

**Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»**

УТВЕРЖДАЮ
декан исторического факультета
Демчик Е.В.
« ____ » _____ 2010 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине **«Техника и технология произведений искусства»**

для специальности **031502.65 «Музеология»**

факультет **исторический**

кафедра **археологии, этнографии и музеологии**

курс **4**

семестр **8**

лекции **18** (час.)

Практические (семинарские) занятия **10** (час.)

Зачет в **8** семестре

Всего часов **28**

Самостоятельная работа **28** (час.)

Итого часов трудозатрат на дисциплину (для студента) по ГОС **56** (час.)

2010 г.

Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Музеология», утвержденного 02.03.2000 г. (приказ №686).

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры археологии, этнографии и музеологии 17.05.2010 г. (протокол №4)

Заведующий кафедрой _____ Ю.Ф. Кирюшин

Одобрено советом (методической комиссией) исторического факультета « ____ » _____ 2010 г.

Председатель комиссии _____ И.А. Якимова

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Курс «Техника и технология произведений искусства» объединяет материал по теории и основным технологиям создания древних и средневековых произведений искусства из различных материалов.

Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с основными разновидностями технологий производства произведений искусства, применявшимися в Древности и Средневековье.

В соответствии с поставленной целью задачами курса является:

- знакомство с основными принципам и методами древних технологий;
- изучение особенностей технологических приемов изготовления и оформления предметов искусства из металлов, кости, камня и других материалов;
- характеристика техники и технологий металлических предметов искусства из Южной и Западной Сибири (в том числе с территории Алтая).

Курс «Техника и технология произведений искусства» является дисциплиной специальности и осваивается студентами на четвертом курсе. Формы работы студентов: лекционных и семинарские занятия с презентациями, тестовые задания. Курс тематически связан с такими дисциплинами как «История русского искусства», «История зарубежного искусства», «История русского искусства», «Атрибуция и экспертиза музейных предметов», «Описание и анализ памятников культуры». Формы итогового контроля – зачет, тестирование.

К уровню освоения содержания курса предъявляются следующие требования. По окончании его прослушивания студент должен знать:

- 1) содержание основных понятий по тематике курса;
- 2) характеристику основных технологических приемов, служивших для создания древних и средневековых предметов искусства;
- 3) примеры произведений искусства, выполненных в различных технологиях.

Виды контроля: текущий (тестовый), итоговый (зачет, тест). Результирующая оценка формируется исходя из результатов успеваемости, полученных по результатам текущего и итогового контроля.

Полученные знания могут применяться на практике при разработке музейных экспозиций и выставок, для подготовки экскурсионных материалов, рекламно-издательской и сувенирной продукции музеев.

Учебно-методический комплекс по курсу «Техника и технология произведений искусства» отражает последние достижения в изучении истории технологий изготовления древних и средневековых произведений искусства. Он включает организационно-методический отдел, содержание дисциплины (перечень тем занятий, распределение часов курса по темам и видам работ), а также учебно-методические материалы (тематику семинарских занятий со списками необходимых изданий, перечень контрольные вопросы и заданий, наглядных материалов для лекций и семинаров, список основной и дополнительной литературы и глоссарий).

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА»

Тема 1. Древнее ремесло: принципы изучения материалов и технологий

Ремесло: понятие и основные характеристики. Техническая реальность. Ремесло. Виды ремесел. Промысел. Декоративное искусство и его направления. Техника и технология: вопросы соотношения. Трактовки понятия «прием». Операция. Технологическая схема. Методы изучения древних технологий изготовления предметов искусства. Сравнительно-исторический подход. Трасология. Эксперимент. Рентгено-флюоресцентный анализ металлических изделий: сущность и значение. Опыт использования РФА.

Тема 2. История ювелирного дела

Ювелирное искусство: понятие и история развития. Возникновение ювелирного дела (древние египтяне, шумеры). Применение золота. Арругии. Ювелирное дело этрусков: гранулированные украшения. Применение серебра. Торевтика. Ювелирное дело в Европе в XVI–XIX вв. Произведения европейского ювелирного искусства в собраниях Оружейной палаты Московского Кремля.

История ювелирного дела на Руси. Древнерусские мастерские в Киеве и Новгороде. Торговля цветными металлами. Находки ювелирных инструментов. Эволюция русского ювелирного искусства в XVI–XVIII вв. Государственные регалии и предметы парадного церемониала. Иностранцы ювелиры в Петербурге: И. Позье. Мода и ювелирное дело. Разновидности русских ювелирных изделий.

История русского ювелирного дела в XIX–XX вв. Влияние Франции на русское ювелирное искусство XIX в. Увлечение камнями. Развитие ювелирной промышленности в России. Школы в ювелирном искусстве. Россия на всемирных выставках. Ювелирная мастерская И. Чичелева в Москве. Северная чернь. Ростовская финифть.

Карл Фаберже. История возникновения компании. Пасхальные яйца. Подарок для Марии Федоровны. Особенности технологии Фаберже. Эмали. Прочая продукция Фаберже. Подделки. Компания Victor Mayer. Современные изделия Фаберже.

Тема 3: Драгоценные камни как материал для изготовления предметов искусства

Драгоценные камни: основные свойства и разновидности. Химические свойства: плотность, твердость, цвет. Оптические свойства. Алмаз: основные характеристики и выдающиеся камни. Рубин. Сапфир. Изумруд. Аквамарин. Кварц. Цветные камни (цветники): опал, бирюза, малахит, халцедон и др. Драгоценные камни органического происхождения: янтарь, жемчуг, кораллы.

История применения драгоценных камней для изготовления предметов искусства. Примеры использования драгоценных камней на территории Европы и Востока в Древности и Средневековье. Искусство глиптики. Древнее и средневековое русское ювелирное искусство с применением камней. «Шапка Мономаха». Алмазный фонд в Оружейной палате Московского Кремля: предметы искусства с драгоценными камнями. Камнеобрабатывающее искусство России в XIX в. Методы обработки драгоценных камней. Огранка: понятие и основные методы. Основные операции огранки. Формы огранки. Кабошон. Огранка розой. Таблитчатая огранка. Бриллиантовая огранка.

Тема 4. Основные свойства цветных и черных металлов

Основные свойства металлов. Чистые металлы. Физические свойства (цвет и блеск, плавкость). Механические свойства (прочность, упругость, пластичность и т.д.). Технологические свойства (жидкотекучесть, литейная усадка, ковкость). Черные металлы. Свойства железа. Процедура изготовления железных изделий.

Свойства цветных металлов. Благородные металлы. Золото и серебро: свойства и история применения. Пробирование. Белое золото. Платина: история открытия. Прочие благородные металлы. Медь и ее основные сплавы. Латуни. Бронзы. Никель, цинк, свинец, алюминий, олово – свойства металлов и история применения.

Тема 5. Техника и технология изготовления предметов искусства из металла

Технологии литья и штамповки в изготовлении художественного металла. Литье: понятие и краткая история развития технологии. Литье в земляные формы. Формовочные материалы: разновидности и свойства. Каменные и керамические литейные формы. Цельные и разъемные модели. Восковое литье. А. Чохов и Царь-пушка. К.Б. Растрелли. Э. Фальконе и создание «Медного всадника». Памятник Минину и Пожарскому в Москве (Е.П. Екимов). Штампование.

Технологииковки и дифовки в изготовлении произведений искусства. Ковка: понятие и основные разновидности (холодная и горячая). Краткая историяковки. Дифовка (выколотка): понятие, история развития. Свободная ручная выколотка. Статуя Свободы в США как образец технологии.

Чеканка как технология изготовления произведений искусства: понятие и основные разновидности. Краткая история применения чеканки. Сущность чеканки. Технология чеканки: порядок основных операций (насмолка, перевод рисунка, опускание фона, выколотка рельефа и др.). Каслинское литье. Басма (тиснение).

Золочение и его разновидности. Понятие «золочение». Основные виды. Технология амальгамы (огневое золочение) и история ее использования в декоративном искусстве. Приготовление амальгамы. Сусальное золочение (масляное и клеевое). Факты применения листового золочения. Гальваническое золочение.

Тема 6. Основные технологии декорирования предметов искусства из металла

Гравирование как способ художественной обработки металлов. Плоскостное гравирование: основные этапы технологии. Обронное (трехмерное) гравирование: особенности технологии. Пуансоны. Выполнение гравирования.

Начечка как технология декорирования металлических изделий. Сущность процесса насечки (тауширования). История происхождения технологии. Разновидности насечки. Врезная таушировка (инкрустация). Набивная таушировка. Таушировка с наводкой.

Чернение как технологический прием обработки металлических изделий. Приготовление черни. Технология зерни в декорировании предметов древнего искусства. История использования зерни в древности и средневековье. Образцы древнерусских произведений с зернью. Технологический процесс изготовления зерни: основные этапы.

Тема 7: Декор произведений искусства

Декор: понятие и основные разновидности. Подходы к трактовке термина. Основные характеристики декора: знак, композиция, место, характер. Орнамент и его характеристики. Плоскостной и рельефный орнамент. Орнамент как исторический источник: точки зрения С.В. Иванова, А.Н. Бернштама, Г.С. Масловой и др.

Основные универсальные мотивы орнаментации. Круг. Квадрат. Свастика и спираль. Формулы спиралевидного мотива. Геральдическая орнаментальная композиция. Мотив плетенки (узел и жгут). «Узел счастья». Зигзаг. Основные группы орнаментальных мотивов.

Тема 8. Миниатюрная роспись в русских промыслах

Резьба и роспись по дереву. Богородские мастера. Хохломская роспись. Общая характеристика и история в XVII–XX вв. Техника выполнения хохломской росписи. «Травяной» орнамент. Хохломские изделия. Посуда. Производство хохломской (семеновской) матрешки.

Миниатюрная живопись. Миниатюрная живопись на папье-маше. Федоскинские мастера. Палехский промысел. Формирование миниатюры. И. Голиков. Известные художники Палеха. Отличительные черты палехской школы. Мстерский промысел.

Жостовская роспись. Формирование и история развития. Трудовые артели. Техника жостовской росписи (замалевка, выправка, окраска фона, орнамент, отделка). Городецкая роспись. Городец как промысловый центр. Донца с росписью. Техника исполнения: приемы и композиции. История фабрики «Городецкая роспись».

Гжель: особенности и история промысла. Гжель как центр керамического производства в России. Письменные источники о технологии гжели. Возрождение промысла в 1920-1950-е гг. Гжель в конце XX в. Технология промысла. Основные изделия и собственный стиль.

Тема 9: Полихромный стиль и технология эмалирования

Полихромный стиль: понятие и происхождение. Полихромия. Инкрустация. Условия для изготовления изделий в полихромном стиле. Проблема происхождения полихромного стиля в древнем искусстве: точки зрения А.Н. Бернштама, А.К. Амброза, и.А. Бажана и М.Б. Шукина. Техника клуазоне. Классификация полихромных изделий И.П. Заецкой. Выдающиеся произведения искусства в полихромном стиле. Находки из могильника Шамши. Изделия из Закавказья. Полихромия в Сибири.

Технология эмалирования и ее применение в произведениях искусства. Эмаль: понятие и разновидности. Подготовка изделия под эмаль. Наложение эмали. Обжиг. Классификация эмалей. Выемчатые эмали. Перегородчатые эмали: основные варианты. Гладкие эмали. Русские ювелирные украшения с эмалью: изготовление и оформление.

Тема 10: Произведения искусства из кости, камня и дерева

Технологии и особенности оформления произведений искусства из камня. Петроглифы как вид произведений искусства: понятие и основные техники нанесения. Выбивка. Гравирование (граффити). Известнейшие писаницы Сибири. Калбак-Таш. Скульптура. Монументальная скульптура. Античные скульптуры в собрании Государственного Эрмитажа. Изваяния. Колыванская ваза. Глиптика. Геммы. Интальи. Камеи: изготовление и история использования. Камея Гонзага в Государственном Эрмитаже.

Художественная резная кость. «Нэцкэ»: история появления, виды, материалы и сюжеты. История костяных произведений в России. Якутская школа резьбы. Чукотский промысел резьбы. Плетение из кости. Виды кости и ее добыча. Основные виды резьбы по кости. Художественные изделия из дерева. Резьба. Породы дерева. Техника обработки дерева и его отделка. Основные виды резьбы. Резьба по дереву в России: история и центры. Деревянные произведения искусства на Востоке и в Африке.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Древнее ремесло: принципы изучения материалов и технологий.
2. Ювелирное искусство: понятие и история развития.
3. История ювелирного дела на Руси.
4. История русского ювелирного дела в XIX–XX вв.
5. Карл Фаберже: история фирмы и выдающиеся произведения.
6. Драгоценные камни: основные свойства и разновидности.
7. История применения драгоценных камней для изготовления предметов искусства. Методы обработки драгоценных камней.
8. Основные свойства металлов. Железо.
9. Свойства цветных металлов.
10. Технологии литья и штамповки в изготовлении художественного металла.
11. Технологии ковки и дифовки в изготовлении произведений искусства.
12. Чеканка как технология изготовления произведений искусства: понятие и основные разновидности.
13. Золочение и его разновидности.
14. Гравирование и насечка как способы художественной обработка металлов.
15. Чернение как технологический прием обработки металлический изделий.
16. Скань (филигрань) и зернь как виды художественной обработки металлов.
17. Декор произведений искусства.
18. Резьба и роспись по дереву. Хохломская роспись.
19. Миниатюрная живопись. Палехский промысел.
20. Жостовская роспись. Городецкая роспись.
21. Гжель: особенности и история промысла.
22. Полихромный стиль: понятие и происхождение. Произведения искусства, выполненные в полихромном стиле.

23. Технология эмалирования и ее применение в произведениях искусства.
24. Технологии и особенности оформления произведений искусства из камня.
25. Художественная резная кость. Художественные изделия из дерева.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

Буткевич Л.М. История орнамента. М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2004. 272с. (Учебное пособие для вузов).

Верман К. История искусства всех времен и народов: [В 3т.]. М.: Изд-во АСТ. [Т.2] : Европейское искусство средних веков. 2003. 943 с.

Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учеб. пособие для сред. проф. образования. М.: ФОРУМ, 2007. 272с. [Профессиональное образование].

Флеров А.В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. Учебное пособие. М., 1981. 288 с.

Дополнительная литература

Дулькина Т.И., Григорьева Н.С. Керамика Гжели XVIII–XX веков. Л., 1988. С. 9–14, 127–189.

Емельянова Т.И. Декоративная роспись по дереву. Золотая хохлома. М., 2001. С. 3–27.

Ковка, чеканка, инкрустация, эмаль. М., 2000. 223 с.

Коновалов А.Е. Городецкая роспись. Рассказы о народном искусстве. Горький, 1988. С. 11–14, 40–46, 163–193.

Константинова С.С. История декоративно-прикладного искусства. Конспект лекций. Ростов н/Д, 2004. 192 с.

Король Г.Г. Искусство средневековых кочевников Евразии: очерки. М., 2008. 332с. (Труды САИПИ).

Лямин И.В. Художественная обработка металлов. М., 1988. 112 с.

Народные художественные промыслы России / сост. В.П. Антонов. М., 2000. С. 11–14, 29–33, 40–44, 163–198.

Тишкин А.А., Хаврин С.В. Использование рентгенофлуоресцентного анализа в археологических исследованиях // Теория и практика археологических исследований. Барнаул, 2006. Выпуск 2. С. 74–86.

Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. М., 1992. 158 с.

Интерактивные ресурсы

Выставка «Алмазный фонд»// <http://www1.minfin.ru>

Колесова О. Сокровища русского искусства. Лаковая миниатюра. Палех // <http://www.bibliotekar.ru/rusPaleh/1.htm>

Огранка драгоценных камней // <http://collection.ru>

Палехская миниатюра // <http://ru.wikipedia.org>

Производство хохломской (семеновской) матрешки // <http://www.ruspromysel.ru>

Художественная роспись // <http://www.flylabs.net>

Эмали // <http://artdic.ru/txt/26/1314.htm>

Ювелирные камни. История применения ювелирных камней // <http://://jewel.iatp.by>

<http://tehno-line.ru/files/theory/Artprocessing/3-29.htm>