

**Английская и
западноевропейская
керамика второй половины
XIX века.**

План лекции

- Движение «Искусств и ремесел».
- Особенности декора западноевропейских керамических изделий второй половины XIX века.

Движение «Искусств и ремесел»

В начале второй половине XIX века, в Англии, возникают первые попытки переосмысления и поиска взаимозависимости искусства и промышленности.

Вильям Моррис (1834-1896) – художник и теоретик искусства, развивая и воплощая идеи художественного критика Джона Рёскина (Раскина), резко выступает против уродства промышленного производства. Он провозглашает возрождение практики ручного труда.

[

Моррис презирал эклектичность английского «викторианского стиля» и не принимал современную техническую цивилизацию: **«Помимо желания создавать красивые вещи основной страстью моей жизни была и есть ненависть к современной цивилизации».** Он, прежде всего, провозглашает принцип «красота и удобство».

«Красный дом» В. Морриса в графстве Кент, Англия. 1859 г. Архитектор Ф. Уэбб.

A large black left bracket is on the left side, and a large yellow right bracket is on the right side. A horizontal line with a light green gradient runs across the top of the page, positioned between the two brackets.

Будучи ценителем готики, Моррис считал, что обращение к эстетике и приемам средневекового мастерства, виртуозное владение тонкостями ремесла и глубокое понимание особенностей и возможностей материала, приведет к возрождению прикладного искусства.

1

[]

В 1861 году Моррис вместе с компаньонами организовал фирму «Моррис и К^о», в которой наладил ручное производство шпалер, мебели, витражей, изделий из металла и керамики в «средневековом стиле», объединив искусных ремесленников.

Он привлек к этой работе живописцев-прерафаэлитов Э. Бёрн-Джонса, ф. М. Брауна, Дж. Э. Миллеса. Фирма выпускала по их рисункам мебель, обои, витражи, ткани деревянные резные, керамические и стеклянные изделия.

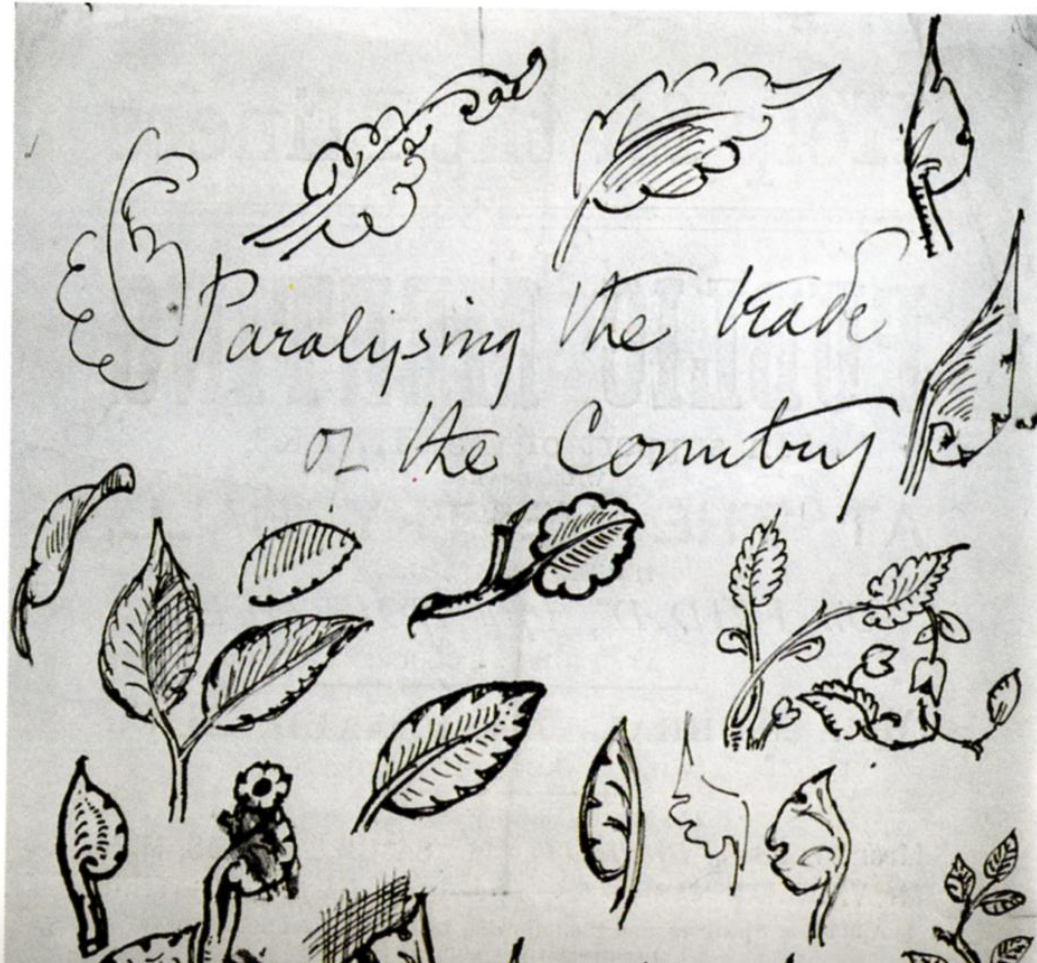

A large black left bracket and a large yellow right bracket are positioned at the top of the page. A thin, light yellow horizontal line spans the width of the page, starting from the left bracket and ending at the right bracket.

Моррис учился ткачеству, резьбе по дереву, гравированию по металлу, переплетному и гончарному ремеслу. Изделия, созданные по его рисункам отличаются простотой, конструктивностью, ясностью формы.

4 Уильям Моррис, эскизы, 1893. Зарисовки растений и цветов в социалистических листовках о положении шахтеров, что лишний раз указывает на связь движения Искусства и Ремесла с трудовыми коллективами и обществом.

4

[

Продукция фирмы постепенно вытеснила из английских жилищ «стильную» мебель, тяжелые драпировки и безвкусные безделушки. Их заменили более простые и целесообразные по форме вещи, в которых, в первую очередь, наблюдалось стремление возводить природную красоту материала. В их декоре преобладали стилизованные изображения плодов, цветов, птиц и животных, иногда отмеченные влиянием средневекового искусства.

A large black left bracket and a yellow right bracket are positioned at the top of the page, with a thin yellow horizontal line extending between them across the width of the text area.

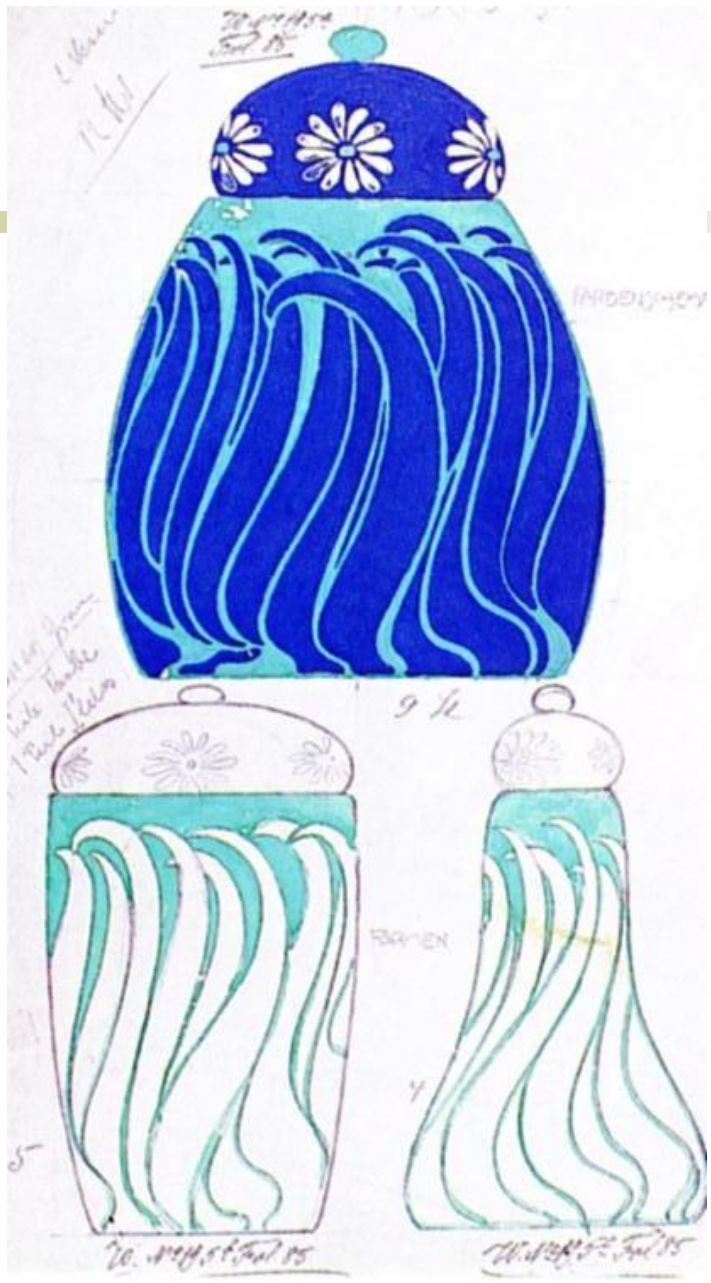
В 1865 году предприятие Морриса стало называться «Искусства и ремесла». Его продукцию часто объединяют понятием «нового английского стиля», или стиля «Студии», по названию основанного Моррисом в 1895 году художественного журнала “The Studio”.

В этом стиле создавали свои произведения многие художники – последователи движения Искусств и ремесел.

A large black left square bracket and a large yellow right square bracket are positioned at the top of the slide, with a thin yellow horizontal line connecting them across the width of the page.

В 1901 году Г. Кристьянсен, художник из Дармштадта, создал проект декора вазы с крышкой, чистые цвета и орнаментика которой отражают основные идеи движения Искусств и ремесел.

A decorative graphic at the top of the page consists of a thick horizontal line. On the left side, a large black bracket '[' is positioned above the line. On the right side, a large yellow bracket ']' is positioned above the line.

Голубые изразцы с изображением кипарисов и апельсиновых деревьев панно Вильяма де Моргана, созданные на рубеже веков, являются репликой мотивов декора исламской керамики.

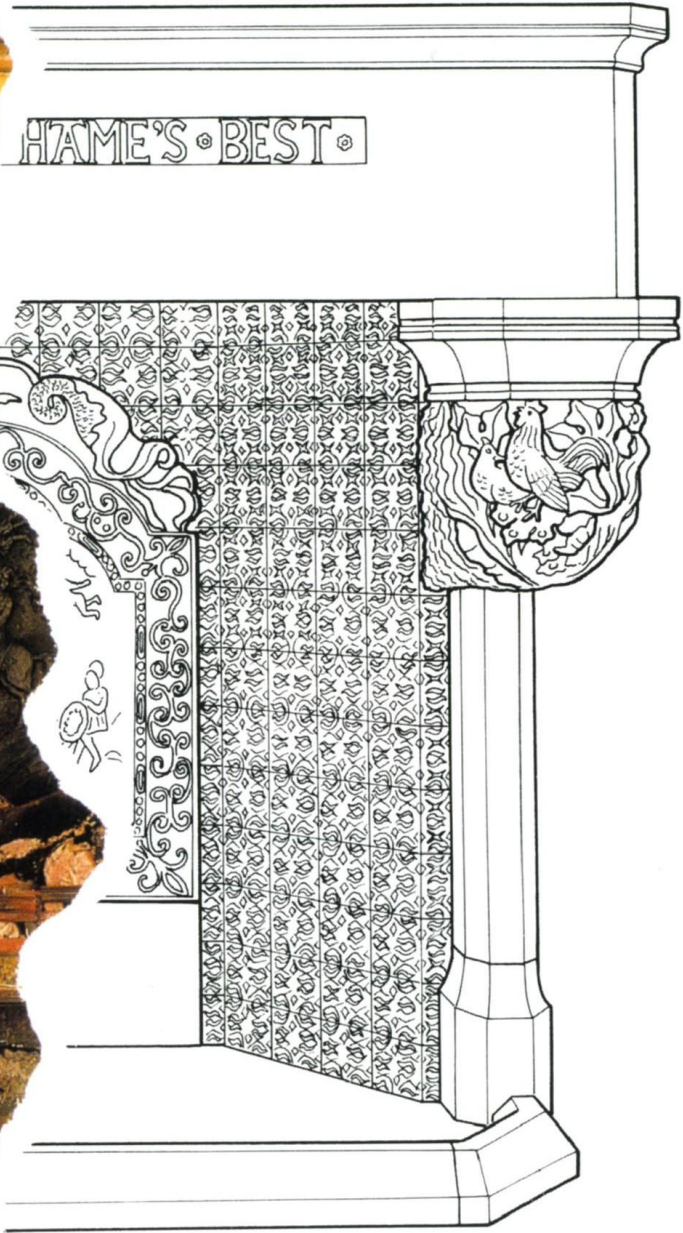
A decorative graphic consisting of a thick horizontal line in a light olive green color. On the left side, a large black left square bracket '[' is positioned above the line. On the right side, a large yellow right square bracket ']' is positioned above the line.

Керамические плитки Вильяма Моргана украшали и интерьеры ванных комнат. Более скромные серийные керамические плитки производили компании Minton's и American Encaustic Tiling Company

A decorative graphic at the top of the slide consists of a thick horizontal line in a light olive green color. On the left side of this line, there is a large, black, stylized opening square bracket '['. On the right side, there is a large, yellow, stylized closing square bracket ']' that overlaps the end of the horizontal line.

Большое внимание уделялось панелям каминов, которые украшались керамической облицовкой. Камин Ричарда Нормана Шоу, созданный в 1870 году для Крэсайд (Cragside) является шедевром периода Искусств и ремесел.

[]

Одновременно с деятельностью Морриса во всех странах Европы во второй половине XIX века предпринимаются усилия, как для развития и поддержания художественного ремесла, так и для улучшения качества массовой машинной продукции. В Англии, Австрии, Франции, Германии и России открываются художественно-промышленные школы.

[

В Англии план художественного обучения был разработан немецким архитектором Готфридом Земпером, который предложил создать при художественно-промышленных школах специальные музеи, экспонаты которых помогали бы специалистам-прикладникам знакомиться с особенностями стилей и постигать секреты мастерства. Результатом деятельности Земпера было основание в Лондоне в 1852 году Саут-Кенсингтонского музея (музей Виктории и Альберта).

]

A large black left square bracket and a large yellow right square bracket are positioned at the top of the slide. A thin, light green horizontal line spans the width of the slide, starting from the left edge and ending at the right edge of the yellow bracket.

Примеру Англии последовали Австрия, где вскоре был открыт венский художественно-промышленный музей, а в 1867 году и Училище прикладного искусства. Такие же училища и музеи возникают в Берлине, Гамбурге, Париже.

Особенности декора западноевропейских керамических изделий второй половины XIX века.

Во второй половине XIX века ведущее положение в керамическом производстве Европы занимает Франция.

Мастера стали проявлять интерес к возрождению исторических техник производства керамических изделий.

A large black left square bracket is positioned on the left side of the slide. A large yellow right square bracket is positioned on the right side. A horizontal line, colored light yellow, spans the width of the slide between the two brackets.

Научно-техническая революция в химии и технологии обеспечила создание иных процессов обработки и новых материалов, существовавших нередко под старыми традиционными названиями. Французских керамистов второй половины XIX века увлекали эксперименты и поиски составов декоративных глазурей и керамических масс.

A large black left bracket and a yellow right bracket are positioned at the top of the page, with a thin yellow horizontal line extending between them across the width of the text area.

Многие произведения французских керамистов – изразцы, сосуды и другие декоративные изделия из фаянса, глино-каменной массы и фарфора близки по колориту турецкой, иранской и японской и трехцветной китайской керамике. Их отличают великолепные цветовые сочетания бирюзовых, фиолетовых, желтых, оранжевых и зеленоватых оттенков, которые нередко покрывают и дополняют декоративные линейный композиции процарапанные в массе изделия.

A large black left square bracket is positioned on the left side of the slide. A large yellow right square bracket is positioned on the right side. A horizontal line, colored light yellow, spans the width of the slide between the two brackets.

Наиболее крупной фигурой этого движения стал Теодор Дек, работавший в Париже с 1856 года. Он уделял большое внимание технологии создания каменных масс и фаянса и обращался в своем творчестве к изысканным образцам восточной керамики, мотивам китайского искусства, копировал майолики итальянского Возрождения, народную керамику Венгрии и Румынии.

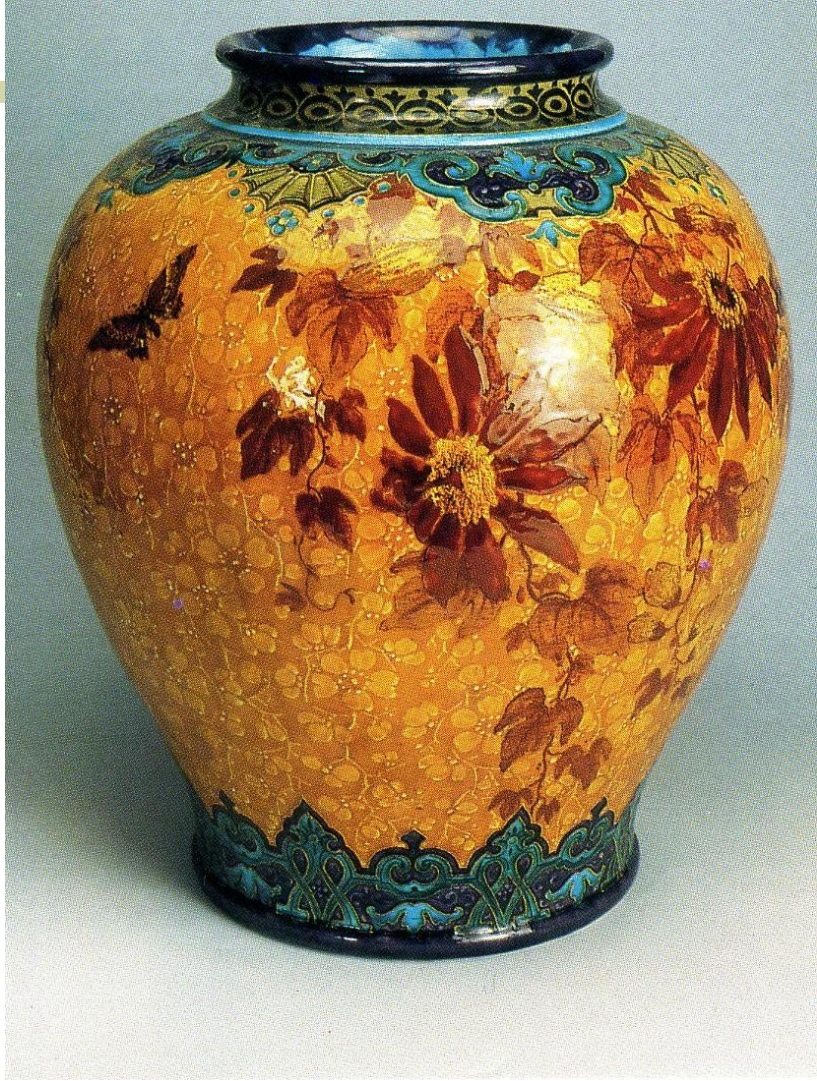

Известный французский керамист и технолог Жозеф-Теодор Дек (1823-1891) начал свой творческий путь на фабрике изразцов в Страсбурге. Изучая различные керамические производства и техники, Дек путешествовал по Германии, Австрии и Венгрии. В 1847 году он возвращается во Францию, а в 1856 основывает в Париже свой собственный завод, на котором производит изделия из фаянса и каменной массы.

[

Керамика Теодора Дека отличается яркостью колорита, цветовые сочетания которого нередко составлены из контрастных тонов. В такой росписи Дек определяет цветовую доминанту. Часто этой доминантой является цвет фона – ярко фиолетовый, бирюзовый, желтый или пурпурный, по которому распределяется роспись желтой, коричнево-красной, бледно-зеленой, золотой красками.

]

Среди мотивов росписи преобладают изображения цветущих веток, цветов, рыб и птиц. Роспись цветными глазурями Дек мастерски сочетает с позолоченными и платинированными деталями общей композиции сосудов. Ими расписаны вазы, большие аквариумы, кашпо, блюда, скульптура, изразцы. Дек является одним из первых европейских мастеров, который ввел керамический декор в архитектуру.

A large black left square bracket is positioned on the left side of the slide. A large yellow right square bracket is positioned on the right side. A thin, light green horizontal line spans across the width of the slide, positioned below the brackets.

Изразцы Теодора Дека украшены рельефным декором, на который наносится яркая глазурь насыщенных оттенков бирюзового, оливкового, синего цветов.

В 1887 году Теодор Дек становится директором Севрской мануфактуры. В этом же году издается его книга «Фаянс», в которой Дек популяризирует свои исследования и технологические приемы.

A large black left square bracket and a large yellow right square bracket are positioned at the top of the slide. A thin, light yellow horizontal line spans the width of the slide, starting from the left bracket and ending at the right bracket.

Результаты творческих поисков Дека ускорили изыскания следующего поколения, представителями которого были А. Даммус, Ж. Каррье, Э. Шаппле, О. Делаерш, Э. Лион и другие. Сначала художники усовершенствовали технические достижения своих предшественников.

A large black left bracket and a yellow right bracket are positioned at the top of the page, with a thin yellow horizontal line extending between them across the width of the text area.

После Всемирной выставки 1878 года Париж охватила «японская мода» и керамисты стали поражать не только японскому фаянсу и фарфору, но и изделиям из камня, дерева, лакам. После длительных опытов художники Каррье и Шаппле открыли секрет китайской глазури.

A large black left square bracket is positioned on the left side of the slide. A large yellow right square bracket is positioned on the right side. A thin, light yellow horizontal line spans across the width of the slide, positioned below the brackets.

Делаерш получил гончарную посуду в печи высокого огня. Его произведения отличались простотой декора и формы. Декоративный эффект изделия достигался исключительно за счет красоты материала, в частности сочных цветных глазурей.

A large black left square bracket is on the left, and a large yellow right square bracket is on the right. A horizontal line with a light green-to-yellow gradient runs across the top of the page, starting from the left bracket and ending at the right bracket.

Изменения, происходившие во французской керамической промышленности конца XIX века можно наблюдать на примере творчества парижского керамиста Клемана Масье. При создании декора керамических изделий Масье восходит к приему, характерному для стекольного производства Тиффани.

A large black left bracket and a yellow right bracket are positioned at the top of the page, with a thin yellow horizontal line extending between them across the width of the text area.

Эта техника заключалась в росписи солями металлов, при которой создавалась люстрированная поверхность сосуда с неожиданным рисунком, проявляющимся в процессе обжига. Колористический эффект нередко достигался глазурью, нанесенной от горловины предмета и как бы произвольно стекающей по стенкам сосуда.

[

В 1898 году в парижском Салоне экспонировались созданные из глины модели скульптора и художника декоративно-прикладного искусства Леонара Агатона (Ван Вейдевельдт). Представленные модели имели успех, и вскоре Севрская фарфоровая мануфактура стала сотрудничать с Агатом и заказала ему исполнение моделей фарфоровой скульптуры.

]

A large black left square bracket and a large yellow right square bracket are positioned at the top of the page. A thin, light yellow horizontal line spans the width of the page, positioned below the brackets.

Этими скульптурами стали фигуры из всемирно известного украшения «Танец с шарфами», состоящего из 15 бисквитных фигур. Центральной скульптурой его является флейтистка, вокруг которой расположены танцовщицы. За эту композицию Агатон был награжден в 1900 году золотой медалью парижской Всемирной выставки.

A decorative graphic at the top of the slide consists of a thin horizontal line. On the left side, a large black bracket '[' is positioned above the line. On the right side, a large yellow bracket ']' is positioned above the line.

В начале 1890-х на крупнейшей голландской мануфактуре Розенбург (Гаага) производился тонкостенный фаянс, не уступавший по тонкости черепка фарфору и превосходивший его по легкости. За эту особенность данная продукция получила название «фарфор – яичная скорлупа».

Особая художественная ценность изделий выполненных около 1900 года, заключалась в том, что низкая температура обжига давала возможность наносить на сосуды очень нежную и богатую оттенками роспись. Как и на всех голландских мануфактурах того времени, в изделиях мастеров предприятия Розенбург растительный и геометрический орнаменты объединялись в единый декор, композиция которого гармонично сочеталась с формой сосуда.

A decorative graphic at the top of the slide consists of a thin horizontal line. On the left side, a large black left square bracket '[' is positioned above the line. On the right side, a large yellow right square bracket ']' is positioned above the line.

Движение каталонского модернизма связано с именем архитектора Антонио Гауди. В некоторых зданиях Гауди нет ни одного прямого угла, что необычно для архитектуры, но свойственно искусству модерна.

Во многих постройках Гауди применены характерные элементы готики: трифолии, квадрифолии, готические капители, фиалы и крестоцветы. В созданном архитектором парке Гоэль в Барселоне (1900-1914 гг.) неожиданно появляется колоннада дорического ордера, а во дворце каталонской музыки – странные соединения мавританского стиля с китайским.

A large black left square bracket and a large yellow right square bracket are positioned at the top of the page. A horizontal line in a light olive green color spans across the page, starting from the left bracket and ending at the right bracket.

Важную роль в этих фантастических произведениях отводилась цвету и фактуре, для чего использовалась облицовка битым керамическим черепком, мозаика из разноцветного стекла. Парк Гоэль, представляет собой сотворчество природного ландшафта и художественной идеи значительная роль принадлежит керамике, причем для драгоценной отделки использовались отходы с керамических заводов и битые плитки.

Удивительно разнообразные мозаичные коллажи в технике «битой керамики» созданные Гауди в соавторстве с художником керамистом Жозепом Мариа Хухолем, покрывают сюрреалистические крыши и потолки павильонов, а также скамьи и парковую скульптуру.

