

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

Одинцовский центр эстетического воспитания

Реферат

«Изразцовое искусство Москвы»

педагог доп. образования

руководитель объединения

«Творческая мастерская»
Ордынская Н.Н.

Одинцово-2018

Изразцовое искусство Москвы

Введение:

Изразцовое искусство имеет многовековую историю. В нем своеобразно отразились – духовный мир русского народа, эстетические вкусы и понятия. Оно отличается глубокой народностью.

В орнаменте изразцов отразился не только широкий мир, окружающий человека, природы, но ещё и различные привнесённые из других эпох и заимствованные у других народов художественные формы. Однако русский художник претворяет и перерабатывает эти заимствования настолько органично, что они становятся подлинным, самобытным явлением его творчества. Общность форм и орнаментов русского декоративного искусства с формами и орнаментами других народов не лишает его своеобразия, а лишь подтверждает широкие культурные связи русского народа.

"Характерная черта народного искусства – ярко-выраженное чувство ритма, любовь к повторности мотивов, к замедленным мерным темпам. Народные мастера больше всего ценят симметрию и уравновешенность".

Тесно связанное с жизнью народа, гончарное искусство было занятием широких масс крестьян и ремесленников. Богатство творческой фантазии, тонкость вкуса, чувство пропорций силуэта, цветовой гармонии – всё это ярко проявлялось в творениях мастеров. В этом заключается огромная художественная ценность их работ, в этом же состоит великое художественное значение творчества.

Именно том, что ни в коей мере нельзя умалять роль декоративного искусства, его значимость в истории искусства вообще; об эстетике природного материала, в частности, - о глине; об изразцовом искусстве,

\

Основная часть:

Первое появление изразцового убранства в России относят к концу XV началу XVI веков, когда появились керамические плиты с орнаментальным рельефным узором. Возможно, их появление связано с переселением белорусских мастеровых, бежавших со своей родины в Московию от польских и литовских угнетателей. Поливные (покрытые налитой глазурью и обожженные в печи) изразцы украсили собор Покрова на Рву (собор Василия Блаженного). В конце 16 века в Москве начинается широкое производство «красных» изразцов (печные терракотовые изразцы из красной глины). Изразцы формовали в деревянных формах, с вырезанным объемным рисунком (по аналогии со старинной технологией приготовления русских пряников) методом так называемой «набивки».

В начале 16 века в Москве налаживается массовое производство «муравленых» изразцов, как правило, покрытых зеленой глазурью. Расцвет русского изразцового искусства наступил во второй половине 17 века и связан с широким распространением рельефных многоцветных изразцов. Белорусские мастера принесли в Москву секреты изготовления непрозрачных глазурей (обычно называемых эмальями). Яркие многоцветные печи стали главным элементом интерьеров домов на Руси, а изразцовые фасадные элементы украсили многочисленные здания и сооружения того времени. Москва сохранила некоторые из них, например, Покровский собор (1671-1679 года) и Мостовая башня (начало 1670-х годов) в Измайлове, изразцы для которых были выполнены московскими мастерами **Степаном Ивановым** (Полубесом) и **Игнатом Максимовым**.

18 век в русской жизни характеризуется дальнейшим проникновением Европейских художественных тенденций в традиционное искусство, что повлекло за собой некоторые изменения в художественных вкусах общества. Не избежало этого и изразцовое искусство.

Здесь прежде всего нужно отметить роль Петра 1, который при своем посещении Голландии в 1697-1698 годах заметил своим зорким взглядом прекрасные «кафели», выполненные в стиле, продолженном и развитом через века замечательными мастерами нашей Гжели. Он отдал приказ изготавливать гладкие белые изразцы, по которым наносить рисунок синей глазурью и таким образом открыл новое и перспективное направление в изразцовом искусстве. Это направление является главным и по сегодняшний день - гладкие, красивые, глазу прекрасных изразцы скрашивают жизнь, дают тепло в наши холодные зимы. И сегодня гладкие шелковистые от остеклованной глазури, нежные под рукой, хранящие тепло печи и отдающие его людям, разноцветные красавцы-изразцы незаменимы и безупречны. Мало того, их сверкающая поверхность всегда нова, стоит только нашим

замечательным хозяйюшкам протереть их мокрой тряпкой. Печки в старых усадьбах и сейчас потрясают и притягивают наши взгляды. Кроме того, у гладкой глазурованной керамики есть еще золотые свойства, например, на чистых изразцах не пригорает пыль (что вредно для здоровья) и они повышают теплоотдачу печей примерно на 10% (по сравнению с кирпичной кладкой неотделанной печи).

Изразец 18 века стал иным - гладкая лицевая поверхность, сдержанная цветовая гамма, многообразие сюжетов, выполненных в стиле росписи. Героями сюжетов стали люди из разных слоев общества и в различных ситуациях. К концу века в изразцовой живописи преобладало многоцветное изображение цветов, букетов и птиц. Керамические изразцы в виде отдельных элементов или панно являлись составной частью сложной архитектурной композиции печей, главного украшения интерьера.

В XIX веке изразцовое производство широко распространилось, продукция производилась в широком ассортименте и была различной по стоимости и художественной ценности для широкого слоя потребителей. Изразцы предназначались прежде всего для отделки печей, являющихся едва ли не главным и совершенно необходимым элементом русского быта. Занимающее совершенно особое место в России производство М.С.Кузнецова, изготовлявшего фарфоровую и фаянсовую посуду, выпускало также изразцы в достаточно широком ассортименте. Так, каталог 1899 года «Товарищества М.С.Кузнецова» предлагал 18 видов печей и каминов, много различных видов отдельных изразцов и плиток, два киота и один иконостас.

Одновременно с фабричным производством развивается также и индивидуальное, создавшее ряд замечательных произведений русского изразцового искусства. В 1858 году при восстановлении палат бояр Романовых на Варварке по эскизам архитектора Ф.Рихтера были воссозданы старинные печи с изразцами в стиле «древних мастеров». Хотя они и отличаются от старинных оригиналов, но, тем не менее, интересны как работы сильного художника, переосмысливающего древнее искусство с позиций его времени. В конце XIX века изразцовым искусством заинтересовались крупные художники и керамисты, прежде всего **Михаил Врубель**, создавший в имении Абрамцево ряд шедевров. В своих работах он продвинулся очень далеко вперед, разработал целый ряд новых технологий глазурования и обжига с применением собственных глазурей широкой цветовой гаммы. Он создал скульптурные композиции, ранее не виданные в России (например, скамейка в саду и лежанка печи с головой льва, замечательные компановки печей и каминов), облицованные цветной керамикой, которые являются шедеврами керамического искусства.

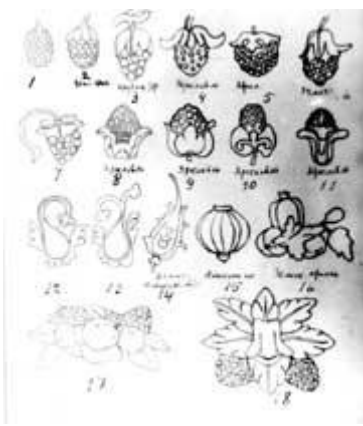
Михаил Врубель был одновременно великим художником (недаром его картины занимают целый зал в Третьяковской галерее Москвы), значительным скульптором и сильным технологом-новатором в керамическом производстве.

В это время в Русском обществе появился значительный интерес к древнему культурному наследию, в частности, изразцовому искусству. Этот интерес воплотился в широкое применение многоцветных изразцов для оформления фасадов зданий и сооружений, а также способствовал изготовлению копий старинных изразцов и новых изразцов в стиле старинных мастеров

После революции 1917 года изразцовое искусство, как и все виды искусств, претерпело очень значительные изменения. В первый послереволюционный период практически во всех видах искусств главными направлениями стал конструктивизм и модернизм, изразцовое искусство также не избежало этого влияния. Затем искусство вновь вернулись к реализму (соцреализму). В литературе, в живописи, в скульптуре, и, конечно, в керамике стали преобладать производственные темы, изображались люди труда и родная природа, в основном без художественных изысков и сложностей. С годами все виды искусств понемногу трансформировались, техника и качество работ повышалось и к началу 90-х годов XX века советское искусство занимало ведущие позиции (балет, реалистическая живопись, театр, кино, мультипликация). Все это отразилось и в искусстве керамики, в котором мы в эти времена занимали достойное место. Это можно объяснить особенностями характера русского народа, всегда стремившегося к красоте и готового ради этого на любые жертвы. Уже, наверное, сто лет в Европе и Америке нет желающих кропотливо годами учиться рисовать и лепить, так как это не гарантирует жизненного успеха и выгоднее заниматься любым практическим делом. Только у нас, даже не в благословенной Италии, родине искусств, остались великолепные реалистические школы живописи и прекрасные художники-реалисты, такие как Глазунов и Шилов и нигде в мире их уже не найти. Это обусловило то, что в керамике, в частности в изразцовом искусстве, работали и продолжают работать десятки талантливых художников и специалистов, производящих настоящие шедевры. Работы мастеров были представлены на выставке Московского изразца в Измайлово в 2007 году, таких, например, как Николай Любимов, Евгений Тарабин, Сергей Лебедев. Художник Анна Удальцова, заведующая кафедрой керамики Московского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова, показала на этой выставке не только работы мастеров, но и первые опыты своих студентов. Современные художники плодотворно

трудятся над сохранением древнего прекрасного наследия русских керамистов. Так, Николай Любимов многие годы занят реставрацией изразцовой керамики Успенского собора Новоиерусалимского кремля. Работы Евгения Тарабина украшают надвратную церковь Андреевского монастыря в Москве, им восстановлен знаменитый фриз «павлинье око», подобный фризу Покровского собора в Измайлово. Выставка изразцового искусства из фондов Московского государственного объединенного музея-заповедника в Измайлово, проведенная в 2007 году, еще раз показала, какие бесценные сокровища хранит наша история и как их сохранение важно для жизни народа.

Мотивы орнамента древнерусских изразцов. Виноград, огурцы

«Огурцы» на изразце XVIII-го века на церкви в Угличе могут быть указаны, как готовая орнаментальная форма азиатского декоративного искусства, перенесенная на русский изразец: «огурец» имеет вид сухого стручка с остроконечным загнутым концом. Восточные «огурцы» того же времени на изразцах Украины в Киевском Художественно-Промышленном музее имеют более мягкие и как бы ленивые формы «Дыни», известные московским хозяевам уже в XVI-м столетии, когда они занесены в древнейшее записанное руководство к огородничеству и садоводству: Огород и сад послужили и декоративным мотивом для украшения изразцов (Изразец из Александровской слободы и Земского приказа в Историческом Музее Мотив кукурузы стилизован и применен на изразцовые колонки, обрамляющие изображения евангелистов на барабане главы церкви Успения в Гончарах в Москве. Кроме отдельных плодов и фруктов в конце XVIII столетия в Москве изразцы украшаются также целыми плодовыми букетами (Верхоспасский собор, Земской приказ, Крутицкий терем, Церковь Космы и Дамиана в Садовниках),

трактованными в виде «фряжских фруктов», близко к натуре. Травы и садовое слетье – плоды представляют на изразцах XIV-XVIII-го столетий в различных формах декоративной обработки. Из рук художника – декоратора выходят они в виде спиралей и завитков, в виде пальметт или «древа жизни», получают форму розетки, группируются гирляндой или оживляют своими растительными формами фигурные рамки изразцов и расцветают на декоративных арках.

Мотивы орнамента древнерусских изразцов. Остролистные цветы и травы

Виноградные гроздья, порою трудно отличимые от зернистых ягод, встречаются на изразцах второй половины XVII-го века в Москве (Крутицкий терем, печи Ново - девичьего монастыря и Кремлевских приказов в Историческом музее), Ярославле (церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, и церковь Петра и Павла) и в Угличе.

Вообще виноград в виде декоративного мотива обработки стен и изделий применялся в придворном быту и в XVI и в XVII столетиях. Например в 1589 г. при царе Федоре Иоанновиче в дворцовых палатах были изображены виноградные кисти, в 1637 году апреля 8-го прапорщик немец Анц Вестволь делал царевичу Алексею Михайловичу « в воску и в красках – каковы бывают виноградные цветы и виноградины и лимоны». Во втором примере винограды и лимоны изображены уже, очевидно, натурально, как «фряжские фрукты», в виде наглядного пособия. Типичную для XVII-го века форму имеет «виноград» на росписи кирпичных скамей в ярославской Толчковской церкви. Здесь он изображен в виде крупной зернистой ягоды, растущей

из широкого зонтовидного листа. Различные мотивы «винограда» на Виноград особенно привился на витых колоннах деревянных иконостасов, почти точно повторенных в изразцовых колоннах Крутицкого терема и Ново-иерусалимского храма Воскресения (внутри). Этим мотивом украшены также колонны изразцовых наличников Вяжишского монастыря близ Новгорода и витые уколоники печей XVIII-го столетия в Великом Устюге.

Мотив кукурузы стилизован и применен на изразцовые колонки, обрамляющие изображения евангелистов на барабане главы церкви Успения в Гончарах в Москве. Кроме отдельных плодов и фруктов в конце XVIII столетия, в Москве изразцы украшаются также целыми плодовыми букетами (Верхоспасский собор, Земской приказ, Крутицкий терем, Церковь Космы и Дамиана в Садовниках), трактованными в виде «фряжских фруктов» близко к натуре. Травы и садовые плоды представляют на изразцах XIX-XVIII-го столетий в различных формах декоративной обработки. Из рук художника – декоратора выходят они в виде спиралей и завитков, в виде пальметт или «древа жизни», получают форму розетки, группируются гирляндой или оживляют своими растительными формами фигурные рамки изразцов и расцветают на декоративных арках.

Травные завитки на изразцах бывают:

1. одиночные или в различном соединении с другими,
2. двойные,
3. X-образные,
4. расходящиеся от одного общего ствола, объединенные винтообразной линией в полосу с чередующимся направлением завитков вправо и влево,
5. заполняющие путем повторения любое украшаемое пространство и др. (табл. 6, в тексте, рис. 1-10).

Травные завитки бывают различны по своему растительному содержанию или по степени стилизации. Сильно стилизованные и составленные из трех параллельных жгутов завитки обычны на красных изразцах первой половины XVIII-го века, дубовые завитки с листьями и желудями в почти реальной трактовке украшают надгробие плиты

Псковско-Печерского монастыря, 1560 и следующих годов XVI-го столетия завитки из переработки орнаментальных форм ренессанса с акантовыми и другими листьями довольно часты на изразцах второй половины XVII-го века

Зеленый глазурованный изразец с рельефным изображением птицы - "оглядышка". На изразце - профильное изображение птицы с повернутой назад головой, по народной терминологии - "оглядышка", стоящей на "шаре" - "яблоке". В клюве птица держит ягоду на длинной ветке. Изображение птицы окружено узорной рамкой растительного характера. Изразец из красной глины, оттиснут в форме, покрыт белым ангобом и поверх зеленой медной прозрачной глазурью. Размеры изразца 210 x 255 мм. Край отбит. Изразец хранится в Государственном Историческом музее в Москве.

Зеленый глазурованный изразец с рельефным растительным орнаментом, найденный при земляных работах, при сооружении памятника Александру II, на месте Кремлевских приказов в Москве. В середине изразца изображена розетка-цветок, по обе стороны которой расположены в зеркальной симметрии завитки и листья. Изразец из красной глины, оттиснут в форме, покрыт белым ангобом и поверх зеленой медной прозрачной глазурью. Изразец прямоугольный, 165 x 200. Изразец находится в Государственном историческом музее в Москве.

Фрагмент зеленого глазурованного поясового изразца с рельефным изображением козла, найденный при земляных работах, при постройке памятника Александру II, на месте Кремлевских приказов в Москве. На фрагменте - половина туловища козла с длинными острыми рогами и шерстью в виде параллельных борозд, расположенных на шее и груди. Во рту козла листья, сорванные им с цветущего кустарника, помещенного в правом углу изразца. Изразец из красной глины, оттиснут в форме, покрыт белым ангобом и по верху - зеленой прозрачной глазурью. Изразец прямоугольный, высотой 110 мм. Изразец находится в Государственном Историческом музее в Москве. Рисунок изразца издается впервые.

Многоцветный эмалированный изразец с рельефной розеткой, из печи Новодевичьего монастыря в Москве. На изразце, в узкой рельефной раме - розетка в виде стилизованного цветка с развернутыми крупными листьями, направленными к углам квадрата. В середине цветка в круге короткие, загнутые внутрь, листья обведены орнаментом из бус. Изразец из красной глины, оттиснут в форме, расписан по рельефу эмалями: белой, желтой, бирюзовой, синей и прозрачной коричневой глазурью. Изразец прямоугольной формы, слегка выгнут для облицовки круглой печи. Размер 255 x 260 мм. Румпа, отступающая от края с напечкой высотой 90 мм. Изразец находится в Государственном историческом музее. Изразцы той же формы были в наружной облицовке церкви Адриана и Наталии (постр. 1686 - 1688 г.г.) на 1-й Мещанской в Москве, на фризе с северной и западной стороны церкви и в ширинках восьмерика колокольни.

Многоцветный эмалированный рельефный поясовый изразец с пальметтами из печи Новодевичьего монастыря в Москве. На изразце чередующиеся пальметты с двойным стеблем, закругляющимся внизу и вырастающим в самостоятельный стебель с двумя разветвлениями, между которыми помещен бутон цветка. Изразец из красной глины, оттиснут в форме, расписан по рельефу эмалями: белой, желтой, бирюзовой, синей и прозрачной коричневой глазурью. На эмалях цек и потеки, указывающие на обжиг изразца в вертикальном положении. Изразец прямоугольный, 205 x 102 мм. Румпа, отступающая от края, с налечкой вверху, высотой 51 мм. На румпе следы глины. Изразец этой формы, в количестве нескольких экземпляров находится в Государственном Историческом музее в Москве. Изразцы того же рисунка имеются: 1. На церкви Петра и Павла и других церквях второй половины XVIII-го века в Ярославле. 2. В кабинете Теремного дворца Московского Кремля (фотография Барщевского 2074, 2075). 3. Найден в Каргополе (Олонецкая губ.). 4. Найден в Гончарной слободе в Москве в 1938 г.

Многоцветный эмалированный изразец с рельефным изображением цветов с печи Новодевичьего монастыря в Москве. На изразце - ветка с цветами и листьями. Характер композиции и мотив изображений близки и к иранскому орнаменту. Изразец из красной глины, оттиснут в форме, расписан по рельефу эмалями: белой, желтой, синей, бирюзовой и прозрачной коричневой глазурью. На эмалях цек. Изразец квадратный

со стороной 245 мм. Румпа, отступающая от края с налечкой, выточенная на круге, высотой 110 мм. На румпе следы глины с песком. Изразец находится в Государственном Историческом музее в Москве. Изразцы той же формы имеются в облицовке церкви Иоанна Златоуста в Коровниках в Ярославле. Фрагменты изразцов той же формы найдены в Гончарной слободе в Москве в 1938 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Устойчивость традиционных форм в народном декоративном искусстве объясняется стремлением народных мастеров исходить из ранее созданного, практически усовершенствованного и отстоявшегося образца, варьировать и шлифовать его.

"Народ... выбирает, сохраняет и несёт, шлифуя на протяжении многих десятилетий, только самое ценное, самое гениальное".

То, что традиция изразца продолжалась на протяжении длительного времени – подтверждает совершенство этого промысла.

От доисторических времён детство человечества до дней космической эры обыкновенная глина всегда являлась первоосновой различных керамических изделий. Поливная керамика, облицовочные кирпичи и плитки вошли в декоративное убранство как внешнего вида зданий, так и интерьеров.

Каждая эпоха вносила свои характерные особенности во внешний вид изразцов.

Русским изразцам примерно девятьсот лет. Сменились поколения, правители, но по-прежнему опытные гончары обжигали в горнах глиняные коробки без крышек, раскрашенные и разрисованные с одной стороны. Для людей, для их радости и удовольствия создавали художники –гончары невиданной красоты керамическое убранство. И это стремление столь благородно и естественно, что хотя бы уже поэтому изразцы должны жить и в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Акунова Л.Ф., Крапивина В. А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. М., 1983.
2. Барадулин В.А., Сидоренко В. Т. Подсобные художественные промыслы России. М.,1982.
3. Баранова С.А. Изразцовое действо://Родина, 1994,№1С. 114-116//
4. Баранова С. А. Рукодельных хитростей изрядные изыскатели: //Родина, 1994,№2С 77-79//
5. Белов В. И. Лад. Очерки о народной эстетике: печники, гончары, М., 1982.
С. 49-52
6. Маслих СА. Русское изразцовое искусство XV-XIXв. М.,1983
- 7.Филлипов А.В. Древнерусские Изразцы».М.,1938.

Оглавление:

1. Введение

2. Основная часть: Изразцовое искусство Москвы.
Мотивы орнаментов.

3. Заключение

4. Список литературы.