образцы работ, кожа, инструменты для работы с кожей, клей ПВА и др.	[4], д. [9], [11].	Проверка художественно-технологических образцов
6.2	Тема: Объемно-пространственная форма в художественных изделиях из кожи Типы объемной композиции из кожи и окружающее пространство. Принципы и закономерности композиционного решения объемной формы. Цвет и фактура как средства выразительности при решении пластических задач в объемных изделиях из кожи.				2			Методические пособия, образцы работ, кожа, инструменты для работы с кожей, клей ПВА и др.	[4], д. [9], [11].	
6.3	Тема: Утилитарно-декоративные изделия из кожи Проект утилитарно-декоративного изделия из кожи (панно, сумка, обложки для книги; комплекта (ансамбля) изделий из кожи и др. по выбору). Принцип проектного поиска: работа с аналогами и прототипами, 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 декора в материале. <i>Задание 1. Выполнить учебно-методическое пособие с приемами художественной обработки кожи;</i> <i>Задание 2: Выполнить утилитарно-декоративное изделие в соответствии с разработанным проектом в материале.</i>				2			Методические пособия, образцы работ, кожа, инструменты для работы с кожей, клей ПВА и др.	[4], д. [9], [11].	Просмотр работ

	<i>Всего за семестр</i>				6					Экзамен
	<i>Итого</i>	8			44					

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Декоративно-прикладное искусство : электрон. учеб.-метод. комплекс для специальности 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы» / сост.: Г. В. Лойко, С. Е. Зятикова // Репозиторий БГПУ. – URL: <http://elib.bspu.by/handle/doc/60389> (дата обращения: 14.11.2024).
2. Калошкіна, А. Я. Дзіцячае ручное ткацтва : дапам. для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. Я. Калошкіна. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2021. – 160 с.
3. Кондратович, Н. И. Реализация вариативного компонента на уроках обслуживающего труда (вышивка, вязание) : учеб.-метод. пособие / Н. И. Кондратович. – Гродно : Гродн. обл. ин-т развития образования, 2022. – 96 с.
4. Народные художественные ремесла : учеб.-метод. комплекс / сост.: С. Е. Зятикова, Г. В. Лойко // Репозиторий БГПУ. – URL: <http://elib.bspu.by/handle/doc/46514> (дата обращения: 14.11.2024).

Дополнительная литература

1. Банакина, Л. В. Лоскутное шитье : техника, приемы, изделия / Л. В. Банакина. – М. : АСТ-Пресс Кн., 2006. – 192 с.
2. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 368 с.
3. Бялявіна, В. М. Беларускі касцюм / В. М. Бялявіна, Л. В. Ракава. – Мінск : Беларусь, 2017. – 463 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. Кацар, М. С. Беларускі арнамент: ткацтва, вышыўка / М. С. Кацар ; навук. рэд. Я. М. Сахуты. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 2009. – 224 с.
6. Композиция в декоративно-прикладном искусстве : учеб.-метод. пособие / сост.: Н. В. Починава, С. Е. Зятикова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2009. – 112 с.
7. Лобачевская, О. А. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы / О. А. Лобачевская, З. И. Зимина. – 4-е изд. – Минск : Беларус. навука, 2022. – 279 с.
8. Нагель, О. И. Художественное лоскутное шитье: основы лоскутного шитья и традиции народного текстильного лоскута : учеб.-метод. пособие / О. И. Нагель. – М. : Шк. пресса, 2004. – 96 с.

9. Народные художественные ремесла : учеб.-метод. пособие / Н. В. Починова, С. Е. Зятикова, М. Ю. Приймова [и др.] ; под общ. ред. Н. В. Починовой, С. Е. Зятиковой. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2008. – 96 с.
10. Починова, Н. В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве : пособие / Н. В. Починова, С. Е. Зятикова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. – 132 с.
11. Пушкина, В. З. Кожа : практ. рук. / В. З. Пушкина. – М. : Эксмо, 2003. – 248 с.

Методические рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы студента по учебной дисциплине

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 в процессе освоения разных видов декоративно-прикладного искусства, овладеть методикой самостоятельной учебной деятельности, необходимой для саморазвития и самосовершенствования личности будущего специалиста. Она реализуется через репродуктивные, частично-поисковые и творческие самостоятельные, учебно-исследовательские виды деятельности студентов.

Самостоятельная работа студентов определяется учебными планами и программой. Исходя из специфики учебной дисциплины, она нередко выступает в качестве подготовительного этапа к выполнению творческой работы в материале на аудиторных занятиях и включает подготовку к занятиям инструментов и материалов по разным видам декоративно-прикладного искусства, а также завершение самой творческой работы (изделия) и оформление проектных (художественно-творческих работ), информационный поиск (подбор и художественный анализ аналогов и прототипов, работу со справочной и искусствоведческой литературой), выполнение художественно-творческих заданий (вариантный поиск на стадии эскизов, изучение и копирование орнаментальных узоров аутентичных изделий, выполнение технологических проб и образцов), создание наглядно-методических пособий и др. поисково-исследовательскую деятельность, посещение выставок и музейных экспозиций, подготовку к зачетам и экзаменам.

Ее результаты учитываются преподавателем во время текущего контроля на учебных занятиях и время промежуточного контроля по учебной дисциплине.

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться обучающимися на:

- подготовку к лекциям и лабораторным занятиям;
- подготовку к зачетам и экзаменам по учебной дисциплине;
- выполнение творческих заданий (графических упражнений и зарисовок, выполненных образцов, технологических карт, эскизов и др.).

Основные методы организации самостоятельной работы:

- изучение тем и проблем, выносимых на лекции и лабораторные занятия;
- разработка и обоснование художественно-проектных решений.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде:

- просмотра творческих заданий;
- индивидуальных бесед;
- итогового занятия.

Требования к выполнению самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство»

№ п/п	Название темы, раздела	Кол-во часов на СРС		Задание	Форма выполнения
		Дневная форма получения образования	Заочная форма получения образования		
1.	Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство и орнамент				
1.1	Введение. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве его классификация по видам и типам	4	4	Зарисовки универсальных мотивов	Художественно-творческое задание (графические зарисовки), структурно-логическая схема
1.2	Основные закономерности, средства организации и выразительности орнаментальной композиции	4	4	Информационный поиск (подготовить иллюстративную подборку с видами и типами орнамента)	Информационный поиск (подборка иллюстративного материала)
1.3	Орнамент Древнего мира и Нового времени	4	4	Выполнить мультимедийную презентацию «Орнаментальное искусство Древнего мира» (на выбор) и презентацию «Изделия ДПИ и орнамент «Нового времени»	Мультимедийная презентация
1.4	Развитие орнаментального искусства Беларуси	4	4	Выполнить презентацию «Символика и семантика белорусского орнамента»	Мультимедийная презентация
1.5	Орнаментальная стилизация	6	6	Выполнить подборку иллюстративного материала растительных объектов для дальнейшей стилизации, разработка эскизов, выполнение графических зарисовки, завершение этапов работ	Информационный поиск (подборка иллюстративного материала), эскизы, художественно-творческое задание (графическое зарисовки)
1.6	Орнаментальные композиции на основе различных видов симметрии	6	6	Подготовить аналоги и прототипы орнаментальных композиций на основе различных видов симметрии (зеркальная, осевая,	Информационный поиск (подборка иллюстративного материала), эскизы

				смешанная). Выполнение эскизов, завершение этапов работы в материале	
1.7	Орнаментальная композиция. Проектный практикум	6 6 6	6 6 14	Выполнение художественно-творческого задания (эскизных схем стилизации растительных, зооморфных, орнитоморфных мотивов). Завершение проектной работы в материале	Эскизы, художественно-творческое задание (работы со стилизованными объектами). Проект в материале
1.8	Средства организации композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве	2	12	Выполнить глоссарий (иллюстрированный словарь терминологии): «Средства выразительности и организации композиции в ДПИ»	Глоссарий (иллюстрированный словарь)
1.9	История развития декоративно-прикладного искусства	4	10	Составить сводную таблицу «Характеристика стилей в ДПИ» (от Древнего мира до XX века)	Сводная таблица с характеристикой
1.10	Декоративно-прикладное искусство Беларуси	8	10	Выполнить презентацию: «Виды белорусского ДПИ»	Мультимедийная презентация
2	Раздел 2. Вышивка				
2.1	Вышивка гладью	6 12	12 10 20	Оформить наглядно-методическое пособие с вышитыми образцами. Разработать эскиз декоративного изделия, вышитого гладью. Завершить изделие, вышитое гладью	Наглядно-методическое пособие. Эскизы, завершение работы (выполнение вышивки изделия в материале)
2.2	Ажурная вышивка	8	10 16	Разработать эскиз декоративного изделия с ажурной вышивкой, Завершить вышивку изделия	Эскизы. Завершенное вышитое изделие
2.3	Вышивка тесьмой	10	10	Разработать эскиз декоративного изделия с вышивкой тесьмой. Завершение вышивки лентами,	Эскизы. Оформленное изделие

			18	оформление изделия	
3.	Раздел 3. Ткачество				
3.1	Создание художественного образа в ткачестве	2	8	Выполнить художественно-творческое задание (стилизацию растительных, зооморфных, антропоморфных мотивов для тканого узора)	Художественно-творческое задание (зарисовки стилизованных объектов графический материал)
3.2	Гобелен как произведение декоративно-прикладного искусства. Техники и технология ткачества гобелена	4	10	Выполнить презентацию по теме и подобрать иллюстративный материал гобеленов ведущих мастеров и художников разных стран мира	Мультимедийная презентация
3.3	Проектный практикум. Ткачество гобелена	10	8	Выполнить наглядно-методическое пособие с образцами приемов и тканых переплетений в гобелене в материале. Завершение работы (ткачество гобелена)	Наглядное пособие с образцами в материале. Завершение этапов работы
			18		
4.	Раздел 4. Костюм белорусов. Куклы				
4.1	Белорусский костюм. История развития костюма привилегированного сословья и горожан	4	10	Выполнить альбом с историческими костюмами белорусов разных веков	Наглядно-методическое пособие (альбом)
4.2	Куклы в исторических костюмах. Авторская кукла	4 8 8 14	4 8 8 14	Эскизный поиск образа авторской куклы. Выполнение каркаса куклы. Выполнить составные части костюма для куклы (вышивка, сшивание, декор). Завершение изготовления куклы	Эскизы. Каркас куклы. Завершение работы
5.	Раздел 5. Лоскутная техника				

5.1	Утилитарные и декоративные изделия в технике лоскутного шитья	8	8	Разработать эскиз декоративно-утилитарного изделия в лоскутной технике. Выполнить шаблоны для работы. Раскрой деталей.	Эскизы. Шаблоны.
			8		Изделие, подготовленное к стежке.
		8	8	Завершение творческой работы в материале. Подготовить изделие к стежке. Декорирование изделия	Декор изделия
			26		
6.	Раздел 6. Художественная обработка кожи				
6.1	Художественные и технические приемы оформления поверхности изделий из кожи	8	10	Выполнить наглядно-методическое пособие с художественными и техническими приемами оформления поверхности изделий из кожи	Наглядное пособие
6.2	Объемно-пространственная форма в художественных изделиях из кожи	8	10	Презентация «Виды объемных изделий из кожи и способы их декорирования»	Мультимедийная презентация
6.3	Утилитарно-декоративные изделия из кожи	8	32	Оформление учебного наглядно - методического пособия с приемами художественной обработки кожи. Разработка проекта декоративно-утилитарного изделия из кожи. Завершение творческой работы в материале	Пособие, проект декоративно-утилитарного изделия из кожи
		16			
		14			
	Всего часов, отведенных на СРС	220	372		

Примерный перечень и краткая характеристика оценочных средств

№ п/п	Наименование ОС	Краткая характеристика оценочного средства	Представление ОС в УП
10.	Мультимедийная презентация	Представление содержания учебного материала, учебной задачи с использованием мультимедийных технологий	Тематика презентаций
11.	Глоссарий, тезаурус (иллюстрированный словарь терминов)	Словарь специализированных терминов и их определений дополняется иллюстративным материалом, исходя из специфики предмета	Тематика глоссария
12.	Информационный поиск (подборка иллюстративного материала, аналогов и прототипов)	Поиск неструктурированной документальной иллюстративной информации	Примерная тематика
13.	Конспект	Письменный текст, систематически, кратко, логично и связно передающий содержание основного источника информации (статьи, книги, лекции и др.); синтезирующая форма записи, которая может включать в себя план источника информации, выписки из него и его тезисы	Тематика вопросов для конспектирования
14.	Структурно-логическая схема (графическая схема)	Графическое изображение логических связей между основными субъектами текста (отношений между условно-выделенными константами)	Тема для задания
15.	Сводная таблица	Концентрированное представление отношений между изучаемыми феноменами, выраженными в форме переменных	Тематика для сводной таблицы
16.	Проект (художественно-творческий)	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских художественно-творческих заданий, позволяющий оценить уровень сформированности навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся	Задание для проекта
17.	Художественно-творческое задание	Частично регламентированное задание, имеющее оригинальное (авторское) решение и позволяющее диагностировать художественные умения, интегрировать знания из различных областей художественной деятельности, аргументировать собственную точку	Темы заданий

		зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся	
18.	Наглядно-методическое пособие	Изобразительное пособие (с пояснительным текстом или без него), содержащее материалы, представленные в наглядной форме по технологии, видам декоративно-прикладного искусства	Задания для выполнения наглядно-методических пособий
10.	Технологическая карта	Методическая разработка, в которой содержится технологическая последовательность выполнения изделий или процессов в декоративно-прикладном искусстве	Тематика заданий

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Для диагностики компетенций по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» используются следующие формы:

1. Устная форма:

- опрос (беседа);
- просмотр выполнения этапов художественно-творческих заданий (графических упражнений и зарисовок, выполненных образцов, технологических карт, эскизов и др.), учебно-творческих проектов;
- проведение рейтинговых контрольных работ;
- просмотр заданий, относящихся к самостоятельной работе;
- зачет;
- экзамен.

2. Письменная форма:

- проверка конспекта;
- проверка структурно-логической схемы;
- глоссарий (иллюстративный словарь терминов);
- мультимедийная презентация;
- проверка сводной таблицы.

3. Устно-письменная форма:

- информационный поиск;
- обоснование и разработка художественно-проектных решений.

Учебными планами в качестве форм промежуточного контроля по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» предусмотрены 2 зачета и 2 экзамена. Зачет и экзамен проходят в форме просмотров с оцениванием практической (творческой) части работы. Экзамен, при необходимости, может включать проверку теоретической подготовленности по основным разделам дисциплины.

**Примерные критерии и показатели оценки выполнения
студентами работ, используемых в процессе текущей аттестации и
самостоятельной работы**

Критерий	Показатели
Мультимедийная презентация	
Раскрытие темы учебного задания	– тема раскрыта; – тема раскрыта частично: не более 2 замечаний; – тема раскрыта частично: не более 3 замечаний; – тема не раскрыта: 4 и более замечаний
Подача материала (наличие, достаточность и обоснованность графического оформления: схем, рисунков, диаграмм, фотографий)	– подача материала полностью соответствует указанным параметрам; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 2 замечаний; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: не более 3 замечаний; – подача материала соответствует указанным параметрам частично: 4 и более замечаний
Художественное оформление презентации (соответствие дизайна всей презентации поставленной цели; стилевое единство рисунков; обоснованное использование анимационных эффектов)	– презентация оформлена без замечаний; – презентация оформлена с замечаниями: не более 2 замечаний; – презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: не более 3 замечаний; – презентация оформлена с замечаниями по параметру или параметрам: 4 и более замечаний
Информационный поиск (подборка иллюстративного материала, аналогов и прототипов)	
Полнота выбора источников и точность поиска (формальное соответствие требованиям)	– выбор источников осуществлен в соответствии с заданными требованиями; – выбор источников осуществлен с отклонением от заданных требований: с замечаниями; – выбор источников полностью не соответствует заданным требованиям
Содержательное соответствие требованиям	– представленный материал отражает предмет поиска; – представленный материал имеет замечания; – представленный материал не отражает предмет поиска
Конспект	
Соответствие конспекта плану содержания источника	– конспект соответствует плану содержания; – конспект частично соответствует плану содержания: не более 2 замечаний;

	– конспект частично соответствует плану содержания: 3 и более замечаний; – конспект не соответствует плану содержания
Отражение в конспекте основных положений источника и наличие выводов	– основные положения отражены, выводы представлены; – основные положения отражены, выводы не представлены; – основные положения отражены частично, выводы частично представлены; – основные положения не отражены, выводы не представлены
Ясность, лаконичность изложения	– изложение ясное и лаконичное; – изложение имеет не более 2 замечаний по указанным параметрам; – изложение имеет не более 3 замечаний по указанным параметрам; – по указанным параметрам изложение имеет 4 и более замечаний
Глоссарий (иллюстрированный словарь терминов)	
Точность и достоверность информации	– информация точная и достоверная; – информация имеет не более 2 замечаний; – информация имеет 3 и более замечаний; – информация неточная в полном объеме
Художественное оформление	– художественное оформление выполнено со значительными ошибками, контекст в работе не отражен; – художественное оформление выполнено с незначительными художественными ошибками, контекст не полностью отражен; – художественное оформление выполнено грамотно, контекст полностью отражен в работе
Структурно-логическая схема (графическая схема)	
Выделение основных понятий	– основные понятия выделены полностью; – основные понятия выделены частично: не более 2 замечаний; – основные понятия не выделены
Определение смысловых и причинно-следственных связей	– смысловые и причинно-следственные связи определены; – смысловые и причинно-следственные связи определены частично: не более 2 замечаний; – смысловые и причинно-следственные связи не определены или много замечаний
Определение взаимосвязей блоков понятий	– взаимосвязи блоков понятий определены в полном объеме; – взаимосвязи блоков понятий определены частично: не более 2 замечаний; – взаимосвязи блоков понятий не определены или много замечаний
Сводная таблица	
Компактность таблицы и лаконичность записей	– таблица компактна и лаконична; – таблица имеет замечания по компактности и лаконичности: не более 2 замечаний;

	– таблица имеет замечания по компактности и лаконичности: не более 4 замечаний; – таблица имеет множество замечаний по компактности и лаконичности: 5 и более замечаний
Указание изучаемых объектов и логические связи таблицы	– все объекты указаны и логически связаны; – объекты указаны частично, частично нарушена логика: отсутствует не более 2 объектов, 1-2 замечания; – объекты указаны частично: отсутствует не более 4 объектов; – объекты указаны частично: отсутствуют 5 и более объектов; – объекты таблицы логически не связаны
Художественное оформление	– художественное оформление выполнено грамотно; – художественное оформление имеет не значительные замечания; – художественное оформление выполнено с замечаниями
Проект (художественно-творческий) индивидуальный /групповой	
Соответствие проекта контексту проектирования	– проект соответствует контексту проектирования; – проект частично соответствует контексту проектирования: не более 2 замечаний; – проект частично соответствует контексту проектирования: не более 4 замечаний; – проект не соответствует контексту проектирования
Соответствие проекта художественному аналогу	– проект соответствует художественному аналогу; – проект частично соответствует художественному аналогу: не более 2 замечаний; – проект частично соответствует художественному аналогу: не более 4 замечаний; – проект не соответствует художественному аналогу
Степень освоения процедур проектирования	– процедуры проектирования освоены в полном объеме; – процедуры проектирования освоены частично: не освоена 1 процедура; – процедуры проектирования освоены частично: не освоено 2 процедуры; – процедуры проектирования не освоены: не освоено 3 и более процедур
Соответствие художественного проекта требованиям, предъявляемым к защите (оригинальность идеи, самостоятельность, художественное оформление, степень завершенности, аннотация, эскизный поиск, наличие технологической карты и др.)	– проект имеет законченное художественное оформление, оригинальное, самостоятельное решение, аннотацию, представлен эскизный поиск, по необходимости представлены технологические карты и др.); – проект имеет законченное художественное оформление, оригинальное решение, решение проекта осуществлялось с незначительной помощью педагога, самостоятельный эскизный поиск; – художественный проект закончен не до конца, имеет аннотацию, представлены эскизы, проект выполнен под непосредственным руководством педагога; – проект не имеет законченный вид или не представлен, в наличии только эскизы

Художественно-творческое задание	
Соответствие поставленным задачам	– соответствует поставленным задачам; – частично соответствует поставленным задачам; – не соответствует поставленным задачам
Идейно-композиционное решение	– идейно-композиционное решение оригинальное, авторское, выполнено самостоятельно, грамотно закомпоновано; – идейно-композиционное решение выполнено с помощью педагога; – идейно-композиционное решение задания скопировано с аналогов и прототипов либо выполнено с нарушением законов и принципов композиции
Колористическое (графическое решение)	– колористическое (графическое) решение выполнено грамотно; – задания выполнены с незначительными колористическими (графическими) замечаниями; – задания выполнены с грубыми колористическими (графическими) ошибками
Технико-технологическое решение	– техника и технология выполнения задания и работы с материалом не нарушена, работа выполнена аккуратно, грамотное владение техникой или материалом, самостоятельность в работе; – техника и технология выполнения задания и работы с материалом имеет незначительные нарушения, работа выполнена аккуратно, под руководством педагога; – работа выполнена с нарушением техники и технологии или выполнена не аккуратно
Оформление	– работа имеет законченный вид, выполнена аккуратно, художественно оформлена (паспарту, рамка, планшет и т.д.); – работа имеет законченный вид, не имеет художественного оформления; – работа не закончена (выполнена частично)

Критерии оценки результатов учебной деятельности

Отметка в баллах	Показатели оценки результатов учебной деятельности
«1» один	Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта, отказ от ответа или непредставление на итоговый просмотр творческих учебных заданий.
«2» два	Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного стандарта, пассивность на лабораторных занятиях, неумение применять основы композиционных знаний в творческом процессе, отсутствие знаний по технологии художественной обработки материала, низкий технический и художественный уровень культуры исполнения задания.
«3» три	Фрагментарные теоретические знания в рамках образовательного стандарта, пассивность на лабораторных занятиях, выполнение творческих заданий с существенными композиционными и технологическими ошибками в работе с художественными материалами, низкий технический и художественный уровень культуры исполнения задания.
«4» четыре	Способность под руководством преподавателя решать стандартные творческие задачи, выполнение творческих заданий без существенных композиционных ошибок, знание базовых художественных и пластических возможностей материала, владение начальными основами технологии его художественной обработки, допустимый уровень культуры исполнения задания.
«5» пять	Умение ориентироваться в основных теоретических положениях учебного материала, достаточный объем знаний для воспроизведения его содержания. Знание художественных и пластических возможностей материала, владение технологией его обработки. Способность под руководством преподавателя решать творческие задачи на лабораторных занятиях, выполнять творческие задания на достаточном уровне культуры исполнения без существенных композиционных и технико-технологических ошибок.
«6» шесть	Достаточно систематизированные знания в объеме учебной программы. Умение самостоятельно применять законы и средства организации композиции в творческом процессе при выполнении учебного задания, владение технологией художественной обработки материала, активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, выполнение творческих заданий на хорошем уровне культуры исполнения, без существенных композиционных и технико-технологических ошибок.
«7» семь	Систематизированные знания в объеме учебной программы, владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении творческих задач, активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях. Владение технологией художественной обработки материала. Выполнение творческих заданий на высоком уровне культуры исполнения без существенных композиционных и технико-технологических ошибок.
«8» восемь	Систематизированные глубокие знания в объеме учебной программы, владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать

	в постановке и решении сложных творческих задач, активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях. Владение технологией художественной обработки материала, выполнение творческих заданий на высоком художественном и техническом уровне культуры исполнения.
«9» девять	Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме учебной программы, владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении сложных творческих задач, активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях. Знание художественных и пластических возможностей материала. Высокий уровень владения технологией его художественной обработки, способность к творческому эксперименту. Выполнение творческих заданий на высоком художественном и техническом уровне культуры исполнения.
«10» десять	Систематизированные глубокие теоретические знания в объеме учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы. Владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении сложных творческих задач. Глубокие знания художественных и пластических возможностей материала, максимальное использование его средств выразительности при создании творческих работ. Активная творческая самостоятельная работа на лабораторных, использование современных достижений художественной практики в своей творческой деятельности, способность к творческому эксперименту. Выполнение творческих заданий на высоком художественном и техническом уровне культуры исполнения.

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 образовательного стандарта. Пассивность на лабораторных занятиях, выполнение творческих заданий с существенными композиционными, колористическими, технико-технологическими ошибками, низкий художественный уровень культуры исполнения творческих заданий, а также за отказ от ответа или непредставление на промежуточную аттестацию за семестр (просмотр) творческих учебных заданий в полном объеме, предусмотренном программой.

Примерные вопросы к экзамену

1. Понятие «орнамент». Связь универсальных мотивов геометрического орнамента с мировоззрением древнейших культур. Мировое дерево.
2. Основные универсальные мотивы геометрической орнаментики.
3. Декор и орнамент. Классификация орнамента и схемы его построения.
4. Природный и предметный орнамент и его характеристика.
5. Понятие «орнамент». Стилизация и трансформация в орнаментальной и сюжетной композиции.
6. Средства организации орнаментальной композиции и их характеристика.
7. Средства выразительности в орнаментальной композиции и их характеристика.
8. Понятие «художественный образ». Составные элементы художественного образа. Особенности художественного образа в декоративно-прикладном искусстве.
9. Принципы создания орнаментальной композиции на основе различных видов симметрии.
10. Классификация орнаментов по основным типам.
11. Декоративно-прикладное искусство и орнамент первобытных народов и его характеристика.
12. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Древнего Египта и его характеристика.
13. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Месопотамии и его характеристика.
14. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Эгейского мира и его характеристика.
15. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Древней Греции и его характеристика.
16. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Древнего Рима и его характеристика.
17. Декоративно-прикладное искусство и орнамент Византии и его характеристика.
18. Декоративно-прикладное искусство и орнамент кельтов и скифов. Орнамент Средневековья (романский и готический стиль) и его характеристика.
19. Декоративно-прикладное искусство и орнамент эпохи Возрождения и его характеристика.
20. Декоративно-прикладное искусство и орнамент модерна и его характеристика.
21. Декоративно-прикладное искусство и орнамент эпохи барокко и рококо.

22. Декоративно-прикладное искусство и орнамент классицизма и ампира.
23. Декоративно-прикладное искусство и орнамент модерна и ар-деко и его характеристика.
24. Семантика и символика белорусского орнамента.
25. Инструменты, приспособления, оборудование для художественной обработки кожи. Организация рабочего места, техника безопасности при работе с кожей. Основные виды изделий из кожи.
26. Разнообразие видов кожи и их свойства. Основные приемы работы с кожей.
27. Пластические возможности кожи. Техника термообработки, гофрировки, тиснения.
28. Виды и способы выполнения техники аппликации и вышивки по коже.
29. Основные составные части белорусского костюма горожан.
30. Белорусский костюм привилегированного сословья X-XIX в.в. Общая характеристика.
31. Материалы, инструменты и приспособления для лоскутной техники. Организация рабочего места и хранение материалов. Особенности подготовки и цветового подбора ткани к работе в лоскутном шитье.
32. Слои лоскутного полотна и технологическая последовательность сборки изделий. Стежка изделий в лоскутной технике, ее виды, значение, технология выполнения.
33. Основные техники лоскутного шитья.
34. История развития вышивки лентами. Материалы, инструменты для работы, основные приемы вышивки лентами.
35. Приемы, техника и технология выполнения вышивки гладью. Материалы, инструменты и приспособления для работы.
36. История развития вышивки лентами. Основные приемы вышивки лентами.
37. Типология куклы (игрушка, обрядовая, театральная, кукла для шествий и др.) Материалы для изготовления кукол, каркасные системы. Мастера авторской куклы.
38. Ажурная вышивка и ее виды. Основные технологические приемы вышивки.
39. История развития ткачества гобеленов. Гобелен в условиях современной жизни. Ведущие зарубежные и белорусские художники и мастера гобелена.
40. Материалы и инструменты для создания гобелена. Подготовка рамы и натягивание основы. Основные приемы и техники работы.

Примеры компетентностно-ориентированных заданий

1. Изобразите графическими материалами схемы построения трех видов орнамента: бордюра, розетки, сетки.
2. Изобразите графическими материалами различные схемы построения орнамента в полосе (бордюра) с использованием геометрического орнамента.
3. Изобразите графическими материалами схемы построения орнамента в круге (розетки) с использованием растительных мотивов.
4. Изобразите графическими материалами схемы построения сетчатого орнамента.
5. Предложите и выполните графическими материалами не менее 3 вариантов орнаментальных композиций, построенных с использованием ромбов, квадратов и треугольников.
6. Предложите и изобразите графически не менее 3 композиции, выполненных с использованием универсальных орнаментальных мотивов.
7. Предложите не менее 3-х вариантов творческих заданий, связанных с построением орнаментальных композиций, для учащихся младшего школьного возраста.
8. Предложите не менее 3-х вариантов творческих заданий, связанных с построением орнаментальных композиций, для учащихся среднего школьного возраста.
9. Составьте алгоритм разработки орнаментальной композиции. Предложите варианты использования орнаментальных композиций в современном интерьере.
10. Предложите и изобразите графически схемы орнаментальных композиций для текстильной сумки.
11. Продемонстрируйте выполнение в гобелене уравнивающей плетенки, полотняного переплетения, узелков, петелек).
12. Продемонстрируйте в гобелене выполнение бахромы, косички, способы соединения уточных нитей.
13. Опишите этапы стилизации природной формы до модульного элемента для разработки орнаментальных композиций.
14. Изобразите графическими материалами основные универсальные мотивы геометрической орнаментики и предложите варианты орнаментальных композиций с их использованием.
15. Опишите возможные ошибки, возникающие в процессе разработки и создания орнаментальных композиций у учащихся, и предложите пути их предупреждения.
16. Предложите варианты сувенирной продукции, декорированной белорусским орнаментом.
17. Составьте и изобразите орнаментальную композицию (не менее 3-х) с использованием динамичного ритма.

18. Составьте и изобразите орнаментальную композицию (не менее 3-х) с использованием статичного ритма. Предложите варианты сувенирной продукции выполненной из кожи.

19. Продемонстрируйте приемы выполнения вышивки по коже.

20. Разработайте план проведения мастер-класса по работе с кожей с детьми подросткового возраста.

21. Проиллюстрируйте с помощью графических средств основные композиционные сетки, используемые для создания геометрических орнаментов в лоскутном шитье. Предложите вариант своей композиции, разработанный на основе одной из них.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной 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)
«Материалы и технологии художественном творчестве», «Основы декоративно-прикладного искусства»	Художественно - педагогическое образование	Согласование содержания учебной программы прошло на стадии разработки программы	Утверждено без изменений. Протокол № 4 от 15.11.2024

4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 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 в процессе освоения разных видов декоративно-прикладного искусства, овладеть методикой самостоятельной учебной деятельности, необходимой для саморазвития и самосовершенствования личности будущего специалиста. Она реализуется через репродуктивные, частично-поисковые и творческие самостоятельные, учебно-исследовательские виды деятельности студентов.

Самостоятельная работа студентов определяется учебными планами и программой. Исходя из специфики учебной дисциплины, она нередко выступает в качестве подготовительного этапа к выполнению творческой работы в материале на аудиторных занятиях и включает подготовку к занятиям инструментов и материалов по разным видам декоративно-прикладного искусства, а также завершение самой творческой работы (изделия) и оформление проектных (художественно-творческих работ), информационный поиск (подбор и художественный анализ аналогов и прототипов, работу со справочной и искусствоведческой литературой), выполнение художественно-творческих заданий (вариантный поиск на стадии эскизов, изучение и копирование орнаментальных узоров аутентичных изделий, выполнение технологических проб и образцов), создание наглядно-методических пособий и др. поисково-исследовательскую деятельность, посещение выставок и музейных экспозиций, подготовку к зачетам и экзаменам.

Ее результаты учитываются преподавателем во время текущего контроля на учебных занятиях и время промежуточного контроля по учебной дисциплине.

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться обучающимися на:

- подготовку к лекциям и лабораторным занятиям;
- подготовку к зачетам и экзаменам по учебной дисциплине;
- выполнение творческих заданий (графических упражнений и зарисовок, выполненных образцов, технологических карт, эскизов и др.).

Основные методы организации самостоятельной работы:

- изучение тем и проблем, выносимых на лекции и лабораторные занятия;
- разработка и обоснование художественно-проектных решений.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в виде:

- просмотра творческих заданий;
- индивидуальных бесед;
- итогового занятия.

Требования к выполнению самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Декоративно-прикладное искусство»

№ п/п	Название темы, раздела	Кол-во часов на СРС		Задание	Форма выполнения
		Дневная форма получения образования	Заочная форма получения образования		
1.	Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство и орнамент				
1.1	Введение. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве его классификация по видам и типам	4	4	Зарисовки универсальных мотивов	Художественно-творческое задание (графические зарисовки), структурно-логическая схема
1.2	Основные закономерности, средства организации и выразительности орнаментальной композиции	4	4	Информационный поиск (подготовить иллюстративную подборку с видами и типами орнамента)	Информационный поиск (подборка иллюстративного материала)
1.3	Орнамент Древнего мира и Нового времени	4	4	Выполнить мультимедийную презентацию «Орнаментальное искусство Древнего мира» (на выбор) и презентацию «Изделия ДПИ и орнамент «Нового времени»	Мультимедийная презентация
1.4	Развитие орнаментального искусства Беларуси	4	4	Выполнить презентацию «Символика и семантика белорусского орнамента»	Мультимедийная презентация
1.5	Орнаментальная стилизация	6	6	Выполнить подборку иллюстративного материала растительных объектов для дальнейшей	Информационный поиск (подборка иллюстративного материала), эскизы, художественно-творческое задание

				стилизации, разработка эскизов, выполнение графических зарисовки, завершение этапов работ	(графическое зарисовки)
1.6	Орнаментальные композиции на основе различных видов симметрии	6	6	Подготовить аналоги и прототипы орнаментальных композиций на основе различных видов симметрии (зеркальная, осевая, смешанная). Выполнение эскизов, завершение этапов работы в материале	Информационный поиск (подборка иллюстративного материала), эскизы
1.7	Орнаментальная композиция. Проектный практикум	6 6 6	6 6 14	Выполнение художественно-творческого задания (эскизных схем стилизации растительных, зооморфных, орнитоморфных мотивов). Завершение проектной работы в материале	Эскизы, художественно-творческое задание (работы со стилизованными объектами). Проект в материале
1.8	Средства организации композиции и выразительные средства в декоративно-прикладном искусстве	2	12	Выполнить глоссарий (иллюстрированный словарь терминологии): «Средства выразительности и организации композиции в ДПИ»	Глоссарий (иллюстрированный словарь)
1.9	История развития декоративно-прикладного искусства	4	10	Составить сводную таблицу «Характеристика стилей в ДПИ»	Сводная таблица с характеристикой

				(от Древнего мира до XX века)	
1.1 0	Декоративно-прикладное искусство Беларуси	8	10	Выполнить презентацию: «Виды белорусского ДПИ»	Мультимедийная презентация
2	Раздел 2. Вышивка				
2.1	Вышивка гладью	6 12	12 10 20	Оформить наглядно-методическое пособие с вышитыми образцами. Разработать эскиз декоративного изделия, вышитого гладью. Завершить изделие, вышитое гладью	Наглядно-методическое пособие. Эскизы, завершение работы (выполнение вышивка изделия в материале)
2.2	Ажурная вышивка	8	10 16	Разработать эскиз декоративного изделия с ажурной вышивкой, Завершить вышивку изделия	Эскизы. Завершенное вышитое изделие
2.3	Вышивка тесьмой	10	10 18	Разработать эскиз декоративного изделия с вышивкой тесьмой. Завершение вышивки лентами, оформление изделия	Эскизы. Оформленное изделие
3.	Раздел 3. Ткачество				
3.1	Создание художественного образа в ткачестве	2	8	Выполнить художественно-творческое задание (стилизацию растительных, зооморфных,	Художественно-творческое задание (зарисовки стилизованных объектов графический материал)

				антропоморфных мотивов для тканого узора)	
3.2	Гобелен как произведение декоративно-прикладного искусства. Техники и технология ткачества гобелена	4	10	Выполнить презентацию по теме и подобрать иллюстративный материал гобеленов ведущих мастеров и художников разных стран мира	Мультимедийная презентация
3.3	Проектный практикум. Ткачество гобелена	10	8 18	Выполнить наглядно-методическое пособие с образцами приемов и тканых переплетений в гобелене в материале. Завершение работы (ткачество гобелена)	Наглядное пособие с образцами в материале. Завершение этапов работы
4.	Раздел 4. Костюм белорусов. Куклы				
4.1	Белорусский костюм. История развития костюма привилегированного сословья и горожан	4	10	Выполнить альбом с историческими костюмами белорусов разных веков	Наглядно-методическое пособие (альбом)
4.2	Куклы в исторических костюмах. Авторская кукла	4 8 8 14	4 8 8 14	Эскизный поиск образа авторской куклы. Выполнение каркаса куклы. Выполнить составные части костюма для куклы (вышивка, сшивание, декор). Завершение изготовления куклы	Эскизы. Каркас куклы. Завершение работы

5.	Раздел 5. Лоскутная техника				
5.1	Утилитарные и декоративные изделия в технике лоскутного шитья	8	8	Разработать эскиз декоративно-утилитарного изделия в лоскутной технике. Выполнить шаблоны для работы. Раскрой деталей.	Эскизы. Шаблоны. Изделие, подготовленное к стежке. Декор изделия
		8	8		
			26	Завершение творческой работы в материале. Подготовить изделие к стежке. Декорирование изделия	
6.	Раздел 6. Художественная обработка кожи				
6.1	Художественные и технические приемы оформления поверхности изделий из кожи	8	10	Выполнить наглядно-методическое пособие художественными и техническими приемами оформления поверхности изделий из кожи	Наглядное пособие
6.2	Объемно-пространственная форма в художественных изделиях из кожи	8	10	Презентация «Виды объемных изделий из кожи и способы их декорирования»	Мультимедийная презентация
6.3	Утилитарно-декоративные изделия из кожи	8	32	Оформление учебного наглядно - методического пособия с приемами художественной обработки кожи. Разработка проекта декоративно-	Пособие, проект декоративно-утилитарного изделия из кожи
		16			
		14			

				утилитарного изделия из кожи. Завершение творческой работы в материале	
	Всего часов, отведенных на СРС	220	372		

4.4. Глоссарий

Андарак — народная поясная одежда белорусских крестьянок (юбка) из плотной шерстяной или полушерстяной ткани домашнего изготовления. Ткань для андараков выполняли ремизным способом. Она могла быть одноцветной, в клетку, в продольную или поперечную полоску, украшалась ремизным или бранных орнаментом.

Аппликация (лат. *Applicātiō* — прикладывание, присоединение) — способ получения изображения; техника декоративно-прикладного искусства. Вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу (фон).

Асимметрия (от др.-греч. Ἀσυμμετρία «несоразмерность», от др.-греч. Μέτρον — «измеряю») — отсутствие или нарушение симметрии, изображение на плоскости, объемной форме, элементы которого расположены в произвольном порядке при строгой уравновешенности. Чаще всего термин употребляется в отношении визуальных объектов и в изобразительном искусстве. В художественном творчестве асимметрия может выступать (и очень часто выступает) в качестве одного из основных средств формообразования (или композиции)

Ар деко' — художественный стиль в искусстве стран Западной Европы и Америки 2-й четверти 20 в, используемый в оформлении интерьеров, изделий декоративного и прикладного искусства, ювелирных украшений, моделирования одежды, а также дизайна. Получило название от Международной выставки декоративного искусства и промышленности (Париж, 1925 г.) — отправного пункта его распространения и развития

Ар нуво' — название стиля *модерн*, утвердившееся в большинстве стран Европы конца XIX начала XX вв. Название стало распространенным благодаря одноименной выставке, посвященной этому стилю (Цюрих, 1952 г.).

Баро'кко — художественный стиль, зародившийся в конце 16 в. В Италии и распространившийся в других странах Западной Европы вплоть до начала 18 в.; в 17 – 18 вв, отличавшийся декоративной пышностью, живописностью, причудливостью форм.

Бархат (бел. *аксаміт*) — ткань с плотным вертикальным коротким (1–2 мм) ворсом на лицевой стороне, образованным дополнительной основой из натурального шёлка или химического волокна. Нити основы или утка обычно хлопчатобумажные, реже — из пряденого шёлка.

Бахрома (бел. *махры*) — текстильное украшение из расположенных в ряд свободно свисающих нитей. В тканых изделиях бахромы образуются из нитей основы или утка.

Безрукавка (бел. *гарсэт, кабат, шнуроўка*)

Бисер (арабск. буера) — бусинки из прозрачного цветного и бесцветного стекла, реже металла с отверстиями, предназначенные для низания на нить.

Бижутерия (франц. *Bijouterie* — торговля ювелирными изделиями) — женские украшения (броши, бусы, кольца и т.п.), не являющиеся ювелирными изделиями, выполненные из недорогих камней, цветных металлов, сплавов, стекла и т.д. средствами массового фабричного производства.

Бордю

от фр. *bordure* край) орнамент в виде полосы, состоящей из одного и того же повторяющегося элемента (раппорта), обрамление

Браное ткачество (бел. *бранае ткацтва*) - вид народного ткачества. Узоры бранных тканей выполняются при помощи специальной дощечки-бральницы

Булавка (бел. шпілька)

Бязь – хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения

Ватин – материал для утепления верхней одежды – трикотажное полотно с начесом или тонкий ватный слой, проложенный или прошитый между марлей.

Велюр – мягкая кожа хромового дубления, отшлифованная со стороны изнанки под бархат

Вышивка (франц. *broderie*, англ. *embroidery*, нем. *Stickerei*) – вид прикладного искусства, украшение одежды и бытовых предметов из ткани, на которых вышивается ручным (иглой, реже крючком) или машинным способом *орнамент* или изобразительный *мотив*. Технические приемы В. разнообразны: В. крестом, гладью, петельным, стебельчатым, ажурным, тамбурным швом, мережка, настил, гипюр и т.д. Очень часто они комбинируются, дополняя друг друга.

Геометрический орнамент — разновидность орнамента, ограниченная геометрическими элементами и лишенная, как правило, наглядных признаков изобразительности.

Гобелен – один из видов декоративно-прикладного искусства, иначе шпалера, стенной безворсовый ковер с сюжетной или орнаментальной композицией. Название закрепилось благодаря имени братьев Гобеленов, основавших ткацкое производство шпалер в эпоху барокко.

Двухремизное ткачество (бел. *двухнітовае ткацтва*) – вид народного ткачества при котором использовались две ремизки для образования ткани.

Деколь – орнаментальное или сюжетное изображение (переводная картинка) для переноса на декорируемый предмет.

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. Произведениями декоративно-прикладного искусства могут быть мебель, утварь, ткани, одежда, украшения, орудия труда и т.д. (классификация по практическому назначению). Классификация по материалу (керамика, дерево, металл, соломка и т.д.) И классификация по технике выполнения (резьба, роспись, батик, вышивка и т.д.) Произведения декоративно-прикладного искусства тесно связаны с бытовым укладом, этническими традициями и национальными особенностями.

Декоративно-прикладное искусство(от лат. *decoro* — украшаю) — вид искусства, имеющий свой особый художественный смысл и свою декоративную образность (см. *Декоративность*) и вместе с тем обслуживающий бытовые нужды человека. В единстве того и другого — его сущность и специфика. К Д.-п.и. относят произведения, выполняемые из самых различных материалов (традиционно — из дерева, глины, камня, ткани, стекла, металла).

Декорирование – технологическая операция нанесения декора на изделие.

Закладное ткачество (бел. *закладное ткацтва*) – вид народного ткачества, в котором использовались два утка – фоновый и узорный. Закладной узор создаётся полихромным утком и пропускается не по всей ширине основы, а закладывается в определённых местах в соответствии с узором.

Замша – тонкая, мягкая, тягучая кожа с густым невысоким бархатистым ворсом.

Зооморфный орнамент - орнамент с изображением животных.

Иголка- длинный тонкий остроконечный инструмент из твёрдого вещества (ранее из кости) чаще всего известное человеку по швейным иглам с игольным ушком для нити с одной стороны.

Калька (фр. *calque*, англ. *tracing paper*) — тонкая прозрачная бумага, применяемая при черчении, свето- и ручном копировании. для снятия копий с чертежей, рисунков., а также копия чертежа или рисунка на таком материале.

Канва фр. *canvas*) — сетчатая хлопчатобумажная (иногда льняная) ткань. Применяется как основа или трафарет при вышивании, иногда как прокладочный материал в одежде.

Картон – франц. *carton* итал. *cartone*, от *carta* бумага), разновидность бумаги; характеризуется большой удельной массой. В изобразительном искусстве также крупноформатный рисунок (иногда расцвеченный), выполняемый в размере будущего произведения фресковой живописи, мозаики, витража, шпалеры и др.

Катушка (шпулька) – небольшой деревянный, картонный или пластиковый полый внутри цилиндр с кружками на концах или без них для наматывания на него тесьмы, ниток, проволоки.

Клей – вещество способное соединять (склеивать) различные материалы

Ковка – способ механической обработки металла под действием ударов молота.

Кружево (англ. *lace*, франц. *Dentelle*, *point*, нем. *Spitzen*) (бел.*карункі*)— декоративное текстильное изделие ручной или машинной работы, обычно без тканевой основы, служащее для украшения изделий из текстиля: изысканный ажурный рисунок К. образуется переплетением нитей, выполненным на коклюшках, или шьется иглой; вязаное К. выполняется крючком или на спицах; с середины 19 в. распространяется дешевое машинное кружево.

Лекало - фигурная линейка для вычерчивания кривых линий.шаблон, модель, применяемые при изготовлении каких-н. изделий сложного профиля.

Лён – растение, волокно которого служило основным сырьём для изготовления ткани.

Лента (бел. *стужка*) – тонкая полоска из ткани или другого материала (бумаги, металла, полимера)

Лоскутное шитье (лоскутная техника) (бел.*абрэзкавая тэхніка*, *лапікавая тэхніка*) пэчворк, квилт – вид декоративно-прикладного искусства, техника сшивания по принципу мозаики разноцветных кусочков ткани с определенным рисунком в цельное изделие (одеяла, подушки, салфетки, панно и др).

Многоремизное ткачество (бел. *шматнітовае ткацтва*) – техника изготовления узорных тканей на ручном ткацком станке с помощью трех и более ремизок.

Модуль (лат. *modulus* — мера) — в архитектуре и изобразительном искусстве исходная мера, принятая для выражения кратных отношений размеров целого и составляющих его частей. В качестве М. может быть принята мера длины, размер элемента фигуры или постройки, изделия входящего в комплекс.

Наперсток – колпачок, который надевается на палец с целью его защиты от укола иглой при шитье на руках и для проталкивания иглы сквозь толстый материал.

Ножницы (бел. *нажніцы*) – инструмент для резания, состоящий из двух лезвий с кольцеобразными ручками, соединённых посредине винтиком.

Образец (англ. *model, example*, франц. *modele, exemple*, нем. *Muster, Vorbild*) (бел. *узор*) показательное, примерное произведение, пример для следования, подражания.

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

Орнитоморфный орнамент – орнамент с изображением птиц.

Основа— система продольных нитей ткани.

Переборное ткачество – техника ручного ткачества, в которой для закрепления узорного утка служит фоновое полотно. Известна на территории Беларуси с 19 века.

Переплетение — взаимное расположение нитей основы и утка, определяющих структуру и внешний вид ткани.

Пластилин (итал. *plastilina*, от греч. *plastos* — лепной) — употребляемая для скульптурной *лепки* легко размягчаемая масса: порошок глины, соединяемый в определенных пропорциях с воском и красящими веществами. П. применяется преимущественно при разработке эскизов будущих произведений, в учебном процессе и при любительских занятиях скульптурой.

Покрывало (бел. *посцілка, дыван*) –узорнотканое изделие утилитарного, декоративного, а раньше и обрядового значения. Вид художественных тканей.

Поплин — хлопковая ткань, которая получается в результате попеременного пересечения тонких вертикальных нитей (уток) и толстых продольных нитей (основа) друг с другом.

Пояс – тканая, плетеная, скрученная из ниток длинная узкая лента для подпоясывания.

Пробойник – ручной инструмент для пробивания отверстий в металле, в каменной стене, в коже и т. п.

Прялка (бел. *калаўрот*) – приспособление для механизированного прядения льна и шерсти в домашних условиях.

Пяльцы – рамка для натягивания ткани, на к-рой вышивают.

Раппорт – повторяющаяся часть рисунка, включающая мотив и расстояние до соседнего

мотива.

Рококо – декоративный мотив в виде раковины; художественный стиль в европейском искусстве первой половины XVIII в., отличающийся изысканной сложностью форм и причудливым орнаментом; рокайль.

Рубаха (сорочка) (бел. кашуля) – плечевая одежда в народном костюме

Рушник (бел. ручнік) – полотенце из домотканого холста. Предмет народной культуры и народного творчества славян.

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

Синтепон -это нетканый объемный материал, который состоит из смеси полиэфирных волокон скрепленных связующим веществом или температурной обработкой. Основными свойствами и отличительными особенностями синтепона являются: способность удерживать тепло, легкость, объем, упругость

Снование – процесс подготовки основы для навивки на навой, который заключается в упорядоченном расположении нитей основы равной длины в количестве, необходимом для изготовления ткани определенной ширины.

Стёжка (бел.прашыванне, фастрыгаванне) – прошитое швом или швами место. Крупная стежка. Аккуратная стежка.

Стека (стек)— инструмент, лопаточка, употребляемая скульпторами при лепке.

Стилизация – 1) придание произведению искусства характерных черт какого – либо стиля, подражание, с целью воспроизведения форм какого либо стиля. использованных в новом художественном контексте.

2) декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов, акцентирования характерных особенностей изображаемого объекта за счет рисунка и формы, цвета и объема, конкретизации его отдельных признаков и исключения не существенных деталей. Особенно важную роль стилизация . играет в *орнаменте*, где фигуры и предметы превращены в мотивы узора.

Сукало – приспособление для наматывания ниток на шпули.

Тесьма – узкая тканая или плетёная полоска материи, употребляемая для обшивки, украшения, закрепления чего-либо.

Ткацкий станок (бел. ткацкі стан, кросны) – оборудование, используемое в ручном ткачестве.

Ткачество (бел. ткацтва) – изготовление ткани на ткацком станке либо на специальном оборудовании с переплетением нитей основы и утка .

Трафарет –лист из плёнки, бумаги, или другого материала в котором вырезаны несколько сквозных отверстий различной формы, или сегментов, составляющих исходное изображение.

приспособление, использующееся для нанесения на разные поверхности различных символов, таких как буквы, цифры и разнообразных изображений; также этим термином обозначают изображение, созданное с помощью данного приспособления.

Украшение - декор

Усадка – уменьшение линейных размеров изделия из глины при сушке и обжиге.

Уток (уточная нить) — система поперечных нитей ткани.

Челнок (бел. чаўнок) – в ткацком стане и швейной машине: овальная продолговатая или иной формы колодка с накрученной или укреплённой внутри нитью.

Шаблон-образец, трафарет по которому изготавливаются какие-н. одинаковые изделия.

Шерсть (бел. воўна) – мягкое, чаще всего белое, черное или коричневое волокно, представляющее собой волоса́ной покров животных. Шерстью называют овечье руно, а также пряжу ткань, получаемые из него в процессе прядения, окрашивания и тка́нья

Шило – инструмент для прокалывания отверстий в виде заострённой спицы с рукояткой.

Шпуля (бел. шпуля, цэўка) – деревянная палочка длиной около 14—16 сантиметров, на которую навивается нить утка. Во время тка́нья шпуля находится в челноке.

Эскиз – художественное произведение вспомогательного характера, являющееся подготовительным для более крупной работы и обозначающее ее замысел основными композиционными средствами.

4.5. Литература для самоподготовки

Основная :

1. Декоративно-прикладное искусство : электрон. учеб.-метод. комплекс для специальности 1-03 01 06 «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы» / сост.: Г. В. Лойко, С. Е. Зяткова // Репозиторий БГПУ. – URL: <http://elib.bspu.by/handle/doc/60389> (дата обращения: 14.11.2024).
2. Калошкіна, А. Я. Дзіцячае ручное ткацтва : дапам. для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. Я. Калошкіна. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2021. – 160 с.
3. Кондратович, Н. И. Реализация вариативного компонента на уроках обслуживающего труда (вышивка, вязание) : учеб.-метод. пособие / Н. И. Кондратович ; Гродн. обл. ин-т развития образования. – Гродно : ГрОИРО, 2022. – 96 с.
4. Народные художественные ремесла : учеб.-метод. комплекс / сост.: С. Е. Зяткова, Г. В. Лойко // Репозиторий БГПУ. – URL: <http://elib.bspu.by/handle/doc/46514> (дата обращения: 14.11.2024).
5. Починова, Н. В. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве : пособие / Н. В. Починова, С. Е. Зяткова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2014. – 132 с.

Дополнительная :

1. Банакина, Л. В. Лоскутное шитье : техника, приемы, изделия / Л. В. Банакина – М. : АСТ-Пресс Кн., 2006. – 192 с.
2. Беларуская міфалогія : энцыклапед. слоўн. / С. Саноко, Т. Валодзіна, У. Васілевіч і інш. – Мінск : Беларусь, 2004. – 592 с.
3. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента : учеб. пособие / Н. П. Бесчастнов. – М. : ВЛАДОС, 2010. – 368 с.
4. Буткевич, Л. М. История орнамента : учеб. пособие / Л. М. Буткевич. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 267 с.
5. Бялявіна, В. М. Беларускі касцюм / В. М. Бялявіна, Л. В. Ракава. – Мінск : Беларусь, 2017. – 463 с.
6. Высоцкая, Н.Ф. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі XII–XVIII стагоддзяў / Н.Ф. Высоцкая. – Мінск: Беларусь, 1984. – 235 с.
7. Де Моран А. История декоративно-прикладного искусства / А. Де Моран. – М.: Искусство, 1982. – 577 с.
8. Жук, В. И. Декоративно-прикладное искусство Беларуси XVIII–XX вв.: становление и тенденции развития / В. И. Жук. – Минск : Беларус. навука, 2006. – 319 с.
9. Кацар, М. С. Беларускі арнамент: ткацтва, вышыўка / М. С. Кацар ; навук. рэд. Я. М. Сахуты. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 2009. – 224 с.
10. Композиция в декоративно-прикладном искусстве : учеб.-метод. пособие / сост.: Н. В. Починова, С. Е. Зяткова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2009. – 112 с.

11. Лобачевская, О. А. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы / О. А. Лобачевская, З. И. Зимина. – 4-е изд. – Минск : Беларус. навука, 2022. – 279 с.
12. Лобачевская, О. А. Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации / О. А. Лобачевская. – Минск : Беларус. навука, 2013. – 527 с.
13. Молотова, В. Н. Композиция в декоративно-прикладном искусстве : учеб. пособие / В. Н. Молотова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Форум, 2010. – 288 с.
14. Нагель, О. И. Художественное лоскутное шитье основы лоскутного шитья и традиции народного текстильного лоскута : учеб.-метод. пособие / О. И. Нагель. – М. : Шк. пресса, 2004. – 96 с.
15. Народные художественные ремесла : учеб.-метод. пособие / Н. В. Починова [и др.] ; под общ. ред. Н. В. Починовой, С. Е. Зятиковой. – Минск : Беларус. гос. пед. ун-т, 2008. – 96 с.
16. Народныя мастацкія рамесствы Беларусі / уклад. Я. М. Сахута. – 2-е выд. – Мінск : Беларусь, 2001. – 168 с.
17. Пушкина, В. З. Кожа : практ. рук. / В. З. Пушкина. – М. : Эксмо, 2003. – 248 с.
18. Сахута, Я. М. Беларускае народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларусь, 2011. – 367 с.
19. Селивончик, В. И. Возрождение ремесла : пособие по ручному узор. ткачеству / В. И. Селивончик, М. Н. Винникова. – Минск : Полымя, 1993. – 142 с.
20. Селівончык, В. І. Беларускія народныя паясы: тэхнікі вырабу, арнамент / В. І. Селівончык (Манахіня Васа) – Мінск : Беларус. навука, 2014. – 303 с.
21. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве: учеб. пособие / Н. М. Сокольникова, В. Н. Крейн. – М.: Гардарики, 2006. – 395 с.
22. Степанова, А. П. Теория орнамента : учеб. пособие / А. П. Степанова. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 149 с.
23. Фокина, Л. В. История декоративно-прикладного искусства: учеб. пособие / Л. В. Фокина. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 239 с.