

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет гуманитарных наук
Школа исторических наук

Рабочая программа дисциплины

**«ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ТЕХНИКИ И
КОЛЛЕКЦИИ»**

для направления 46.04.01 «История», магистерская программа
«История художественной культуры и рынок искусства»

Разработчики программы:

Е.Н. Шаркова, заведующая отделом реставрации произведений из стекла и
керамики центра имени И.Э. Грабаря, ceramics-grabar@yandex.ru

А.В. Гусева, доцент, aguseva@hse.ru

Одобрена на заседании школы исторических наук «__»_____ 2017 г.

Руководитель школы исторических наук профессор А.Б. Каменский _____ [подпись]

Рекомендована Академическим советом образовательной программы

«__»_____ 2017 г., № протокола _____

Утверждена «__»_____ 2017 г.

Академический руководитель образовательной программы А.В. Гусева _____
[подпись]

Москва, 2017

*Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.*

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История», обучающихся по программе магистратуры «История художественной культуры и рынок искусства» и изучающих дисциплину «История декоративно-прикладного искусства: техники и коллекции».

Программа разработана в соответствии

- со стандартом НИУ ВШЭ;
- с образовательной программой 46.04.01 «История», обучающихся по программе магистратуры «История художественной культуры и рынок искусства» и изучающих дисциплину «История декоративно-прикладного искусства: техники и коллекции»;
- с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01 «История», обучающихся по программе магистратуры «История художественной культуры и рынок искусства», утвержденным в 2017 г.

2. Цели освоения дисциплины.

Целями освоения дисциплины «История декоративно-прикладного искусства: техники и коллекции» являются:

- Знакомство студентов с основными видами и техниками декоративно-прикладного искусства, историческими этапами, ремесленными центрами и мастерами.
- Сформировать навыки описания памятника декоративно-прикладного искусства, овладение методикой атрибуции и понимания эстетических качеств предметов.
- Уметь составить понятие о механизме и факторах стилевых модификаций в русском, западноевропейском декоративно-прикладном искусстве относительно подобных явлений в культурах Европы и Азии.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «История декоративно-прикладного искусства: техники и коллекции» студент магистратуры должен

- освоить основные термины, связанные с техниками ДПИ, его видами и стилями, собраниями и коллекциями
- иметь навыки самостоятельного описания технологических и стилистических особенностей памятников
- сформировать представление о наиболее значительных памятниках ДПИ и их взаимосвязей с художественным контекстом эпохи

- умение использовать навыки, полученные при изучении ДПИ в исследованиях по истории искусств России и других стран

Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «История декоративно-прикладного искусства: техники и коллекции» осваивает следующие компетенции:

Код компетенции по порядку	Код компетенции по ЕК	Формулировка компетенции
СК-3	СК-М3	Способен осваивать новые методы исследования, трансформировать научный и научно-производственный профили своей деятельности

Профессиональные компетенции: ПК 11, 18, 20

ПК-2	ИК-М- 1.1_2.6_2.5.2._5.3_5 .6	способен осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с представителями смежных областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач;
ПК 3	ИК-М- 1.1._2.1.1._2.1.2._2. 4.1._2.4.2._3.1.	способен воспринимать научные тексты и сообщения, реферировать научную литературу на русском и иностранных языках
ПК 5	ИК-М- 1.1._2.4.1._2.4.2._3. 1._3.2._4.1._4.2_4.3. _5.3._5.6	способен представлять результаты исследований на русском и иностранном языках; анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов
11	ПК ИК-М- 1.1._1.2._2.6_5.3_5 .6_6.1.	организовывать научные исследования, соблюдая принципы академической этики, с пониманием личной ответственности за цели, средства, результаты научной работы;
18	ПК ИК-М- 1.1_2.2_2.3_3.1_3. 2_5.3_5.6_4.1_4.2.	создавать тексты и сообщения научно-популярного характера, представлять сложную историческую информацию в общедоступной форме
20	ПК СЛК-М1	способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и социальной деятельности

Виды и задачи профессиональной

Задачи профессиональной деятельности выпускников:	коды
Научно-исследовательская	НИД
освоение и совершенствование, разработка теоретических и методологических подходов, исследовательских методов, методов анализа в области изучения объектов профессиональной	НИД 2

деятельности	
сбор и первичная обработка эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе использования современных методов и технологий	НИД 3
подготовка и проведение научных семинаров, конференций	НИД 5
представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований, участие/организация научной дискуссии по материалам исследования	НИД 6
подготовка и редактирование научных публикаций	НИД 7
использование в исследовательской практике современного программного обеспечения в соответствии с профилем ООП магистратуры (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем)	НИД 8
Экспертно-аналитическая	ЭДАД
научно обоснованная историко-культурная экспертиза деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации	ЭДАД 10
Организационно-управленческая	ОУД
участие в работе по организации и проведению международных переговоров, встреч, конференций, семинаров по гуманитарным и социальным наукам	ОУД 13
культурно-просветительская	КПРД
осуществление историко-культурных функций в деятельности организаций и учреждений культуры	КПРД 24
осуществление деятельности, направленной на сохранение и использование культурного наследия в научных и просветительских целях	КПРД 25
Редакционно-издательская деятельность	РИД
обработка текста источника и осуществление его публикации	РИД 26
научное редактирование профессиональных текстов	РИД 27

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части первого года обучения в магистратуре по направлению «История художественной культуры и рынок искусства» и тесно связана с дисциплинами как базовой части «Описание и анализ памятников искусства и культуры», «История исторической науки», так и вариативной «Экспертиза произведений изобразительного искусства». Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Введение в историю изобразительного искусства», «Теория и история культуры».

5. Тематический план учебной дисциплины «История декоративно-прикладного искусства: техники и коллекции» (4 зачетных единицы; **152 часов, из них 62 а/ч аудиторных занятий, из которых 26 часов лекций, 36 часов семинаров, 90 час. самостоятельная работа (всего);** 1 год обучения в магистратуре, 1, 2 модули)

№ раздела	Название раздела	Кафедра, за которой закреплен раздел	Всего часов	Лекции,	семинары, практикум	Самостоятельная работа
1	История керамики: от древности до середины XX века	Школа исторических наук	34	6	8	20
2	История стекла	Там же	25	2	8	15
3	История мебели	Там же	25	4	6	15
4	История текстильного искусства	Там же	18	4	4	10
5	Ювелирное искусство	Там же	23	2	6	15
6	Декоративно-прикладное искусство стран Востока	Там же	27	8	4	15
	Итого:		152	26	36	90

6. Формы контроля знаний студентов.

Тип контроля	Форма контроля	1 год		Кафедра/подразделение	Параметры **
		1	2		
Текущий	Домашнее задание	*		Школа исторических	Подготовка устного доклада по предложенной тематике на 15 минут,

				наук	сопровожаемого письменным текстом на соответствующем по теме семинарском занятии; время на внеауд. подготовку 30 час
	Эссе		*	Там же	Эссе объемом текста не менее (3-4 тыс. слов)
Итоговый	Экзамен		*	Там же	Устная защита по теме эссе, дополненная визуальными источниками и устным докладом с презентацией на семинаре; время на внеаудиторную подготовку 5 час.

6.1 Критерии оценки знаний, навыков

В эссе, представляемом в форме доклада (устное выступление без зачитывания текста - возможен только план) и с прилагаемым текстом выступления (объемом 1,5-2 тыс. слов) студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, историографической традиции. Оценивается точность описания, умение оперировать терминологией и логика изложения, раскрыть предмет исследования с точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе, ответить на вопросы слушателей. В устном докладе, сопровождаемом презентацией, студент должен показать способность описать произведение искусства и исторический контекст его создания. Также оценивается качество презентации: доходчивость, качество найденных изображений, правильность подписей и др.

Доклад и эссе являются *самостоятельными* научными исследованиями, выполненным на основе анализа исторического источника, в письменном виде доклад оформляется в соответствии с правилами оформления научных.

В **устных выступлениях** на семинарах и коллоквиуме студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, историографической.

В устном экзамене проверяется способность студента к узнаванию произведений искусства, знание их хронологии и географии искусства, способность определять, характеризовать и анализировать различные периоды его развития.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.

При оценивании знаний студентов по формам текущего и промежуточного и итогового контроля применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к ближайшему целому (напр., 7,4 = 7; 7,5 = 8).

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях (оценка за аудиторную работу) на основе:

- ✧ правильность решения задач на семинаре;
- ✧ уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к семинарам и лекциям;

- ✧ умение работать в команде (в случае командного задания, например, подготовки выступления, оценка выставляется индивидуально каждому участнику за выполненную им часть работы, но так же учитывается общий уровень всей презентации, в том числе умение отвечать на вопросы не только по своей части, но и по теме других участников команды).

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.

Оценка текущего контроля (накопленная) выводится из оценок за домашнее задание ($O_{д/з}$) и эссе ($O_{эссе}$) по формуле:

$$O_n = 50\% O_{д/з} + 50\% O_{эссе}$$

Итоговая оценка является средним арифметическим накопленной (O_n) и экзаменационной ($O_{экз}$) оценок по формуле:

$$O_{итоговая} = 50\% O_n + 50\% O_{экз}$$

В диплом ставится итоговая оценка.

7. Содержание дисциплины

Раздел 1. История керамики: от античности до середины XX века (6 час. лекции + 8 час. семинарские занятия)

Понятие о керамике. Глина — один из самых распространенных природных материалов, освоенных человеком еще в глубокой древности. Происхождение термина «керамика». Состав керамики: основная составляющая и примеси. Механизм превращения глины в керамику. Керамическое тесто и обжиг — отличительные признаки керамических изделий. Место керамики в системе древних материалов.

Технологические особенности керамического производства. Керамические массы. Классификация керамических изделий: грубая и тонкостенная керамика. Тонкокерамические изделия делятся по степени спекания черепка: изделия с пористым черепком (майолика, фаянс, полуфарфор) и изделия со спекшимся черепком (тонкокаменные и фарфор).

Разделение керамических произведений по назначению — посуда (столовая, чайная, кофейная, кухонная); декоративно-художественные произведения (вазы, скульптуры итд)

Сфера использования керамики. Система ценностей человека и место в ней керамического материала в разные хронологические этапы его развития. Первые изделия из обожженной глины — мелкая пластика эпохи верхнего палеолита. Изменение сферы применения керамики с течением времени.

Периодизация истории керамического производства.

Древнейший период в истории керамики

Древнейшая керамика Месопотамии, Анатолии, Египта (Первое появление гончарного круга), Юго-восточной Европы. Основные признаки керамики древнейшего периода.

Древний период в истории керамики.

Керамика Центральной и Южной Европы (Триполье), керамика Балканского полуострова (Минойская, Кикладская и Микенская керамика. Геометрический стиль.

Дипилонские амфоры.) Керамика Кипра. КЕРАМИКА АПЕННИНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
 Основные признаки керамики древнего периода.

Античный период в истории керамики

Керамика юга Балканского полуострова, Аппенинского полуострова (чернофигурная и краснофигурная керамика, Разнообразие форм сосудов. Статуэтки из Танагры). Керамика этрусков. Керамика эллинизма римского времени (производство «терра сигиллата», применение кирпича в культовой и светской архитектуре.).

Средневековый период в истории керамики

Керамика Византии (белоглиняная и красноглиняная посуда с глазурью, технология «сграффито»).

Керамика переднего востока и Египта (Технология люстра. Восточные «фаянсы» — кашин, минаи, сефевидские изделия. Имитация китайского фарфора в Передней Азии)

Керамика Европы. (Влияние падения Римской империи на керамическое производство Европы. Испано-мавританская керамика Глазурованная посуда и посуда с росписью Германии и Франции)

Керамика Древней Руси (Основные центры и виды декора).

Майолика

Происхождение термина «майолика». Майолика и полумайолика. Состав и технология изготовления майолики. Особенности обжига и росписи майолики. Виды росписи. Люстрирование. Использование приема «сграффито» и «Malhorntechnik» для исполнения декора. Испано-мавританская майолика. Итальянская майолика. Флоренция и мастерская семьи делла Роббиа. Майолика Франции. Керамика Бернара Полисси. Центры производства майолики в России.

Каменная масса, фаянс, фарфор.

Открытие каменной массы

Изготовление изделий из каменной массы в Германии. Свойства каменной массы и ее отличия от фарфора. Изобретение «каменной массы» в Англии.

Фаянс.

Состав и технология изготовления фаянса. Попытки получения китайского фарфора в Италии. Фаэнца и ее продукция. Происхождение термина «фаянс». Керамика габанцев (моравских братьев). Голландские фаянсы. Мастерские Антверпена. Фаянсы Дельфта и Амстердама. Кобальтовая роспись. Организация фаянсовых мануфактур. Фаянсы Германии. Французский фаянс. Фаянсы Швейцарии и Скандинавии. Английский фаянс и появление печатного декора. Фаянсовое производство в России.

Фарфор.

Происхождение термина «фарфор». Фарфор как высочайшее достижение керамического производства. Состав и технология изготовления фарфора. Твердый и мягкий фарфор. Костяной и фриттовый фарфор. Способы декорирования фарфора.

Свойства фарфора — белизна, механическая прочность просвечиваемость, твердость, термическая и химическая стойкость.

Китайский фарфор в Европе — драгоценность в системе ценностей человека. Первые изделия из фарфора в Европе. Марко Поло и первые сведения об изготовлении фарфора. Поставки китайского фарфора в Европу в XVII-XVIII веке. Знакомство Европы с японским фарфором. Поиски секрета изготовления фарфора в Европе. Первые попытки получения европейского фарфора в Венеции. Работы по раскрытию секрета китайского фарфора.

Получение фриттового фарфора Медичи. Мануфактуры мягкого фарфора во Франции. Роспись «королевской синей» и бирюзовой краской. Английский мягкий и костяной фарфор Веджвуда. Завод «Этрурия». Применение технологии шликерного литья. Изобретение «каменной массы» в Англии. Открытие секрета твердого фарфора и первая мануфактура в Саксонии. Красный предфарфор — бётгеровский каменный товар. Получение белого фарфора. Особенности состава и обжига. Расписной и лепной декор мейсенского фарфора. Венская мануфактура твердого фарфора. Мануфактура твердого фарфора в Севре. Стиль «розовый помпадур».

Первые попытки организации производства фарфора в России. Д.И. Виноградов и его рецепт твердого фарфора. Первая российская мануфактура твердого фарфора. Императорский фарфоровый завод. Частные фарфоровые заводы в России. Заводы Гарднера, Попова, Батенина, Корнилова. Дулевский завод.

Предполагаемые темы семинарских занятий (8 а/ч)

Дискуссия по изученным темам и презентации докладов и эссе:

Изучение на конкретных примерах типов керамических предметов, способов декорирования и стилевых отличий (На предметах коллекций музеев ДПИ, усадьбы Кусково, мастерской реставрации керамики центра Грабаря)

Практическое занятие как «читать» фарфоровый предмет по Селиванову и составление описания сохранности предметов.

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации: выбрать предмет написать эссе по атрибуции этого предмета, стилистический анализ.

Самостоятельная работа студента (20 час.): подготовка сообщений к семинарским занятиям и чтение литературы по истории реставрации .

Литература по истории керамики:

Акунова Л. Ф. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий / Л. Ф. Акунова, В. А. Крапивин. — М. : Высшая школа, 1984. — 207 с.

Буббико Дж. Керамика. Техники, материалы, изделия / Джованна Буббико , Хуан Крус. — М.: Ниола-Пресс, 2009. — 128 с.

Западноевропейский фарфор в России.

Бирюкова Н.Ю., Казакевич Н.И. Севрский фарфор XIII века. Каталог коллекции. — СПб.: Изд—во Гос. Эрмитажа, 2005. — 479 с.

Блаватский В. Д. История античной расписной керамики / В.Д. Блаватский. — М.: Издательство МГУ, 2014. — 304 с.

Арапова Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа. Конец XIV —первая треть XVIII века. — Л.: Аврора, 1977. — 136 с.

Борок В., Дулькина Т.: Марки европейского фарфора 1710—1950 гг. — М.: Аксамит—Информ, 1998 — 432 с.

Казакевич Н. И. Западноевропейский фарфор в Эрмитаже. История собрания / Наталия Казакевич. — М.: Нестор-История, 2005. — 380 с.

Ляхова Л.В. Мир Запада и мир Востока. Запад и Восток в тематике раннего мейсенского фарфора. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. — 160 с.

Ляхова Л.В. Сентиментальное путешествие. Веджвуд в России. Каталог выставки » — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. — 208 с.

История русского фарфора.

Бубчикова М.А. Русский фарфор пушкинской эпохи. — М.: Галарт, 1997. — 80 с.

Императорский фарфоровый завод. 1744-1904: Вадим Знаменов - Глобал Вью, Санкт-Петербург оркестр, 2008. — 768 с.

Карякина Т.М. Марки русского фарфора, фаянса и майолики: Полный энциклопедический справочник. — СПб.: Деан, 1998. — 191 с.

Носович Т.Н., Попова И.П. Государственный фарфоровый завод. 1904 — 1944. — СПб.: Санкт-Петербург Оркестр, 2005. — 751 с.

Попов В.А. Русский фарфор. Частные заводы. — Л.: Художник РСФСР, 1980. — 315 с.

Пруслина, К.Н. Русская керамика (конец XIX начало XX века). — М.: Наука, 1974. — 133с.

Русский фарфор 250 лет истории: Каталог/ Авт-сост. Л. В. Андреева. — М.: Авангард, 1995. — 94 с.

Трощинская А. В. Русский фарфор эпохи классицизма: орнаментальный и цветочный декор. — М.: [б.и.], 2007. — 277 с.

Частные фарфоровые заводы Российской империи 1756–1917/ Под науч. редакцией В.В. Знаменова. - СПб.: Ринал-Интер, 2011. — 566 с.

Раздел 2. История стекла. История, основные понятия, технологии. (6 часов лекции + 8 часов семинары).

Понятие о стекле. Состав и свойства стекла. Технологические особенности изготовления стекла. Способы декорирования. Типы стекла. Первые изделия из стекла. Периодизация истории стеклоделия.

Древнее время. Первые стеклоделы 2500—1200 в. до н.э.

Египет — 1450-1100 в. до н.э.— техника песчаного сердечника,

Ближний восток: Сирия, Финикия — изобретение стеклодувной трубки,

Античное стекло.

Исламское стекло и Китай: раннее исламское стекло 8—11 век, исламское стекло 12—15 веков, позднее исламское стекло 16-19 век, китайское стекло.

Европейское стекло в средние века и новое время: венецианское стекло, Немецкое и Богемское стекло (поташное и резное стекло, межстеклянное золочение, эмалевое стекло, свинцовое стекло эпохи барокко)

XIX век — индустриальная революция и эклектика.

Стекло эпохи Модерна: Э. Галле, братья Даум, Рене Лалик , Л. Тиффани. **Русское стекло** в контексте европейского развития.

Семинарские занятия по теме: 8 а/ч):

Дискуссия по изученным темам и презентации докладов и эссе:

Изучение на конкретных примерах типов предметов из стекла, способов декорирования и стиливых отличий (на предметах коллекций музеев ДПИ, усадьбы Кусково, мастерской реставрации керамики центра Грабаря, антикварная галерея).

Составление описания сохранности предметов.

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации: выбрать предмет написать эссе по атрибуции этого предмета, стилистический анализ.

Самостоятельная работа студента (20 час.): подготовка к семинарскому занятию и по выполнению работы по реферированию литературы.

Литература к разделу и семинарам:

- Ашарина Н.А. Русское стекло XVII - начала XX века. — М.: Галарт, 1998. — 255 с.
- Долгих Е.В. Русское стекло XVIII века. Собрание Государственного музея керамики и Усадьба Кусково XVIII века. — М.: Искусство, 1985. — 246 с.
- Императорский Стекланный завод. 1777—1917. К 225-летию со дня основания. Каталог выставки в Государственном Эрмитаже / Т.А. Малинина (сост.) — СПб.: Славия, 2004. — 256 с.
- Искусство Рене Лалика. The art of René Lalique /каталог выставки, Музеи Московского Кремля, 17 сентября 2010 – 10 января 2011 года] / науч. ред. Л. Пошехонова ; пер. с англ. Д. Федосов ; пер. с португальского А. Лукьянчиков ; пер. с фр. Е. Радугин. — М. : Московский Кремль, 2010. — 268 с.
- Линии Галле. Европейское и русское цветное многослойное стекло конца XIX — начала XX века в собраниях музеев России. — М.: Спутник, 2013. — 483 с.
- Малинина Т.А. Императорский стекланный завод. XVIII — начало XX века. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. — 453 с.
- Смирнова Е.П. Русское стекло. Из собрания Галины Ойстрах. — М.: Типография Август Борг, 2011. — 312 с.
- Стекланная феерия. Античное стекло в Эрмитаже: Государственный Эрмитаж». — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010. — 296с.
- Charleston R.J., Whitehouse D.B, et al. Masterpieces of glass. A world history from the Corning museum of glass / sub edition. N.Y.: Harry N. Abrams, 1990. — 256 p.
- Tait H. (Ed.) Five Thousand Years of Glass. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004. — 256 p.

Раздел 3. История мебели. (4 часов лекции + 6 часов семинары)

При изучении истории мебели нужно учитывать, что мебельное искусство развивалось в двух направлениях: создание предметов обихода, в которых утилитарность превалировала над декоративностью, и изготовление предметов роскоши, которые подчеркивали статус и свидетельствовали о богатстве, изысканном вкусе владельцев. От древних культур сохранились редкие предметы и изображения только самого высокого качества. Эпохи Средневековья и Возрождения не вносят в историю мебели новые смыслы. Это все та же история о традиционном наборе внешне неизменных утилитарных предметов мебели и незначительное количество изделий, свидетельствующих о статусе владельца. Отношение к мебели начинает изменяться в XVII веке. В это время зарождается представление о комфорте и уюте. Количество качественных и изысканных изделий значительно увеличивается. Интерьер и мебель становятся не только предметом гордости владельцев, но и объектом живописного изображения (Голландия). Начиная со второй половины XVII и в течение XVIII века появляются мастерские, возглавляемые знаменитыми

на всю Европу мебельщиками — Буль, Ризенер, Абрахам и Давид Рёнтгены, Чиппендейл, Гамбс — только несколько имен из плеяды великих мастеров. XVIII – первую половину XIX века еще именуют эпохой революции комфорта, когда наряду с изысканностью, многообразием форм все большую роль играет представление об удобстве и функциональности мебели.

Развитие технологий и удешевление производства приводит к тому, что мебель из предмета роскоши, который передавался по наследству, превращается в утилитарную вещь, имеющую ограниченный срок жизни. Если к этому еще добавить всеобщий интерес к историческому прошлому и мода на старые формы, то сложится сложность калейдоскопической картины мебельного искусства XIX века, когда невысокая стоимость, стремление к технологичности производства, восприятие мебели как предмета пользования, а не как произведения искусства, помноженное на четкое представление о рамках изысканного стиля привели к всеобщему снижению художественного уровня. И только с модерном, возрождением традиций высокого мебельного искусства мы опять сталкиваемся с появлением больших мастеров, создающих изысканные произведения.

В целом история мебели неразрывна с историей стилей. Возможно, ни в каком другом направлении искусства так ярко и точно не отражаются стилистические предпочтения поколений, как в мебели.

Семинарские занятия по теме (6 ак. часа):

Дискуссия по изученным темам и презентации докладов и эссе:

Изучение на конкретных примерах типов мебели, способов декорирования и стилевых отличий (уа предметах коллекций музеев ДПИ, ГИМ, посещение реставрационной мастерской и антикварной галереи)

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации: выбрать предмет написать эссе по атрибуции этого предмета, стилистический анализ.

Самостоятельная работа студента (15 час.): подготовка доклада к семинару

Литература к разделу:

Мебель XVII века, петровского и елизаветинского времени.

Ботт И.К., Канева М.И. Русская мебель: История. Стили. Мастера. — СПб.: Искусство-СПБ, 2003. — 507 с.

Канева М.И. Мебель-трансформер. Исторические прототипы интерактивной мебели будущего. — СПб.: Ноосфера СПб, 2007. —127 с.

Миллер Дж. Мебель. Все стили от древности до современности — М.: АСТ; Астрель, 2006.— 560 с.

Мебель эпохи классицизма.

Ботт И.К., Канева М.И. Русская мебель: История. Стили. Мастера. — СПб: Искусство, 2003. — 507 с.

Канева М.И. Мебель-трансформер. Исторические прототипы интерактивной мебели будущего. — СПб.: Ноосфера, 2007. 127 с.

Миллер Дж. Мебель. Все стили от древности до современности — М.: АСТ; Астрель, 2006.—560 с.

Семенов О. С. Русская мебель позднего классицизма. — М.: Трилистник, 2003. — 103 с.

Гайдамак А.А. Амбир. — М.: Трилистник, 2006. — 168 с.

Мебель: от бидермайера до ар—деко.

Ботт И.К., Канева М.И. Русская мебель: История. Стили. Мастера. — СПб: Искусство-СПБ, 2003. — 507 с.

Миллер Дж. Мебель. Все стили от древности до современности — М.: АСТ; Астрель, 2006. — 560 с.

Гусева Н. Ю. Русская мебель в стиле «второго» и «третьего» рококо — М.: Трилистник, 2003. — 103 с.

Гусева Н. Ю. Стильная мебель и ретроспективизм. — М.: Трилистник, 2003. — 112 с.

Прохоров Н. Г. Русский стиль в мебели. — М.: Трилистник, 2006. — 102 с.

Стругова О. Б. Мебель в русском интерьере конца XIX — начала XX веков. — М.: Издательский дом Руденцовых, 2005. — 443 с.

Раздел 4. История текстильного искусства (4 а/ч лекций, 4 а/ч семинаров)

Гобелены

История гобеленовой техники с древнейших времен: египетская пелена Тутмоса IV, греческая ткани, коптские ткани IV-X веков. Основное сырье, способы окрашивания, золотые и серебряные нити, методы создания гобелена. Происхождение термина «гобелен». История гобелена в романский период. Готический гобелен Франции. Нидерланды — связь гобеленового ткачества с развитием живописи. Французский ренессанс. Барокко. Гобелен в России — петербургская мануфактура. Упадок гобеленового производства в XIX веке. Авторский гобелен в XX веке.

Ковры.

Типы ковров: материал и способы крашения. Утилитарность ковра в европейской традиции. Восточный ковер как неотъемлемая часть жизни. Исторический обзор восточных и европейских ковров.

Семинарские занятия по теме (4 а/ч):

Дискуссия по изученным темам и презентации докладов и эссе:

Изучение на конкретных примерах типов мебели, способов декорирования и стилевых отличий (на предметах коллекций музеев ДПИ, ГИМ, музей искусства Востока, посещение реставрационной мастерской центра им. Грабаря)

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации: выбрать предмет написать эссе по атрибуции этого предмета.

Самостоятельная работа студента (10 а/ч): выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях.

Литература к разделу:

Савицкая В. И. Превращения шпалеры. — М.: Галарт, 1995. — 86 с.

Савицкая В. И. Современный советский гобелен — М.: Советский художник, 1979. — 215 с.

Стриженова Т. Рудольф Хеймрат: Гобелен: Альбом — М.: Советский художник, 1984. — 20 с.

- Дворкина И. А. Гобелен за десять вечеров. 1-е изд.: М.: Культура и традиции, 1998. — 183 с. (2-е изд.: 2006).
- Русские шпалеры: Петербургская шпалерная мануфактура. — Л.: Художник РСФСР, 1975. — 269 с.
- Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Изд. 3-е. Прага, 1983. С. 57-120.
- Constantine M., Larsen J. L. Beyond Craft: the Art Fabric. NY: Van Nostrand Reinhold Company, 1973. 304 p.
- Lacordaire A.L. Notice historique sur les manufactures imperiales de tapisserie des Gobelins et de tapis de la Savonnerie. Paris: A la Manufacture des gobelins, 1855. Retrived online: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323347100>
- Müntz E. La Tapisserie / Bibliotheque de l'enseignement des beauxarts — Paris: Ancienne maison Quantin, 1895.

Раздел 5. Ювелирное искусство (2 а/ч лекций, 6 а/ч семинаров)

Эстетические и художественные достоинства ювелирного предмета. Материальная, историческая, мемориальная и музейная ценность произведения. Критерии оценки. Разнообразие технологических приемов и материалов, используемых при создании предметов ювелирного искусства в России.

Драгоценные металлы и их свойства. Золото. Серебро. Проба. Пробирный надзор. Клеймение изделий из драгоценных металлов в России. Методики, используемые при атрибуции предметов из металла.

Изучение своеобразия форм и декора произведений античности, средних веков, Нового времени.

Технологии изготовления и реставрации произведений ювелирного искусства.

Семинарские занятия (6 а/ч):

Семинары проходят в залах Оружейной палаты, Музее Декоративно-прикладного искусства, антикварных галереях, реставрационных мастерских ВХРНЦ им. И.Э. Грабаря

Самостоятельная работа студента (15 а/ч): выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских задания.

Литература к разделу:

Барков И.В. Существующие приемы производства серебряного дела. — М.: Строган. Учще техн. рисования, 1893. — 39 с.

Беляев Л.А., Чернецов А.В. Русские церковные древности. М.: Ин—т археологии Рос. АН, 1996. — 88 с.

Игошев В.В. Басма // Православная энциклопедия. Т. IV. М., 2002. С. 375—376.

Игошев В.В. Драгоценная церковная утварь XVI-XVII веков. Великий Новгород. Ярославль. Сольвычегодск. — М.: Моск. гос. худож.пром. унт им. С.Г. Строганова, 2007. — 545 с.

Лапковская Э.А. Прикладное искусство средних веков в Государственном Эрмитаже. Изделия из металла. —М.: Искусство, 1971. — 120 с.

Маркова Г.А. Немецкое художественное серебро XVIII-XIX веков в собрании Оружейной палаты. — М.: Искусство, 1975. — 192 с.

Марченков В.И. Ювелирное дело. 3-е изд. — М.: Высш.шк., 1992. — 256 с.

Некрасова Е.Н. Лазурь и золото Лиможа. Эмали XIII-XIV веков. Государственный Эрмитаж. Каталог выставки. — СПб.: Эрмитаж, 2009. — 184 с.

Писарская Л.В., Платонова Н.Г., Ульянова Б.Л. Русские эмали XIX вв. из собраний Государственных музеев Московского Кремля, Государственного Исторического музея, Государственного Эрмитажа. — М.: Искусство, 1974. — 239 с.

Флеров А.В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. — М.: Шевчук, 2001. — 287 с.

Ювелирное искусство [Электронный ресурс] : Мир — образ украшений / координатор проекта А. Литвина; авт. сост., авт. текста И. Ю. Перфильева. — Электрон. дан. — М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2010.

Раздел 6 Декоративноприкладное искусство стран Востока. (8 а/ч лекций, 4 а/ч семинаров) (А.В.Гусева)

Основные виды декоративноприкладных искусств в странах Востока. Дадний Восток. Ближний Восток. Лаковые изделия в культуре Китая, Японии и стран ЮгоВосточной Азии. лаки: технология, применение, эволюция искусства и техники. Нефрит в культуре Китая. Тушецницы, кисти, и другие предметы кабинета ученого (вэньжэнь) в Китае. Искусство керамики и фарфора в Китае, Корее и Японии. Керамика в культуре ислама.

Семинарские занятия по теме (4 а/ч):

Дискуссия по изученным темам и презентации докладов и эссе:

Изучение на конкретных примерах (Государственный музей искусства Востока; посещение реставрационной мастерской центра им. Грабаря)

Вопросы для обсуждения и раскрытия в презентации: выбрать предмет написать эссе по атрибуции этого предмета.

Самостоятельная работа студента (10 а/ч): выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским и практическим занятиям, выполнение домашней работы, задаваемой на семинарских заданиях.

Литература к разделу:

Арапова Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа. Конец XIV первая треть XVIII века. — Л.: Аврора, 1977. — 136 с.

Арапова Т.Б., Егорова А.А. Японская керамика Сацума в собрании Эрмитажа. — СПб.: Издво Гос. Эрмитажа, 2009 — 168 с.

Белозёрова В.Г. Традиционное искусство Китая. — М: Унив-т Дмитрия Пожарского, 2016. — 648 с. (разделы «Прикладное искусство»).

Керамика Раку: Вселенная в чайной чашке. Каталог Выставки. — М.: ГМИИ им. А.С.Пушкина, 2015 — 416 с.

Кузьменко Л.И. проблема атрибуции китайского фарфора: Выявление подлинников и подделок / В кн.: Научные сообщения ГМВ: Искусство Восточной и Юго-Восточной Азии: проблемы канона и атрибуции / Вып. 14.— М.: Компания Спутник+, 2001. С.53—63.

Ли Сяомин. Золото и нефрит как символы в китайской культуре / пер. с кит. А.И. Костюковой. — Пекин: Пекинская компания «Шанс, СПб.: Каро, 2013. — 196 с.

Моран, Анри де. История декоративноприкладного искусства: от древнейших времен до наших дней: с приложением статьи Жеральда Гассио Талабо о дизайне: [перевод с французского] / Анри де Моран. — Москва : В. Шевчук, 2012. — 643 с. (Китай, с.5792; Япония с. 93110; Корея с.111113, Индия с.114123; Юго-Восточная Азия с.124127; Искусство мусульманских народов с. 135156).

Kazari: Decoration and display in Japan.— L.: The British Museum Press; Japan Society, 2002. — 304 p.

8. Образовательные технологии.

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные занятия строятся в виде практических занятий со студентами на экспозициях и в запасниках музеев, в антикварных галереях и реставрационных мастерских через изучение отдельных «кейсов» (case studies). В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, представляют эссе, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих докладов. В случае договоренности предусматривается проведение практикума на базе реставрационных мастерских.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента.

9.1. Самостоятельная работа студента.

Литература для подготовки эссе в письменной форме объемом 2—3 тыс. слов выбирается студентом из числа монографий/подборки статей объемом не менее 300 стр., помещенных в разделе 10.1. настоящей программы.

9.2. Примеры тем эссе для оценки качества освоения дисциплины для итогового контроля (в качестве объекта исследования студент выбирает отдельный, или группу, предметов декоративноприкладного искусства)

Китайский фарфор в российских собраниях

Японская керамика: особенности коллекционирования и экспозиционирования

Античное стекло в Ренессансной культуре

Античные образы в декоративном искусстве эпохи классицизма

Античные мотивы к фарфоре фабрики Веджвуд

Европейские «копии» восточного фарфора

Российская мебель эпохи ампир: особенности технологии и реставрации

Ювелирное искусство эпохи модерна

10. Учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Литература

Базовый учебник: отсутствует

Основная литература

- Акунова Л. Ф. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий / Л. Ф. Акунова, В. А. Крапивин. — М. : Высшая школа, 1984. — 207 с.
- Арапова Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа. Конец XIV — первая треть XVIII века. — Л.: Аврора, 1977. — 136 с.
- Ашарина Н.А. Русское стекло XVII — начала XX века. — М.: Галарт, 1998. — 255 с.
- Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Изд. 3е. Прага. 1983. С. 57120.
- Ботт И.К., Канева М.И. Русская мебель: История. Стили. Мастера. — СПб: Искусство—СПБ, 2003. — 507 с.
- Буббико Дж. Керамика. Техники, материалы, изделия / Джованна Буббико, Хуан Крус. — М.: НиолаПресс, 2009. — 128 с.
- Марченков В.И. Ювелирное дело. 3к изд. — М.: Вышш.шк., 1992. — 256 с.
- Миллер Дж. Мебель. Все стили от древности до современности — М.: АСТ: Астрель, 2006.—560 с.
- Моран, Анри де. История декоративно—прикладного искусства: от древнейших времен до наших дней: с приложением статьи Жеральда Гассио—Талабо о дизайне: [перевод с французского] / Анри де Моран. — М. : В. Шевчук, 2012. — 643 с.
- Стругова О. Б. Мебель в русском интерьере конца XIX — начала XX веков. — М.: Издательский дом Руденцовых, 2005. — 443 с.
- Charleston R.J., Whitehouse D.B, et al. Masterpieces of glass. A world history from the Corning museum of glass / sub edition. N.Y.: Harry N. Abrams, 1990. — 256 p.

Дополнительная литература:

Западноевропейский фарфор в России.

- Бирюкова Н.Ю., Казакевич Н.И. Севрский фарфор XIII века. Каталог коллекции. — СПб.: Издво Гос. Эрмитажа, 2005. — 479 с.
- Блаватский В. Д. История античной расписной керамики / В.Д. Блаватский. — М.: Издательство МГУ, 2014. — 304 с.
- Арапова Т.Б. Китайский фарфор в собрании Эрмитажа. Конец XIV первая треть XVIII века. — Л.: Аврора, 1977. — 136 с.
- Борок В., Дулькина Т.: Марки европейского фарфора 17101950 гг. — М.: Аксамит—Информ, 1998 — 432 с.
- Казакевич Н. И. Западноевропейский фарфор в Эрмитаже. История собрания / Наталия Казакевич. — М.: НесторИстория, 2005. — 380 с.
- Ляхова Л.В. Мир Запада и мир Востока. Запад и Восток в тематике раннего мейсенского фарфора. — СПб.: Издво Гос. Эрмитажа, 2007. — 160 с.
- Ляхова Л.В. Сентиментальное путешествие. Веджвуд в России. Каталог выставки » — СПб.: Издво Гос. Эрмитажа, 2012. — 208 с.

История русского фарфора.

- Бубчикова М.А. Русский фарфор пушкинской эпохи — М.: Галарт, 1997. — 80 с.
- Императорский фарфоровый завод. 17441904: Вадим Знаменов-Глобал Вью, СанктПетербург оркестр, 2008. — 768 с.

- Карякина Т.М. Марки русского фарфора, фаянса и майолики: Полный энциклопедический справочник. — СПб.: Деан, 1998. — 191 с.
- Носович Т.Н., Попова И.П. Государственный фарфоровый завод. 1904 — 1944. — СПб.: СанктПетербург Оркестр, 2005. — 751 с.
- Попов В.А. Русский фарфор. Частные заводы. — Л.: Художник РСФСР, 1980. — 315 с.
- Пруслина, К.Н. Русская керамика (конец XIX начало XX века). — М.: Наука, 1974.— 133с.
- Русский фарфор 250 лет истории: Каталог/ Автсост. Л. В. Андреева. — М.: Авангард, 1995. — 94 с.
- Трощинская А. В. Русский фарфор эпохи классицизма: орнаментальный и цветочный декор. — М.: [б.и.], 2007. — 277 с.
- Частные фарфоровые заводы Российской империи 1756 — 1917/ Под науч. редакцией В.В. Знаменова. — СПб.: РиналИнтер, 2011. — 566 с.

История мебели

- Гайдамак А.А. Амбир. — М.: Трилистник, 2006. — 168 с.
- Гусева Н. Ю. Русская мебель в стиле «второго» и «третьего» рококо — М.: Трилистник, 2003. — 103 с.
- Гусева Н. Ю. Стильная мебель и ретроспективизм. — М.: Трилистник, 2003. — 112 с.
- Канева М.И. Мебель-трансформер. Исторические прототипы интерактивной мебели будущего. — СПб.: Ноосфера СПб, 2007. 127 с.
- Прохоров Н. Г. Русский стиль в мебели. — М.: Трилистник, 2006. — 102 с.
- Семенов О. С. Русская мебель позднего классицизма. — М.: Трилистник, 2003. — 103 с.
- Стругова О. Б. Мебель в русском интерьере конца XIX — начала XX веков. — М.: Издательский дом Руденцовых, 2005. — 443 с.

История текстильного искусств

- Савицкая В. И. Превращения шпалеры. — М.: Галарт, 1995. — 86 с.
- Савицкая В. И. Современный советский гобелен — М.: Советский художник, 1979. — 215 с.
- Стриженова Т. Рудольф Хеймрат: Гобелен: Альбом — М.: Советский художник, 1984. — 20 с.
- Дворкина И. А. Гобелен за десять вечеров. 1—е изд.: М.: Культура и традиции, 1998. — 183 с. (2-е изд.: 2006).
- Русские шпалеры: Петербургская шпалерная мануфактура. — Л.: Художник РСФСР, 1975. — 269 с.
- Constantine M., Larsen J. L. Beyond Craft: the Art Fabric. NY: Van Nostrand Reinhold Company, 1973. 304 p.
- Lacordaire A.L. Notice historique sur les manufactures imperiales de tapisserie des Gobelins et de tapis de la Savonnerie. Paris: A la Manufacture des gobelins, 1855. Retrived online: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb323347100>
- Müntz E. La Tapisserie / Bibliotheque de l'enseignement des beauxarts — Paris: Ancienne maison Quantin, 1895.

Ювелирное искусство

Барков И.В. Существующие приемы производства серебряного дела. — М.: Строган. Уч-ще техн. рисования, 1893. — 39 с.

Беляев Л.А., Чернецов А.В. Русские церковные древности. М.: Ин-т археологии Рос. АН, 1996. — 88 с.

Игошев В.В. Басма // Православная энциклопедия. Т. IV. М., 2002. С. 375—376.

Игошев В.В. Драгоценная церковная утварь XVI—XVII веков. Великий Новгород. Ярославль. Сольвычегодск. — М.: Моск. гос. худож.-пром. Ун-т им. С.Г. Строганова, 2007. — 545 с.

Лапковская Э.А. Прикладное искусство средних веков в Государственном Эрмитаже. Изделия из металла. — М.: Искусство, 1971. — 120 с.

Маркова Г.А. Немецкое художественное серебро XVI—XVIII веков в собрании Оружейной палаты. — М.: Искусство, 1975. — 192 с.

Некрасова Е.Н. Лазурь и золото Лиможа. Эмали XII—XIV веков. Государственный Эрмитаж. Каталог выставки. — СПб.: Эрмитаж, 2009. — 184 с.

Писарская Л.В., Платонова Н.Г., Ульянова Б.Л. Русские эмали XI—XIX вв. из собраний Государственных музеев Московского Кремля, Государственного Исторического музея, Государственного Эрмитажа. — М.: Искусство, 1974. — 239 с.

Флеров А.В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. — М.: Шевчук, 2001. — 287 с.

Ювелирное искусство [Электронный ресурс]: Мир — образ украшений / координатор проекта А. Литвина ; авт.—сост., авт. текста И. Ю. Перфильева. — Электрон. дан. — М. : ДиректМедиа Паблишин, 2010.

Декоративно—прикладное искусство стран Востока

Арапова Т.Б., Егорова А.А. Японская керамика Сацума в собрании Эрмитажа. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009 — 168 с.

Белозёрова В.Г. Традиционное искусство Китая. — М: Унив—т Дмитрия Пожарского, 2016. — 648 с. (разделы «Прикладное искусство»).

Керамика Раку: Вселенная в чайной чашке. Каталог Выставки. — М.: ГМИИ им. А.С.Пушкина, 2015 — 416 с.

Кузьменко Л.И. проблема атрибуции китайского фарфора: Выявление подлинников и подделок / В кн.: Научные сообщения ГМВ: Искусство Восточной и Юго—Восточной Азии: проблемы канона и атрибуции / Вып. 14. — М.: Компания Спутник+, 2001. — С.53—63.

Ли Сяомин. Золото и нефрит как символы в китайской культуре / пер. с кит. а.И. Костюковой. — Пекин: Пекинская компания «Шанс; СПб.: Каро, 2013. — 196 с.

Моран, Анри де. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен до наших дней: с приложением статьи Жеральда Гассио-Талабо о дизайне: [перевод с французского] / Анри де Моран. — Москва : В. Шевчук, 2012. — 643 с. (Китай, с.57-92; Япония с. 93-110; Корея с.111-113, Индия с.114-123; Юго-Восточная Азия с.124-127; Искусство мусульманских народов с. 135-156

Kazari: Decoration and display in Japan. — L.: The British Museum Press; Japan Society, 2002. — 304 p.

11. Материально—техническое обеспечение дисциплины:

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые материалы (аудио и фото) преподавателя.