Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

ПРОГРАММА

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

«История декоративно-прикладного искусства (ДПИ)»

по направлению подготовки 54.04.04 Реставрация
(уровень подготовки - магистратура)

магистерская программа:
«Реставрация художественной керамики»

2022 г.

«РЕСТАВРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ»

1.1. Целью вступительного испытания «История ДПИ (художественная керамика)» является определение у абитуриентов:
• базовых знаний в области искусствоведческой науки и профессиональной этики реставраторов художественной керамики;
• научного кругозора и способности к дальнейшей профессиональной работе с шедеврами музейных собраний;
• общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих обеспечить в дальнейшем подготовку магистров реставрации.

1.2. Абитуриент должен:
знать: основные конструктивные и стилистические особенности предметов художественной керамики в контексте общеисторического развития, основы музейного дела, стили в искусстве;

уметь: определять стили в произведениях художественной керамики; грамотно оформить и представить личное портфолио; уметь дать определение своему творчеству в контексте мирового опыта в художественной керамике.

владеть: знаниями и навыками стилистического и технологического анализа произведений искусства, навыками историографического анализа.

1.3. Содержание тем и разделов программы вступительного испытания.

Раздел I: история зарубежной керамики
ТЕМА 1. Художественная керамика первобытных народов.
Культурно-историческая характеристика эпохи. Зарождение керамики. Бытовая керамика. Мелкая пластика. Характерные материалы. Стилистические особенности.

ТЕМА 2. Художественная керамика Древнего Мира (Древний Египет, Древняя Греция, Древняя Месопотамия).
Культурно-историческая характеристика эпохи. Архитектурно-художественные концепции. Типы и виды художественной керамики. Области применения художественной керамики. Основные композиционные решения на различных этапах формирования Древних цивилизаций. Основные способы изготовления и виды декорирования. Типология греческих сосудов в эпоху Классики. Мастера чернофигурного и краснофигурного стилей в Античной Греции.

ТЕМА 3. Художественная керамика Центральной и Южной Америки.
Искусство керамики Древней Америки. Культурно-историческая характеристика эпохи. Керамика культур доколумбовой эпохи: майя, пуэбло, мочика, наска, инки и др. Области применения художественной керамики. Особенности локальных композиционных, пластических, колористических решений. Основные способы изготовления и виды декорирования.

ТЕМА 4. Художественная керамика стран Азии.
Культурно-историческая характеристика региона. Типы и виды художественной керамики. Фарфор в Древнем Китае. Керамика Китая династий Тан, Сун, Мин. Селадоновые глазури. Гончарное дело в Японии. Глазури в Японии в XIV-XVII вв. Фарфор арита, какиэмон, кутани. Династия Раку. Печи для обжига керамики в Японии.

ТЕМА 5. Европейская художественная керамика в эпоху Проторенессанса и Ренессанса.

Культурно-историческая характеристика эпохи. Архитектурно-художественные концепции. Типы и виды художественной керамики. Области применения художественной керамики. Керамика Пиренейского полуострова в XIV-XV веке, техника изготовления, особенности пластического решения и характерные черты декора. Производственные центры в Валенсии и Малаге. Мастера итальянской майолики. Династия Делла Роббиа. Никола да Урбино. Художники Фаэнцы. Технико-технологические и художественные особенности итальянской майолики в эпоху Ренессанса.

ТЕМА 6. Производство фаянса в Нидерландах, XVII в.

Культурно-историческая характеристика эпохи. Основные производственные центры. Фаянс Дельфта. Типы и виды художественной керамики. Технологические особенности и художественный язык.

ТЕМА 7. Европейский художественный фарфор в XVIII-XX вв.

Открытие рецепта фарфора в Европе в XVIII в: культурно-историческая характеристика эпохи. Становление Мейсенской фарфоровой мануфактуры. И.Ф. Бёттгер. И.Й. Кендлер. Производство фарфора во Франции. Севрская мануфактура. Стилистические особенности. Выдающиеся мастера. Э.М. Фальконе. Ж. Башелье. Стилистика шинуазри в европейском фарфоре XVIII -XIX в. Техника пат-сюр-пат. Производство фарфора в Великобритании. Английский костяной фарфор и каменные массы. Технология. Керамические и фарфоровые предприятия Веджвуд, Челси, дерби и др. Стилистические особенности.

<u>Раздел II: история отечественной керамики</u>

ТЕМА 8. Русская архитектурная керамика (до второй половины XIX в.).

Древнерусское искусство. Первые изразцы. Искусство изразца позднего средневековья в XV-VII веках. Конструктивные особенности. Изготовление и декорирование. Основные производственные центры. Керамика в храмовом зодчестве. Псковские поливные изразцы. Ярославская школа изразца (церковь Ильи Пророка, церковь Николы Мокрого, церковь Богоявления, церковь Иоанна Златоуста в Коровниках и др.) Искусство изразца при патриархе Никоне. Петр Заборский, Игнат Максимов, Степан Полубес. Московская архитектурная керамика. Гончарная слобода в Москве. Архитектурная пластика в интерьере. Печные изразцы XVII-XIX вв. Печные наборы из ансамбля дворца Алексея Михайловича Романова в Коломенском. Печи из ансамбля усадьбы Кусково.

Тема 9. Фаянс и фарфор в России, XVIII-XIX вв.

Культурно-историческая характеристика эпохи. Разработка рецепта фарфора в России. Д.И. Виноградов. Завод Гребенщикова. Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге. Русский фарфор в эпоху Классицизма. Национальная тематика в фарфоре первой половины XIX в. Исторический период при Николае I, Александре II, Александре III. Русский модерн в произведениях ИФЗ. Производство майолики и фаянса в Гжели. Этапы развития производства. Полихромный период. Роспись кобальтом. Виды выпускаемой продукции. Мануфактура Гарднера. Направления деятельности производства. Стилистические особенности продукции на различных этапах существования производства. Частные фарфоровые мануфактуры России. Фабрика Попова, Братьев Корниловых, Завод Батенина, Товарищество М.С. Кузнецова. Основные заводы. Технологические инновации. Продукция.

ТЕМА10. Художественная керамика России на рубеже XIX–XX веков.
Культурно-историческая характеристика эпохи. Архитектурно-художественные концепции. Круг сюжетов и Русский стиль в керамике. Изобразительный язык керамики русского модерна. Творческие объединения. Артель «Мурава». «Кикеринские художественно-керамические мастерские». Керамический завод Гельдвейн-Ваулина в Кикерино. Талашкино. Абрамцевский кружок. Технологические поиски. Станковая керамика. Выдающиеся мастера. М.А. Врубель, А.В. Филиппов, С.В. Малютин, П.К. Ваулин. Керамика Императорского Строгановского училища. Роль Г.В. Монахова в становлении керамических мастерских и развитии технологий. Пластические и художественные особенности выпускаемых изделий. Архитектурная керамика императорского Строгановского училища.

ТЕМА 11. Художественная керамика в Советский период.
Культурно-историческая характеристика эпохи. Керамические предприятия в Советский период. Агитационный фарфор. Круг сюжетов. Стилистические особенности и композиционные решения советского агитфарфора. Выдающиеся мастера. А.Т. Матвеев. И.Г. Чашник, С.В. Чехонин, Н.М. Суетин, А.В. Щекатихина-Потоцкая, В.В. Лебедев, З.В. Кобылецкая, К.С. Малевич, Н.Я. Данько, и др. Советский фарфор 40-60х годов. Жанровая скульптура. Круг сюжетов и авторский стиль. П.М. Кожин, А.Г. Сотников, А.Д. Бржезицкая, Н.А. Малышева, А.А. Киселев, О.П. Таежная, Г.С. Столбова и др. Советская керамика 60-90 гг. Московская и Ленинградская школы керамики. В.А. Малолетков. А.М. Белашов, М. Фаворская, В.П. Орехова, Л.С. Ненашева, В.С. Васильковский, В.А. Цивин, М.А. Копылков, В.Н. Гориславцев, Р.М. Цузмер, Б.Е. Калита, И.С. Олевская, А.В. Камардин.

Раздел III: представление личного портфолио абитуриента
Краткое собеседование. Абитуриент предоставляет комиссии личное портфолио на бумажном носителе, а также высылает его цифровую копию на электронную почту кафедры «Художественная керамика». Портфолио должно содержать краткую биографию абитуриента, сведения о предыдущем образовании, а также фото учебных и творческих работ (не более 5 работ по рисунку, не более 5 работ по живописи, работы в керамике – без ограничений по количеству). По желанию абитуриента, портфолио может быть дополнено мотивационным письмом.

1.4. Вопросы к вступительному экзамену по Истории ДПИ (Художественная керамика):

1. Керамика первобытных народов. Эпоха Неолита.
2. Керамика Древнего Египта.
3. Керамика Эгейского мира. Стиль Камарес, II т-летие до н.э.
4. Типология греческих сосудов (по функциональному назначению).
5. Керамика Древней Греции. Чернофигурный и Краснофигурный стили
6. Терракотовая пластика: танагрская скульптура, акротериальная скульптура.
7. Керамика Этрусков. VIII-I вв. до н.э.
8. Древний Восток. Ворота Иштар. VI в. до н.э. Древний г. Сузы. Конец IV – нач. III т-летия до н. э.
9. Искусство керамики Древней Америки. Центральная Америка: Мексика, Чили, Перу. II в. до н.э. – VIII в. н.э.
10. Фарфор Древнего Китая.
11. Керамика Японии, XV в. Искусство раку, XV-XX вв.
12. Испано-мавританская керамика. XIV-XV вв.

13. Итальянская Майолика.
14. Фаянс Дельфта. XVII в.
15. Мейсенская фарфоровая мануфактура. Иоан Йоган Кендлер.
16. Севрская фарфоровая мануфактура XVIII-XX вв.
17. Керамические и фарфоровые предприятия в Англии. Веджвуд, Челси, Дерби и т.д.
18. Искусство русского изразца. Изразцовое убранство храмов. Печной изразец.
19. История ИФЗ (середина XVIII – 1я четверть XX вв.). Д.И. Виноградов.
20. Керамика Гжели. XVIII-XIX вв.
21. Мануфактура Ф.Я. Гарднера.
22. Керамические предприятия Кузнецовых.
23. Керамика русского модерна.
24. Керамика Императорского Строгановского училища.
25. Советский агитационный фарфор 1920-30 гг.
26. Советский фарфор 1940-1980-х. гг. ЛФЗ. Дулёво. Вербилки.
27. Мастера советской школы керамики. 1960-1990-е гг.

1.5. Рекомендуемая литература

1. Арбат Ю.А. Фарфоровый городок. Из истории завода в Вербилках. М.: Моск. Рабочий, 1957 г.
2. Баранова С.И. К истории реставрации изразцового декора Москвы XVII в. // Реставрация и исследование памятников культуры. Вып.7. М., 2014. С. 134–150.
3. Баранова С.И. Русский изразец. Записки музейного хранителя, М., 2011
4. Баранова, С.И. Московский архитектурный изразец XVII века в собрании Московского государственного объединенного музея-заповедника Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино / С.И. Баранова. – М. : МГОМЗ, 2013. – 136 с.
5. Борисова Е., Стернин Г. Русский модерн. – М., Галарт, 1994.
6. Всеобщая история искусств под общей редакцией Б.В. Веймарна и Ю.Д. Колпинского. Государственное издание «Искусство», М., 1961
7. Забелин, И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы Ивана Забелина / Ч. 2 : Собр. и изд. руководством и трудами Ивана Забелина. – М. : Моск. гор. дума, 1884. – 278 с.
8. Исаев П.Н. Керамисты строгановской школы. Художники-керамисты Императорского Строгановского центрального художественно-промышленного училища 1825-1918: биографический словарь. М., 2009. – 424с.
9. Керамическая установка / По материалам архива и коллекций А.В. Филиппова./ С.И. Баранова. - М., : Эксмо, 2017. - 472 с.
10. Мачульский Е.Н., Зилов, А.А., Кравцова Ю.Н. Вербилки. История фарфорового завода Ф. Я. Гарднера, Издательство: М.: Авангард, 2005 г.
11. Н.Б. Вольф. Императорский фарфоровый завод. 1744-1904. СПБ, 1906 г.
12. Н.С. Петрова «ленинградский фарфоровый завод имени М.В. Ломоносова 1944-2004» изд. «Санкт-Петербург Оркестр» СПБ., М., 2007.
13. Нащокина М.В. Московская архитектурная керамика: конец IX - началоXX века.М.,2014
    об-ние "Росреставрация" – М. : Об-ние "Росреставрация", 1990. – 18 с.
14. Пруслина К.Н. Русская Керамика. - М., 1974, с. 94
15. Реставрация музейной керамики: Методические рекомендации/ Л.Н.Андреева, А.С.Антонян, Т.И.Барабанова и др.; Под общей редакцией Л.Н.Андреевой. – М.,: ВХНРЦ им. Академика И.Э.Грабаря, 1999г.- 144с.;71 ил.
16. Серия томов «Памятники мирового искусства» издательство «Искусство», М., 1967-1987

17. Т.И. Дулькина, Н.С. Григорьева, Т.Л. Астраханцева «Гжель Керамика 18-20 веков. Керамика 20века» изд. Планета М., 1989г.
18. Т.Н. Носович И.П.Попова «Государственный фарфоровый завод 1904-1944» «Санкт-Петербург Оркестр» Санкт-Петербург, М., 2005
19. Трощинская А.В. Художественная керамика гончарной мастерской Музеума Строгановского училища // «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», 2005, № 11 (32). С. 50.
20. Фарфор в России XVIII-XIX веков. Завод Гарднера. Альманах. Вып. 34. Составила Е. Иванова. СПБ.: Государственный Русский музей, 2003г.
21. Федорова З.С., Мусина Р.Р. История художественной керамики. Изд. МГХПА им. С.Г.Строганова, М.2010.
22. Филиппов, А.В. Древнерусские изразцы XV–XVII вв. / А.В. Филиппов. – М. : Изд. Всесоюз. акад. архитектуры, 1938. – 90 с.

2. Критерии оценки знаний абитуриента

2.1. Процедуру вступительного испытания составляют ответы на вопросы экзаменационных билетов и свободное собеседование по выбранной магистерской программе.

2.2. Итоговая оценка определяется совокупностью критериев, характеризующих общий уровень подготовки абитуриента к обучению в магистратуре:

• кругозор и широта знаний в соответствующей области истории;
• точность ответов на вопросы в экзаменационном билете;
• умение убедительно и грамотно отвечать на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии;
• умение приводить примеры;
• навык отбора работ для включения в личное портфолио;
• владение композицией, шрифтом при составлении портфолио;
• грамотная речь и профессиональный язык абитуриента при ответе.

2.3. Абитуриент, правильно ответивший на все вопросы и успешно прошедший собеседование по портфолио в соответствии с обозначенными выше требованиями получает высший балл - 100, что соответствует оценке «отлично». Проходной балл -40.

2.4. Результат испытания оформляется протоколом на каждого поступающего, в котором фиксируется уровень знаний и набранный балл согласно выше указанным критериям, и заносится в ведомость и экзаменационный лист.