Муниципальное Бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей»

Лекция по различным видам декоративно прикладного искусства.

Составитель: Чепаченко Ю.Н.

Методист МБУ «ТРКМ»

п. Тазовский, 2020 г.

Тема: лекция по различным видам декоративно-прикладного искусства.

Цель: знакомство с историей и развитием ДПИ, основными понятиями.

Задачи:

- способствовать изучению форм и видов ДПИ

- способствовать формированию собственного впечатления, полученного во время общения с искусством.

Декоративное искусство, род пластических искусств, произведения которого наряду с архитектурой художественно формируют окружающую человека материальную среду и вносят в неё эстетическое идейно-образное начало.

Включает различные искусства, служащие для украшения произведений архитектуры и садово-паркового искусства (монументально-декоративное искусство), создающие художественные предметы для общественного и частного быта (декоративно-прикладное искусство), художественно оформляющие празднества, зрелища, экспозиции и т. д. (оформительское искусство).

Декоративно-прикладное искусство

Декоративно-прикладное искусство (от лат. decoro — украшаю) — раздел изобразительного искусства, охватывающий создание художественных изделий, имеющих утилитарное и художественное назначение. Собирательный термин, условно объединяет два обширных рода искусств: декоративное и прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни.

Произведения декоративно-прикладного искусства составляют часть предметной среды, окружающей человека, и эстетически ее обогащают.

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким требованиям: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для [оформления быта и интерьера](http://baget1.ru/interior-design/interior-design.php). Такими произведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия. В научной литературе со второй половины XIX века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике обработки материала (резьба, роспись, [вышивка](http://www.baget1.ru/view_cat.php?cat=4), набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством.

Возникнув в глубокой древности, декоративно-прикладное искусство стало одной из важнейших областей народного творчества. Его история связана с художественным ремеслом, художественной промышленностью, с деятельностью профессиональных художников и народных мастеров, а с начала XX века — с художественным конструированием и дизайном.

История развития декоративного искусства

Декоративно-прикладное искусство существовало уже на ранней стадии развития человеческого общества и на протяжении многих веков являлось важнейшей, а для ряда племён и народностей основной областью художественного творчества. Древнейшим произведениям декоративно-прикладного искусства свойственны исключительная содержательность образов, внимание к эстетике материала, к рациональному построению [формы, подчёркнутой декором](http://baget1.ru/applied-arts/Decor.php). В традиционном народном творчестве эта тенденция удержалась вплоть до наших дней.

Человек издавна стремился украсить свое жилище и все, с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи народный мастер думал не только о ее практическом назначении, но и о красоте. Из самых простых материалов — дерева, металла, камня, глины — создавал он истинные произведения искусства, передававшие поэтическое представление мастера об окружающем мире.

В народном искусстве всегда находила свое отражение родная природа. Знакомые каждому с детства травы и цветы, изображения птиц и зверей, неба и солнца, земли и воды, преображенные фантазией художника, превращались в изделии в яркий, выразительный орнамент.

С течением времени всё большее значение приобретает интерес к богатству материала и [изысканности декора](http://baget1.ru/applied-arts/Decor.php). Выделяются изделия, служащие целям представительности (предметы для культовых ритуалов или придворных церемоний, для убранства домов знати), в которых ради повышения их эмоционального звучания [мастера](http://www.baget1.ru/intellectual-giftedness/professional-excellence.php) нередко жертвуют бытовой целесообразностью построения формы.

Современные изделия декоративно-прикладного искусства создаются с учетом как народных традиций так с веяниями моды сегодняшнего дня. До сих пор самыми популярными предметами этого искусства, овеянными дымкой старинных традиций, являются изделия из стали и бронзы, ковры, сделанные вручную и украшенные традиционным орнаментом, — в восточных странах; керамика, предметы из морских раковин — в южных; ритуальные маски — в Африке; изделия из янтаря — в прибалтийском регионе; фарфор, перегородчатая эмаль, ткани, расписанные цветами, фруктами, фантастическими животными, — в Китае и Японии, Корее.

Стилизация в декоративно-прикладном искусстве

Декоративно-прикладное искусство имеет свой язык и свои законы. Выражая представление о прекрасном своими специфическими средствами, оно никогда не стремится слепо копировать окружающий мир, а передает только самое характерное и выразительное. Художник творчески перерабатывает формы, найденные в природе, с учетом конкретного материала, его декоративных достоинств и особенностей технологической обработки.

Язык декоративно-прикладного искусства отличается стилизацией или, напротив, необычайной точностью форм; выявлением и обыгрыванием фактуры и пластических свойств материала; использованием орнаментов, включающих как мотивы традиционных изображений, так и авангардные формы. Композиционное построение декора в предметах декоративно-прикладного искусства всегда основано на гармонии частей и целого.

[Стилизация в изобразительном искусстве](http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php) известна с древнейших времён. Как метод художественного творчества она достигла высокого уровня в ассирийско-вавилонских, персидских, древнеегипетских и древнегреческих орнаментах, в которых наряду с геометрическими линиями и узорами часто использовались стилизованные с высокой художественностью и вкусом объекты флоры и фауны, как реальные, так и вымышленные, и даже фигуры людей. В наши дни орнаментальные композиции с элементами стилизации находят широкое применение в настенных росписях, мозаике, лепных, резных, чеканных и кованых украшениях и изделиях, в вышивке, в расцветке тканей.

Творческая стилизация в изобразительном искусстве обязательно носит индивидуальный характер, подразумевает авторское видение и художественную переработку явлений и объектов окружающей действительности и, как результат, отображение их с элементами новизны.

Наряду с творческой стилизацией существует подражательная стилизация, которая предполагает наличие готового образца для подражания и заключается в подражании стилю той или иной эпохи, известным художественным течениям, стилям и приёмам творчества того или иного народа, стилям знаменитых мастеров. Однако, несмотря на уже имеющийся образец, подражательная стилизация не должна иметь характер прямого копирования. Подражая тому или иному стилю, создатель стилизованного произведения должен стремиться внести в него свою индивидуальность, например, избранным сюжетом, новым видением колорита или общим композиционным решением. Именно степень этой художественной новизны и будет, как правило, во многом определять ценность стилизованного произведения.

При создании изделий декоративно-прикладного искусства наиболее плодотворным является метод творческой стилизации. Более удачным названием этого важного художественного метода могло бы быть не стилизация, а интерпретация, которое более точно передаёт сущность и особенность этого творческого процесса: художник смотрит на объект из окружающей жизни, интерпретирует его и эмоционально передаёт так, как он его чувствует, ощущает. Другими словами, он как бы заново создаёт этот натуральный объект, но уже в виде художественного символа. При этой интерпретации лучше всего следовать творческому принципу триады: «Познать, оценить и улучшить».

Декоративная композиция – это композиция, имеющая высокую степень выразительности и модифицированные, стилизованные или же абстрактные элементы, которые придавая ей декоративный вид, усиливают её чувственное восприятие. Таким образом, главной целью декоративной композиции является достижение ею максимальной выразительности и эмоциональности с частичным или же полным (в беспредметных композициях) отказом от достоверности, которая становится излишней или даже мешающей.

Основные общие черты, возникающие в процессе стилизации у объектов и элементов декоративной композиции, - это простота форм, их обобщённость и символичность, эксцентричность, геометричность, красочность, чувственность.

Декоративной стилизации свойственна обобщённость и символичность изображаемых объектов и форм. Этот художественный метод подразумевает сознательный отказ от полной достоверности изображения и его подробной деталировки. Метод стилизации требует отделить от изображения всё лишнее, второстепенное, мешающее чёткому визуальному восприятию с тем, чтобы обнажить сущность изображаемых объектов, отобразить в них самое главное, привлечь внимание зрителя к скрытой до этого красоте и вызвать у него соответствующие яркие эмоции.

С развитием дизайна в области интерьера возникла необходимость создания произведений декоративно-прикладного искусства, которые без стилизации не будут отвечать современным эстетическим требованиям.

Декоративная и прикладная разновидности декоративно-прикладного искусства

Следует различать декоративную и прикладную разновидности декоративно-прикладного искусства. Так, если предметы прикладного искусства (мебель, утварь, посуда, ювелирные изделия) оказываются художественно-выразительными в основном благодаря эстетическому совершенству своей формы (красота силуэта, пропорций, изящество линий, мастерская обработка материала и т. д.), то декоративным произведениям (роспись стен и бытовых предметов, декоративные скульптурные рельефы, мелкие статуэтки, гобелены, вышивки, ковры, резные украшения и т. д.) присущи изобразительные, сюжетные композиции или орнаментальные украшения.

Для того чтобы изделия не были лишены эстетической ценности, приглашается художник, в функции которого входит не производство продукта в целом, а лишь его украшение: художник стал «прикладывать» свое искусство к готовому продукту. Так, с расширением промышленного производства возникает художественная промышленность, где находит себе место метод прикладного искусства — отделка изделий росписью, резьбой, инкрустацией и т. д. Но красота предмета не только в отделке, хотя и это требует большого искусства. Предмет должен быть выразителен целиком — в своей конструкции, пропорциях и деталях.

В прикладном искусстве форма изделия, его архитектоническая конструкция несет в себе как утилитарную сущность предмета, так и его эстетическую выразительность. В то же время формы изделий прикладного искусства исторически изменчивы: в различные эпохи они характеризуются различием мотивов – роскоши, манерности или, напротив, простоты, естественности. Современная действительность выражает тенденцию к простоте, лаконичности, отказу от излишней детализации, к малогабаритности и экономичности. Художественно оформленные вещи не только украшают повседневную жизнь, но и играют огромную роль и в формировании художественного вкуса.

Много прекрасных образцов декоративно-прикладного искусства можно увидеть в художественных, исторических, этнографических и краеведческих музеях, а также в книгах, альбомах и на страницах журналов. Каждая выставка народного искусства — это всегда открытие мира красоты и совершенства. Изделия, сработанные старыми мастерами и современными художниками, неизменно вызывают восхищение посетителей, а у кого-то появляется желание следовать примеру народных мастеров.

Для того чтобы предмет стал произведением искусства, он должен не только быть обработан «по законам красоты», но и нести в себе определенное идейно-эмоциональное содержание. С этой целью используется должным образом материал, учитывается наиболее целесообразная форма предмета (его пропорции, ритмические повторы, тектонический строй), приобретает особое значение соотношение масштабов между отдельными частями предмета и человека, применяется особый способ обработки поверхности предмета – декор. Поэтому [мастерство художника](http://www.baget1.ru/intellectual-giftedness/professional-excellence.php), создающего красивые вещи, представляет собой существенное проявление предметной деятельности, несущей глубокую эстетическую выразительность. Впечатление, производимое прикладным искусством, нередко может быть таким же сильным, как и воздействие живописного или скульптурного произведения.

В отличие от безликих изделий массового производства, вещи, сделанные своими руками, всегда уникальны. Мастерски изготовленные домашняя утварь, мебель, элементы интерьера стоят дорого. И если в старину такие вещи представляли собой предметы утилитарного назначения, то в наши дни они перешли в разряд искусства. Красивая вещь, сделанная умелым мастером, всегда будет в цене.

Прилив художественных сил в прикладное искусство

Ремесленные приемы работы

В Западной Европе положение художника стало меняться в XVI веке. Упадок городского хозяйства, охвативший почти всю Западную Европу, повлек за собой кризис в художественной жизни. В Италии художественные цехи теряют свое былое значение. Действительно, какова могла быть реальная сила цеха, если существовали такие независимые люди, как Микеланджело или Тициан? В одних городах цехи подчиняются государственной власти, в других - ликвидируются вовсе, и художники оказываются без привычной сословной поддержки, предоставленные сами себе. Часть из них превращается в деклассированный элемент, своего рода предшественников богемы. Часть пытается найти пристанище при дворах и становится челядью вельмож. Широко распространяется стремление добиться придворных чинов и дворянского титула.

Следствием тяжелого положения изобразительных искусств, создавшегося в связи с распространением Реформации, оказался прилив художественных сил в прикладное искусство: расцвели ювелирное искусство, серебряное и столярное дело, изготовление глиняной и оловянной посуды и т. п. Зачастую [художественное ремесло смыкалось с ремеслом механика, слесаря, оружейника](http://www.baget1.ru/craft/craft.php) (роскошно оформленные часы, навигационные приборы, оружие и доспехи). Характерной чертой XVI века в североевропейских странах становится подчинение мастеров изобразительных искусств прикладникам: рисовальщики и граверы изготовляют специальные орнаментальные образцы, скульпторы делают модели для украшения мебели, приборов, посуды. Распространяются ремесленные приемы работы: тиражирование скульптурных образцов, использование техники офорта в гравюре ради ускорения обработки медной доски и др.

Декоративная живопись

С древних времён важное значение получила декоративная живопись, составляющая особую отрасль искусства, в истории которого её развитие следовало за движением станковой живописи, живописи картин. К ней относят иногда такие же произведения, какие доставляет эта последняя, если только они исполнены на стенах и плафонах здания преимущественно с орнаментальной целью (стенная и плафонная живопись, фрески); но главным образом элемент её составляют орнаменты в строгом смысле слова, то есть красивые комбинации геометрических линий и фигур, а также форм растительного и животного царства, офантазированных или неизмененных (например роспись стен в домах Помпеи, мавританские арабески Альгамбры, гротески Рафаэлевых лож в Ватикане и т. п.). Мотивы декоративной живописи изменялись в зависимости от исторического хода культуры и искусства у разных народов, от вкуса и архитектурного стиля, господствовавших в данное время. У французов вошло в XIX веке в употребление название декоративное искусство (фр. l’art decoratif) для разных отраслей ремесленных производств, нуждающихся в помощи искусства, каковы изготовление изящной мебели, ковров, кружев, стеклянных и гончарных изделий, ювелирных вещей, бронзы, обоев и других предметов роскоши и комфорта, — словом, для всего того, что у немцев принято называть Kleinkunste или Kunstgewerbe, а в России — прикладным искусством или художественной промышленностью.

Оформительское искусство

Оформительское искусство, область декоративного искусства: праздничное оформление улиц, площадей, производственных территорий, демонстраций, гуляний, а также оформление картин, экспозиций, витрин, стендов. Оформительское искусство пользуется средствами архитектуры, изобразительного искусства, театра, кино, свето- и звукотехники, создавая наиболее массовые образцы синтеза искусств.

Основные виды декоративно-прикладного искусства

[Батик](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Холодный батик](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Горячий батик](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Гобелен](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Нитяная графика](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Кружевоплетение](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Художественная резьба](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Резьба по камню](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Резьба по дереву](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Резьба по кости](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Керамика](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Вышивка](http://www.baget1.ru/view_cat.php?cat=4)

[Древнерусское лицевое шитье](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Вязание](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Вязание крючком](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Вязание спицами](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Макраме](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Ковроделие](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Ворсовый ковёр](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Безворсовый ковёр](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Ювелирное искусство](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Лаковая миниатюра](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Палехская миниатюра](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Федоскинская миниатюра](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Холуйская миниатюра](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Мстерская миниатюра](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Художественная роспись по дереву](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Городецкая роспись](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Хохлома](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Мезенская роспись по дереву](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Художественная роспись по металу](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Жостовская роспись](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Художественная роспись по керамике](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Гжель](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Дымковская игрушка](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Филимоновская игрушка](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Художественное вырезание из бумаги](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Художественная обработка кожи](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Художественная обработка металла](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Христианская оловянная миниатюра](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Художественная ковка](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Художественное литье из благородных металлов, бронзы и латуни](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Художественное литье из чугуна](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Пирография](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php) (выжигание по дереву, коже, ткани и т. д.)

[Работа со стеклом](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Витраж](http://www.baget1.ru/Stained-glass/Stained-glass.php)

[Витражная роспись](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Мозаика](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Набойка](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

[Бисероплетение](http://www.baget1.ru/applied-arts/applied-arts.php)

Спасибо за внимание!!!