

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
 "Московская государственная художественно-промышленная
 академия им. С.Г. Строганова"
 (МГХПА им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. проректора по учебной работе
 и стратегическому развитию
 образовательной деятельности
 А.А. Кирилюк
 201_ г.
 МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.04. ТЕХНИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
 МАТЕРИАЛЬНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ДИЗАЙНА**

Направление подготовки	50.06.01 Искусствоведение	
Реквизиты приказа Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС ВО	дата	30.07.2014
	№	909
уровень	Подготовка кадров высшей квалификации	
Направленность программы	«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»	
Квалификация выпускника	Исследователь. Преподаватель-исследователь	
Форма обучения	Очная	
Факультет	Искусство реставрации	
Кафедра разработчик	Истории искусств и гуманитарных наук	
	Курс	1,2
	Семестр	1,2,3,4

Москва 2019

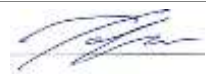
Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Кафедра	ФИО	Ученая степень,	Ученое звание	Должность	Подпись
	Истории искусств и гуманитарных наук	Докучаева Е.Е.	к.иск.		профессор	
	Истории и теории изобразительного искусства и дизайна	Мусина Р.Р.	д.иск	доцент	профессор	
	Истории и теории изобразительного искусства и дизайна	Соловьев Н.К.	д.иск	профессор	профессор	
	Реставрации монументально-декоративной живописи	Трощинская А.В.	д.иск		профессор	

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, Протокол № 16 от 18.07.2019

Заведующий кафедрой

к.иск, доцент
Гаврилин К.Н.

Согласовано:

Проректор по научной и международной работе	д.иск. проф. Лаврентьев А.Н.	
Руководитель ООП ВО	д.иск. проф. Соловьев Н.К.	
Заведующий библиотекой МГХПА	Калугина Е.Г.	
Начальник учебного управления	Глумова Е.Ф.	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины:

Целью освоения модуля «ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ» дать представление о принципах взаимодействия технико-технологических процессов и их влиянии на формообразование и декорирование произведений декоративного искусства в различных сферах материальной и художественной культуры, сформировать представление о закономерностях стилиобразования с учетом технико-технологических процессов. Создать необходимую базу для дальнейшего формирования творческого мировоззрения, педагогической деятельности и научного исследования.

Задачи курса:

- в контексте основных художественных стилей и направлений показать, как общие принципы формообразования проявляются в различных областях декоративного искусства;
- сформировать представление о характере каждого исторического периода с точки зрения технико-технологических особенностей и принципов формообразования в керамике, стекле, металле, мягких материалах, мебели;
- познакомить с основными памятниками и именами наиболее известных художников и мастеров, работавших в различных областях декоративного искусства;
- сформировать навыки работы с научной литературой, умение пользоваться справочной литературой;
- аспиранты должны усвоить основы художественного анализа произведений декоративного искусства, понимать, как технико-технологические процессы влияют на характер формообразования и декорирования в различные исторические эпохи;
- сформировать основные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать культурно-исторические процессы.

1.2. Краткая аннотация дисциплины:

Подготовка аспиранта к решению профессиональных задач педагога-исследователя в сфере проблем взаимодействия технико-технологических процессов и художественного формообразования в различных областях материальной и художественной культуры. В результате освоения программы у аспиранта должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, базовой дисциплины в различных сферах материальной и художественной культуры. Понимание особенностей процессов формообразования и декорирования изделий из керамики, стекла, металла, тканей с учетом художественного стиля эпохи и технико-технологических процессов, характерных для данного времени. Создать необходимую базу для дальнейшего формирования творческого мировоззрения аспирантов, становления их как художников-профессионалов, педагогов и научных работников.

1.3. Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия, и самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет/экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации - оценивания участия аспирантов в аудиторных занятиях,), посещаемость и промежуточной аттестации (экзамен/ зачет)

Дисциплина включает в себя 4 тематических блока:

- «Технико-технологические проблемы в формообразовании и декорировании художественного металла»;
- «Проблемы формообразования интерьера»
- «Материальная культура и предметно-пространственная среда»;
- «Орнамент в истории материальной и художественной культуры»;

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.04 «Технико-технологические проблемы материально-художественной культуры» входит в вариативную часть образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации Блока 1 «Дисциплины» учебного плана и изучается в 1,2,3,4 семестре. Трудоемкость дисциплины: 8 ЗЕ /288 часа

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	90	2,5
Практические занятия, семинары	54	1,5
Самостоятельная работа	90	2,5
Форма аттестации: зачет/ экзамен	54	1,5
Всего	288	8,0

Дисциплина «Технико-технологические проблемы материально-художественной культуры» служит основой для:

- ведения научно-исследовательской деятельности;
- подготовке к сдаче государственного экзамена;
- работы надписанием выпускной научно-квалификационной работы (диссертации);
- осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины является этапом формирования у аспиранта следующих компетенций: УК-1; ПК-5; ОПК-1; ПК-1; ПК-2

	<i>УК – универсальные компетенции</i>
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирование новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	<i>ОПК – общепрофессиональные компетенции</i>
ОПК-1	способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	<i>ПК- профессиональные компетенции</i>
ПК-1	способность к выявлению стилевых закономерностей в художественной культуре прошлого и настоящего, к постижению узловых этапов развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства, технической эстетики и дизайна
ПК-2	способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах способность к выявлению художественного языка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства; к определению проектной основы изделий технической эстетики и дизайна.
ПК-5	способность осуществлять научную деятельность в музеях, художественных галереях, в библиотеках, фондах, архивах, в информационных центрах, агентствах, общественных и государственных организациях

2.1. Планируемые результаты изучения дисциплины в составе названных компетенций обучения:

Способность при осуществлении исследовательской или педагогической деятельности применять критерии и методы научного знания в предметной области искусствоведения

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
УК-1	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -особенности средств художественной выразительности произведений декоративного искусства различных стилевых систем; особенности использованных материалов, техники исполнения и их влияние на художественное формообразование произведений; - закономерности проектирования и осуществления комплексных междисциплинарных исследований; - основные методы художественного анализа произведений из различных материалов; необходимую для исследования терминологию, связанную с технико-технологическими процессами и искусствоведческим анализом <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - критически анализировать современные научные достижения; - на основе критического анализа определить основы сложения художественной образности; выделить главные средства художественной выразительности и проанализировать их в изделиях из различных материалов -планировать задачи собственного исследования и личностного творческого развития <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками критической оценки научно-технической информации, оценке современных научных достижений в области декоративного искусства и дизайна; - целостным системным научным мировоззрением; -приемами систематизации научного материала; различными методами научного исследования произведений;
ОПК-1	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технико-технологические особенности в обработке различных материалов и специфику технологических операций в исторические эпохи. Понимать влияние технико-технологических процессов на художественное формообразование. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выделить главные принципы стилеобразования и их специфику в различные исторические эпохи в разных материалах декоративного искусства. -организовать научную работу, проводить научные и использовать теоретические знания в области материальной и художественной культуры и исследовании произведений декоративного искусства. -самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> навыками проведения художественного исследования, работы со справочно-научной литературой и источниками, уметь обосновать выводы о композиционно-художественных и технико-технологических особенностях произведений декоративного искусства. -навыками использования информационно-коммуникативных технологий в области материальной и художественной культуры изделий из различных материалов.

<p>ПК-1; ПК-2; ПК-5</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные художественные направления, начиная со второй половины XX в., их принципиальные черты и историю развития, их хронологические рамки и характер влияния на другие направления; - крупнейших представителей современной архитектуры, скульптуры, живописи, графики, дизайна и их важнейшие произведения; - особенности использования традиционных художественных медиа для решения актуальных творческих задач; - своеобразие новейших медиа, используемых в актуальных художественных практиках и характер их влияния на художественную выразительность произведения; - основные теории, описывающие актуальный художественный процесс искусства; - современные образовательные технологии, методы преподавания в области материальной и художественной культуры, оптимальные цели и стратегию образовательного процесса; - способы мотивации учащихся к самостоятельной учебной и исследовательской работе; - международный опыт и актуальные тенденции в области материальной и художественной культуры, а также современные методы образовательных технологий и создания творческой атмосферы в коллективе.
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> -самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; - описать произведение, созданное в рамках того или иного актуального направления современного искусства и провести формальный и иконологический анализ исследуемого произведения; - рассмотреть характер сложения художественной образности; - критически оценивать рассматриваемые произведения, основываясь на актуальных методах искусствоведения; - систематизировать произведения современного искусства по стилевым направлениям; -пользоваться научной терминологией, принятой в современном искусствознании; - выделить характер использования избранных медиа и определить их влияние на художественное формообразование; -проявить прогностические и аналитические способности в рассмотрении современного художественного процесса, предлагая авторские варианты развития искусства и оценивая его текущее состояние на основе современных произведений; -осуществлять преподавательскую деятельность в системе высшего образования -собирать и классифицировать информацию необходимую для анализа произведений и оценки результатов исследовательской деятельности, анализировать и критически оценивать результаты педагогической и научной деятельности.

	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -современными методами исследования с использованием информационно-коммуникационных технологий; - понятийным аппаратом искусствознания, основами научного подхода, выработанными современным искусствоведением; - методикой преподавания основ художественного анализа произведений искусства -навыками составления рецензий, реставрационных документов, экспертных заключений; -навыками устного выступления и умения донести результаты исследования в убедительной и грамотной форме; -навыками организационной работы в области реставрации и научных исследований
--	---

2.2.В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1. **Знать:** основные принципы стилеобразования, характерные стилевые признаки в больших художественных стилях; принципы формообразования в каждом художественном стиле, формальные элементы стиля. Знать последние достижения в сопредельных научных областях. Знать основные этапы развития в области материальной и художественной культуры в разные исторические эпохи. Знать особенности средств художественной выразительности произведений декоративного искусства различных стилевых систем; особенности использованных материалов, техники исполнения и их влияние на художественное формообразование произведений. Знать, что такое художественный метод и факторы, определяющие художественный метод в области исследования декоративного искусства; основные методы художественного анализа произведений из различных материалов; необходимую для исследования терминологию, связанную с технико-технологическими процессами и искусствоведческим анализом. Знать современные образовательные технологии, методы преподавания в области материальной и художественной культуры, оптимальные цели и стратегию образовательного процесса. Знать способы мотивации учащихся к самостоятельной учебной и исследовательской работе. Знать международный опыт и актуальные тенденции в области материальной и художественной культуры, а также современные методы образовательных технологий и создания творческой атмосферы в коллективе.

2. **Уметь:** совершенствовать свой интеллектуальный уровень, самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности знания и умения, расширять и углублять свое научное мировоззрение. Уметь критически оценивать научно-техническую информацию, теоретические и практические достижения профессиональной деятельности в сравнении с отечественным и зарубежным опытом. Уметь самостоятельно выявлять проблемы и ставить задачи в художественной оценке и анализе произведений, мотивировать профессиональную ответственность и обосновывать исследователя в развитии общества, культуры. Уметь организовать научную работу, проводить научные и использовать теоретические знания в области художественного проектирования и проведения реставрационной работы. Уметь избирательно собирать и классифицировать информацию необходимую для анализа произведений и оценки результатов исследовательской деятельности. Уметь анализировать и критически оценивать результаты педагогической и научной деятельности. Уметь анализировать и критически оценивать результаты теоретических и практических исследований, аргументировано доказывать свои выводы и заключения

3. Владеть: навыками формального искусствоведческого анализа произведений декоративного искусства различных стилевых систем; приемами систематизации научного материала; различными методами научного исследования. Владеть навыками теоретического мышления и методами оценки художественных особенностей произведений декоративного искусства. Владеть современными методами решения фундаментальных проблем в сфере материальной и художественной культуры, критически оценивать научно-техническую информацию, теоретические и практические проблемы профессиональной деятельности в сравнении с отечественным и зарубежным опытом. Владеть навыками участия в коллективной работе в глобальных программах, воплощать в жизнь уважительное и бережное отношение к культурным и историческим традициям общества, к природе, мировому и отечественному наследию. Владеть навыками проведения художественного исследования, работы со справочно-научной литературой и источниками, уметь обосновать выводы о композиционно-художественных и технико-технологических особенностях произведений. Самостоятельно проводить исследовательскую работу, делать выводы, обобщать результаты. навыками составления рецензий, отчетных документов, экспертных заключений. Владеть навыками устных выступлений на конференциях, круглых столах.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов

3.1.Общий тематический план занятий по дисциплине с аспирантами

Разделы курса / Блоки	Всего	
	Зачетных единиц	часов
I. Техничко-технологические проблемы в формообразовании и декорировании художественного металла	2	72
II. Проблемы формообразования интерьера	2	72
III. Материальная культура и предметно-пространственная среда	2	72
IV. Орнамент в истории материальной и художественной культуры	2	72
ИТОГО	8	288

4.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	компет енции	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
				Лекции	Практические работы	СРС	
1	РАЗДЕЛ I. Техно-технологические проблемы в формообразовании и декорировании художественного металла	1	УК-1, ОПК-1, ПК-5	36	0	36	Блок А1- тестовые задания Блок А2- искусствоведческое эссе
	<i>Форма аттестации (зачет)</i>			36	0	36	Вопросы к зачету - Блок А3
2	РАЗДЕЛ 2. Проблемы формообразования интерьера	2	ОПК-1, ПК-1 ПК-5	18	18	9	Реферат-Блок В1
	<i>Форма аттестации (экзамен)</i>			18	18	27	Вопросы к экзамену- Блок Б2
3	РАЗДЕЛ 3. Материальная культура и предметно-пространственная среда	3	ПК-1 ПК-2	18	18	36	Тестовые задания Блок С1
	<i>Форма аттестации (зачет)</i>			18	18	36	Вопросы к зачету - Блок С-2.
4	РАЗДЕЛ 4. Орнамент в истории материальной и художественной культуры Тема 5-7	4	УК-1, ОПК-1	18	18	9	Контрольные вопросы к семинарам D1
	<i>Форма аттестации- Экзамен</i>			18	18	27	Реферат D2
	всего		288	90	54	90	

5. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ /ТЕМЫ КУРСА

5.1. Содержание разделов дисциплины

БЛОК 1. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ И ДЕКОРИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА

Раздел 1. Романский художественный металл: влияние технологии на художественное формообразование

Романский период (10-12 вв.). Стилистическое единство пластических искусств. Монастырский характер романского искусства. Значение трактата монаха Тофила «Записи различных ремёсел» для развития художественного металла. Художественнаяковка. Конструктивные и композиционные особенности кованых решеток, мебельных оковок, ключей. Расцвет бронзового литья: храмовые врата, купели, кадила, кресты, светильники. Мастерская епископа Бернварда в Гильдесгейме. Романские реликварии, их формы, техника изготовления и декорирования. Выемчатая эмаль Лиможа и Рейнско-Маасской области. Работы мастера Годафруа де Клэра и Николая Верденского. Ювелирные украшения, типы, простота форм, обилие филигранного декора с включением цветных камней и эмали.

Раздел 2. Готический художественный металл: влияние технологии на художественное формообразование

Готический период (13-15 вв.). Рост и расцвет городов – центров ремесла и торговли. Образование цеховых организаций. Ярко выраженная морфология готического стиля в прикладном искусстве. Конструкции и композиции кованных готических решеток, их отличие от романских. Бронзовое литьё. Надгробия, подсвечники, акваманилы, жемельоны, своеобразие форм и декора. Влияние форм архитектуры и скульптуры на предметы культового и светского златоделия. Реликварии монстранцы. Посуда из драгоценных металлов. Ювелирные украшения – аграфы, кольца, подвески, пряжки. Техника витражной эмали.

Раздел 3. Художественный металл Возрождения: влияние технологии на художественное формообразование. Периодизация. Общая характеристика.

1. Художественный металл Италии. Художественнаяковка в архитектуре. Техникотехнологические и художественные особенности решеток, использование круглого прутка с пластически развитыми украшениями. Центры художественнойковки – города Северной Италии. Бронзовое литьё. Монументальные произведения бронзовой пластики, работы Ф.Брунеллески, Л.Гиберти, Донателло, Веррокьо. Расцвет мелкой бронзовой пластики в 16 веке, её место и роль в ренессансном интерьере. Типология изделий, характер орнаментации. Значение античных образцов для формообразования и декорирования. Падуя – центр бронзового литья Италии. Работы Андреа Риччо (1470-1532). Зарождение медальерного искусства. Формирование законов композиционного построения, размеров – «мера ладони», системы соподчинения надписей и изображений, техники исполнения. Работы Антонио Пизано, Маттео де Пасты, Леоне Леони. Значение литературных и живописных произведений для формирования представлений о ювелирном искусстве. Бенвенуто Челлини – выдающийся ювелир 16 в. Его работа «Солонка Франциска 1» (1543). Ювелирные украшения, их место в ренессансном костюме. Особое значение подвески, многофункциональное использование, способы декорирования. Расцвет глиптики, использование античных гемм и камней. Украшение доспехов и оружия. Постепенное исчезновение тяжёлых боевых доспехов, украшение парадных и турнирных доспехов различными декоративными приёмами: таушировкой, чеканкой, гравировкой, чернением, воронением, эмалированием. Милан – центр художественной отделки оружия (семья Пиччипино, Негролли).

2. Художественный металл Франции. Влияние итальянского искусства Возрождения на искусство Франции первой половины 16 века. Школа Фонтенбло. Начало эпохи «благородного олова». Изготовление богатодекорированных сосудов для парадного убранства. Работы Франсуа Брио, влияние школы Брио на художественное олово других стран. Лиможская эмаль. Изменение типов и форм изделий, новая технология – переход от выемчатой эмали к живописной. Работы Л.Лимузена, П. Раймона.

3. Художественный металл Германии. Движение Реформации и Великая крестьянская война. Расцвет искусства гравюры, её влияние на сюжетно-образный и орнаментальный декор изделий из металлов. (роллерк, арабески, гротески, аллегорические и фигуративные серии). Художественные и технические особенности кованных решеток. Принципы композиционного построения, орнаментальные мотивы. Решетка в Люнебургской ратуше (1576), мастер Г.Руге, в церкви св. Ульриха в Аугсбурге (1588), мастер Г. Меезгер. Бронзовое литьё. Основание нюрнбергской литейни в 1453 г. Германом Фишером. Монументальные работы Петера Фишера старшего – рака св. Зебальда (1507-1519), статуи для гробницы императора Максимилиана I в Инсбруке (нач. 16 в.). Развитие медальерного искусства. Работы А.Дюрера, Г.Шварца, М.Гебеля. Ювелирное искусство Вклад Г.Гольбейна и А.Дюрера в обновление форм и декора ювелирных изделий. Кубок – основная форма драгоценной посуды, наиболее ярко демонстрирующая стилевые черты Ренессанса в немецком серебре. Сравнительный анализ готического и ренессансного кубка. Главные центры ювелирного искусства – Нюрнберг, Аугсбург, Гамбург. Разнообразие типов изделий и их декоративной отделки. Работы В.Ямнитцера (1508-1584), Э.Ленкера (1562-1591), А.Фишера (1571-1600).

Раздел 4. Художественный металл барокко: влияние технологии на художественное формообразование

Пути развития искусства в странах Западной Европы, Особенности проявления стилей в декоративно-прикладном искусстве.

1. Художественный металл в Западноевропейском искусстве 17 века.

Художественный металл Италии. Стремление к крупным масштабам, динамичному и пластичному декору, фактурным и световым контрастам в бронзовом литье барокко. Работы Л. Бернини. Культовое златоделие барокко. Изменение форм реликвариев, крестов, дароносиц в сторону круглых и лучеобразных. Широкое использование драгоценных камней, эмалей, сложного ажурного накладного декора.

Художественный металл Германии. Проблема реального и иллюзорного пространства в барокко и её решении в решётках перспективного ряда. Принципы композиционного построения и орнаментальный декор. Ювелирное искусство. Наиболее полное выражение стиля в художественном серебре. Любовь к курьёзам, изготовление потешных кубков. Использование «натуралий» - раковин наутилусов, кокосовых орехов, кораллов и др. Нарастающие тенденции к изготовлению показной, богатой утвари. Расцвет чеканки – техники наиболее полно отвечающей задачам стиля барокко. Ведущие орнаментальные мотивы – кнорпель, развитый акантовый побег, фигуративные изображения. Изготовление мебели из «белого» серебра.

Художественный металл Франции. Кованый металл и его использование в архитектуре и садово-парковом искусстве. Мастерские художественнойковки в Версале, Сен-Клу, Шантильи. Главные ворота Версаля (1678) – Габриэль Люше. Сохранение симметрии и центричности в композициях, широкое применение золоченых накладок. Художественная бронза в монументальной скульптуре и украшении интерьеров Версаля – фигурные накладки на стены, двери, карнизы, мебельная фурнитура, люстры, бра. Работы Д.Куччи и А.-Ш. Буше. Ювелирное искусство. Гравюры, альбомы, гобелены – источник информации об использовании художественного серебра в украшении интерьеров Версаля. Мебель, вазы, торшеры, люстры, зеркальные рамы и т.п. Сочетание тяжеловесных форм с тонкой ювелирной проработкой орнаментов. Работы Клода Баллена Старшего (по рисункам). Ювелирные украшения. Изготовление гарнитуров, выполненных в одном стиле. Богатый декор из многоцветных драгоценных камней и жемчуга. Использование гранёных камней, со второй половины 17 века алмазов.

Раздел 5. Художественный металл рококо: влияние технологии на художественное формообразование

Художественный металл Франции. Художественнаяковка в архитектуре. Изящные, лёгкие решетки всё более утрачивающие элемент конструктивности. Использование тонких прутьев, листовых заготовок, сочетание с золочёной бронзой и раскраской. Анализ ансамбля королевской площади в Нанси (Ж.Лямур). Бронзовое литьё. Применение разнообразной бронзовой утвари для украшения интерьеров: каминных таганов, канделябров, бра, часов, накладок на мебель. Сочетание литья и тонкой чеканной работы. Мастера: Крессан, Жак и Филипп Каффиери, ранний период творчества П.Гутьера. Ювелирное искусство. Появление новых форм в художественном серебре – кофейных сервизов, шоколадников, пладеменажей, флаконов для специй и т.п. Роль художников-декораторов в разработке новых форм и декора драгоценной утвари. Творчество Тома Жермена. Работы Франсуа Тома Жермена и Клода Баллена Младшего. Ювелирная пластика рококо. Ювелирные украшения. Лёгкие ажурные оправы, господство бриллианта. Типология украшений, входящих в гарнитуры (серьги, браслеты, кольца, шатлены, портбукеты, эгреты). Трансформация украшений, любовь к цвету, искрящимся камням, динамичным конструкциям.

Художественный металл Англии. Подражание пышности Версальского двора. Новые формы и декор столового серебра. Освоение рокайльной стилистики при сохранении своеобразия собственных национальных традиций (массивность изделий, невысокий рельеф, гладкие поверхности). Лохани-холодильники Ф. Роллса, Ч.Кендлера. Работы Поля Ламери.

Художественный металл Германии. Расцвет искусства художественнойковки в Мюнхене, Вюрцбурге. Разнообразие изделий кованого металла (оконные и балконные решетки, люнеты, перила лестниц, фонари). Своеобразие форм и декора мелких кованых изделий: замков, личинок, ключей. Ювелирное искусство. Нарастающее стремление к декоративизму, сочетание разнообразных по текстуре, фактуре и цвету материалов – драгоценных и полудрагоценных камней, слоновой кости, черепахи, эмали, кораллов, дерева. Драгоценная ювелирная пластика. Изготовление миниатюрных театрализованных композиций. Творчество И.М. Динглингера.

Раздел 6. Художественный металл классицизма: влияние технологии на художественное формообразование

Эстетика стиля классицизм, новые идеалы гармонии, разумности, целесообразности. Обращение к античному искусству как источнику формообразования и декорирования.

Художественный металл Франции. Художественнаяковка в архитектуре. Конструктивные и декоративные особенности решеток (прямые гладкие прутья, симметричные композиции, накладные элементы в виде лавровых гирлянд, венков, акантовых листьев, меандра). Ограда Дворца Правосудия в Париже (арх. Бигонне, 1783-85), ограда хора собора Парижской Богоматери (1809), решетки и ворота Военной школы в Компьене (Ж.Габриэль). Бронзовое литьё. Расцвет творчества П.Гутьера. Использование матовой позолоты, тончайшие эффекты света и тени, тщательная чеканная проработка орнаментального декора. Работы П.-Ф.Томира – мебельная фурнитура, светильники, мелкая пластика по моделям Ж.-Б.Пигаля. Ювелирное искусство. Антиклизированные формы и орнаменты в драгоценной утвари и посуде. Красота и логика форм, преобладание гладких не декорированных поверхностей. Изделия М.-Ж. Бьенне по рисункам Персье и Фонтена (суповая чаша для императрицы Жозефины, чернильный прибор Наполеона. Ювелирные украшения в ансамбле костюма.

Раздел 7 Художественный металл историзма: влияние технологии на художественное формообразование

1. Западноевропейский и Русский художественный металл второй половины XIX века. Широкое использование кованого и литого металла в архитектуре в виде надвратных заполнений арочных проёмов, кронштейнов, балконных и парапетных решеток, фонарей. Соединение орнаментальных мотивов стилей прошлых эпох. Архитектурные проекты художественного металла Р.Мельцера, А.Парландта, А.Штакеншнейдера, Д.Чичагова, А.Каминского и др. Художественный металл а интерьерах храмов Христа Спасителя в Москве, собора св. Владимира в Киеве и др. Место и роль художественной бронзы в культовом интерьере. Производство кабинетной бронзы для светских интерьеров. Использование гальванического золочения. Ювелирное искусство. Организация известных ювелирных фирм Хлебникова, Овчинникова, Постникова, Оловянишникова, Курлюкова, Сазикова, Фаберже и др. Создание отечественной ювелирной промышленности. Проявление различных исторических стилей в ювелирных изделиях. «Русский стиль» в ювелирном искусстве. Разнообразие форм и декоративных мотивов. Совершенство техники исполнения. Расцвет разнообразных видов эмалей – выемчатой, перегородчатой, живописной, гильоше. Особенности ювелирных школ Москвы и Петербурга.

Раздел 8. Художественный металл модерна: влияние технологии на художественное формообразование

1. Художественный металл в Искусстве Западной Европы второй половины 19 века. Бурное развитие промышленности и её влияние на искусство художественного металла. Введение новых сплавов, технологий, технических приёмов. Интерес к историческим стилям, заимствование форм и декора из прошлого. Эkleктика как творческий метод и её проявление в художественном металле. Художественнаяковка и литьё в архитектуре. Насыщенность композиций орнаментами и изображениями, равноценность всех элементов, массивность и пластическая наполненность. Ювелирное искусство. Изобилие и роскошь драгоценной утвари и ювелирных украшений. Отражение неостилей в ювелирных украшениях. Работы парижского ювелира Франсуа-Дезире Фроман-Мёриса, интерес к античным формам и техникам. Тема «драгоценной флористики и анималистики». Основание ювелирных фирм: Луи Франсуа Картье, Фредерика Бушерона, Пио Фортунато Кастеллани.

2. Художественный металл в западноевропейском искусстве конца XIX – начала XX вв. Социальные, экономические и философские основы стиля модерн. Воплощение принципов органичной целостности мира в синтезе искусств. Место и роль художественного металла в архитектуре модерна. Сплавленность форм, конструкции, декора. Кованые и литые решетки модерна. Работы В.Орта, Э.Гимара, А.Гауди, Анри ван де Вельде для экстерьеров и интерьеров. Проблема уникального и массового. Ведущие фирмы и их изделия в металле – «Тиффани и К», «Кристофль и К», «Кайзер» и др. Ювелирное искусство. Новое осмысление ювелирного украшения как эмблемы, символа, формирующего определённый тип и манеру поведения. Соединение различных материалов и новых технических приёмов. Особая стилизация природных форм и их символическое значение. Работы Р.Лалика, Ж.Фуке, Л.Гайара, Лукаса фон Кранаха.

3. Художественный металл в искусстве Западной Европы и США в 20 в. Широкое использование металлических конструкций в архитектуре, их эстетическое осмысление. Художественный металл в архитектуре, эстетическое и символическое осмысление конструкций, проекты и идеи Дж. Пекстона, Г. Эйфеля, В.Шухова. Распространение идей функционализма. Работы школы Баухауз (мебель, светильники, посуда). Значение немецкой школы художественнойковки для сохранения традиционного кузнечного мастерства. Работы И.Шрамма, Ф.Кюн, Г.Лауфера. Широкое использование возможностей кованого и литого металла в монументальной и декоративной пластике. Поиск новых форм и освоение новых материалов в ювелирном искусстве. Значение Выставки 1925 года в Париже для формирования стиля ар деко. Работы Жоржа Фуке, Раймона Тамплие, Ван Клифа. Деятельность фирмы «Картье». Пестрота художественных направлений второй половины XX века (классическое, ретроспективное, фольклорное, ассоциативное, дизайнерское и т.п.) «стиль маэстро» - ювелирные украшения Пикассо, Брака, Кандинского, Малевича, Дали. Значение конкурса «Алмазная международная премия» в развитии ювелирного искусства. Художественный металл в «актуальном искусстве»

4. Художественный металл в русском искусстве начала 20 века. Новое осмысление возможностей кованого металла, наиболее полно отвечающего стилю модерн. Упругая, напряжённая линия, прозрачность конструкции. Декоративные и метрические композиции решеток. Использование технологических новшеств: газовой и дуговой сварки, автогенной резки, гнутья по шаблону. Типология архитектурного металла. Произведения Ф.Шехтеля, В.Валькотта, А.Кекушева и др. Ювелирное искусство. Различные направления модерна и их проявление в разнообразных ювелирных изделиях. Работы известных ювелирных фирм Москвы и Петербурга. Художественное литьё в ансамбле городской архитектуры – решетки, ограждения мостов, набережных, бульваров, осветительная арматура, флагодержатели, малые архитектурные формы. Проекты И.Жолтовского, П.Голосова, Л.Руднева. Использование композиционных и декоративных мотивов прошлых исторических стилей. Художественный металл в ансамбле ВДНХ и в московском метрополитене. Типологическое разнообразие архитектурного металла втор. пол XX века (часы, фризy, декоративные композиции эмблемы). Развитие ювелирного искусства по трём направлениям: народные промыслы, массовая продукция, авторские работы художников. Значение творчества выдающихся ювелиров середины XX века – Паас-Александровой, М.Тоне, Савельева, Зотова.

5. Художественный металл в русском искусстве второй половины 20 в. Возрождение искусства художественнойковки. Архитектурный металл, мебель. Ведущие фирмы и мастера. Новые технологии в кованом металле. Разнообразие стилистических исканий. Бронзовое литьё, творческий метод эклектики в художественном литье и его осмысление на новом историческом этапе. Разнообразие художественной типологии: монументальная скульптура, решетки, кабинетная скульптура и письменные приборы, осветительные приборы и пр. Ювелирное искусство, светское и культовое. Расцвет ювелирного искусства в конце XX века. Работы московских, петербургских, уральских калужских ювелиров. Поиски новых форм и техник. «Философия» и символика нового ювелирного искусства. Художественный металл в актуальном искусстве.

БЛОК 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА

Раздел 1. ИНТЕРЬЕРЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Древний Египет. Периодизация. Типы интерьеров (бытовой, дворцовый, храмовый, погребальный) и их развитие. Основные памятники и их архитектурно-художественный анализ (ансамбли в Саккара, Гизе, Бени-Хасане, Деир-эль-Бахри, Карнаке, Абу-Симбеле, реконструкция жилых и дворцовых построек).

Месопотамия: Шумеро-Аккадский период, Вавилон, Ассирия, Ахеменидская Персия (дворцы Саргона II в Дур-Шаррукине, Навуходоносора в Вавилоне, дворцовый комплекс в Персеполе).

Древняя Индия: Буддийский и Новобрахманский периоды (скальные храмы Аджанты, Карли и Элуры, наземные храмы в Бхубанесвара, Кхаджурахо, Мадуре, Танжоре, Чидамбарам)

Древний и средневековый Китай и Япония. Периодизация основных периодов развития Китайской и Японской архитектуры. Культовые, дворцовые и жилые интерьеры Китая (ансамбль Храма Неба и императорский дворец Тайхэдянь в Пекине, монастырские комплексы Лунсинсы и Фогуансы, традиционное жилище сыхэюань). Культовые, дворцовые и жилые интерьеры Японии (синтоистские и буддийские храмовые комплексы в Исэ, Идзумо, Хорюдзи и Тодайдзи в Нара, стили «синден» и «сёин» в Дворцовой архитектуре, вилла Кацура в Киото, японские чайные павильоны и японские сады).

Раздел 2. ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА АНТИЧНОГО МИРА

Эгейский мир: интерьеры Крита и Материковой Греции (Кносский дворец, ансамбли Тиринфа и Микен). Древняя Греция. Периодизация. Возникновение и развитие жилых, общественных и культовых интерьеров. Мегарон, пастадные и перистильные дома. Театры, булеветрии и экклесиастерии. Ордер, его генезис и развитие. Виды храмов и их примеры.

Древний Рим. Строительные конструкции и их значение в дальнейшем развитии античной и средневековой архитектуры (римский бетон). Жилые интерьеры (на примере атриумных и атриумно-перистильных домов Помпей и Геркуланума, столичных инсул). Общественные интерьеры (театры, термы, базилики). Дворцовые интерьеры (дворец Флавиев на Палатине, вилла Адриана в Тиволи, дворец Диаклетиана в Спалато). Культовые интерьеры Рима и провинциальных городов. Раннехристианские культовые интерьеры

Раздел 3. ИНТЕРЬЕРЫ ВИЗАНТИИ, СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН

Периодизация. Культовые интерьеры ранневизантийского периода (церковь Сергия и Вакха, собор Св. Софии и церковь Св. Ирины в Константинополе, собор Св. Виталия, базилики Сант Аполлинаре ин Классе и Сант Аполлинаре Нуово в Равенне, интерьеры церквей восточных провинций). Культовые интерьеры средневизантийского и поздневизантийского периодов, сложение крестовокупольного типа храма (церковный комплекс монастыря Хозиос Лукас в Фокиде, церкви монастыря Пантократора в Константинополе, церковь Апостолов в Фессалониках, культовые постройки Мистрь I, церковь монастыря Хора в Константинополе). Интерьеры раннего средневековья: Меровингский и Каролингский периоды (Дворцовая капелла в Аахене, церковь Св. Михаила в Фульде, базиликальные постройки, реконструкция жилых и дворцовых интерьеров)

Интерьеры романского периода. Культовые интерьеры различных архитектурных школ Франции (Прованс, Перигор, Овернь, Пуату, Бургундия, Нормандия), Германии (Саксония, Рейнская область) и Италии (Тоскана, Северная Италия). Замки и жилые интерьеры.

Интерьеры готического периода. Периодизация. Эволюция готики, хронология развития конструкций и архитектурной формы в культовых интерьерах Франции, Англии, Германии, Австрии, Чехии, Италии, Испании. Общность и разнообразие готики в различных странах и областях Западной Европы. Интерьеры выдающихся памятников культовой архитектуры Парижа, Амьена, Реймса, Руана, Шартра, Буржа, Бове, Тулузы, Лондона, Уэльса, Линкольна, Иорка, Кембриджа, Кёльна, Марбурга, Фрайбурга, Вены, Милана, Севильи, Сеговии и других городов. Интерьеры городских домов, замков и дворцов. Общественные интерьеры готики (ратуши, странноприимные дома, дворцы правосудия).

Культовые и светские интерьеры арабских стран (Египет, Магриб, Кордобский Халифат), Ирана, Средней Азии, Турции. Общность и региональные отличия мусульманской архитектуры, основные типы мечетей, медресе, гробниц и их генезис. Планировочные приемы, архитектурные конструкции, виды декоративной отделки и оборудования. Основные памятники: соборная мечеть и дворец Чиль Сутун в Исфахане, мавзолеи Саманидов в Бухаре и Гурэмир в Самарканде, мечеть Биби-Ханым в Самарканде, баня Саррафон в Бухаре, мечеть Султана Хасана в Каире, Большая мечеть в Корбобе, дворец Альгамбра в Гранаде, Мечети Шех-Заде, Сулеймание, Ахмедие и дворец Топканы в Стамбуле, торговый комплекс Медина в г. Халеб.

Раздел 4. ДРЕВНЕРУССКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ

Культовые интерьеры Киевской Руси: Софийские соборы Киева и Новгорода, Спасо-Преображенский собор Чернигова, Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде.

Культовые интерьеры периода феодальной раздробленности: Пятницкая церковь в Чернигове, Спасо-Преображенский собор в Переславле—Залесском, Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, церковь Спаса на Нередице, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове.

Культовые и жилые интерьеры периода Московского государства: Рождественский собор Саввино-Сторожевского монастыря, Троицкий собор Троице-Сергиевого монастыря, церковь Трифона в Напрудной слободе в Москве, Аспенский, Архангельский и Благовещенский соборы в Московском Кремле, церкви Спаса Преображения и Федора Стратилата в Новгороде, церковь Вознесения в Коломенском, церковь Иоанна Предтечи в селе Дьяково, Покровский собор что на Рву в Москве, Воскресенский собор в Новом Иерусалиме, церковь Троицы в Останкино, церковь Ильи Пророка в Ярославле, церковь Покрова в Филях, церковь в Троице-Лыкове. Выдающиеся дворцовые интерьеры: Грановитая палата в Московском Кремле, царский дворцовый комплекс в Коломенском, Теремной дворец в Московском Кремле, Трапезная палата Троице-Сергиевого монастыря.

Раздел 5. ПУТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ИНТЕРЬЕРА В XVII-XVIII вв.

Пути развития искусства в XVII веке. Хронология, особенности культуры барокко и классицизма. Интерьеры барокко в Италии. Стилистическая эволюция архитектуры при создании собора св. Петра в Риме. Проблема синтеза пластических искусств и архитектуры. Культовые и дворцовые постройки XVII века. Творчество Л. Бернини и Ф. Борромини: церкви Сант-Андреа аль Квиринале, Сан-Карлино алле Куатро Фонтане, Сант-Иво, Сант-Аньезе, палаццо Барберини и палаццо Памфили в Риме. Интерьеры барокко в Австрии. Основные постройки И.-Б. Фишера фон Эрлаха, Лукаса Фон Гильдебрандта, Я. Прандауэра.

Интерьеры периодов Людовика XIII и Людовика XIV. Замки Во-ле-Виконт, Мэзон Лафитт, ансамбль Версальского дворца и его эволюция, культовые постройки Парижа: церкви госпиталя Инвалидов и Валь де Грас в Париже. Основные архитекторы и художники, участвовавшие в создании дворцово-парковых ансамблей, интерьеров и мебели XVII века во Франции: Л. Лево, А. Ленотр, Ф. Мансар, Ж.-А. Мансар, Ш. Лебрен, А.Ш. Буль.

Интерьеры эпохи Людовика XV во Франции. Стили регентства и рококо, их проявление в отделке интерьеров, мебели и осветительной арматуре. Интерьеры отелей де Матиньон, де Субиз и де Роан, экспозиция музеев Карнавале и Лувра в Париже. Особенности стилистического решения интерьеров, спроектированных Ж.О. Мейссонье и Ж. Боффраном. Интерьеры рококо в Германии и Австрии, стиль Чиппендейл в Англии. Дворец Сан-Суси в Потсдаме, епископский дворец в Вюрцбурге, дворцово-парковый комплекс Шёнбрунн в Вене.

Интерьеры эпохи Петра I и Елизаветы Петровны в России. Культовые и светские интерьеры Петровского периода: церковь Архангела Гавриила и Иоанна Воина в Москве, Петропавловский собор в Петербурге, церковь Знамения в селе Дубровицы, Летний дворец Петра I и Меншиковский дворец в Петербурге, дворец Монплеизир в Петергофе. Интерьеры второй четверти – середины XVIII века. Стилистические особенности творчества Ф.-Б. Растрелли (сочетание барочных и рокайльных черт): Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в Петергофе, собор Смольного монастыря, Андреевская церковь в Киеве, дворцовые интерьеры в Царском Селе.

Стиль Людовика XVI во Франции. Торжество строгого классицизма в объемной архитектуре, отделке интерьеров, мебели и осветительной арматуре. Ж. Суффло: Пантеон в Париже, Ж.-А. Габриэль: интерьеры Большого дворца и Малого Трианона в Версале, музейные собрания интерьеров и мебели из дворца Карнавалле и Лувра. Проекты и постройки К.Н. Леду.

Интерьеры классицизма XVIII века в Англии. Особенности стилистики английских дворцовых интерьеров. Творчество Р. Адама (интерьеры Сайон-хаус в Миддлсекс, усадеб Кедлстон и Хэрвуд). Особенности мебели, выполненной по проектам Р. Адама, Д. Хепплуайта и Д. Шератона.

Стилистические и композиционные особенности интерьеров русского классицизма XVIII века. Интерьеры, созданные выдающимися зодчими А. Ринальди (Мраморный дворец), И.Е. Старовым (Таврический дворец), А.Ф. Кокориновым и Ж.-Б. Валлен-Деламотом (здание Академии художеств), Д. Кваренги (Эрмитажный театр) в Петербурге, Д. Кваренги и Ч. Камероном (дворцовые интерьеры в Царском Селе и Павловске), В.И. Баженовым и М.Ф. Казаковым (дворцовые и культовые интерьеры Москвы), Интерьеры Останкинского дворца.

Раздел 6. ИНТЕРЬЕРЫ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Стиль Ампира во Франции. Творчество придворных архитекторов императора Наполеона III. Персье и П. Фонтена (графические альбомы «Сборник декораций интерьеров», архитектурные постройки, дворцовые интерьеры и мебель). Влияние античного декоративного искусства и архитектуры на формирование стиля, а также влияние стиля ампира на последующее развитие интерьера в различных странах Европы.

Особенности парадных, бытовых и культовых интерьеров русского классицизма XIX века. Интерьеры петербургских и московских зодчих А. Воронихина (Казанский собор, Строгановский дворец, Павловский дворец), К. Росси (Елагин дворец, Михайловский дворец, Александринский театр), О. Монферрана (Исаакиевский собор), О. Бовэ (Большой театр), Д. Жилярди (Московский университет, дом С.С. Гагарина), А. Григорьева (дом А.П. Хрущева – Селезневых).

Стиль бидермейер, Викторианские стили и историзм в европейских и русских интерьерах второй трети – конца XIX века.

Возникновение новых типов зданий (вокзалы, универсальные магазины, рынки, выставочные павильоны, публичные библиотеки и др.). Новые пространственные и пластические возможности решения интерьера как результат применения новых конструкций и материалов (металл, стекло, железобетон). Творчество Дж. Пэкстона, В. Бальтара, Л.О. Буало, Г. Эйфеля, А. Лабруста, А. де Бодо.

Влияние идей У. Морриса, Д. Рёскина, Э. Виолле-ле-Дюка на развитие интерьера второй половины XIX – начала XX вв.

Интерьеры архитекторов «Чикагской школы» (У. Дженни, Д. Адлер, У. Холаберд, М. Рош, Д. Бернем, Дж. Рут, Л. Салливен). Новаторские аспекты в решении их построек.

Теоретические концепции и творчество европейских архитекторов П. Беренса, Х.П. Берлаге, А. Лооса, А. Соважа, О. Перре.

Стиль модерн в архитектуре, отделке и оборудовании интерьеров, мебели, осветительной арматуре, бытовых приборах. Региональные особенности интерьеров стиля модерн (Бельгия, Франция, Австрия, Германия, Великобритания, Испания, Россия). Творчество Архитекторов В. Орта, А. ван де Вельде, Э. Гимара, О.Вагнера, Й. Хофмана, Й. Ольбриха, Ч.Р. Макинтоша и «Группы 4-х», А. Гауди, Ф. Шехтеля, Л. Кекушева, В. Апышкова и др.

Функционализм в европейских интерьерах первой половины XX века. Теоретические концепции и творчество В. Гропиуса, Г. Мейера, А. Люрса. Немецкий Баухауз.

Голландское архитектурно-художественное объединение «Де Стиль», теоретические концепции его представителей и характеристика интерьеров неопластицизма. Творчество Г. Т. Ритфелда, Т. ван Дусбурга, М. Стама.

Футуризм и экспрессионизм. Стиль Ар-деко. «Зонтичный» характер этого термина и его разнообразные и разнородные проявления в решении интерьеров и мебели. Французские декораторы и дизайнеры Ж.-Э. Рюльман, Ж. Дюнан, М. Дюфрен, К. Руссо, архитекторы Р. Малле-Стевенс, Б. Пауль, Элиель Сааринен, О. Бернар.

Основные направления в советской архитектуре 1920-х 1930-х гг. (ОСА, АСНОВА, ВОПРА, МАО). Анализ интерьеров, созданных выдающимися советскими зодчими этого времени: М. Гинзбургом, Л.В. и А. Весниными, И. и П. Голосовыми, К. Мельниковым, И. Жолтовским.

Интерьеры в творчестве Л. Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье. Пять отправных точек современной архитектуры. Ле Корбюзье как дизайнер и художник

Интерьеры в творчестве А.Аалто, его вклад в развитие мебельного дизайна.

Интерьеры, созданные Ф.Л. Райтом. Основные периоды в творчестве Ф.Л. Райта (ранний, период прерий, переходный период, юзонианский период, поздний период). Девять правил органической архитектуры. Анализ основных построек зодчего различных периодов.

Основные концепции и характеристика интерьеров Нового брутализма (на примере творчества Э. и П. Смитсонов, Ле Корбюзье, К. Танге и др.).

Интерьеры неоклассицизма второй половины XX века (на примере построек Л. Мис ван дер Роэ, Ф. Джонсона, М. Ямасаки, В. Гропиуса).

Поиски новой пластической выразительности в Западных интерьерах этого периода. Неоэкспрессионизм, «архитектура-скульптура». Постройки Ле Корбюзье, Э. Сааринена, Й. Утцона, А. Блока, Г. Шаруна, Г. Доменига, О. Нимейера.

Развитие концептуалистических тенденций в архитектуре интерьера, творчество Л. Кана и его роль в развитии современной архитектуры.

Метаболизм и структуралистические направления в современном интерьере (интерьеры К. Танге, К. Куракава, Ж. Кандилиса, Ж. Калиша, М. Андро, П. Пара, П.Л. Нерви)

Интерьеры постмодернизма. Поиски и противоречия постмодернизма (социальный конформизм, ирония, гротеск, алюзионизм, контекстуализм, эклектизм, конкретно-образный символизм, «двойное кодирование»). Интерьеры Ч. Мура, Р. Вентури, Ф. Джонсона, Р.

Архитектура высоких технологий и «стиль» хай-тек в интерьерах Р. Роджерса, Р. Пиано, Н. Фостера, Ио Минг Пея, Г. Пейхля, Ж. Нувеля, И. Хасегава, Т. Андо, С. Калатрава, Р. Колхаас.

Интерьеры деконструктивизма (постройки австрийской группы КООП Химмельблау, П. Эйзенмана, Ф. Гери, Э.О. Мооса, Б. Чуми).

Продолжение рационалистических традиций «современного движения» в интерьерах неомодернизма. Творчество Р. Мейера, В. Греготти, М. Бота, Х. Холляйна.

БЛОК 3. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА

Раздел I. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА. ВИДЫ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА. ВИДЫ И ЖАНРЫ ИСКУССТВА

Тема 1. Специфика ДПИ и народного искусства. Принципы декоративности ДПИ – самостоятельная область художественного творчества. Разделы ДПИ - профессиональное, народное, самодеятельное искусство, художественная промышленность и дизайн. Специфика творческих подходов. Непременное единство материала, функции предмета, формы и декора. Принципы декоративности в ДПИ: условность трактовки мотивов, обобщение при создании образа, плоскостность решений, живописность приемов.

2. Народное искусство – художественное отражение мировосприятия человека. Духовное начало и «волшебный реализм». Исключительное качество – функциональность. Семантика искусства. Принципы колористического решения. Преемственный характер развития на принципах вариативного развития.
3. Самодеятельное творчество. Наивность и эмоциональность мировосприятия. Фактор индивидуальности. Пути современного развития самодеятельного творчества.
4. Специфика художественной промышленности. Массовый характер производства изделий на принципах технологичности их тиражирования. Ручное и механическое декорирование.
5. Дизайн бытовых предметов: эстетика вещи как синтез совершенства авторской идеи, материала и технической формы, технологичности исполнения.

Раздел II. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА: ЗАРУБЕЖНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Тема 1. Наименование темы: Эстетика вещи в Древнем мире (функциональность, декоративность, стилизация. Стил)ь)

На материале ДПИ Древнего Египта и Античного мира рассматривается предметный мир Крита, Кипра, Древней Греции и Рима, сложение эры художественного творчества, эстетического осмысления мира, эволюция этих процессов: поступательное включение материалов (глина, фаянс, камень, дерево, резная кость, металл, ювелирное искусство, а также развитие предметного ряда).

Стилистическое единство и социальная обусловленность искусства Древнего Египта (простейшая керамика древнего царства и мир вещей фараонов Среднего и Нового царств). Высокая степень стилизации природных мотивов. Наполненность искусства культовыми смыслами.

ДПИ Античного мира - обширный материал, связанный с бытовой и ритуальной жизнью античного человека. Разнообразие материалов, тонкая функциональная разработанность предметов, обусловленность прикладного искусства особенностями общекультурных процессов общества и среды обитания. ДПИ Крита. Керамика «камарес». Глиняные фигурки богинь. Изделия из металла. Мотивы декора. ДПИ Древней Греции. Искусство керамики, его место в ряду лучших достижений греческого искусства. Поступательность развития керамики – своеобразие этапов, ассортиментное, пластическое и декоративное разнообразие. Чернофигурная и краснофигурная вазопись – как проявление высших декоративных достижений в ДПИ Греции. Анализ композиционных решений росписи, темы сюжетов. Керамика эллинизма. От мифологии к реальным мотивам – танагрская пластика. Греческая мебель и ткани. Ювелирное искусство, металл. Их обусловленность особенностями быта. ДПИ этрусков. Черты своеобразия этрусской культуры, ее отражение на характере прикладного искусства. Культовые предметы. Архитектурная керамика, керамика буккеры, металл. Пластическое и декоративное своеобразие. Особенности декоративного решения. Влияние на римское искусство.

ДПИ Древнего Рима. Развитие античных идеалов и имперский дух. Среда, быт и ДПИ: стекло, металл, камень, керамика и др. Техники декора – рельеф, мозаика. Орнамент. Опыт выпуска тиражных изделий.

Тема 3. Наименование темы: Прикладное искусство Средневековья

От язычества к христианству: развитие художественных ремесел Византии. Новые образы и темы. Духовное начало. Символика. Стилистические изменения в искусстве.

Декоративность и условность трактовок. От объемных решений к плоскостному декору.

Декоративные принципы колористических решений. Влияние Востока. Виды ДПИ: резьба по кости, искусство металла, выемчатая и перегородчатая эмаль, керамика, ткани и др.

Культовые приоритеты в ДПИ и светская изысканность парадных предметов (реликварии, блюда, ткани, костюм, ювелирное искусство). Влияние византийского ДПИ на становление европейского декоративно-прикладного искусства и древнерусских ремесел.

Тема 4. Наименование темы: Декоративно-прикладное искусство Средневековой Европы

Особенности эпохи определили характер ДПИ. Два этапа, две разновидности ДПИ в рамках одной культурной ситуации – романское искусство и готика.

Замкнутый характер романской жизни повлиял на облик предметов и их образный строй. Мотивы декора с преобладанием геометрического орнамента. Синкретизм искусства дохристианских народов Европы и христианские темы, условность трактовок. Кельтские орнаментальные традиции и др. Условность и стилизация в раннем ювелирном искусстве.

ДПИ готики. Культовое и светское, давшее искусству утонченность решений, духовную наполненность. Деятельность монастырей и характер устройства жизни городов стимулировали развитие средневекового ДПИ: движение от домашнего ремесла к профессиональной деятельности. Артели. Качество исполнения и неременная духовная составляющая. Записи монаха Теофила, альбом Вилара де Оннекура. Образование центров художественного производства. Лиможские эмали, производство мельфлеров. Многообразие видов ДПИ - мебель, шпалеры, керамика, стекло, камень, металл, резная кость, ювелирное искусство. Мотивы декора, принципы стилизации, получившей в Средневековье уникальные решения. Реликварии. Витражи. Вотивные изделия.

Тема 5. Наименование темы: Декоративно-прикладное искусство Возрождения (идейно-эстетические основы стиля, стилевое единство и многообразие национальных школ)
Высокая миссия ДПИ Возрождения: утверждение гуманистических идеалов в комплексе предметов, создававших бытовую среду эпохи. Идеиное и стилевое единство, профессионализм исполнения и гармония в предметах разной социальной направленности. Особенности национальных школ при общестилевых тенденциях: приоритеты в колорите, различие в материалах, сохранение элементов стилистики готики и др.: Италия, Франция, Англия, страны Северной Европы. Рассматриваются стекло Мурано (роспись эмалями, филигранная нить) стекло испанских производств (народные особенности в декоративном и колористическом строе вещей), лиможские живописные эмали (Пенико, Лемозен) ювелирное искусство (В.Ямницер, А.Айзенхольт, авторский металл (Б.Челлини, мастера Аугсбурга, Нюрнберга), мебель (итальянские кассоне, французские шкафы, столы, стулья), шпалеры, кружева, итальянская (семья делла Робиа, мастера центров) и испанская (Валенсия) майолика, французские фаянсы (Сен-Поршер).

Тема 6. Наименование темы: Стиль барокко в европейском декоративно-прикладном искусстве (идейно-эстетические основы стиля, стилевое единство и многообразие национальных школ)
Наращение драматизма в ДПИ. Новые мироощущения современников повлекли за собой стилистические изменения в искусстве. Социальная направленность ДПИ барокко по преимуществу: крупные феодальные владения и укрепление европейских дворов в основе презентативности искусства барокко. Роскошный быт требовал создания уникальных ансамблей, в которых ДПИ получало значимую роль. Образуются королевские придворные производства, растет приоритет авторской работы: Ш.Лебрен, Ш.Буль, П.Рубенс и др. Увеличение размеров предметов, утверждение серийности (циклы в искусстве шпалер). Библейское, мифологическое содержание произведений. В композициях: много динамики, перспективных построений, преобладание многофигурных сцен и крупных растительных мотивов. Связь с тенденциями в живописи. Ведущими в декоре становятся пластические решения, в них ценится выразительность разработки объемов. Резьба: от тончайшего рельефа до горельефа, используемых в одной композиции. Насыщенная полихромия в колорите, ведущие цвета - белый, черный, золото. Ощутимая материальность в предмете, в формообразовании, подчеркнутая презентативность и насыщенная декоративность предмета. Барочная стилистика и национальные школы: для сравнения итальянская и североевропейская мебель.

Блистательные воплощения стиля барокко во всех видах европейского ДПИ: кружеве, шпалерах, стекле, мебели, художественном металле. Появление новых очагов, новых решений: ковры Савонери, развитие шпалер по законам живописи, полихромия, масштабы воплощения тем (П.Рубенс. Команс и Ла Планш – мануфактура Гобеленов). Первенство Франции в ткачестве. Уход от перегрузки в декоре. Лион. Клод Дангон. Выпуск тканей с крупным и полихромным цветочным декором. Светотеневые разработки декора. Стекло Англии, Богемии, Испании, немецкое и голландское серебро, итальянская и французская мебель, французский фаянс и др.

Тема 7. Наименование темы: Рококо – стиль прикладного искусства

Стиль французского двора начала 18 в., со временем завоевавший вкусы всех европейцев. Идеино-эстетические основы стиля, пластическая декоративность и особенности колористического строя, рафинированный и камерный характер.

Связи рококо с предыдущей эпохой единой стилистической основой, но его оппонирование. Полярные решения: камерность в отличие от масштабности барокко. Декораторский характер стиля. Накладной декор (Н.Пино). Камерность ансамблей предметов (тет-а-тет). Ассиметричность композиций декора. Изменения в палитре: рафинированность, отмечавшаяся к тому времени во вкусах современников, сделала модными перламутровые и нежные оттенки цветов. Шинуазри.

Рококо в европейском фарфоре – Мейсен, Севр, Вена, английские заводы (Челси, Боу и др.). Черты своеобразия стиля в европейском кружеве первой половины 18 в. Изящная прихотливость орнаментального декора. Мебель рококо утратила тяжеловесность барокко, обрела легкость, стала камерной. Облегчение конструкции, светлые оттенки дерева и обивки, окраска поверхности, роспись (Ш.Крессан, Ф.Каффиери, А.Годро, Ж.-А.Ризинер, Чиппендейл и др.).

Новая стилистика европейской шпалеры: уменьшение размера, украшательские мотивы с приоритетами пейзажной тематики. Ювелирное искусство. Ж.-О. Мейссонье. Т.Жермен. Содовое и поташное стекло. Хрусталь. Зеркала. Голландия (пунктирная гравировка). Бытовое серебро, ткани – стилистическое единство ДПИ.

Тема 8. Наименование темы: Классицизм и ампир в европейском декоративно-прикладном искусстве

Художественные идеалы времени и характер их претворения в прикладном искусстве). Франция, Англия, Центральная Европа.

Обращение к античности, демократическим ценностям, к теме героя. Эволюция героя: от мифологических образов к реальным персонажам на баррикадах. Идеинный пафос классицизма в служении обществу, способствовал формированию личности человека Просвещения. Разумная и благородная деятельность человека на пользу общества.

Строгий облик предметов ДПИ. Четкая читаемость конструктивного решения произведения, выявленность функции вещи, гармония пропорций становились его эстетическим качеством.

В формах бытовых и декоративных сосудов просматривались античные образцы. Строгий и светлый колорит. Симметрия в композициях. Этапы развития, стилистические направления (в начале в цветочных композициях задержавшееся рококо, затем романтические мотивы).

В мебели строгость и простота. Преобладание геометрических форм – квадрат, овал, круг, прямоугольник; токарные формы, в деталях – каннелюры (Ж.-А.Ризинер, Ж.Жакоб, А.Вейсвеллер, Д.Рентген, Р.Адам и др.). Р.Адам – предметы и весь комплекс интерьера. Мебель – Хеплуайт, Шератон.

Искусство металла. Серебро, бронза. Оружие, бытовые предметы – канделябры, вазы, кофейники. Ж.Ретье, Р. Огюст, Ж.Жербю, Р.Адам и др. Шеффилдское серебро.

Искусство керамики и фарфора. Севр. Бисквитная пластика, кобальтовый и эмалевый декор. Веджвуд – воплощение идеалов классицизма. Новые массы – фаянс цвета сливок, базальтовая, яшмовая. Портландская ваза. Мейсенский, берлинский, венский фарфор. Богемское, английское, французское стекло. Гранение, резьба, гравировка, двуслойное стекло, резной хрусталь. Кубки, бокалы.

Ампир – блистательное завершение классицизма на рубеже 18-19 вв. Франция. Античные ценности и утверждение имперской презентативности. Фонтен и Персье – главные идеологи стилистики ампира. Развиваются особенности искусства римской империи. Темы Египта, как отражение египетских походов Наполеона.

Большое место занимает искусство обработки металла. Серебро, много бронзы, много позолоты. Ф.Томир. К.Одио. Военная арматура в мотивах декора. Ювелирное искусство. М.-Ж.Бьенне. Осветительные приборы, паркет.

Мебель. Треножки, кровати-ладжи. Скульптурные украшения в мебели – кровать Жозефины. Маркетри, бронзовые накладки на мебели.

Ампир в стекле и фарфоре. Устойчивые конусообразные и цилиндрические формы, много позолоты, пластических деталей. Бисквит. Настольное украшение Египетского сервиза. Французское и английское стекло.

Шпалеры. Изготовление ковров для императорских дворцов. Фонтенбло.

Ткани. Лионский шелк: яркие краски, золотые нити. Мануфактура Жуи.

Тема 9. Наименование темы: Сложение европейской художественной промышленности (культурная ситуация в Европе в середине XIX века. Предпосылки для становления художественной промышленности)

Выставка 1851 г. в Лондоне. Кенсингтонская школа. Музей Виктории и Альберта. Поиски выхода из тупика развития прикладного искусства: понимание необходимости разработки стиля изделий художественного производства.

Моррис и компания. Протест против машинного производства. Эволюция первоначальной идеи. Сложение системы производств по всему миру через мастерские. Стилистика нового искусства.

Венская школа и Венские мастерские. Идея авторских уникальных изделий. Постановка проблемы специального художественного образования для художественной промышленности. Англия, Германия, Австро-Венгрия.

Тема 10. Наименование темы: Идеино эстетические особенности стиля модерн.

Космополитичный характер стиля. Модерн в декоративно-прикладном искусстве (пластическое и декоративное своеобразие предметов ДПИ)

Новый стиль, завершивший собой искусство Нового времени, искусство 19 века. Возник как отрицание банальных ценностей эклектики. Соткан из противоречий. Воплощал собой потребность в красоте. Панэстетизм. Впитал в себя декадентские настроения, включал в содержательную часть символистскую окраску. Был востребован идейно-эстетической философией нового класса – буржуазии. Отсюда культ подчеркнутой рафинированности, уникальности, высших достижений творчества. Вместе с тем явился обоснованием новых форм художественного производства. Уникальное и массовое. Уникальное и массовое через эстетическое осмысление. Жесткий и одновременно романтический стиль. В своей пластической и декоративной трактовке начал формироваться художниками моррисовского движения. Любое явление воспринималось через его эстетизацию. Отсюда внимание к технологии массового производства.

В уникальном изделии эстетическое заключалось в его креативности, в совершенстве ремесленного исполнения.

Универсальный характер творчества: Э.Галле, Э.Гимар, Э.Грассе, А. Ван де Вельде и др.

Стекло модерна. Поиски новой выразительности материала, усиление декоративного начала в предмете. Подчинение стилистике модерна – пластические решения и изысканный колорит. Галле, Лалик, Братья Дом, Тиффани.

Фарфор и керамика. Модерн выявил в каждом из них специфические особенности и материальную красоту. Масса «гре». Бисквит. Подглазурная роспись солями. Пластическая выразительность и изысканный колорит. Севр. Л.Агатон: «Показ платьев». Копенгагенский фарфор: А.Крог.

Ювелирное искусство и художественный металл. Подчинение форм предметов «текучей» выразительности. Бытовые предметы и мелкая пластика. Э.Гимар.
Мебель обретает пластические решения. Новые материалы и пластические трактовки.
Декоративность. Л.Мажорель. Э.Галле. Е. Гайяр, А. Ван де Вельде. А.Муха.

Раздел III. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА: РУССКОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО X-XIX вв.

Тема 1. Наименование темы: Декоративно-прикладное искусство в контексте древнерусской культуры (целостность древнерусского этапа культуры, как выражение ментальности народа. Языческое и христианское в символике и образах)

Художественные ремесла Киевской Руси. Самобытное наследие славянских культур в единстве с христианскими символами в искусстве Киевской Руси. Становление ДПИ. Влияние Византии. Светская и культовая направленность в ремеслах. Резьба по камню. Связь со строительством и убранством. Архитектурно-декоративные формы, плоский рельеф, мелкая пластика. Резьба по кости, искусство шитья. Стеклоделие: изготовление мозаичной смальты и украшений, эмали.

Ювелирное искусство и художественная обработка металла. Многообразие техник обработки материалов: ковка и литье из золота, серебра, бронзы, меди. Чеканка, гравировка, резьба, зернь, скань, чернь. Перегородчатая эмаль по золоту как высшее достижение киевских ювелиров.

Керамика. Появление ручного гончарного круга, горна, использование цветных глазурей в гончарных изделиях и архитектурной керамике.

ДПИ домонгольской Руси. Художественное ремесло Владимиро-Суздальского княжества. Культурные связи с Востоком, Византией, Западной Европой. Сложение местных особенностей. Резьба по белому камню. Металл: развитиековки, чеканки, литья. Техника "огневого золочения". Соединение декоративно-орнаментального и монументального начал в различных видах искусства.

Художественное ремесло Новгорода. Эмаль, чеканка, резьба по дереву, камню, кости. Декоративные орнаментальные мотивы в ДПИ. Тератологический стиль в резьбе по камню и дереву. Сокровища ризницы новгородского Софийского собора. Памятники золотого и серебряного дела XI-XII в. и новгородской школы древнерусского шитья.

Декоративно-прикладное искусство Московского государства. Возвышение Москвы и расцвет искусств во 2 половине XIV в. Оклады икон и книг, литургическая утварь.

Ювелирное дело: разнообразие техник (чернь по серебру, скань, чеканка и серебряное литье, басма). Влияние искусства Востока в художественной обработке металла. Мастерские митрополита Фотия и новые тенденции в художественном ремесле первой трети XV в. Лицевое шитье. Расцвет лицевого шитья в конце XV в. Царские мастерские Софии Палеолог и Елены Волошанки.

Школа миниатюрной резьбы по дереву и кости. Резьба по дереву и кости (резные иконы и кресты, произведения круглой скульптуры, церковная утварь и храмовое убранство).

Керамика: появление ножного гончарного круга, красноглиняная посуда. Лощение.

Искусство XVI века. Мастерские в Кремле. Сложение общего стиля декоративно-прикладного искусства Москвы 2 половины XVI в. Лицевое шитье. Мастерская С.Сабуровой. Шитье середины и второй половины XVI в. Мастерские царицы Анастасии Романовны, княгини Ефросинии Старицкой, царицы Ирины Федоровны Годуновой.

Ювелирное дело. Чеканка и скань. Искусство черни по золоту. Серебряное дело Новгорода, Сольвычегодска, Вологды.

Резьба по дереву. Сложение церковного иконостаса и развитие сквозной и рельефной резьбы по дереву. Растительный («травный») орнамент. Роспись по дереву, ее связь с развитием иконописи и книжного искусства. Ажурная и рельефная резьба по кости.

Чернолощенная, расписная и глазурованная керамика. Декор: ангоб и глазури. Появление архитектурной керамики. Красные печные изразцы и терракотовые рельефы.

Литье и кузнечное дело. Московский Пушечный двор; мастер Андрей Чохов. Колокольное литье.

Искусство времени Б. Годунова. "Годуновская" чернь по золоту. Лицевое шитье мастерской Ксении Годуновой. Развитие орнаментального шитья в литургических предметах и церковных облачениях. Сглаживание различий между местными школами. Декоративно-прикладное искусство XVII века. Художественные ремесла Москвы. Художественные мастерские Кремля как общерусский центр ДПИ. Художественная обработка золота и серебра, произведения кремлевских мастеров Золотой и Серебряной палат. Чеканка и ковка в монументально-декоративных произведениях. Декоративный стиль в ювелирном искусстве. Эмаль, скань, чернь, чеканка, характер применения драгоценных камней. Эмаль, техники и декоративные приемы (эмаль по литью и чеканке, выемчатые эмали, эмаль по скани). Влияние стилистики европейского барокко на искусство Москвы. Развитие лицевого шитья, основные приемы и материалы. Мастерские лицевого шитья XVII века (Е.Л.Стрешневой, А. И. Строгановой, царевны Софьи Алексеевны). Техника «кованый шов». Орнаментальное шитье.

Расцвет пышного орнамента во второй половине 17 в. Травный орнамент в искусстве «московского барокко», в убранстве интерьеров, в резьбе и росписи по дереву. Московская Гончарная слобода. Бытовая керамика и глиняная игрушка. Архитектурная керамика. "Красные" и "муравленые" изразцы. Основные орнаментальные и сюжетные мотивы. Роль изразцового декора.

Полихромные изразцы. Никон и развитие "ценного дела" в Новоиерусалимском монастыре, керамическое убранство Воскресенского собора. Артель белорусских мастеров, их работы в Москве (церковь Григория Неокесарийского на Полянке, Покровский собор в Измайлове, памятники Гончарной слободы). Изразцовое убранство Крутицкого терема.

Москва и Ярославль - основные центры изготовления полихромных изразцов. Изразцовый убор ярославских храмов. Кирпичный и керамический декор.

Резьба и роспись по дереву. Иконостасы. Работы московских и ярославских резчиков. "Нарышкинское" барокко.

Стеклоделие. Сохранение традиций гутного украинского ("черкасского") стекла и его влияние на становление русского художественного стеклоделия в конце XVII– начале XVIII века. Царские стекольные заводы XVII века. Измайловский завод, качество стекла и характер изделий. Влияние венецианского стекла и традиций гутного украинского стекла на становление русского художественного стеклоделия.

Мужской и женский костюм. Парадные царские и церковные облачения. Влияние восточной одежды на русский костюм. Золото-серебряное кружево.

Художественные школы Ростова, Ярославля, Новгорода. Великого, Нижнего Новгорода, Великого Устюга, Вологды. Мастерские Строгановых в Сольвычегодске. Сольвычегодские («усольские») живописные эмали, особенности их техники, художественные свойства, сюжетные и орнаментальные формы. Искусство черни. Типы и формы русской посуды из драгоценных металлов, братина и ковш. Художественная обработка железа, олова, меди. Ковка и литье.

Тема 2. Наименование темы: Петровские реформы. Дифференцированность культурных процессов: профессиональное и народное; светское и религиозное. Расцвет искусств, богатство его проявлений в декоративно-прикладном искусстве

Перелом в развитии русского государства. Смена культурных ориентиров. Встраивание русского искусства в общеевропейский стилевой процесс художественного развития.

Дифференцированность художественных процессов: профессиональное и народное; светское и религиозное.

Сложение художественных ремесел в начале 18 в. Строительство Петербурга. Привлечение иностранных мастеров. «Канцелярия от строений» - центр формирования новых видов ДПИ и школа ремесел для русских мастеров. Процессы в столицах и провинциальные школы. Локальные центры народного искусства – Холмогоры, Хохлома. Петровское и елизаветинское барокко. Рококо. Русское шинуазри. Ансамблевость ДПИ в интерьерах.

Многообразие проявлений по видам ДПИ: мебель, искусство металла, резьба по камню, шпалеры и ткани, ювелирное искусство, живописная эмаль, стекло, керамика и фарфор, искусство паркета, осветительные приборы. Европейские традиции в costume.

Сложение производств – петербургские стекольные заводы, начало Мальцовского производства, Императорский и гарднеровский фарфоровые заводы, ценнинная фабрика А.Гребенщикова и др., петербургская шпалерная мануфактура, гранильные фабрики в Петергофе и Екатеринбурге и др.

Тема 3. Наименование темы: Классицизм в русском декоративно-прикладном искусстве (Политика Двора во второй половине 18 в. и идейно-художественные основы стиля.

Характер русского классицизма в ДПИ)

Реформы и указы Екатерины второй, давшие стимул развитию российского государства, способствовавшие художественным процессам по всей стране. Академия художеств. Эпоха Просвещения и классицизм в искусстве. Усиление русского начала в искусстве – сложение плеяды русских художников и мастеров и российских производств. Формирование новых производств: мастерские Г.Гамбса, и Споля, косторезная мастерская в С-Петербурге. Завод Бахметьева. Ювелирное искусство: мастерские в Петербурге и Москве, мастера: И.Позье, Ж.Адора и др. Чернь по серебру. Вологда, В.Устюг. Фабрика бр. Поповых, Искусство камня – Колыванский завод.

Античные мотивы в формообразовании и декоре: мебель, стекло и керамика, новая стилистика костюма. Новая пластическая и колористическая система. Художественные достижения: фарфоровая пластика и дворцовые сервизы, орденские сервизы Гарднера. Стекло классицизма: прозрачное и цветное. Изящные формы, гравировка, позолота.

Тема 4. Наименование темы: Ампи́р в русском ДПИ (идейно-эстетическая основа стиля и русская тема. Особенности художественного и идейного воплощения)

Блистательное завершение классицизма в имперской трактовке. Французский стиль и русское содержание. Патриотизм, национальная тема в искусстве. Изображения героев войны 1812 г., карикатуры на наполеоновскую армию. Отклик в ДПИ. Блистательная стилизация, новые темы и композиционные решения, мотивы орнамента и военная арматура в декоре. Новое решение интерьеров, приоритеты в палитре: золото и густые красные, синие, зеленые цвета. Новые пластические и формотворческие идеи. Участие архитекторов в разработке проектов ДПИ: Воронихин, Пименов в фарфоре; Т. де Томон и К.Росси в стекле, в шпалерах.

Мебель, принципы ее решения: новые материалы (карельская береза, тополь), пластика, мотивы декора. Обильная позолота, рельеф, накладной металл. Подчеркнутая репрезентативность.

Фарфор. Обилие позолоты, цветные фоны. Гурьевский сервиз – как воплощение идеалов своего времени.

Костюм. Шали. Ювелирное искусство. Федоскинские лаки, живописные ростовские эмали. Стекло – новые техники (двухслойное стекло), введение цвета.

Тема 5. Наименование темы: Многообразие предметного мира в искусстве 1830-1980-х годов Оживление производства художественных и бытовых предметов. Сложение регулярных выставочных смотров. Многообразие стилевых направлений. Романтические настроения, опускание ампира в средние слои потребления, эклектичное развитие искусства: второе барокко, второе рококо, неогрек, неоготика. Русско-византийский стиль. Ф.Солнцев, его главные произведения в ДПИ. Усиление в искусстве и вкусах общества влияния народного искусства. Особенности проявлений названных стилевых направлений в произведениях. Мебель. Превращение мастерских в производства – Гамбс, Тур и др. Эклектика и стилистическое многообразие видов изделий.

Стекло. ИСЗ, заводы Бахметевых, Мальцовых. Формирование крупной стекольной промышленности. Охват продукцией широких слоев потребителей. Двухслойное, прессованное стекло. Усложнение форм изделий, включение цвета, молочное стекло, роспись. Хрусталь, виды граненого декора.

Фарфор. Расширение производства. Опускание фарфора в низшие слои потребления. Гжель. Частные заводы разных социальных направленностей: заводы Юсупова, Гарднера, Попова и др. Усиление народного фактора в декоре. Сложение крупной фарфоровой промышленности: заводы Кузнецовых, производства украинско-волинского куста, уральские производства. Изделия из металла. Уральские производства: Златоуст, Кыштымские чугуно-литейные заводы. Бронзовые мастерские Москвы и Петербурга. Ф.Шопен. Расцвет камерной пластики: Клодт, Либерих, Лансере, Обер и др.

Ювелирное искусство. Изящные решения, драгоценные материалы, следование рокайльным и натуралистическим решениям в украшениях. Утверждение и развитие русского стиля.

Хлебников, Фаберже, Сазиков. Широта использования техник и декоративных приемов. Бытовые изделия и церковная утварь.

Камнерезные производства. Использование поделочных камней. Малахит.

Ткани, шали, платки. Ситценабивные фабрики. Прохоровские, карабановские ситцы.

Роль художника в прикладном искусстве. Подготовка кадров: Строгановское училище, училище Штиглица, Школа общества поощрения художеств и др.

Тема 6. Наименование темы: Модерн в русском ДПИ (Национальное и космополитичное в искусстве русского модерна (европейская линия и неорусский стиль. Уникальное и тиражное)

Модерн – две линии в отечественном искусстве: европейская линия и неорусский стиль.

Яркие достижения в ДПИ. Единая стилистика и многообразие ДПИ: ювелирное искусство, искусство металла, фарфора, стекла, мебели, костюма и аксессуаров. Изменение силуэта и пластики костюма.

Художественная промышленность. Мальцовское стекло – техника Галле в массовом стекле.

Кузнецовский фарфор – массовое производство и следование народным традициям – крестьянский и трактирный фарфор. Материалы и новые технологии – роспись солями в фарфоре ИФЗ, использование поделочных камней у Фаберже и др. Модерн – продвижение в стилистику XX века. Эволюция стиля от флорально-растительных мотивов к жестким геометрическим силуэтам в орнаментальных построениях.

Повышение роли художника в ДПИ. Неорусский стиль: Абрамцево и Талашкино.

Станковисты в ДПИ. Керамика Врубеля. Кустарный музей в Москве – поддержка искусства промыслов.

Раздел IV. ДПИ XX ВЕКА. СТИЛЕВЫЕ ИСКАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ.

Тема 1. Наименование темы: Стили и направления в европейском ДПИ первой половины XX века.

Ар деко – ностальгия по уходящей красоте и жесткие черты нового. Стилистические влияния на развитие ДПИ. Авторское начало и массовое производство. Модные дома и развитие дизайна в промышленном секторе. Автопром, дизайн бытовой вещи.

Тема 2. Наименование темы: Постмодернизм в ДПИ. Плюрализм подходов.

Авторский субъективизм и национальные направления в искусстве. Выставочный объект и массовое потребление. Искусство ДПИ США, Англии, европейских стран, Японии.

Космополитизм как определяющая черта искусства второй половины XX века.

Тема 3. Наименование темы: Отечественное декоративно-прикладное искусство XX века.

Ситуация в искусстве начала XX века. Разруха в художественной промышленности. Меры государства, предпринимаемые к сохранению ведущих производств. ГФЗ: всплеск творчества – «агитационный фарфор». Н. Данько, С.Чехонин, А.Щекатихина-Потоцкая и др.

1920-е годы – поиски новых направлений в ДПИ. В их основе мотивы, как определившиеся состоянием бытовых запросов, так и высокими теоретическими построениями ученых. ГАХН. Производственники. Авангард в конструировании бытовых предметов, в моделировании одежды, оформлении тканей. Н.Ламанова, В.Степанова, Л.Попова, А.Экстер, К.Малевич, Н.Суетин, И. Чашник. Стиль Ар деко в советском ДПИ. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН – подготовка художников нового формата. Художественное конструирование предметов для промышленности. Выставки. Сельскохозяйственная выставка 1923 г. в Москве и Декоративного искусства 1925 г. в Париже и др. их роль в становлении советского декоративно-прикладного искусства. Советская идеология и реформы в области искусства. «Производственное искусство». Сложение крупной формы художественной промышленности. Кустарные артели.

Тема 3. Наименование темы: Отечественное ДПИ второй половины XX века. Ведущие тенденции. Рост авторского фактора в искусстве. Расцвет прикладных искусств. Керамика, стекло, ткачество, роспись тканей, металл. Симбиоз национальных школ и стилевых тенденций. Новая стилистика искусства в конце 1950-х начале 60-х годов. Переосмысление среды обитания. Преобладание конструктивных решений в формообразовании и декоре ДПИ. Дизайн. Традиционное искусство. Синтез тенденций лег в основу новой стилистики отечественного искусства. Расцвет национальных искусств во всем блеске их самобытности. Демократизм материалов и глубина содержания. Повышенный интерес современников к художественным акциям и явлениям как результат воздействия культурных процессов. Рост авторского искусства. Новые имена. Профессиональное декоративно-прикладное искусство: развитие по двум направлениям – изделия для быта, частного потребления (высокое качество разработок для массового производства) и произведения общественного звучания (уникальный характер произведений). Подъем художественной промышленности. Укрупнение производств. Качественный состав творческих коллективов (Ленинградский, Дятьковский, Гусь-Хрустальный, «Красный Май», Ломоносовский, Дмитровский, Дулевский заводы). Возросший интерес современников к народному творчеству и традиционному искусству. Завершение деятельности Промкооперации, создание государственной отрасли промышленности - НХП (1960). Совершенствование технической базы предприятий. Журнал «Декоративное искусство СССР», его роль в культурной и художественной ситуации середины и второй половины XX века.

Тема 4. Наименование темы: Декоративно-прикладное и традиционное искусство 1970-1980-х гг. Тенденции развития, успехи Сложение новой стилистики. Усиление станковизма и декоративизма в ДПИ. Увеличение размеров творческих, авторских произведений. Повышение цветности: стекло - С.Бескинская, Л.и Д.Шушкановы; поиски цветной декоративности в фарфоре (ЛФЗ, Дулево) и др. Расцвет профессиональной линии в ДПИ. Коллекционирование работ современных художников, роль выставок в привлечении внимания к ДПИ. Авторские керамика, стекло, декорирование тканей. Искусство НХП. Постановление 1975 г. «О народных художественных промыслах». Программа по сохранению и развитию народных традиций. Большие объемы производства. Внимание к традиционным промыслам и организация новых предприятий, формирование новых очагов промыслов, поиски стилистики (Псковская керамика и роспись по дереву, семикаракорский фаянс, сысертский фарфор, вологодские (усольские) эмали). Высокое качество исполнения изделий (Гжель, Хохлома, Вологда). Развитие декоративности, уклон в сувенирность. Работа по организации творческой работы на предприятиях НХП. Наука о традиционном искусстве и народных художественных промыслах (НИИХП и др.).

Тема 5. Наименование темы: Декоративно-прикладное искусство на рубеже XX-XXI вв. Распад в 1990-е годы всех сложившихся систем творческой организации – СХ, НХП, легкой промышленности. Коммерциализация художественного процесса. Попытки сложения арт-рынка на выпуске сувениров, ДПИ и творческих поделок.

Снижение критериев оценок. Упадок исполнительского качества. Использование и вульгаризация идей, отработанных в предыдущие десятилетия.

2000-е гг. – оживление деятельности. Вхождение в творчество нового поколения художников. Формирование новых акцентов в стилистике, в содержании. Стекло, керамика, моделирование одежды, искусство металла.

Процессы в области художественной промышленности: закрытие ряда ведущих предприятий. Снижение качества работ в творческих коллективах, а также распад самих коллективов.

Тяжелая картина в НХП: сокращение количества промыслов, утрата методики работы по сохранению традиций, падение творческого фактора в коллективах промыслов. Активность индивидуальных мастеров, их стремление к творчеству. Регулярные фестивали народного искусства, гончаров, лепной игрушки, росписи по дереву, национальных промыслов и др. Сложение новой творческой ситуации в области традиционного искусства.

БЛОК 4. ОРНАМЕНТ В ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Раздел 1. Введение. Орнамент Древнего мира и Средних веков

- 1.1. Происхождение орнамента, его роль и назначение в искусстве
- 1.2. Определение основных понятий и терминов: «орнамент», «декор», «узор»
- 1.3. Виды орнамента. Классификация орнамента. Орнаментальная композиция и особенности ее построения
- 1.4. Орнамент первобытных народов
- 1.5. Орнамент Древнего Египта
- 1.6. Орнамент Древнего Востока. Ассиро-вавилонский орнамент
- 1.7. Орнамент кочевых народов. «Звериный стиль»
- 1.8. Орнамент Эгейского мира
- 1.9. Орнамент Древней Греции
- 1.10. Орнамент Древнего Рима
- 1.11. Византийский орнамент IV – XIV вв.
- 1.12. Романский орнамент
- 1.13. Средневековый геральдический орнамент X – V вв.
- 1.14. Готический орнамент
- 1.15. Древнерусский орнамент
- 1.16. Русский народный орнамент

Раздел 2. Орнамент XVI–XIX вв.: Возрождение, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампи́р. Орнамент Востока (Китай, Япония). Орнамент конца XIX-XX вв.: Историзм, Модерн, Ар Деко, Конструктивизм.

- 2.1. Ренессансный орнамент Италии, Франции, Германии
- 2.2. Орнамент итальянского барокко
- 2.3. Орнаменты барокко и классицизма во Франции. Стили Людовика III, Людовика XIV
- 2.4. Русское барокко
- 2.5. Орнаменты французского и немецкого рококо середины XVIII в.

- 2.6. Орнаменты французского неоклассицизма XVIII в. Стиль Людовика XVI
- 2.7. Орнамент русского классицизма XVIII в.
- 2.8. Орнамент французского Ампира
- 2.9. Орнамент русского Ампира
- 2.10. Орнаменты неоготики, неоренессанса, неорококо в русле европейского историзма
- 2.11. Ново-византийский и русский стили
- 2.12. Орнамент Персии и Индии
- 2.13. Орнамент Китая и Японии
- 2.14. Орнамент европейского модерна: ар-нуво, югенд-стиль, сецессион
- 2.15. Модерн в России. Интернациональный модерн и неорусский стиль (2)
- 2.16. Орнамент конструктивизма
- 2.17. Орнамент ар-деко

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

6.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

семестр	Номера и наименования тем	Всего	Аудиторные занятия (час)		Самостоятельная	Задания для самостоятельной работы
			Лекции	Практические занятия		
1	БЛОК I. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ И ДЕКОРИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА					Примерная тематика домашних работ
1	Тема 1. Романский художественный металл: влияние технологии на художественное формообразование	12	6		6	Самостоятельная работа с литературой
1	Тема 2. Готический художественный металл: влияние технологии на художественное формообразование	8	4		4	Подготовка к тестированию
1	Тема 3. Художественный металл Возрождения: влияние технологии на художественное формообразование.	8	4		4	Самостоятельная работа с литературой. Подготовка эссе А2
1	Тема 4. Художественный металл барокко: влияние технологии на художественное формообразование	8	4		4	Самостоятельная работа с литературой Подготовка эссе А2

1	Тема 5. Художественный металл рококо: влияние технологии на художественное формообразование	8	4		4	Самостоятельная работа с литературой Подготовка к тестированию
1	Тема 6. Художественный металл классицизма: влияние технологии на художественное формообразование	8	4		4	Самостоятельная работа с литературой Подготовка эссе А2
1	Тема 7. Художественный металл историзма: влияние технологии на художественное формообразование	8	4		4	Самостоятельная работа с литературой Подготовка эссе А2
1	Тема 8. Художественный металл модерна: влияние технологии на художественное формообразование	12	6		6	Самостоятельная работа с литературой Подготовка к зачету А3
	Итого в 1 семестре (промежуточная аттестация –зачет)	72	36		36	Вопросы А3
2	БЛОК 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА					Примерная тематика домашних работ
2	Раздел 1. Интерьеры древнего востока	6	2	2	2	Самостоятельная работа с литературой. Более глубокое изучение тем указанного раздела, представление устного доклада.
2	раздел 2. Предметно-пространственная среда античного мира	8	2	2	4	Самостоятельная работа с литературой. Подготовка к семинарским занятиям В1
2	Раздел 3. Интерьеры Византии, средневековья и мусульманских стран	12	2	2	8	Самостоятельная работа с литературой. Подготовка к семинарским занятиям В1
2	Раздел 4. Древнерусские интерьеры	6	2	2	2	Подготовка к семинарским занятиям В1
2	Раздел 6. Пути развития искусства интерьера в XVII-XVIII вв.	18	4	4	10	Самостоятельная работа с литературой. Подготовка к семинарским занятиям В1
2	Раздел 6. Интерьеры нового и новейшего времени	22	6	6	10	Подготовка к тестовым и семинарским занятиям
	Итого во 2 семестре (промежуточная аттестация –экзамен)		18	18	27	Вопросы к экзамену В2
3	БЛОК 3. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА					Примерная тематика домашних работ Задание к проблемному семинару С1
3	<i>Часть 1.</i> Тема 1. Специфические особенности декоративно-прикладного искусства. Своеобразие творческих подходов, две функции декоративно-прикладного искусства.		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Тема 2. Духовное и утилитарное в народном искусстве.		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	<i>Часть 2.</i> Тема 1. Эстетика вещи в Древнем Египте. Составляющие творческого метода мастеров		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Тема 2. ДПИ Античного мира. Культура формообразования и принципы декорирования. Эгейский мир, Греция, Этруски, Др. Рим		2	2	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1

3	Тема 3. ДПИ Византии. Духовное и декоративное		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Тема 4. От язычества к христианству. Формирование европейского искусства. Вещь в раннем Средневековье		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Тема 5. Средневековая культура ремесла. Особенности развития		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Тема 6. Предметный мир в системе искусств Возрождения.		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Тема 7. Европейское ДПИ 17 в. Усиление декоративности		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Тема 8. Эстетика классицизма и ампира в предметном мире		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Тема 9. Модерн и ар деко. Панэстетизм. Различия в прочтениях		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	<i>Часть 3.</i> Тема 1. Русское искусство предметного мира. Свое и чужое. От Др.Руси к европейской стилистике		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Тема 2. Русский стиль. Многообразие и эволюция в ДПИ		2	2	4	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Тема 3. Русское ДПИ: от кустарного к промышленному. Особенности эволюции.		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Тема 4. Традиционное искусство и художественные промыслы. Виды. Проблемы эволюции		1	1	2	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	<i>Часть 4.</i> Современное ДПИ. Предметный мир постмодернизма. Философские воззрения и эстетические решения		1	1	4	Самостоятельная работа с литературой. Задание к проблемному семинару С1
3	Итого в 3 семестре (промежуточная аттестация –зачет)	72	18	18	36	Вопросы к зачету С2
4	БЛОК 4. ОРНАМЕНТ В ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ		4	4	2	Самостоятельная работа с литературой. Подготовка к семинарским занятиям D1
4	Тема 1. Орнамент Древнего мира и Средних веков		6	6	2	Самостоятельная работа с литературой. Подготовка к тестовым и семинарским занятиям задание к проблемному семинару D1
4	Тема 2. Орнамент XVI–XIX вв.: Возрождение, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампира. Орнамент Востока (Китай, Япония). Орнамент конца XIX-XX вв.: Историзм, Модерн, Ар Деко, Конструктивизм.		8	8	5	Самостоятельная работа с литературой. Подготовка к семинарским занятиям Блок D1. Подготовка реферата D1
	Итого в 4 семестре (промежуточная аттестация –экзамен)	72	18	18	9	Реферат D2

6.2. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля:

6.2.1. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы

БЛОК I. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ И ДЕКОРИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА

A.1. Примеры тестовых заданий:

1. Романский художественный металл

-Художественная ковка в решетках и мебельных оковках, типы исходных заготовок, ведущие орнаментальные мотивы:

- А) спиральный завиток
- Б) розетка
- В) вьющаяся ветвь

2. Готический художественный металл

- Мотивы готическойковки:

- А) полуциркулярная арка
- Б) стрельчатая арка
- В) вазон
- Г) краббы
- Д) вимперги

A.2. Творческая самостоятельная работа (эссе)

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (реферат по теме или реферат-рецензия книги) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное различным проблемам, связанным с историей художественного металла и художественному анализу произведений. Творческая работа носит не описательный, а аналитический характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному изложению своей точки зрения рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей студентов, совершенствованию их профессиональной подготовки

Темы искусствоведческого эссе

1. Влияние техники бронзового литья на художественное формообразование культовых изделий романского периода.
2. Влияние техники литья на формообразование готических реликвариев.
- 3 Эволюция техники эмалирования в от романики до Возрождения.
4. Эволюция техники чеканки в декоре металлической посуды эпохи Возрождения и Барокко.
5. Художественная ковка и стилевые предпочтения в решетках Возрождения и барокко.
6. Техничко-технологические особенности кабинетной скульптуры историзма.
7. Принципы формообразования и технико-технологические особенности в ювелирном искусстве рококо.
8. Принципы формообразования и технико-технологические особенности в ювелирном искусстве рококо.
9. Принципы формообразования и технико-технологические особенности в ювелирном искусстве классицизма.
10. Принципы формообразования и технико-технологические особенности в ювелирном искусстве модерна. .
11. Художественная ковка и стилевые предпочтения в решетках модерна

A.3. Вопросы к зачету

Раздел I. Романский художественный металл: влияние технологии на художественное формообразование

1. Художественная ковка в решетках и мебельных оковках, типы исходных заготовок, ведущие орнаментальные мотивы.
2. Бронзовое литье. Церковные врата и купели Связь функция-форма-декор./ акваманилы. Принципы скульптурного формообразования
4. Техника филигрانی в ювелирном искусстве, выразительные возможности.
5. Техника выемчатой эмали, применение, художественная специфика.

Раздел 2. Готический художественный металл: влияние технологии на художественное формообразование.

1. Особенности проявления готического стиля в художественном металле: ковка, бронзовое литье.
2. Сравнить эволюцию форм и декора реликвариев: от романских до готических

Раздел 3. Художественный металл Возрождения: влияние технологии на художественное формообразование

1. Стилеобразующие принципы в художественном металле Возрождения: в художественной ковке, бронзовом литье, ювелирном искусстве
2. Творчество ведущих мастеров итальянского Возрождения – Бенвенуто Челлини, Андреа Риччо и др
3. Ансамбль ювелирных украшений в ренессансном костюме. Типы, формы, техники.

Раздел 4. Художественный металл в барокко: влияние технологии на художественное формообразование

1. Формообразование и декорирование в ювелирных украшениях барокко
2. Архитектурный металл в русском искусстве барокко
3. Ювелирные украшения барокко и классицизма, их технико-технологические и стилистические особенности

Раздел 5. Художественный металл рококо: влияние технологии на художественное формообразование

1. Художественный металл в интерьерах Франции. Решетки рококо.
2. Художественный металл в дворцовых интерьерах Петербурга, Ораниенбаум.
3. Ведущие ювелирные формы Москвы и Петербурга.

Раздел 6. Художественный металл в классицизме: влияние технологии на художественное формообразование

1. Архитектурный металл Москвы и Петербурга.
2. Осветительные приборы в интерьере классицизма. Технология и формообразование.
3. Ювелирные украшения классицизма, влияние античности, своеобразие материалов.

Раздел 7. Художественный металл историзма: влияние технологии на художественное формообразование.

1. Ведущие ювелирные фирмы и мастера Франции, Германии, США.
2. Ювелирные украшения историзма и модерна, художественные направления, технология, материалы.
3. Драгоценный металл в современных художественных направлениях.
4. Архитектурный металл историзма и модерна Москвы и Петербурга.
5. Ювелирное искусство историзма.

Раздел 8. Художественный металл модерна: влияние технологии на художественное формообразование.

1. Архитектурный металл модерна. Единство конструкции, технологии и формообразования.
2. Ювелирное искусство модерна.
3. Художественное литье модерна.
4. Художественная ковка в архитектуре Москвы.
5. художественный металл в интерьерах модерна

БЛОК 2. ПРОБЛЕМЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА

В.1 Самостоятельная работа. Выполнение реферата

Реферат должен дать изложение сущности вопроса на основании изучения литературы и самих произведений искусства. Целью написания реферата является выработка навыка самостоятельной работы с литературой, знакомство с профессиональной терминологией, с описанием и анализом памятников искусства.

Примерные темы рефератов:

1. Предметно- пространственная среда Эгейского мира и Месопотамии
2. Античный театр и его эволюция. Античный жилой дом и его эволюция. Культовые интерьеры Древней Греции и Древнего Рима.
3. Этапы и систематические особенности развития культового интерьера Византии с VI-XX вв. Средневековые жилые интерьеры Японии и Японский сад. Основные школы архитектуры Западной Европы романского периода. Культовые интерьеры XII. XVвв. Особенности архитектуры стран мусульманского мира в странах Азии, Африки и Магриба.
4. Культовые интерьеры XI-XVII вв. Древнерусское деревянное зодчество.
5. Культовые интерьеры XVII вв. в Италии и Австрии. Интерьеры эпохи Людовика XIV во Франции. Рококо и классицизм в Европейских интерьерах XVIII века. Стилевые особенности интерьеров в России XVIII-начала XIX вв.
6. Архитектура авангарда Европы и США рубежа XIX-XX века. Стиль модерн во Франции, Бельгии, Австрии, Испании, Германии и России. Направления советской архитектуры 1920-х-1930-х годов (объединения ОСА, АСНОВА и ВОПРА). Творчество ведущих архитекторов XX века (Ле Корбюзье, Л. Мис ван дер Роэ, Ф.Л. Райт, А. Алто, В. Гропиус).
7. Основные направления архитектурно-дизайнерского творчества второй половины XX-начала XXI вв. (Хай-тех, необрутализм, постмодернизм, деконструктивизм и др.)

В.2. Вопросы к экзамену

1. Жилые и дворцовые интерьеры Месопотамии (Ассирия, Новый Вавилон, Древняя Персия).
2. Культовые интерьеры Древнего Египта.
3. Культовые интерьеры Древней Греции и Древнего Рима (сравнительный анализ).
4. Античный жилой дом и его эволюция.
5. Светские интерьеры Древнего Рима (базилики, термы театры).
6. Эволюция театрального интерьера от античного театра до современного.
7. Интерьеры Эгейского мира.
8. Японский традиционный жилой интерьер. Японский сад.
9. Архитектура Древней Индии (Буддийский и Новобрахманский периоды).
10. Культовые интерьеры Византии.
11. Западноевропейские культовые интерьеры VIII – XII вв.
12. Западноевропейские культовые интерьеры XII – XV вв.
13. Средневековые светские интерьеры Западной Европы.
14. Культовые интерьеры средневековой Руси.
15. Интерьеры стран исламского мира.
16. Светские интерьеры итальянского Ренессанса.
17. Культовые интерьеры эпохи Возрождения и барокко в Италии (сравнительный анализ).
18. Интерьеры XVI века во Франции.
19. Интерьеры XVII века во Франции.
20. Интерьеры стиля рококо.
21. Интерьеры классицизма XVIII века.
22. Русские интерьеры середины – конца XVIII века
23. Стиль ампир во Франции.

24. Авангардистская архитектура в Европе и в США во второй половине XIX – начале XX вв. (Чикагская архитектурная школа, творчество А. Лабруста, Дж. Пэкстона, В. Бальтара, А. де Бодо, А. Соважа, О. Перре, П. Беренса, Х.П. Берлаге).
25. Интерьеры стиля модерн в различных странах Европы.
26. Творчество Ле Корбюзье (на примере Интерьеров).
27. Творчество Л. Мис ван дер Роэ (на примере интерьеров).
28. Творчество Ф.Л. Райта.
29. Творчество Л. Кана.
30. Основные направления в советской архитектуре 1920-х – 1930-х гг.
31. «Организация современных архитекторов» (конструктивисты) в СССР. Теория и архитектурная практика ведущих зодчих.
32. Творчество А. Аалто (на примере интерьеров).
33. Эволюция в творчестве Э. Сааринена и Ф. Джонсона.
34. «Новый брутализм» и теория метаболизма в архитектуре XX века.
35. Западноевропейская архитектура 1920-х – 1930-х гг.
36. Основные направления в Западной архитектуре 1950-х – 1960-х гг.
37. Основные направления в Западной архитектуре 1970-х -2010-х гг.
38. Творчество Ч. Мура, Р. Вентури, Р. Бофилла.
39. «Хай-тек» в интерьерах 1970-х – 2010-х гг.
40. Деконструктивизм в интерьерах 1980-х – 2010-х гг.

БЛОК 3. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА

С1. Задания к проблемному семинару

- 1.ДПИ как творческая система
- 2.Принципиальные положения творческого метода народных мастеров
- 3.Принципы стилизации в ДПИ на примере произведений Древнего Египта
- 4.Социальные факторы в эволюции ДПИ. На примере развития ДПИ Др. Рима
- 5.Морально-эстетические воззрения и эстетика вещи в искусстве Византии
- 6.Декоративные традиции европейских народов, их место в культуре средневекового ремесла
- 7.Духовная составляющая в культуре ремесла
8. Итальянская керамика как отражение культуры эпохи
- 9.Предметная среда барокко и рококо. Принципы ансамблей
- 10.Единство и противоположности в ДПИ классицизма и ампира
- 11.Одна эстетика, различие решений
- 12.Искусство ДПИ петровского времени
- 13.Принципы творческого метода художников пседорусского и неорусского стилей
- 14.Народная эстетика в массовом товаре
- 15.Феномен народной игрушки
- 16.Вещь в современном быту

С.2.Контрольные вопросы и задания

1. Специфика декоративно-прикладного искусства
2. Эстетика предметного мира Древнего Египта. Принципы функционального и декоративного решений произведений ДПИ
3. ДПИ Нового царства. Виды ремесел. Стилистика
4. Крито-микенская керамика
5. Художественный металл и ювелирное искусство Крито-Микен

Блок 4. ОРНАМЕНТ В ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Контрольные вопросы и задания

D.1. Темы практических занятий (семинаров) с изложением содержания в краткой конспективной форме:

Раздел 1. Введение. Орнамент Древнего мира и Средних веков:

1. «Египетский стиль» в европейском и русском искусстве XVIII – XIX вв.
2. Сравнительный анализ орнамента Древней Греции и Рима

Раздел 2. Орнамент XVI–XIX вв.: Возрождение, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампиризм. Орнамент Востока (Китай, Япония). Орнамент конца XIX-XX вв.: Историзм, Модернизм, Ар Деко, Конструктивизм

1. Элементы русской государственной геральдики, их происхождение и эволюция
2. Сравнительный анализ французского и русского Ампиризма

D.2. Итоговая самостоятельная работа. Выполнение реферата

Реферат должен дать изложение сущности вопроса на основании изучения литературы и самих произведений искусства. Реферат должен дать изложение сущности вопроса на основании изучения литературы и самих произведений искусства. Целью написания реферата является выработка навыка самостоятельной работы с литературой, знакомство с профессиональной терминологией, с описанием и анализом памятников искусства.

Примерные темы рефератов:

- Орнамент XVI–XIX вв.: Возрождение, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампиризм.
Орнамент Востока (Китай, Япония).
Орнамент конца XIX-XX вв.: Историзм, Модернизм, Ар Деко, Конструктивизм

7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции и семинары	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
БЛОКИ 1-4	*								*	*	

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. Рекомендуемая литература

8.1.1. Основная литература

1. Соловьёв Н. К. Всеобщая история интерьера [Текст] / Н. К. Соловьёв, М. Т. Майстровская, В. С. Турчин, В. Д. Дажина. - М.: Эксмо, 2013. - 784 с.: ил. - ISBN 978-5-699-53727-3

8.2 Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова

1. Буткевич Л.М. История орнамента [Текст] : Учеб. пособие для вузов / Буткевич Л.М. - М. : Владос, 2005. - 267 с. : ил., 4 л. цв. ил.
2. Докучаева, Е. Е. История художественного металла. Древний мир [Текст] : учебно-методическое пособие / Е. Е. Докучаева - М.:МГХПА им.С.Г Строганова,2010- 272 с ил.
3. Красносельская, Н. Ю. Художественный металл. Усадебная архитектура Москвы конца XVIII- XIX века [Текст] : монография / Н. Ю. Красносельская . - М. : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2012. - 252 с. : ил.
4. Соловьев Н.К. История русского интерьера [Текст] : монография / Соловьев Н.К. - М. : МГХПА им. С.Г.Строганова, 2012. - 220 с. : ил. - ISSN 978-5-876

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно справочных систем

8.3.1. Перечень программного обеспечения (Локальные информационные технологии)

№ п/п	ПО, Наименование	Источник	Доступность для обучающихся
1.	Офисный пакет Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова

8.3.2. Базы данных и информационно-справочные и поисковые системы

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова. Режим доступа: https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru
	Арт-портал на сайте МГХПА им. С.Г. Строганова. Режим доступа: art.biblioclub.ru

8.3.4. Информационно-справочные и поисковые системы:

<http://www.artscyclopedia.com> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

<https://www.architecture.com/> – сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется.

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

<http://www.guelman.ru/> – проект Марата Гельмана "Современное искусство в Сети". Обзоры текущих событий, выставок и т.п. Авторские рубрики, параллельные проекты. Предоставляет информацию о современном художественном процессе в России

8.3.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется оборудованная аудитория с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей чтение лекций и проведение практических занятий.

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

10.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

- 1). Соответствия фактически достигнутым каждым аспирантом результатов изучения дисциплины результата, запланированных в формате дескрипторов «знать, уметь, владеть» (п.2.2.) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
- 2). Уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины (п.4.).

10.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей аттестации по дисциплине:

При оценке результатов деятельности аспирантов в рамках дисциплины «История и философия науки» используется балльно-рейтинговая система (БРА). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля.

Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся: Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий* (участие в семинарах, тестирование, реферат) включая посещение аудиторных занятий:

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (A1, B1, C1, D1)

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (A2, B1, C1, D1)

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение занятий – 20 баллов

Итоговое испытание (A3, B2, C2, D2)

Российская оценка	2	3-	3	3+	4-	4	4+	5-	5	5+
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	2	3			4			5		
	<i>незачет</i>	<i>зачет</i>								
Уровни оценки достижений аспиранта (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены) ***	Средний уровень (пороговый)			Повышенный			Высокий**		
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания			Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения			Соответствует требованиям*, замечаний нет		

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) – оценка не выставляется.

*Требования и уровень достижений аспирантов (соответствие требованиям) по каждому оценочно-контрольному мероприятию определяется с учетом критериев, приведены в фонде оценочных средств

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ:

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 5) и выполнять требования локальных нормативных актов.

1.Аспирант обязан:

1) знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам (рубежной аттестации) своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе текущего контроля учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

Аспирант в соответствии с разработанным кафедрой тематическим учебным планом прослушивает курс лекций и посещает семинарские занятия

На базе прослушанного курса, а также самостоятельного изучения дисциплины, аспирант выбирает тему реферата

Главными вопросами при написании рефератов являются: подбор источников и справочной литературы; последовательность работы над текстом; соблюдение определенных требований к оформлению; использование источников и правильное оформление научно-справочного аппарата; литературное редактирование.

Реферат должен включать следующие основные части:

- 1) Титульный лист.
- 2) План реферата.
- 3) Основной текст (введение, основные вопросы, заключение).
- 4) Список использованной литературы.
- 5) Приложения.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения и оборудования Центра коллективного пользования специальными техническими средствами обучения (далее – Центр) Ресурсного учебно-методическим центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Государственный университет управления» в рамках Соглашением о сотрудничестве от 01.12.2017. Центр имеет доступную архитектурную среду для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья. Помещения Центра включают в себя: Центр коллективного пользования специальными техническими средствами обучения, конференц-зал, комнату отдыха, санузел для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, техническое помещение для размещения специализированного оборудования и информационный зал.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

