

Учебное пособие содержит материалы по вопросам теории, композиции и истории декоративно-прикладного искусства. В пособии раскрываются основные термины и понятия, принципы взаимосвязи декора и формы, познавательные свойства и типичные формы народной, профессиональной, светской, авангардной художественной традиции декоративно-прикладного искусства.

Пособие адресовано студентам художественных и художественно-графических факультетов вузов и может быть использовано педагогами дополнительного образования.

В.Б. Кошаев

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

ПОНЯТИЯ. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

В.Б. Кошаев ДЕКРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

ISBN 978-5-691-01531-1

9 785691 015311

ГУМАНИТАРНЫЙ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ВЛАДОС

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ

ВЛАДОС

В.Б. КОШАЕВ

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Понятия. Этапы развития

Допущено

Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в области дизайна, монументального и декоративного искусств в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство»

Москва

2010

УДК 745.51.012.03(084.121)(07)
ББК 85.125(2)я7
К76

Кошаев В.Б.

К76 Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство» / В.Б. Кошаев. — М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, — 2010. — 272 с., 16 с. ил. — (Изобразительное искусство).

ISBN 978-5-691-01531-1.

Агентство СІР РГБ.

Учебное пособие содержит материалы по вопросам теории, композиции и истории декоративно-прикладного искусства. Раскрываются основные термины и понятия, принципы взаимосвязи декора и формы, познавательные свойства и типичные формы народной, конфессиональной, светской, авангардной художественной традиции декоративно-прикладного искусства.

Пособие адресовано студентам художественных и художественно-педагогических вузов, может быть использовано педагогами дополнительного образования.

УДК 745.51.012.03(084.121)(07)
ББК 85.125(2)я7

- © Кошаев В.Б., 2010
- © ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2010
- © Оформление. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2010

ISBN 978-5-691-01531-1

Учебное издание

Кошаев Владимир Борисович

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Понятия. Этапы развития

*Учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство»*

Редактор З.Г. Антипенко

Зав. художественной редакцией И.А. Пшеничников

Верстка Н.Е. Неноглядкина

Корректор Т.Я. Кокорева

Лицензия ИД № 03185 от 10.11.2000.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.60.953.Д.010192.08.09 от 28.08.2009 г.

Подписано в печать 30.08.2010. Формат 70×90/16. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 19,9+1,17 вкл. Тираж 10 000 экз. (1-й завод 1–1 000 экз.). Заказ №

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС.

119571, Москва, просп. Вернадского, 88,

Московский педагогический государственный университет.

Тел. 430-04-92, 437-25-52, 437-99-98; тел./факс 735-66-25.

E-mail: vlados@dol.ru <http://www.vlados.ru>

ОАО «Областная типография «Печатный Двор».
432061, г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 27.

Введение

Особенность декоративно-прикладного искусства состоит в том, что искусство вещи не свободно от бытовых вопросов жизни. И в точке своего возникновения, и на протяжении всей истории декоративно-прикладное искусство формируется благодаря двум причинам. Первая — это оптимизация формы предмета, зависящая от назначения и технологической эволюции. Динамичная форма наконечника стрелы, архитектурные свойства зданий, изысканность литой вязи чугунных оград, мягкая округлость изделий корневого плетения, красота рационального кроя костюма и многое другое свидетельствуют о важнейшем значении функции предмета, материала, инструмента, технологии изготовления. В общем виде данную причину можно именовать *законом формы предмета*. В этом смысле декоративно-прикладное искусство есть важная часть «второй природы» — материальной среды: предметного и архитектурного пространства.

Вторая причина формирования декоративно-прикладного искусства заключается в необходимости передачи образов мира в условно-изобразительной форме. Изображение как вид искусства возникло в дописьменную эпоху, играло роль источника знаний, выраженных мифопоэтическими и сак-

ральными представлениями. В некоторых случаях оно трансформировалось в атрибуты письменности и сохранялось в разных странах как система понятий в форме рунического знака, иероглифа. И сегодня декоративно-прикладное искусство сохраняет художественно-образные особенности сложения искусства: символики отдельных изображений; их комбинации; сюжетной жанровой пластики фигуративных схем, воплощенных в декоративной форме; орнаментальных построениях и напоминает о связи с изобразительным искусством и возможностях изображения, выраженных декоративными средствами. Вторую причину можно именовать *законом декора*. И материально-технологическое обеспечение, и декоративно-изобразительное творчество связаны задачей целостности предмета и выступают основой художественного синтеза. В литературе это принято называть единством пользы и красоты, формы и декора, утилитарного и эстетического. Для понимания законов синтеза важны принципы взаимосвязи декора и формы.

Определенное влияние декоративно-прикладное искусство оказывает на другие виды искусств. Это связано с тем, что законы стилизации, разнообразные орнаментальные формы неопределимы и полезны для языка книги, театральной сцены, изобразительного ис-

кусства. Здесь присутствуют общие закономерности пластического языка изображения, применяемого для создания художественного образа.

Для понимания художественных задач декоративно-прикладного искусства недостаточно изучение его общих закономерностей. Важно понять многообразие, универсальность и в то же время специфику проявления законов художественной формы в различных географических средах и культурах. Декоративно-прикладное искусство так же как и изобразительное, архитектура, музыка, театр, движение, хранит нравственные корни мировоззрения разных народов, способствует восприятию и переработке гуманистических идей. Являясь частью общих художественных проявлений, оно показывает схожесть духовного опыта, рассеивает недоверие, раскрывает природу неповторимости в то же время схожести людей. Во многих случаях оно объединяет поколения, так как тесно связано с условиями жизни и потребностями в жилище, одежде, предметах быта, вооружении, хранит специфические, часто уникальные явления художественного опыта, передаваемые по наследству.

Изучение декоративно-прикладного искусства занимает важное место в подготовке различных специалистов в области искусства и наряду с живописью, рисунком, историей искусств является составной частью многих профессиональных программ. Это связано с тем, что как творчество оно тесно соприкасается с вопросами формирования художественного вкуса, общих представлений о законах искусства, без которых будет неполным знание об архитектуре, предметном мире, средствах художественного синтеза пространственной среды.

Декоративно-прикладное искусство тесно связано с художественной историей российской культуры и ее взаимодействием с европейской традицией. Поэтому задача настоящего пособия состоит в том, чтобы в процессе самостоятельной и основной учебной деятельности студенты получили возможность составить представление о той роли, которую сыграло декоративно-прикладное искусство в формировании национального сознания.

Изучение традиций декоративно-прикладного искусства помогает полнее узнать арсенал художественно-выразительных средств, усвоить законы художественной формы предмета, типические особенности его исторически сложившихся атрибутов.

Знание теории и методики декоративно-прикладного искусства, специфики факторов, влияющих на форму изделий, причин, определяющих декоративные свойства изображения необходимо, так как способствует формированию целостного взгляда на художественное содержание декоративно-прикладного искусства.

Объектом декоративно-прикладного искусства является созданный человеком мир вещей, заключающих в себе художественно-образное представление о мире, красоте, гармонии, средствах художественного синтеза. Таковы народная архитектура, церковная обрядовая утварь, иконостас в храме, переплеты и орнаменты книг, изысканное оформление дворцовых сооружений и многое другое. При этом область определений объекта декоративно-прикладного искусства может классифицироваться по *используемому материалу и назначению*. Соответственно художественные изделия из металла, кожи, войлока, равно как и керамика, резное и расписное дерево,

лаки, изделия из кости, меха, текстиля составляет предмет декоративно-прикладного искусства по технологии обработки материалов в процессе создания вещи. Назначение изделия: посуда, игрушка, одежда, народное зодчество, храмовый декор, утварь, другие изделия художественного ремесла раскрывают красоту и смысл созданного предмета по функции вещи, включая не только их бытовую роль, но и игровую, эстетическую.

От дизайна декоративно-прикладное искусство отличается тем, что оно представляет собой преимущественно технологии ручного творчества, с использованием традиционных технологий и природных материалов. Дизайн — искусство техническое, тиражное, проектное, обусловленное законами художественного конструирования, ориентированного на индустриальное производство, широко использующего и синтетические материалы. То есть эстетика предмета дизайна подчиняется производственным технологическим процессам, законам тиражирования, и приемам конструирования. С этим связаны и инженерные и художественные задачи дизайн-образования. В то же время существует особая форма производства, которая сохраняет образные реалии декоративно-прикладного искусства, несмотря на их промышленное воспроизведение, например, в производстве фарфоровых изделий, ювелирном дизайне, некоторых направлениях по изготовлению мебели.

Предмет декоративно-прикладного искусства — единство и относительная самостоятельность понятий «прикладное» и «декоративное». Понятие «прикладное» исторически возникло из обозначения первичности утилитарных функций вещи, благодаря которым

создаются форма, масштаб, величина, пластическая и конструктивно-технологическая основы. Понятие «декоративное» связано с наносимым на предмет изображением: знаком, символом, орнаментом, жанровым мотивом — непосредственным украшением изделия, что согласуется с особенностями формы художественного произведения. Декоративность обусловлена спецификой графического оформления, условностью цвета и формы, характером линейного контура, выразительностью пятна, эффектами стилизации. Большие художественные задачи декора состоят не только в обогащении образа отдельно взятого предмета, интерьера или экстерьера архитектурного сооружения: предмет может быть интересен и сам по себе, например, как выставочное произведение.

Цель пособия — систематизация обширного материала по декоративно-прикладному и народному искусству, знакомство с историей возникновения, технологиями и этапами его развития, постижение особенностей художественного образа, эстетических принципов, категорий историчности и народности искусства, что непосредственно определяет содержание художественного творчества, использование традиций декоративно-прикладного искусства в теории и на практике.

Задачи пособия — усвоение понятий декоративно-прикладного и народного искусства, исторических закономерностей, особенностей преобразования материала, выявление его эстетических свойств и средств художественного синтеза, понимание законов формирования образной системы. Образ в декоративно-прикладном искусстве — сложная категория, включающая, по словам А.К. Чекалова, три уровня смыслов: *образ отдельного предмета, образ*

среды, в которой функционирует предмет, *образ исторической эпохи*, к которой предмет относится. Мифологемы декора, его семантические определения, закономерности художественного стиля составляют особый род задач в изучении изобразительной графики. Важно видеть связь искусства с вопросами социально-экономическими как факторами развития декоративно-прикладного искусства и ремесел. В этом смысле для понимания искусства неизбежно уточнение его основных признаков или типов художественного творчества: народное, конфессиональное, светское, современное.

Изучение отдельных видов декоративно-прикладного искусства, та-

ких как гобелен, расписное и резное дерево, керамика, художественный металл, обработка кости и др., приобретает комплексный характер, в котором учитываются специфические признаки декоративно-прикладного искусства и общие законы художественной формы. На основе данного учебного материала студенты смогут более качественно выполнять задания курсового и дипломного проектирования.

В основе методологии лежат положения отечественного искусствоведения и методики изучения предмета декоративно-прикладного искусства как художественно-исторического явления.

Список сокращений

АиГ — Архитектура и градостроение (энциклопедия)

БСЭ — Большая советская энциклопедия

ИИИД УдГУ — Институт искусств и дизайна Удмуртского государственного университета (г. Ижевск)

ВСГАКИ — Восточно-сибирская государственная академия культуры и искусства

ДР — Дом ремесел

МНМ — Мифы народов мира

НЦДПИиР — Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Министерства Культуры Удмуртской Республики

РАИ — Ростовский архитектурный институт (г. Ростов-на-Дону)

СЭС — Советский энциклопедический словарь

УФРАЖВЗ — Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества (г. Пермь)

ЦР и ДПИ — Центр ремесел и декоративно-прикладного искусства (г. Ханты-Мансийск)

ХГФ НЧГПИ — художественно-графический факультет Набережно-Челнинского государственного педагогического института

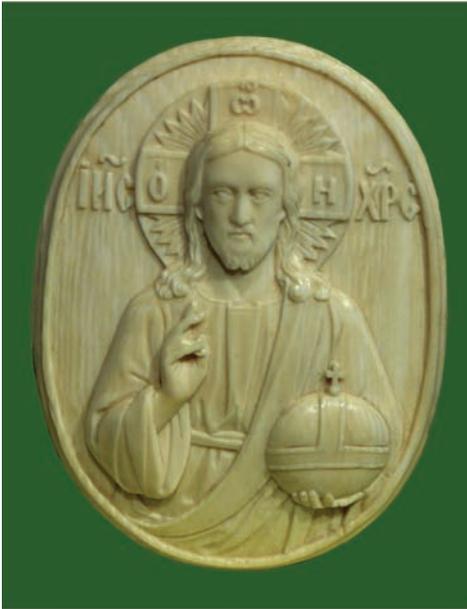
СДР — Салехардский дом ремесел

Автор благодарит преподавателей вузов и сотрудников центров ДПИ за предоставленные издания: УдГУ (г. Ижевск), НЧГПИ (г. Набережные Челны), УФРАЖВЗ (г. Пермь), ВСГАКИ (г. Улан-Удэ), РАИ (г. Ростов-на-Дону), НЦДПИиР (г. Ижевск), ЦР и ДПИ (г. Ханты-Мансийск), ДР (г. Сургут).

а

б

в

16. Успение Богородицы. Икона. Шитье жемчугом — **а**;
икона-медальон. Спас. Конец XIX — начало XX в. Резьба по мамонтовой кости — **б**;
икона-медальон. Дмитрий Ростовский. Конец XVIII в. Резьба. Моржовый клык — **в**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
----------------	---

ЧАСТЬ I

Понятия декоративно-прикладного искусства	7
1. Основные термины и понятия декоративно-прикладного искусства	8
2. Возникновение и структура образов	22
3. Композиция в искусстве	37
4. Структура декора и орнамента	46
5. Орнамент в истории искусства	54
6. Форма предмета как отражение его функции и технологии	67
7. Принципы взаимосвязи декора и формы	75
8. Синтез в искусстве	86
9. Периодизация декоративно-прикладного искусства в России	104
10. Национальные особенности декоративно-прикладного искусства в России	123
11. Типология декоративно-прикладного искусства	139

ЧАСТЬ II

Этапы развития и технологии декоративно-прикладного искусства... ..	153
1. Художественная обработка дерева	154
2. Роспись по дереву. Лаки. Роспись по металлу	170
3. Керамика — основные понятия и технологии	180
4. Этапы развития искусства керамики	193
5. Художественное стекло	205
6. Технологии и история художественной обработки металла	214
7. Ткачество в декоративно-прикладном искусстве	234
8. Художественный текстиль: плетение, вязание, вышивка, роспись ткани	242
9. Искусство нетканых материалов	254
10. Резьба по кости и камню. Камень в ювелирном искусстве	259
Литература	270