

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра декоративно-прикладного искусства и реставрации
живописи

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(бакалаврская работа)

На тему: «Разработка арт-объектов для музейных
мастер-классов»

Исполнитель: Агеева Екатерина Сергеевна

Руководитель: кандидат культурологии, доцент, доцент, Регинская
Наталья Владимировна

«К защите допускаю»

И. о. заведующего кафедрой

к.пед.н., доцент,
Макухина Олена

Владимировна

«05» июня 2024г.

Санкт-Петербург

2024

Содержание:

Введение.....	4
Глава 1. Исторический анализ и концепция арт-объекта	6
1.1 История и значение арт-объектов	6
1.2 Актуальность музейных мастер-классов и их влияние на процесс обучения и восприятия посетителями музея	21
1.3 Вариант организации мастер-класса.....	29
Выводы по 1 главе.	33
Глава 2. Поиск художественного образа и процесс создания арт-объекта.	35
2.1 Обоснование этапов создания арт-объектов для музейных мастер-классов.....	35
2.2 Описание процесса изготовления арт-объектов для музейных мастер-классов.....	56
Выводы по главе 2	68
Заключение	69
Список использованной литературы	71
Приложения А Материалы теоретического исследования.....	75
Приложения Б Материалы практического исследования.....	78

Введение

В современном мире искусство играет неотъемлемую роль в формировании культурного и эстетического развития общества. Особое место занимают музейные мастер-классы, являющиеся важным инструментом введения людей в мир искусства, а также развития творческого потенциала участников. В данной выпускной квалифицированной работе будет освещен процесс создания керамической скульптурной композиции, основанной на утилитарных керамических изделиях, которыми пользовались наши предки.

Арт-объект – это целостное произведение искусства, которое переносит зрителя в иной мир, в конкретном случае в мир прошлого, все это вызывает эмоции и заставляет задуматься о жизни прошедшей эпохи. Он воплощает собой творческую идею, объединяющую различные материалы, техники и элементы. Создание арт-объекта в рамках музейного мастер-класса является инновационной и востребованной практикой, способствующей развитию творческого мышления и самовыражению участников.

Данный дипломный проект имеет практическую значимость и **актуален** в настоящее время, поскольку в условиях современной цифровой эпохи все больше людей сталкивается с недостатком креативных основ в своей жизни. Создание арт-объекта в рамках музейных мастер-классов может стать успешным решением этой проблемы, позволяя развивать творческие навыки и способствуя самореализации личности. Данная работа имеет актуальность и важность для искусства, образования и развития личности, в рамках которых арт-объект становится центром внимания и источником вдохновения в мире музейных мастер-классов.

Объектом исследования в данной работе является история декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, а также анализ

развития искусства керамики на Руси, на основе чего создается идея для музейного мастер-класса.

Предметом исследования являются керамические утилитарные объекты, использовавшиеся на Руси и их применение на живописных музейных мастер-классах.

Цель работы: разработка и реализация арт-объектов в рамках музейных мастер-классов, а также оценка их влияния на развитие творческого потенциала участников.

Задачи:

1. Изучить историю арт-объектов на Руси и их значимость в музейной среде;
2. Проанализировать актуальность арт-объектов в музейных мастер-классах;
3. Проследить влияние внедрения мастер-классов на процесс обучения;
4. Разработать план для проведения мастер-класса;
5. Создать художественный образ и разработать серию эскизов;
6. По разработанным и утвержденным эскизам изготовить арт-объект;

Для решения поставленных задач в данной дипломной работе используются следующие **методы исследования**: аналитический, культурологический, искусствоведческий.

Глава 1. Исторический анализ и концепция арт-объекта

1.1 История и значение арт-объектов

Искусство всегда было неотъемлемой частью человеческой культуры. Арт-объекты, создаваемые в древности, отражали эстетику, красоту, историю, повседневную жизнь и верования различных народов. Разнообразие таких объектов поражает воображение и погружает нас в удивительный мир творчества наших предков. Искусство Древней Руси - результат творчества множества художников, ремесленников, скульпторов, живших на территории современных Беларуси, Украины и России в период с IX до первой трети XIII веков [31].

Взгляды и восприятие людей со столетиями сильно преобразуются в зависимости от развития общества, его потребностей, климатических условий и многого другого, поэтому так важно сохранять и различать ремесло народов, проследить изменения и развитие художественных традиций на протяжении веков.

Человек всегда стремится к красоте, народное творчество зародилось именно с этого желания. Люди пытались привнести в свой быт что-то приятное для глаз, стремились разбавить жизнь среди бревенчатых построек художественной выдумкой: создавали узоры на посуде, мебели, и других повседневных предметах, ставили в доме религиозные символы, иконы, мастерили простые деревянные или глиняные украшения, скрашивали холсты вышивкой и многое другое [31].

Арт-объекты в древности – это настоящий клад знаний и источник вдохновения для современного мира. Они позволяют нам увидеть, какие стандарты искусства существовали десятки и сотни лет назад.

Музеи являются хранилищем богатого культурного наследия, где собраны произведения искусства разных времен и народов. Арт-объекты, находящиеся в музейной среде, не только являются важными свидетелями

прошлого, но и обладают значительным историческим и культурным значением. Разработка арт-объектов требует тщательного изучения темы или периода, которые нужно представить в музее или на мастер-классе, чтобы участник смог достоверно проникнуться другими веками. Это включает в себя изучение исторических фактов, характеристик искусства и культурных особенностей, связанных с темой.

История арт-объектов в музеях начинается с момента их создания. При этом каждый объект неразрывно связан с контекстом своего времени и со своим создателем. Художники, скульпторы и мастера оставляют свой след в каждом произведении, воплощая в нем свои идеи, чувства и взгляд на мир. Поэтому арт-объекты в музеях не только передают красоту и гармонию, но и рассказывают нам о тех, кто их создал. В данной ситуации создателями являлись деревенские ремесленники.

Разработка музейных арт-объектов способствует сохранению культурного наследия. Многие из этих объектов создаются с использованием традиционных техник и материалов, которые могут быть утрачены со временем. Создание арт-объектов позволяет сохранить и передать эти знания будущим поколениям. Кроме того, арт-объекты могут служить для интерпретации исторических событий или культурных явлений, помогая посетителям лучше понять прошлое.

Значение арт-объектов в музеях простирается далеко за рамки их эстетического воздействия. Они являются ключами к пониманию и интерпретации исторических и культурных процессов, отражающихся в развитии искусства [20]. Через произведения искусства мы можем познакомиться с образом жизни прошлых поколений, их традициями, ценностями и общественными представлениями.

Каждый арт-объект в музее является уникальным, имеет свою богатую историю и связан с конкретными событиями или личностями. Некоторые произведения становятся символами эпохи, другие – отражают

разнообразии культур, создавая пространство для диалога и взаимопонимания. Музеи играют важную роль в сохранении этого культурного наследия для будущих поколений, предоставляя им доступ к неповторимости истории и развитию искусства.

Благодаря музеям и арт-объектам, которые они у себя принимают, мы можем осознать наше место в прошлом и настоящем. Их история и значение в музейной среде пробуждают в нас новые эмоции и мысли, поднимают вопросы о нашем собственном искусстве и самовыражении. Они вдохновляют на открытия и новые творческие подвиги, оставляют след в наших сердцах и разуме.

История арт-объектов в музейной среде насчитывает десятилетия развития. С самых ранних времен люди создавали произведения искусства для выражения своих чувств, мыслей и представлений о мире. Эти произведения были не только художественными объектами, но и предметами практического использования. Например, декоративные изделия из костей или обереги имели культурное значение для различных этнических групп.

Значение арт-объектов в музейной среде состоит в их культурной и исторической ценности. Они являются свидетелями прошлых эпох и могут дать ценные сведения о культуре, истории и обществе того времени. Арт-объекты также способны вызывать эмоции и вдохновение у зрителей, позволяя им взглянуть на мир через чужие глаза.

В Древней Руси для обозначения видов декоративно-прикладного искусства существовал термин — узорочье. Узорочья, сохранившиеся до наших дней, являются источником познания быта народов X-XIII веков [3].

Чтобы всесторонне разобраться в художественных образах прошлого, обратимся к искусству деревни, уникальному миру творчества древних мастеров, который пронизан глубокими историческими корнями и духовными ценностями.

Виды арт-объектов в русской деревне:

1. Вышивка.

Древнерусская вышивка украшала одежду, домотканые холсты, полотенца и предметы интерьера, создавая уют и атмосферу. Каждый узор и орнамент несли в себе глубокий смысл и историю, отражали природу, религиозные представления, быт и мечты. Первая вышивка, как показали археологические раскопки, появилась в IX-X веках. Самой ранней из сохранившихся является Черниговская. Это вышивка с цветочными, растительными мотивами [26]. Первые вышивки сопровождалась геометрическими узорами: квадрат, круг, кресты, их цикличное повторение. Со временем украшения на ткани приобрели сюжет, появились изображения птиц, женщин, деревьев, зверей. Точных названий древнерусские узоры не имеют, в разных регионах они звучали по-разному, например ромб мог звучать как: репей или ластоцкино гнездецко. Вышивка имела не только эстетическую, но и магическую функцию. Символы могли располагаться рядом с определенными частями тела, через которые могли проходить злые духи, тем самым защищая от нечисти и обретая охранительную функцию. Ритмичное изображение узора, усиливало его магическую силу.

2. Украшения из меди и серебра

Сельские мастера создавали украшения из меди серебра, глины и дерева.

3. Церковная живопись.

Живопись русских мастеров, особенно церковная, является отличительной чертой древнерусского искусства.

4. Игрушки для детей

Девочкам было положено играть с куклами, изготовленными из сухой травы, соломы и ткани и с маленькой глиняной посудой, а мальчикам с фигурками людей и животных. Игрушки были небольшими и

красочными. Основные материалы: солома, камни, ветки, лоскутки ткани, глина.

5. Магические предметы

Обереги создавали по подобию человека, но не рисовали на них глаза, так как лишние глаза в доме не нужны. Такие куклы оберегали дом и становились частью семьи.

6. Глиняная посуда

В течение многих веков люди разрабатывали различные способы хранения и потребления пищи и жидкости. Материалом для изготовления утвари на Руси служили: глина, дерево, металл. В данном проекте рассматривается создание утилитарных объектов из глины. Русская керамика считается одной из старейших. Глину добывали в лесах, на берегах водоёмов — рек и озёр. Чтобы превратить глину в глиняное тесто, её замачивали водой и тщательно размешивали ногами [23]. Для повышения прочности и придания специфического оттенка в глину добавляли песок и «кокшу» — измельченные головки семян льна. Сосуд использовался для приготовления, хранения и подачи молока, которое благодаря пористой, “дышащей” структуре не скисало и дольше сохраняло свою свежесть. Первыми выявленными керамическими изделиями были крынки, горшки и кувшины. Древнейшие обнаруженные изразцы относятся к временам Крещения Руси, X веку. Со временем многообразие объектов, создаваемых из глины росло. Стали появляться керамические статуэтки, амулеты, украшения и тд. [32]. Впоследствии глину начали активно применять в строительстве. В этот период ремесленники овладели искусством нанесения узоров на глиняную поверхность и поверхностного глазурирования, благодаря чему многие изделия стали предметами искусства и сохранились до наших дней. В первых глиняных изделиях хранили только сыпучие сухие продукты по причине того, что изделия были хрупкими и ломкими, до тех пор пока люди не обнаружили, что глину можно обжигать,

чтобы менять ее свойства [30]. Обжиг способствовал упрочнению стенок сосудов, и они больше не размокали от жидкостей, а крепко и уверенно держали свою форму. Это открытие повысило не только функциональность, но и эстетическую привлекательность глиняных изделий.

В конце IX – начале X века в Древней Руси для изготовления глиняной посуды начали использовать гончарный круг. Это улучшило симметрию и ровность изделий, а также появилась возможность создания ровных прорезных и нарисованных узоров, при вращении круга мастер держал руку с инструментом статично, относительно изделия, благодаря чему на сосуде появлялись симметричные со всех сторон орнаменты. Мастера, занятые изготовлением такой утвари, должны были придерживаться определенных требований — работать с позитивным настроением, вкладывая душу в свое ремесло, иначе их изделия считались некачественными [33].

Традиционной посудой на Руси считался глиняный горшок. Считалось, что еда, приготовленная в такой посуде, прогревалась равномерно и приобретала уникальный вкус. Это объяснялось тем, что глина быстро нагревается и долго удерживает тепло, благодаря чему пища медленно томится. Глиняные горшки использовались для приготовления блюд в небольших количествах, воду хранили в кувшинах, а для питья применялись кубки и ковши. В каждом крестьянском доме находилось около 10 горшков разного размера. В одних варили жидкие похлебки, в других каши, картофель и др. Форма горшков была приспособлена для приготовления пищи в русской духовой печи, в которой горшки находились на одном уровне с горящими дровами, поэтому нагревались не снизу, как на открытом огне, а сбоку. Существовали сдвоенные горшки с ручкой посередине. Они использовались для переноса еды, часто их брали в полевые работы. В один горшок наливали воду, в другой накладывали кашу. Такая посуда помогала дольше сохранять тепло приготовленной пищи. Горшками дорожили, старались обращаться с ними аккуратно и

бережно. Если горшок давал трещину, его оплетали берестой и в дальнейшем использовали для хранения нежидких продуктов. Про такой развалившийся горшок в деревне была загадка: "Был ребенок, не знал пеленок, стар стал, пеленаться стал" [39].

Позже начали изготавливать специализированную глиняную посуду для различных праздников. Кисель готовили в кисельницах, а кутью — в горшках с рукояткой. Такая посуда была окрашена внутри, имела волнистые края и украшалась изображениями животных. После приготовления киселя его размещали на другую посуду рисунком вверх. Чтобы квас дольше оставался холодным, его помещали в квасник дисковидной формы. Пиво, которое было обязательно на праздничном столе в Древней Руси, обычно готовилось в глиняных корчагах дома. Для хранения пива использовали большие сосуды, такие как пивные кувшины [1]. Хотя времена, когда люди только обучались изготовлению изделий из глины, давно миновали, процесс производства глиняной посуды стал намного сложнее и получил широкое распространение.

Для работы были выбраны следующие объекты: **квасник, крынка, горшок, кацея и братина.**

Особенности форм предметов, применение и основные декоративные элементы:

1. Квасник

Квасник представлял собой сосуд с широким горлом и крышкой для удобства приготовления и хранения кваса, а также меда, вина, масла и прочих жидкостей. Квас часто делали из хлеба, ржаного солода, воды и различных добавок, таких как ягоды, фрукты или травы, в зависимости от рецепта. Сосуд существует с 17в. в Гжельской керамике. Имеет сложную форму - круглую сердцевину с круглым вырезом по центру и расширяющееся кверху горлышко. Часто квасники имели изящные декоративные формы: извилистые ручки, носики, крепления. Несмотря на

место происхождения объекта, его облицовка имела не только сине-белый цвет [7].

Существовало множество вариаций цвета и форм. Основные декоративные элементы квасника:

Роспись: сюжеты с людьми, геометрические орнаменты, растительные узоры. Продавленные в глине элементы: растения, геометрические круговые орнаменты. Скульптурные композиции: небольшие фигурки людей, собранные в сюжеты(охота, рыбалка, танец), различные виды животных (лошади, рыбы, птицы и др.), растения и колокола.

Созданный мною арт-объект является собирательным образом основных интересных элементов, заимствованных у различных видов квасников Скопинской керамики (см. приложение А.1).

Скопинский керамический промысел отличается своей уникальностью и глубиной, поскольку местные мастера не ограничивались традиционными гончарными методами. Они смело экспериментировали с формами, создавая уникальные и выразительные произведения искусства, которые включают скульптурные элементы и мелкие детали. Считается, что скопинская керамика берет начало в Рязанской области в городе Скопин в 1640 году. Тогда при переписи населения появилось первое имя скопинского ремесленника Демьяна Киреева. На территории Рязанской области располагались большие залежи глины, благодаря чему керамическое ремесло получило такое распространение. С давних времен местные жители использовали глину для изготовления посуды и других утилитарных предметов. Производство глиняной утвари на этих землях велось еще в период доордынкой Древней Руси.

Скопинская керамика – это уникальная форма народного искусства, которое восходит к XVII веку и обладает богатой историей и неподражаемым стилем, который делает ее легко узнаваемой. Скопинская керамика характеризуется своей многоярусностью, сложной формой и

декоративными элементами. Произведения часто украшены рельефными изображениями животных, мифологических существ и растительных орнаментов [13]. Особое внимание уделяется деталям и композиции, что придает изделиям эффект нарядности и выразительности. Традиционно керамика покрывается глазурью, чаще всего зелёной, коричневой или синей, что добавляет изделиям дополнительные художественные и практические качества.

Особенность скопинской керамики заключается также в технике её изготовления. Гончары используют специальную глину, добываемую в Скопинском районе. Глина проходит несколько этапов обработки, включая очистку, формовку и обжиг в печи при высоких температурах, что обеспечивает прочность и долговечность изделий. Самые талантливые мастера умеют создавать основу сосуда из единого пласта глины [39].

На протяжении столетий скопинская керамика радовала не только жителей региона, но и ценителей искусства по всему миру. Сегодня мастера продолжают сохранять традиции, передавая секреты ремесла из поколения в поколение. Кроме того, современные скопинские гончары экспериментируют с новыми формами и техниками, что позволяет искусству развиваться и оставаться актуальным в наше время.

2. Крынка

Крынка (см. приложение А.2) – очень древний и простейший тип русского керамического сосуда. Судя по археологическим раскопкам, крынки были одними из первых утилитарных предметов, созданных людьми. По историческим данным она существовала еще в X-XIII вв. Крынка является сосудом, расширяющимся к нижней части и с более тонким, чем основание горлом, подогнанным под обхват руки, округлым туловом, часто без ручек. Сосуд изготавливали из глины с помощью гончарных кругов. Ещё в Древней Руси такие сосуды были в обиходе. Крынка имела шершавую глиняную поверхность, иногда была покрыта

прозрачной глазурью. Нечасто украшалась геометрическими прорезными или прорисованными орнаментами [36].

3. Кацея.

Кацея (см. приложение А.3) - (чешск. “кацати” - брызгать водою) богослужебная утварь. Имела распространение в древнерусских храмах и монастырях. Самые ранние кацеи предназначались для воскурения ароматических смол еще в Древнем Египте. На Руси существовала уже приблизительно в XI в., о чем свидетельствуют их изображения на мозаиках Софийского собора в Киеве.¹ Изображение объекта также встречается в Радзивилловской летописи конца XV в. Кацея - толстостенная шарообразная или луковидная чаша с рукояткой, имеющая несколько отверстий в верхней части изделия, которую венчает крестик. Могла изготавливаться из глины, золота, серебра, бронзы, меди, в зависимости от временного периода. Кацея использовалась как для совершения ежедневных молитвенных правил, так и в соборных богослужениях при отсутствии священника. Кацея, также известная как кади́льница, являлась важным предметом в церковных службах на Руси. Она использовалась для каджения, то есть для окуривания пространства храма или людей во время богослужений благовониями. Кади́льница обычно представляла собой небольшой сосуд с крышкой, подвешенный на цепях, в который помещались горящие угли и ладан или другие ароматические смолы. Процесс каджения имел глубокое символическое значение. Дым, поднимавшийся от кади́льницы, символизировал молитвы верующих, восходящие к Богу. Кади́льница использовалась при различных церковных обрядах и службах, включая литургию, всенощное бдение и другие торжественные церемонии. Священник или дьякон, держа кади́льницу, совершал ими движения вокруг

¹ Н. Н. Никитенко считает, что изображенный на мозаике Софийского собора в Киеве первосвященник Аарон в левой руке держит «Ковчег Завета»: «Сияет золотом Ковчег Завета в его левой руке, в правой – мерцает жемчугом пурпурная кади́льница, энергично раскачиваемая на трех длинных цепочках»

алтаря, икон, священных текстов и самих верующих, наполняя храм ароматом ладана [4]. Это служило и для создания благоговейной атмосферы, и для очищения и освящения места и предметов, участвующих в богослужении.

4. Братина

Братина (см. приложение А.4) – сосуд, имеющий округлую, широкую форму. Её передавали по кругу во время пиршеств и обрядов, символизируя единство и общность. На Руси братиной называли круглую чашу для хмельных напитков, из которой пили на братчинных пирах — складчинах. Складчина - пир, имеющий обрядовый характер. Организовывался в Рождество, день святого Николая Чудотворца и Покров [18]. Люди с соседних деревень собирались вместе и устраивали гуляния. Помимо праздников, братину могли доставать, когда люди, связанные родственными узами, собирались вместе и готовились к какому-либо важному событию или особому случаю. В братине могли передавать мед “от брата к брату”.

На Руси использовались братины двух видов. 1. Округлые. Они имели одну или несколько ручек. Сосуд был с низким поддоном, иногда с коническими крышками, олицетворявшими шлемы древнерусских витязей. 2. Другой вариант братины напоминает ковш, имеет форму ладьи с головой коня или водоплавающей птицы. Часто братину стилизовали под птицу, тем самым почитали Богиню Макоши, которая в культуре славян изображалась в виде утки. Обряды, проводимые с использованием братины, имели сакральное значение [15].

В древние времена люди из различных весей собирались на совместные праздничные мероприятия, такие как ярмарки и игры, считая себя единым славянским родом, братьями по крови и духу. Во время пиров и трапез закрепился обычай передавать братину по кругу, что символизировало весьма важное значение единства, равенства и взаимного

уважения. Никто не был обязан пить до дна, достаточно было просто пригубить, но важно было, чтобы круг оставался непрерывным. Этот традиционный жест показывал, что каждое звено цепи важно и равноценно [16]. По сути, братина и братание восходят к одному корню, символизируя общность и взаимопонимание. Мудрость этих обычаев способствовала сохранению мира и согласия среди людей. Основными декоративными элементами братины были роспись и прорезное декоративное оформление.

5. Кувшин

Кувшин (см. приложение А.5) - сосуд с узким горлом и одной или двумя ручками, который мог быть сделан из керамики или металла. Форма кувшина делает его удобным для наливания жидкостей, а также для хранения благодаря относительно узкому горлу, предотвращающему испарение. Использовался для хранения и подачи воды, меда, вина или других напитков [12].

Древнерусская посуда является важным элементом культурного наследия, тесно связанным с историей и символикой своего времени. Орнаменты, украшавшие посуду, имели уникальное значение и отражали многовековую традицию и культурное наследие Руси. Искусство декорирования посуды простиралось с IX до XIII веков и включало разнообразные формы и стили, отражающие региональные особенности и общие культурные тренды. Первоначально орнаменты представляли собой простые геометрические узоры, которые со временем эволюционировали в сложные композиции, насыщенные символикой и религиозными мотивами.

Искусство древнерусской орнаментации не могло не испытать влияние Византии. Византийские орнаменты и мотивы были адаптированы к русской культуре, сочетаясь с местными традициями и верованиями. Наивысшего расцвета орнаментирование достигло в XI веке.

Орнаменты древнерусской посуды несли не только эстетическую функцию, но и глубокий символический смысл. Многие из них имели

религиозную подоплеку, включая христианские или языческие символы, такие как кресты, птицы, растения и животные, символизирующие веру, жизнь, плодородие и воскрешение.

Зачастую орнаменты отражали также зодиакальные и астрологические символы, геральдические мотивы или служили исключительно украшением. В некоторых случаях орнаментика на посуде имела своеобразное символическое значение, например, изображения растений, зверей или птиц символизировали плодородие, жизненную силу и защиту от злых духов.

Геометрические узоры занимали важное место в орнаментации древнерусской посуды. Различные линии, круги, петли и зигзаги не только придавали посуде красоту, но и несли в себе скрытый смысл. Например, круговые узоры символизировали бесконечность времени и цикличность жизни, а зигзаги могли ассоциироваться с природными элементами, такими как вода или огонь, и их влиянием на человека [8].

Техника изготовления и декорирования посуды также играла большую роль. Мастера использовали глиняное литье, лепку, роспись, вырезание и гравировку, создавая произведения искусства, которые до сих пор поражают своей изысканностью и мастерством [6].

Древнерусская посуда являлась неотъемлемой частью повседневной жизни наших предков и представляет собой значимый источник информации о культуре и быте того времени. Изучение орнаментов и узоров на посуде позволяет погрузиться в атмосферу прошлого, понять ценности и мировоззрение людей, их отношение к миру и природе [39].

Декорирование посуды на Руси было сложным и многоэтапным процессом, который позволял мастерам создавать уникальные своеобразные изделия. Используемые методы и техники удивляют своим разнообразием и техническим мастерством, отражая богатое художественное наследие того времени. Детализированное описание

основных методов декорирования посуды поможет раскрыть всё многообразие древнерусского керамического искусства:

1. Глиняное литье и лепка

Мастера-гончары использовали различные методы для формирования посуды. Глиняное литье позволяло создавать более стандартизированные формы, в то время как лепка давала возможность создавать уникальные и индивидуальные изделия. Лепка использовалась не только для создания основы, но и для добавления декоративных элементов, таких как ручки, носики и ножки.

2. Роспись

Одним из наиболее распространенных способов декорирования была роспись. Керамический сосуд покрывали тонким слоем ангоб, затем на его поверхность наносили краски. В Киевской Руси такой способ назывался ангобированием. Для росписи использовались природные минеральные красители, часто на основе оксидов железа, марганца и других металлов. После нанесения изображения сосуд обжигали, что придавало краскам стойкость и насыщенный цвет. Темы росписи варьировались от геометрических узоров до сложных сцен с изображениями растений, животных и мифологических существ.

3. Вырезание и гравировка

Декоративные узоры могли быть нанесены на поверхность керамики методом вырезания и гравировки. Эти техники требовали высокой точности и навыков мастера. Гравировка могла быть выполнена на сырой или обожженной глине. Чаще всего вырезанные орнаменты покрывались глазурью, что делало их более заметными и яркими.

4. Прорезная техника (прорезь)

Этот метод заключался в создании узоров при помощи прорезей в сырой глине. Прорези могли быть выполнены как сквозными, так и частичными, что добавляло объема и глубины композиции. Такая техника

позволяла мастеру создавать сложные и детализированные рисунки, которые играли светом и тенью после обжига.

5. Глазурование

Глазурь — это тонкий слой стекловидного покрытия, который наносился на поверхность посуды. Глазурование не только защищало изделие от влаги и повреждений, но и придавало ему яркие цвета и блеск. Цвет глазури мог варьироваться от зелёного и синего до коричневого и белого, в зависимости от состава и температурного режима обжига.

6. Инкрустация

Хотя керамическая инкрустация не была так широко распространена, как другие техники, мастера иногда добавляли в свои изделия декоративные элементы из других материалов, таких как металлические вставки. Инкрустация придавала изделию особую ценность и уникальность.

7. Комбинирование техник

Зачастую мастера комбинировали несколько техник, чтобы достичь желаемого декоративного эффекта. Например, глиняное изделие могло быть сначала вырезано и гравировано, затем расписано, а после обжигалось и покрывалось глазурью, что создавало многослойный и сложный декоративный рисунок.

Эти техники и методы декорирования отражают не только высокий уровень мастерства древнерусских гончаров, но и их стремление к созданию эстетически и символически богатых изделий. Они свидетельствуют о глубоком понимании материалов и процессов и о том, как культурные и религиозные идеи воплощались в повседневных предметах быта.

Орнаменты на древнерусской посуде несут в себе глубокий символизм, отражая мировоззрение и традиции наших предков. Их изучение позволяет нам лучше понять и оценить наследие Древней Руси, а также увидеть, как сочетались эстетика и функциональность в декоративных искусствах того времени.

1.2 Актуальность музейных мастер-классов и их влияние на процесс обучения и восприятия посетителями музея

Актуальность интерактивных арт-объектов в музеях обусловлена несколькими факторами.

1. Арт-объекты позволяют привлечь и заинтересовать новую аудиторию, особенно молодых посетителей, которые привыкли к интерактивным формам развлечений и общения. Такой подход помогает привлечь разные целевые группы посетителей – от детей до взрослых – и создать более глубокое взаимодействие с экспозицией и сделать музеи более доступными и привлекательными.

2. Интерактивные арт-объекты способствуют активному участию людей в процессе творчества. Посетитель смотрит, изучает, взаимодействует, создает по подобию выбранного предмета свои собственные творческие объекты, он проникается близостью с историей, чувствует себя частью произведения искусства, создает в процессе творчества более глубокий эмоциональный опыт.

3. Арт-объекты могут быть полезными с педагогической точки зрения. Они могут использоваться в образовательных целях, помогая посетителям лучше понять и оценить искусство. Такие объекты могут быть полезными для проведения экскурсий, мастер-классов и обучающих программ в музее. Это отличная возможность для посетителей не только созерцать выставку, но и активно принять в ней участие, научиться новым навыкам

4. Арт-объекты дают возможность создать уникальную и запоминающуюся обстановку в музее. Традиционное оформление выставочных залов может быть скучным и предсказуемым, в то время как использование арт объектов позволяет добавить элементы неожиданности и креативности. Это помогает сделать посещение музея более интересным и запоминающимся.

5. Научится новым навыкам или создать свое собственное произведение искусства.

6. Такой подход помогает привлечь разные целевые группы посетителей – от детей до взрослых – и создать более глубокое взаимодействие с экспозицией.

7. Вместо традиционного представления музея как склада артефактов, он может рассматриваться как активный центр культурной деятельности. Музеи смогут привлечь посетителей не только своими коллекциями, но и разнообразными мероприятиями, выставками и интерактивными программами.

Арт объекты для музеев должны быть интересными и доступными для широкой аудитории. Исследование потребностей посетителей помогает определить, какие темы, материалы и стили будут наиболее привлекательными. Разработка арт-объектов требует комплексного подхода, включающего изучение истории, культурного наследия, архитектуры и дизайна, материалов и техник, а также потребностей посетителей. Методологические основы позволяют создавать уникальные и значимые объекты, которые будут привлекать внимание посетителей и оставаться актуальными на протяжении долгого времени. Чтобы создать уникальный, запоминающийся, востребованный и удобный в использовании арт-объект необходимо:

1. Заинтересовать

Арт объект должен привлекать внимание посетителей музея или участников мастер класса, вызывать интерес к самому процессу его создания и стимулировать эстетическое восприятие окружающего пространства.

2. Правильно передать задумку

Другой важной целью разработки арт объекта является передача определенного смысла или сообщения. Через свою форму, материалы, цвета и композицию, арт объект может выражать какую-то конкретную идею или эмоциональное состояние. Он может быть символом какого-то события или периода в истории, отражением актуальных социокультурных тенденций или просто порождением авторской фантазии.

3. Продумать функциональность

При разработке арт объекта также необходимо учитывать его функциональность. В зависимости от назначения – будь то выставочное пространство музея или практический инструмент для мастер классов – объект должен быть удобным и безопасным в использовании. Это означает, что он должен соответствовать определенным техническим требованиям, быть легким для транспортировки и хранения, а также обладать долговечностью и устойчивостью к внешним воздействиям.²

4. Проработать техническую часть.

Еще одним методологическим подходом является изучение материалов и техник. Разработка арт объектов требует использования различных материалов - от дерева и камня до стекла и металла. Каждый материал имеет свои особенности, требующие специального подхода при

² Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля М. Т. Майстровская

работе с ним. Исследование материалов помогает художникам выбрать оптимальную комбинацию для создания нужного эффекта. Кроме того, важно учитывать потребности и ожидания посетителей.

5. Позаботиться о доступности для посетителей

В Санкт-Петербурге некоторое количество музеев находится на одной волне со временем, поэтому открывают свои двери для творческих занятий. Одним из примеров таких организаций является Музей Академии Художеств. Он приглашает на мастер-класс “Здесь и сейчас. Наброски в Отделе слепков”. На их сайте с афишей как раз говорится о вечной занятости, человека в большом городе, о нехватки времени для погружения в творчество, поэтому они предлагают прийти к ним занятие и “взять за карандаш, немедля, здесь и сейчас”. Идея мастер-класса заключается в быстром поиске минимального количества линий для изображения предмета, допуская собственное видение и возможность прислушиваться к собственным чувствам и эмоциям. Музей предлагает рисование набросков с натуры, головы или различных предметов. Все это под наблюдением опытного руководителя, который способен помочь участникам лучше выразить на листе свои желания. Такой быстрый и легкий способ проведения мастер-класса очень актуален в настоящее время. Людям проще выделить время на занятие с грамотно оформленным названием, передающим несложное, приятное, не требующее особого навыка времяпрепровождения. Тема мастер-класса не ограничивает людей, не связанных с художественным миром. Любой желающий может прийти в музей и попробовать себя в роли творца, выполняя совсем не сложные рисунки. Поход в музей — часть культурного развития, и чтобы помочь посетителю эффективнее усваивать материал, основную экспозицию можно разбавить интерактивными арт-объектами. С одной стороны, такой

метод может нарушить сокровенность старины, но при этом улучшить восприятие информации и возродить интерес к истории.

Интерактивные арт-объекты в музеях представляют собой современную и инновационную форму выставочного искусства. Они предлагают посетителям не просто наблюдать и воспринимать произведения искусства, а активно взаимодействовать с ними. Такая форма представления искусства способна создать более глубокий и эмоциональный опыт для зрителей.³

Внедрение интерактивных зон с арт-объектами в музеях является одной из современных тенденций в сфере выставочного искусства. Это новаторский подход, который позволяет посетителям участвовать в процессе восприятия искусства и создания своего собственного опыта.

Система восприятия человеком окружающего пространства меняется, как и мир вокруг. Жизнь становится насыщеннее и быстрее за счет современных технологий и информационной перегрузки, из-за чего современным детям все труднее концентрироваться на чем-то одном.

Интерактивная подача информации будет особенно полезна для людей с симптомами СДВГ. Некоторые исследования показали, что в наше время данный диагноз ставят гораздо чаще, чем раньше. Особенно после пандемии в три раза выросло число людей, которые обращаются за помощью к специалистам с жалобами на симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом рассказал психиатр Димитриос Пашос в интервью The Sun. Специалист объяснил, что на карантине люди больше времени проводили дома и стали замечать у себя и детей симптомы СДВГ, на которые раньше не обращали внимания.

³ Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля М. Т. Майстровская.

СДВГ — это не просто временное отсутствие концентрации. Его симптомы интенсивные, стойкие и распространенные. Они сохраняются на всю жизнь с небольшими изменениями и присутствуют во всех сферах жизни.⁴

Следовательно, создание интерактивных уголков в музеях поможет завоевать внимание людей, имеющих некоторые отклонения, а также упростить им задачу восприятия новой информации. Однако внедрение интерактивных зон с арт-объектами требует определенных инвестиций в техническое оборудование, разработку и поддержку контента, а также обучение персонала. Кроме того, необходимо тщательно продумать концепцию и дизайн интерактивных зон, чтобы они соответствовали особым потребностям и ожиданиям посетителей. Однако, если правильно реализовать интерактивные зоны, они могут стать центральным элементом привлечения и удержания посетителей в музее.

Объектами анализа служат искусствоведческие практики, осуществляемые в рамках мастер-классов с использованием арт-объектов, а также их влияние на учебный процесс и удовлетворение потребностей посетителей.

1. Арт-объекты эффективно используются в музейных мастер-классах как средство обучения и привлечения внимания посетителей. Использование реальных произведений искусства позволяет посетителям лучше понять и оценить процесс их создания.

2. Музейные мастер-классы с использованием арт-объектов способствуют развитию творческого мышления и способностей у

⁴ Международное консенсусное заявление Всемирной федерации СДВГ: 208 доказательных выводов о расстройстве

посетителей. Они помогают усвоить различные техники и приемы, а также стимулируют интерес к самовыражению.

3. Участие в музейных мастер-классах с использованием арт-объектов позитивно влияет на эмоциональный и интеллектуальный опыт посетителей. Реальное взаимодействие с произведениями искусства вызывает глубокие эмоциональные реакции и побуждает к задумыванию о значении искусства.

4. Музейные мастер-классы с использованием арт-объектов представляют собой привлекательную и доступную форму обучения и развития. Они содействуют привлечению новых аудиторий и созданию положительного и нескучного образа музеев в обществе.

Анализ эффективности использования арт-объектов в музейных мастер-классах показывает, что такой подход является успешным и перспективным в обучении. Арт-объекты способствуют активному участию и глубинному пониманию процесса создания искусства, а также развивают творческие способности у посетителей. Благодаря музейным мастер-классам с использованием арт-объектов музеи могут расширить свою аудиторию, привлечь новых посетителей и повысить образовательные возможности.

Музейные мастер-классы являются эффективным инструментом, способствующим развитию творческого мышления и навыков участников. Благодаря такой форме обучения люди получают возможность не только узнать о различных искусствах и ремеслах, но и самостоятельно попробовать свои силы в творчестве.

Одним из основных влияний музейных мастер-классов на развитие творческого мышления участников является поощрение их фантазии.

Участники получают возможность реализовать свои идеи и воплотить их в конкретные произведения искусства. Они учатся видеть и воспринимать мир в новом свете, находить необычные решения и осваивать различные техники и материалы.

Музейные мастер-классы способствуют развитию навыков участников. Они учатся работать с различными инструментами и материалами, осваивают техники рисования, лепки, гравировки и другие. Это помогает развивать у них мелкую моторику, координацию движений, осознанность и терпение. Благодаря этому они улучшают свои навыки и мастерство, а также развивают в себе чувство прекрасного.

Влияние музейных мастер-классов на развитие творческого мышления и навыков участников можно считать многогранным и комплексным. Они стимулируют развитие креативности, увлеченности, самостоятельности и независимого мышления. Участники мастер-классов находятся в постоянном творческом напряжении, что способствует формированию их творческого потенциала и навыков.

Кроме того, музейные мастер-классы предоставляют участникам возможность получить обратную связь от опытных мастеров и других участников. Они могут делиться своими идеями, задавать вопросы, обсуждать процесс творчества и взаимно вдохновлять друг друга.

Таким образом, музейные мастер-классы играют важную роль в развитии творческого мышления и навыков участников. Они способствуют развитию фантазии, улучшению мастерства и совершенствованию техник, а также стимулируют независимое мышление и самостоятельность. Необходимо поощрять развитие и проведение таких мероприятий, чтобы каждый мог раскрыть свой творческий потенциал и получить удовольствие от процесса творчества.

Анализ эффективности использования арт-объектов в музейных мастер-классах показывает, что такой подход является успешным и перспективным в обучении и привлечении посетителей музеев. Арт-объекты способствуют активному участию и глубинному пониманию процесса создания искусства, а также развивают творческие способности у посетителей. Благодаря музейным мастер-классам с использованием арт-объектов музеи могут расширить свою аудиторию, привлечь новых посетителей и повысить образовательные возможности

1.3 Вариант организации мастер-класса

Место проведения: Подпорожский краеведческий музей.

Участники: Группы по возрастам, не более 15 человек в группе.

Тема мероприятия: “Погружение в декоративно прикладное искусство и народные промыслы при помощи живописи”.

Арт-объекты: Кацея, квасник, братина, крынка, горшок и др.

Таблица 1 – План проведения мастер-класса

Подготовка и согласование	<ul style="list-style-type: none"> ● Сотрудничество с музеем ● Получение разрешения на проведение мастер-класса. ● Согласование деталей (дата и место). ● Определение главной темы мероприятия: “Погружение в декоративно-прикладное искусство и народные промыслы при помощи живописи”. ● Материалы и оборудование. ● Закупка или аренда необходимых художественных материалов. ● Организация рабочих мест участников.
Структура	<ul style="list-style-type: none"> ● Вступление.

<p>мастер-класса</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Приветствие участников. - Краткое введение в тему мастер-класса, рассказ о древнерусских артефактах (квасник, кацея, кувшин) и их историческом значении. ● Экскурсия по экспозиции: - Проведение небольшой экскурсии по залу с артефактами. - Подробное объяснение особенностей каждого предмета, их функций и орнаментации. ● Творческая часть: а) Эскизы и наброски - Раздача участникам художественных материалов. - Предложение участникам сделать наброски артефактов, вдохновляясь увиденным. - Оказание помощи и подсказки по технике рисунка, основные принципы композиции. б) Основная работа: - Разработка идеи и композиции финального произведения. - Использование различных художественных техник: акварель, гуашь или акрил, в зависимости от уровня подготовки участников и их предпочтений. - Включение элементов древнерусских орнаментов в работу. ● Заключительная часть: - Завершение работы над произведениями. - Выставка готовых работ участников. - Подведение итогов: обсуждение выполненных работ, обмен впечатлениями и обратной связью. - Награждение участников сертификатами или небольшими сувенирами.
<p>Дополнительные элементы</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Лекционная часть: включение коротких лекций о древнерусском искусстве,

	<p>экипировке и культурных особенностях того времени.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Интерактивная зона: предоставление участникам возможности потрогать репродукции артефактов, что поможет им лучше понять форму и текстуру объектов.
<p>Маркетинг и привлечение участников</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Реклама: создание рекламной кампании в социальных сетях, на сайте музея и местных СМИ. ● Сотрудничество с образовательными учреждениями: привлечение школьников и студентов. ● Создание анонсов и афиш: размещение информации на доступных площадках и в общественных местах.

Проведение художественного мастер-класса в краеведческом музее с использованием артефактов, таких как квасник, кацея и кувшин - интересное и образовательное мероприятие (см. приложение Б.1).

Предположительные итоги мастер-класса:

1. Участники мастер-класса узнают о русской культуре, быте и традициях, что значительно повысит уровень их общего культурного и исторического знания. Такой мастер-класс позволит участникам развить свои художественные навыки, проникнуться историей и стать ее частью.
2. Участники смогут взаимодействовать с арт-объектами, на их основе создавать собственные уникальные работы, благодаря чему процесс становится более живым и запоминающимся.
3. Мастер-классы, сочетающие искусство и историю, могут привлечь новую аудиторию в музей, включая тех, кто обычно не проявляет интерес к традиционным музейным экспозициям.
4. Такие мероприятия способствуют общению и обмену опытом среди участников.

С какими трудностями может столкнуться организатор мастер-класса:

1. Сохранность арт-объектов.
2. Организационные сложности:

а. Необходимые согласования мероприятия.

б. Разработка учебной программы, которая сбалансировано сочетает творческий и исторический аспекты.

в. Неэффективная реклама, слабая заинтересованность аудитории.

Проведение такого мастер-класса требует тщательного планирования и внимания к деталям, но при правильной организации он может стать незабываемым опытом для участников и повысить заполняемость музея.

Выводы по 1 главе.

Изучение истории и концепции арт-объектов имеет неоценимое значение для понимания культурного наследия и творческой эволюции человечества. Исторические уникальные произведения искусства не только отражают эстетические вкусы своей эпохи, но и несут в себе глубокие символические и культурные смыслы. История арт-объектов в музейной среде показывает их многовековое развитие и огромное культурное значение. С самых ранних времен люди использовали искусство для выражения своих чувств и взглядов на мир, создавая украшения и практичные предметы. Исторические арт-объекты становятся свидетелями истории, раскрывая аспекты культуры и общества прошлых эпох и остаются источником вдохновения и эмоций для современников. Предметы домашнего обихода свидетельствуют о многовековых традициях хранения и потребления пищи и напитков. Основываясь на этих примерах, можно глубже понять особенности быта и духовные ценности древних мастеров.

Древнерусская посуда являлась неотъемлемой частью повседневной жизни наших предков и представляет собой значимый источник информации о культуре и быте того времени. Изучение орнаментов и узоров на посуде позволяет погрузиться в атмосферу прошлого, понять ценности и мировоззрение людей, их отношение к миру и природе.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью сохранения и интерпретации культурного наследия. Современные арт-объекты, вдохновленные древнерусскими предметами быта, играют важную роль в объединении прошлого и настоящего, создавая условия для непрерывного культурного диалога. В эпоху глобализации и стремительного технологического прогресса обращение к традиционным формам и материалам приобретает особое значение для сохранения культурной

идентичности. Проведение мастер-классов в музеях является эффективным образовательным инструментом, позволяющим посетителям активно участвовать в творческом процессе. Такие мероприятия не только популяризируют музейное дело, но и углубляют понимание культурных ценностей и традиций. Мастер-классы по созданию керамических арт-объектов, вдохновленных древнерусскими предметами быта, способствуют повышению интереса к истории и культуре, а также развитию творческих способностей участников. Они позволяют прикоснуться к материальному наследию предков и ощутить связь с прошлым, одновременно развивая собственный творческий потенциал.

Таким образом, изучение арт-объектов и проведение мастер-классов по созданию керамики, вдохновленной древнерусским искусством, имеют огромное значение для сохранения культурного наследия, развития творческих способностей и укрепления культурной идентичности в современном мире.

Глава 2. Поиск художественного образа и процесс создания арт-объекта.

2.1 Обоснование этапов создания арт-объектов для музейных мастер-классов.

В данной главе будут рассмотрены все тонкости создания керамических изделий. Создание достоверного художественного эскиза на основе древнерусской посуды требует внимательного изучения исторических и культурных аспектов. Чтобы в конечном итоге получить качественное изделие необходимо ответственно подойти к процессу создания эскиза и выбора материала.

Первый шаг в создании скульптурной керамической композиции — это разработка эскиза. Эскиз помогает визуализировать конечный результат и служит руководством в ходе работы.

На этом этапе важно:

- Определить тему и концепцию композиции.
- Исследовать источник, на который будем опираться в процессе создания эскиза. Необходимо тщательно подойти к сбору информации, чтобы не сделать исторических ошибок. Можно обратиться к научным книгам, публикациям и музеям для более ясного понимания всей темы.
- Изучить референсы и аналогичные работы для получения вдохновения.
- Нарисовать несколько вариантов эскизов, чтобы выбрать наиболее удачный.

Художественный эскиз выполняет множество функций и может быть неотъемлемой частью различных творческих процессов. Эскизы помогают художнику заранее спланировать композицию, освещение, пропорции и другие важные элементы будущего произведения. Это помогает избежать

ошибок и сэкономить время на более поздних этапах работы. Эскизы являются важным инструментом для генерации и визуализации идей. Они позволяют быстро и спонтанно перенести мысли на бумагу, исследовать различные концепции и формы. Эскизы дают возможность пробовать различные техники, цветовые схемы и решения без больших затрат времени и материалов. Для учащихся и начинающих художников эскизирование является важным процессом развития навыков наблюдения, контроля линий и пропорций. В целом, художественные эскизы являются важным и гибким инструментом, который позволяет художникам и дизайнерам эффективно планировать, экспериментировать и развиваться в профессиональной деятельности.

Следующим этапом работы является выбор глины, для керамического изделия это является важным шагом, от этого зависит качество, внешний вид и функциональные характеристики готового изделия. Сначала нужно определить какое изделие мы собираетесь создавать — художественное, функциональное (например, посуда), строительное (например, плитка) и т. д. Разные типы изделий могут требовать разных типов глины. Существуют разные типы глины, каждый из которых имеет свои характеристики:

- Каменная глина (Stoneware): Пластичная, прочная, хорошо удерживает форму, обладает низкой пористостью после обжига. Подходит для создания посуды и декоративных изделий.

- Фарфор (Porcelain): Тонкий, белый, полупрозрачный после обжига, обладает высокой прочностью. Используется для тонкостенных, изысканных изделий.

- Глина для фаянса (Earthenware): Пористая, мягкая, обычно красного или белого цвета после обжига. Подходит для создания декоративных и утилитарных изделий, но требует глазурования для водонепроницаемости.

- Керамическая глина (Ceramic Clay): Обычно используется для образовательных и начальных проектов.

В зависимости от техники, которую мы собираемся использовать (например, лепка, гончарное дело, прессование), нам может понадобиться более или менее пластичная глина. Глина с добавками, такими как шамот (обожженная глина грубого помола), может придать текстуру и снизить усадку.

Разные типы глины обжигаются при разных температурах. Необходимо убедиться, что наша глина соответствует температуре, на которую ориентирована ваша печь.

- Низкотемпературная глина (до 1100°C): Соответствует фаянсовой глине.

- Среднетемпературная глина (1100-1200°C): Подходит для большинства каменной глины.

- Высокотемпературная глина (1200-1400°C): Используется для фарфора и некоторых типов каменной глины.

Цвет необожженной и обожженной глины может варьироваться. Важный момент при выборе материала, особенно если планируется не покрывать изделие глазурью.

В зависимости от этих факторов, можно выбрать наиболее подходящую глину для керамического проекта.

Выбор цвета глины для создания керамической композиции обусловлен не только практическими, но и эстетическими соображениями. Каждый оттенок глины может привнести уникальный характер и атмосферу в готовое изделие, а также отразить культурные и исторические особенности региона.

Отминка глины — это важный этап в подготовке материала для керамического производства, который способствует удалению воздушных пузырей и равномерному распределению влаги и частиц глины. Этот

процесс улучшает пластичность глины и делает её более однородной, что существенно упрощает дальнейшую работу с материалом. Сначала необходимо найти чистую, твёрдую и ровную поверхность для работы, это может быть деревянная доска, плоский камень или специальный стол для глины. Убедиться, что рабочая поверхность слегка увлажнена, чтобы глина не прилипла. Разрезать большой комок глины на несколько меньших частей для облегчения работы. Если глина изначально твёрдая, её можно слегка увлажнить, добавив небольшое количество воды и распределив её по поверхности комка.

Одной из техник отминки является спиральная отминка, также известная как техника ракушки или спиральной отминки. Для этого нужно положить комок глины на рабочую поверхность и надавливать ладонями на верхнюю часть комка, толкая его вниз и вперёд. Далее вращать комок на четверть оборота против часовой стрелки (или по часовой стрелке, если вам так удобнее). Затем сжать и притянуть комок обратно в центр, создавая нечто вроде спирали или ракушки. Повторять эти действия, пока глина не станет более однородной и гладкой.

Еще одной техникой является брошенная отминка, также известная как техника ударной отминки. Комок глины разрезается на две части с помощью металлической струны или гончарной струны. Одну половину ставят на другую, затем бьют по верхней части, чтобы совместить их в единое целое. Разрез делается повторно, теперь уже поперёк предыдущего. Эти шаги повторяются несколько раз, пока не будет достигнута однородная текстура.

После отминки можно проверить глину на наличие воздушных пузырей. Для этого необходимо разрезать небольшой кусок глины и внимательно осмотреть разрез на наличие полостей. Если пузырьки обнаружены, продолжать отминку до их полного исчезновения. Когда глина станет однородной и гладкой, нужно сформировать из неё шар или

другой удобный для дальнейшей работы вид, готовый для лепки или обработки на гончарном круге. Важно не спешить в процессе отминки: качественно подготовленный материал становится основой успешного керамического изделия, обладающего прочностью и привлекательной внешностью. Процесс отминки требует терпения и навыка, но с опытом он становится более интуитивным и эффективным.

Создание керамических сосудов – это древнее искусство, которое включает в себя несколько методов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и преимущества. Основные техники включают ручную лепку, использование гончарного круга, литье и прессование. Эти методы требуют различных этапов обработки от подготовки глины до обжига готового изделия.

Ручная лепка, одна из наиболее древних техник, заключается в формировании сосудов вручную. Этот процесс включает использование таких методов, как катание жгутов, раздавливание и вытягивание глины. Работа начинается с тщательной подготовки глины — материал должен быть ровным по консистенции, без пузырей воздуха и примесей. После этого мастера своими руками формируют глину в нужную форму, при этом каждый шов и трещина тщательно сглаживаются. Руки творца периодически смачиваются, чтобы избежать прилипания материала. Эта техника требует высокого мастерства и точности, но позволяет создавать уникальные формы и детали.

Гончарный метод является одним из наиболее известных и традиционных способов создания керамических изделий, предоставляющий мастерам возможность создавать симметричные и хорошо сбалансированные предметы, такие как вазы, чашки, кувшины и многие другие. Данный метод требует не только отдельного навыка, но и тщательного внимания к деталям. Для работы необходимы определенные материалы и инструменты: гончарный круг, который может быть как

механическим, так и электрическим, высококачественная глина, приспособления для лепки, вода, губки и полотенца.

Процесс начинается с подготовки глины, включающей перемешивание и разминание, чтобы удалить пузырьки воздуха и обеспечить однородную структуру. Затем глину размещают в центре вращающегося круга, что является ключевым моментом, так как любая ошибка на этом этапе может ухудшить форму изделия в дальнейшем. Хорошо разместив глину, мастер начинает формование изделия, вытягивая и расширяя центр комка глины, постепенно придавая ему нужную форму и толщину стенок. После этого приступают к формированию деталей, таких как носик или ручка.

Когда базовая форма завершена, изделие проходит этап отделки и предварительной сушки, чтобы глина стала достаточно твердой для дальнейшей обработки. На этом этапе поверхность сосуда сглаживается с помощью губок и специальных инструментов. Затем изделие оставляют на несколько часов или дней для окончательной сушки. Следующий шаг включает ручную доработку и декорирование, где добавляются декоративные элементы, резьба и узоры, что позволяет сделать каждое изделие уникальным. Высохшие изделия подвергаются первичному обжигу в специальной печи при температуре около 900–1000°C, что укрепляет структуру изделия и подготавливает его к глазурованию. После первичного обжига изделие покрывается глазурью — декоративным и защитным слоем, который проходит вторичный обжиг при более высокой температуре (около 1200°C и выше), закрепляя глазурь и придавая изделию законченный вид.

Гончарный метод обладает несколькими преимуществами: точность и симметрия позволяют создавать идеально сбалансированные изделия, скорость производства дает возможность создавать множество предметов за короткое время, а творческая свобода открывает большие возможности для художественного самовыражения. Работа на гончарном круге объединяет традиционное ремесло и современное искусство, требуя от

мастера не только навыков и опыта, но и глубокого понимания используемых материалов и технологий. Этот метод продолжает занимать важное место как в искусстве ручного, так и индустриального производства керамики, создавая непрерывную связь между древними техниками и современным дизайном. Техника гончарного круга позволяет изготавливать симметричные и ровные сосуды. Процесс начинается с центрирования глины на вращающемся круге. Используя давление рук и пальцев, мастер придаёт глиняному комку нужную форму. Очень важно поддерживать правильную скорость вращения круга и постоянно увлажнять руки, чтобы глина не прилипала.

После формирования основного контура сосуда, ему дают высохнуть до состояния «кожи», чтобы провести ручную доработку и нанести узоры. Эта техника обеспечивает высокую скорость и точность производства одинаковых изделий.

Методы литья включают использование гипсовых форм для создания множества идентичных изделий. Жидкая глина, известная как шликер, заливается в форму, затем избыток материала сливается, оставляя тонкий слой на стенках формы. После высыхания изделие аккуратно извлекают, а затем обрабатываются швы и удаляются любые дефекты. Литье позволяет массово производить изделия с высокой точностью, что делает этот метод важным для индустриального производства.

Техника прессования используется для создания сложных и тонкостенных изделий. Глина прессуется в гипсовую или металлическую форму под давлением, что обеспечивает высокий уровень детализации и точности. Этот метод часто применяется в промышленном производстве керамической посуды и декоративных элементов.

После формирования, изделия проходят стадию сушки, чтобы полностью удалить влагу. Сушить керамические изделия нужно медленно, чтобы предотвратить растрескивание. Затем следует первый обжиг, или

бисквитный, который проводится при относительно низкой температуре. Этот этап укрепляет изделие и подготавливает его к следующему процессу – глазурованию. Когда на изделие наносится глазурь, оно получает не только эстетически привлекательный внешний вид, но и дополнительные защитные свойства. Второй обжиг проводится при высокой температуре, что закрепляет глазурь и придаёт изделию окончательные свойства.

Все этапы создания керамических сосудов, от подготовки глины до окончательного обжига, требуют внимательного подхода и точного исполнения. Это искусство сочетает в себе творческие и технические аспекты, позволяя мастерам создавать как уникальные художественные произведения, так и функциональные предметы обихода.

При создании керамической посуды шликер и различные инструменты играют ключевые роли, обеспечивая качество и эстетическую привлекательность конечного изделия.

Шликер представляет собой водную суспензию мелкодисперсных частиц глины, которая часто используется для соединения отдельных элементов изделия, финальной обработки поверхности и создания декора. Он выполняет функцию керамического "клея", обеспечивая надежное соединение частей, таких как ручки, носики и декоративные элементы, с основной формой изделия. В процессе лепки и формовки шликер также помогает увлажнить и сгладить поверхности глины, что предотвращает их растрескивание.

Инструменты используются для сглаживания поверхностей и придания изделию окончательных форм. Палочки выравнивают глину, а шпатели обрабатывают края и создают различные текстуры. Губка, увлажняя поверхность глины, облегчает процесс формования и предотвращает возникновение трещин. Вода позволяет поддерживать необходимый уровень влажности глины на всех этапах работы.

Проволока или струна служит для срезания заготовок от гончарного круга или разделения глины на части. Иглы предназначены для точной резьбы и вырезания мелких деталей, а шлифовальные палочки помогают сглаживать края изделия. Гладкие и зубчатые гребёнки используются для создания рельефных узоров и текстур на поверхности глины, добавляя декоративные элементы. Форма и шаблоны облегчают процесс создания изделий конкретных размеров и форм, особенно при необходимости изготовить несколько идентичных экземпляров.

Шликер применяется для соединения частей изделия и сглаживания поверхностей. После формирования изделия с помощью разных инструментов они используются для предварительной обработки перед сушкой и последующим обжигом в печи.

Таким образом, шликер и инструменты не только обеспечивают техническую возможность создания прочного изделия, но и предоставляют художественную свободу для реализации самых смелых и оригинальных дизайнерских идей.

При создании керамических объектов существует множество разнообразных способов нанесения рельефов и текстур. Эти методы помогают придать изделиям особую выразительность и уникальность. Рассмотрим некоторые из них более подробно:

1. Применение различных гребёнок:

- Гладкие гребёнки: Использование гладких гребёнок позволяет создать ровные и гладкие поверхности на керамическом изделии. Это может быть полезно для создания гладкости и однородности рисунка.

- Зубчатые гребёнки: С помощью зубчатых гребёнок можно создавать волнистые или зубчатые узоры на поверхности керамического изделия, добавляя дополнительный объем и сложность текстуры.

2. Применение печатей и штампов:

- Печати и штампы, имеющие разнообразные узоры, вдавливаются в сырую глину, чтобы создать красивые и интересные оттиски. Это позволяет легко и быстро нанести повторяющиеся элементы и сложные детали.

3. Использование трафаретов и накладок:

- Трафареты: Трафареты накладываются на поверхность сырой глины, и через них можно наносить рельеф или текстуру. Это обеспечивает четкость контуров и аккуратность узоров.

- Накладки: Предварительно вырезанные глиняные элементы можно накладывать на основу для создания объемных рельефов, добавляя изделию выразительность и трёхмерность.

4. Процессы с использованием текстурных тканей и материалов:

- Различные ткани, сетки, шнуры и другие подручные материалы можно вдавливать в поверхность глины. Таким образом, глина перенимает текстуру этих материалов, создавая уникальные и интересные узоры.

5. Методы резьбы и гравировки:

- С помощью специальных инструментов, таких как иглы, ножи или шлифовальные палочки, можно вырезать и гравировать узоры непосредственно на глине, создавая глубокие и детализированные рисунки.

6. Обработка поверхности различными инструментами:

- Шпатели: Эти инструменты используются для создания глубоких борозд и линий на поверхности керамики, добавляя динамику и текстуру.

- Палочки: Палочки подходят для прорисовки более тонких и детализированных элементов.

- Кисти: Кисти позволяют наносить текстуру через набрызгивание или мазки, создавая интересные эффекты и переходы.

7. Использование природных материалов:

- Отпечатки различных природных объектов, таких как листья, ветки и ракушки, можно вдавливать в глину для передачи их текстуры. Это добавляет изделию природный и органический вид.

8. Техника сграффито:

- В этом методе на поверхность глиняного изделия наносится слой ангоба, представляющей собой цветную глиняную суспензию. Затем слой частично снимается, обнажая основной цвет глины, что позволяет создавать сложные и контрастные узоры.

9. Метод инкрустации:

- В сырую глину вдавливаются кусочки другой глины или материалов, таких как металлическая фольга или цветная эмаль. Это создает контрастные рисунки и узоры, придавая изделию декоративность и яркость.

10. Процесс выдавливания и прокатки:

- С помощью роликов с текстурными рисунками или жгутиков можно прокатывать узоры по поверхности глины. Это позволяет добавлять сложные и интересные текстуры без значительных усилий.

11. Нанесение шликера:

- Шликер, представляющий собой жидкую смесь глины, может быть нанесен на поверхность керамического изделия кистью или шпателем. Это позволяет создавать рельефы и текстурные элементы различных форм и размеров.

12. Комбинированные методы:

- Сочетание различных техник, таких как нанесение шликера с последующей гравировкой или использование трафаретов вместе с резьбой, дает возможность создавать более сложные и интересные рельефы. Это позволяет мастеру использовать свою фантазию и творческие способности на полную мощность.

Эти методики открывают широкий простор для творчества и позволяют мастерам керамики воплощать в жизнь самые смелые идеи, создавая уникальные и высокохудожественные изделия.

Следующим этапом работы является сушка керамических изделий. Это важный этап в процессе их создания, который непосредственно влияет на качество и прочность конечного продукта. Правильная сушка помогает избежать трещин, деформаций и других дефектов, которые могут возникнуть в процессе обжига. Рассмотрим особенности и важные аспекты этого этапа более подробно:

1. Медленный и равномерный процесс сушки

- Равномерное высыхание: Керамические изделия должны высыхать медленно и равномерно, чтобы предотвратить неравномерное напряжение в материале. Что происходит, если одна часть изделия высыхает быстрее другой? Это может привести к трещинам и деформациям.

- Поддержание стабильной среды: Важно сохранять постоянную температуру и влажность в помещении для сушки. Внезапные изменения условий могут негативно отразиться на изделии.

2. Постепенное снижение влажности

- Контроль влажности: В начальные дни сушки, изделия рекомендуется накрывать пластиковыми пакетами или влажной тканью, чтобы замедлить испарение воды. Этот метод помогает снизить вероятность образования трещин.

- Проветривание: Постепенно увеличивайте доступ воздуха к изделию, чтобы влажность снижалась равномерно и медленно. Например, можно постепенно поднимать пакеты или уменьшать частоту их покрытия.

3. Использование специальных сушильных шкафов

- Сушильные шкафы: Специальные сушильные шкафы обеспечивают контроль над влажностью и температурой, что помогает регулировать

процесс сушки. Эти шкафы могут быть полезны при работе с массивными изделиями или в условиях высокой влажности.

- Температурный режим: Обычно рекомендуется начинать сушку при температуре чуть выше комнатной, которой можно постепенно увеличивать, чтобы избежать резкого испарения влаги.

4. Учет толщины и размера изделий

- Толщина стенок: Более толстые изделия требуют более продолжительного периода сушки. Связано это с тем, что вода из внутренних слоев глины испаряется медленнее.

- Массивные изделия: Крупные и массивные изделия должны сушиться еще медленнее и в более стабильных условиях, чтобы избежать внутренних напряжений и деформаций.

5. Избегание прямого солнечного света и сквозняков

- Солнечный свет: Прямое воздействие солнечных лучей может вызвать быстрое и неравномерное высыхание, что повышает риск образования трещин. Защищайте изделия от прямого солнечного света.

- Сквозняки: Сквозняки могут вызвать резкое изменение температуры и влажности, что также плохо сказывается на процессе сушки.

6. Использование подложек и проставок

- Подложки: Разместите изделия на подложках, таких как гипсовые плиты или пористый картон. Они помогут равномерно распределять влагу и ускорят процесс высыхания нижней части изделия.

- Проставки: Для крупных или сложных форм могут использоваться проставки и подпорки, чтобы предотвратить деформацию и сохранить форму изделия во время сушки.

7. Финальная проверка перед обжигом

- Тактильный тест: Перед обжигом желательно проверить изделия на ощупь. Они должны быть полностью сухими, без прохладных или влажных участков.

- Промежуточное шлифование: Иногда после первичной сушки изделия слегка шлифуют и снова оставляют сушиться, чтобы избавиться от мелких дефектов и улучшить текстуру поверхности.

8. Применение сложных методов сушки

- Гипсовые формы: В некоторых случаях, особенно при производстве сложных форм и деталей, используют гипсовые формы для сушки. Гипс обладает способностью впитывать влагу из глины, что ускоряет процесс сушки и делает его более контролируемым.

- Сушка в этапах: Большие изделия могут сушиться в несколько этапов, когда сначала высушивают одну часть, а затем последовательно переходят к другим.

Правильный подход к этапу сушки не только увеличивает долговечность и качество керамических изделий, но и минимизирует риск возникновения дефектов. Это позволяет создавать прекрасные керамические работы, которые будут радовать своих владельцев на протяжении многих лет.

Обжиг керамической глины является финальной и крайне важной стадией в производстве керамических изделий. Корректный обжиг определяет окончательную структуру и прочность изделия, а также значительно влияет на его внешний вид. Разберем основные аспекты этого процесса.

Следующим процессом работы является обжиг. Процесс обжига керамики делится на два ключевых этапа:

1. Бисквитный обжиг

Первый этап обжига, который придает высушенной глине начальную прочность.

- Температура обжига: Обычно составляет 900-1000°C, в зависимости от типа глины и желаемых характеристик.

- Цель: В этом этапе из изделия выводится вся остающаяся влага и органические материалы, что делает его пористым и прочным. Это также способствует лучшему сцеплению глазури при дальнейшей обработке.

- Скорость нагрева: Температура должна повышаться постепенно. В начале глина поднимается до температуры около 100-200°C для удаления остаточной влаги, после чего температура поднимается уравновешенно и медленно.

2. Глазурный обжиг

Второй обжиг, проводимый после нанесения на изделие глазури.

- Температура: Зависит от типа используемой глазури, но обычно варьируется от 1000°C до 1300°C.

- Цель: Глазурь на этом этапе плавится, формируя стекловидное покрытие, которое улучшает внешний вид изделия и делает его водонепроницаемым. При этом также происходит спекание глиняных частиц, что увеличивает прочность.

- Охлаждение: Изделия должны остывать медленно после достижения максимальной температуры. Быстрое охлаждение может привести к появлению трещин и дефектов.

Важные аспекты обжига

1. Контроль температуры:

- Пирометры: Точный контроль температуры осуществляется с помощью пирометров или термопар.

- Сегеровые конусы: Специальные конусы из материалов, плавящихся при определенных температурах, используются для визуального контроля над температурой.

2. Типы печей для обжига:

- Электрические печи: Обеспечивают точный контроль температуры и простоту использования. Часто применяются в небольших студиях и домах.

- Газовые печи: Позволяют достигать высоких температур и использовать восстановительную атмосферу, что влияет на цвет и текстуру изделия.

- Дровяные печи: Традиционный метод, который придает изделиям особый характер благодаря взаимодействию глины с пеплом и дровяными газами.

3. Атмосферные условия в печи:

- Окислительная атмосфера: Присутствие кислорода в печи, что способствует более чистым и ярким цветам глазурей.

- Восстановительная атмосфера: Недостаток кислорода, что может приводить к интересным эффектам и изменению цвета.

4. Просушивание и подготовка к обжигу:

- Изделия должны быть полностью сухими перед обжигом, чтобы избежать растрескивания. Это особенно важно для бисквитного обжига.

- Рекомендуется предварительно прогреть печь до низкой температуры (около 100°C) и удерживать её на этом уровне несколько часов, чтобы испарить остатки влаги.

5. Закалка и термические удары:

- Быстрое или резкое охлаждение может вызвать трещины и деформации.

- Охлаждение должно происходить постепенно, особенно при переходе с 600°C до 300°C, когда керамика наиболее уязвима.

6. Усадка и деформация:

- Изделия могут уменьшаться в размере из-за потери воды и изменения структуры глины. Это следует учитывать при проектировании и изготовлении.

- Неравномерный нагрев или неправильное расположение изделий в печи могут приводить к их деформации.

Различия обжига между типами глин.

- Фаянс: Требуется обжиг при более низких температурах (900-1150°C). Используется для создания декоративных и бытовых изделий.

- Каменная керамика (шамот): Обжигается при более высоких температурах (1200-1300°C), что делает изделия прочными и водонепроницаемыми.

- Порцелян: Тонкая и прочная керамика, обжигаемая при очень высоких температурах (1300-1400°C).

Процесс обжига керамической глины сочетает в себе науку и искусство. Он требует тщательного контроля температуры, времени и атмосферы в печи, а также учета особенностей материалов. Мастерство и опыт играют ключевую роль в достижении высококачественного результата в керамическом искусстве.

Далее рассмотрим момент усадки глины. Усадка – это важный аспект в керамическом производстве, который оказывает значительное влияние на конечный продукт. Усадка происходит в процессе сушки и обжига глиняных изделий и представляет собой уменьшение их объема. Чтобы достичь идеального результата, необходимо понимать, как и почему этот процесс происходит.

Виды усадки глины:

1. Сушка (сушка до обжига)

- Начальный этап сушки: Когда изделие только начинает сушиться, из него испаряется свободная вода, которая находится на поверхности и между частицами глины. На этом этапе усадка, как правило, составляет около 5-10% от первоначального объема изделия.

- Завершающий этап сушки: Влага, находящаяся внутри материала, начинает испаряться на более позднем этапе сушки. На этом этапе происходит наиболее значительная усадка, и изделие может уменьшиться еще на 5-10%.

2. Обжиг (заключительный этап)

- Бисквитный обжиг: На этом этапе оставшаяся химически связанная вода испаряется, и происходит первая фаза структурного изменения керамики. Это приводит к дополнительной усадке, которая может достигать 1-3%.

- Глазурный обжиг: Здесь происходит окончательная кристаллизация и стабилизация структуры материала, что также способствует небольшой усадке, обычно менее 1%.

Причинами усадки может быть:

1. Испарение воды: Одна из главных причин усадки – испарение воды из глины. Вода играет роль связующего компонента, удерживая частички глины вместе, и когда она испаряется, объем изделия уменьшается.

2. Уплотнение структуры: В процессе обжига глина начинает плавиться и частички материала сближаются друг с другом, что также уменьшает объем изделия.

Факторы, влияющие на усадку

1. Тип глины:

- Красная глина: Этот тип глины склонен к более значительной усадке, особенно на этапе первоначальной сушки.

- Порцелян: Усадка порцеляна может быть менее выраженной из-за его особой структуры и состава.

2. Температура обжига: Чем выше температура обжига, тем больше усадка, так как при высоких температурах происходит более значительное уплотнение структуры и испарение связанной воды.

3. Скорость сушки: Быстрая сушка может привести к неравномерной усадке и растрескиванию изделия. Медленная и равномерная сушка позволяет минимизировать этот риск.

4. Толщина изделия: Тонкие изделия сушатся и обжигаются быстрее, но также могут быть более подвержены трещинам. Толстые изделия требуют более длительного времени на всех этапах.

Устранение усадочных дефектов:

1. Контроль влажности: Использование камер для сушки с контролируемым уровнем влажности помогает обеспечить равномерное высыхание и уменьшить риск неравномерной усадки.
2. Предварительное тестирование: Тестирование небольших образцов из конкретного вида глины поможет предсказать уровень усадки при сушке и обжиге.
3. Гомогенная смесь: Убедитесь, что глина хорошо перемешана и имеет однородную консистенцию, чтобы избежать неравномерной усадки.
4. Корректная формовка: При формовании изделий стоит учитывать усадочные свойства глины и делать заготовки чуть больше, чем требуется конечный размер изделия.

Усадка глины – это неизбежный, но контролируемый процесс, который оказывает большое влияние на качество и размеры готовых керамических изделий. Понимание механизмов усадки и факторов, которые на нее влияют, позволяет мастерам планировать свои работы так, чтобы избежать нежелательных деформаций и трещин. В конечном счете, внимание к деталям на каждом этапе производства обеспечивает создание высококачественных и долговечных керамических изделий. Процесс усадки глины является критически важным аспектом в керамическом производстве, оказывающим значительное влияние на конечное качество изделий. Усадка происходит на двух основных этапах – сушки и обжига, и обусловлена главным образом испарением воды и уплотнением структуры материала. Факторы, такие как тип глины, температура обжига, скорость сушки и толщина изделия, играют ключевые роли в определении степени усадки. Учитывая эти факторы, мастера могут принять соответствующие меры для минимизации дефектов, связанных с усадкой, таких как неравномерность и растрескивание. Эффективные стратегии контроля включают использование камер сушки с регулируемыми параметрами,

предварительное тестирование образцов, обеспечения однородности смеси и корректную формовку изделий. Внимание к этим аспектам на каждом этапе производства позволяет значительно уменьшить риск дефектов и создать высококачественные, долговечные керамические изделия.

Таким образом, глубокое понимание процесса усадки глины и практическое применение методов контроля являются залогом успешного и качественного керамического производства.

Создание керамического изделия представляет собой сложный многосоставной процесс, включающий несколько ключевых этапов и требующий соблюдения определенных правил для достижения наилучших результатов. Первым важным этапом является выбор и подготовка глины. В зависимости от конечного назначения изделия важно выбрать подходящий тип глины, будь то майолика, фаянс или фарфор. Глину необходимо тщательно очистить от примесей и кондиционировать, увлажняя и отстаивая, чтобы она приобрела нужную пластичность.

Формовка изделия может выполняться различными методами, такими как ручная лепка, использование гончарного круга или формовка в гипсовых формах. Ключевым моментом на этом этапе является обеспечение равномерности толщины стенок изделия, чтобы избежать растрескивания и деформации при последующих этапах сушки и обжига.

Процесс сушки должен проходить постепенно и равномерно, чтобы предотвратить растрескивание и деформацию. Это достигается контролем влажности в камерах с регулируемыми условиями, а также правильным размещением изделий для равномерного испарения влаги. После сушки следует первый обжиг, или бисквитный обжиг, при сравнительно низкой температуре (около 900-1000°C), что позволяет удалению остатков органических веществ и воды. После первого обжига на изделие наносится глазурь, придающая декоративный вид и улучшающая функциональные свойства. Второй обжиг, или глазурный обжиг, проводится при более

высокой температуре (обычно 1200-1300°C) для фиксации глазури и укрепления структуры изделия.

Охлаждение изделия после обжига должно проходить постепенно и равномерно, чтобы избежать растрескивания и деформации из-за резкого перепада температур. Готовые изделия проходят проверку на наличие дефектов, таких как трещины, сколы и недостатки глазури. При обнаружении мелких дефектов возможно проведение корректирующих обжигов или изменение технологических параметров для будущих изделий.

Таким образом, процесс создания керамического изделия требует внимательного и тщательного контроля на каждом этапе, от выбора и подготовки глины до финального обжига и охлаждения. Соблюдение технических правил, тщательное следование установленным методам и учет физических свойств материалов позволяют достигать высокого качества готовых изделий, обеспечивая их долговечность, эстетическую привлекательность и функциональность. Технологи и мастера, придерживающиеся этих принципов, могут устойчиво производить керамические изделия высокого уровня, удовлетворяющие потребностям и вкусам потребителей.

2.2 Описание процесса изготовления арт-объектов для музейных мастер-классов.

После сбора всей необходимой для работы информации и тщательной проработки каждой детали, а также после утверждения плана работы с научным руководителем, начинается подготовка к практической части. Этот ключевой этап сопровождался емким и вдумчивым процессом разработки эскизов, которые опирались на богатое культурное наследие и исторические керамические объекты Древней Руси. В творческом взаимодействии с преподавателем, отбирались фотографии древних сосудов, отражающих различные эпохи и стилевые особенности прошлого. Особенно заинтересовали именно те, что не только идеально вписывались в общую композицию, но и сами по себе представляли художественную ценность в различных постановках. Процесс изучения типологии и многообразия форм древнерусских сосудов был познавательным. Погружаясь в это исследование, удалось определить несколько основных предметов, которые послужили основой для дальнейшего творческого пути. Для лучшего понимания всех аспектов предстоящей работы и выявления возможных трудностей при создании сосудов в натуральном размере, было принято решение разработать небольшие образцы. Этот этап оказался чрезвычайно полезным, так как позволил более глубоко прочувствовать мастерство древних гончаров и предугадать возможные технологические и художественные вызовы.

Каждый выбранный предмет воплощал в себе основные, типичные для определенного вида древнерусских сосудов элементы, такие как утонченность форм, декоративные элементы и функциональные аспекты. Эти элементы послужили основой для создания образцов, которые отразили богатую историю и культурные традиции Руси. Внимательно изучая каждую деталь, была цель сохранить аутентичность и уникальность

каждого изделия, что в конечном итоге, позволило создать уникальные произведения искусства, вдохновленные величием и утонченностью древнерусских ремесленников.

В итоге было разработано несколько вариантов цветных эскизов (см. приложение Б.2) и форэскиз (см. приложение Б.3).

Затем начали разрабатываться первые образцы и мини копии для будущей работы. Создание маленьких прототипов позволило осознать наиболее эффективные и удобные способы реализации каждого объекта, а также наглядно увидеть и проанализировать все возможные сложности, которые могут возникнуть в процессе работы с керамическими изделиями в натуральном размере.

Работа с образцами также дала возможность детально протестировать различные варианты смешения глазурей и их взаимодействие с цветом глины. Глазурь, обладая капризной природой, часто проявляет себя совершенно неожиданным образом. Поэтому критически важно было проводить испытания на небольших образцах, чтобы заранее проверить, как именно глазури сочетаются друг с другом и с основным материалом.

Процесс смешивания глазурей представляет из себя целую науку. Каждая глазурь обладает своими уникальными химическими и физическими свойствами, и их смешение требует особого подхода и внимательного анализа. Проведение тестов позволило определить наиболее удачные комбинации, которые помогут достичь желаемого эффекта и акцентировать внимание на художественных особенностях будущих произведений. Иногда оттенок, который казался идеальным при создании смеси, менялся после обжига до неузнаваемости. В этом контексте пробники становились незаменимым инструментом для предсказания конечного результата и исключения нежелательных сюрпризов. Пробники дали возможность убедиться в стойкости и насыщенности цвета, а также его соответствии задумке. Кроме того, тестирование глазури на

миниатюрных копиях помогло выявить не только чисто цветовые и текстурные особенности, но также и технические аспекты. Например, поведение глазури при различных температурах обжигах, взаимодействие с различными типами глины, а также возможные дефекты, такие как трещины, пузыри и неравномерное покрытие.

Этот подготовительный этап стал важнейшей частью творческого пути, позволив избежать множества потенциальных ошибок и провести работу более уверенно и продуктивно.

Для керамической композиции были выбраны несколько видов глины:

1. Красная глина «Брауни»

Красная керамическая масса без шамота, обжиг при температуре 970-1150 °С, пластичная. Отлично подходит для создания крупных форм. Легко восстанавливается и идеально подходит для техники раку-обжига. При температурах до 1050 °С изделие приобретает ярко-терракотовый цвет, а при обжиге выше 1100 °С — коричневый оттенок.

2. 240 GOERG & SCHNEIDER – Керамическая масса (Пластичная)

Способ применения: ручная лепка и формование на гончарном круге.

Температурный диапазон: высокотемпературная.

Цвет после обжига: кремовый. Обжиг температуры: 1000-1240 °С.

3. 371 GOERG & SCHNEIDER с содержанием шамота 25%.

Эта керамическая масса подходит для ручной лепки и работы на гончарном круге. Обжиг температуры: 1000-1240 °С. Главное преимущество этой глины — её широкий температурный диапазон, который позволяет применять различные техники обжига и совместим с большим количеством керамических глазузей.

Такой выбор глины обоснован тем, что на Руси в различных регионах использовались разные цветовые оттенки глины. Разнообразие природных источников материала позволило мастерам создавать уникальные изделия, отражающие специфику местности.

В центральных и южных регионах России была популярна красная и терракотовая глина, которая давала насыщенный теплый оттенок после обжига. В северных областях часто использовалась глина серого и коричневого цветов, придававшая изделиям более сдержанный и приглушенный тон. В некоторых районах можно было встретить также белую и голубую глину, которые позволяли создавать светлые и воздушные композиции.

Для создания предметов в работе были использованы виды глин, которые соответствуют наиболее часто встречающимся видам глин в различных регионах России. Это придаёт изделиям аутентичность и помогает передать дух и атмосферу конкретного исторического периода и места.

Разнообразие видов глины не только определяло визуальные характеристики работ, но и оказывало влияние на их физические свойства — пластичность, прочность и способность выдерживать высокий температурный режим обжига. Это внимание к деталям дало возможность подлинно передать визуальную эстетику прошлого и создать изделия, обладающие характерной для тех времён долговечностью и конструктивной прочностью. Цель работы состояла в том, чтобы каждая керамическая композиция не просто дополняла постановку, но становилась полноценным артефактом, вызывающим интерес к истории и пробуждающим уважение к богатейшему культурному наследию России.

Работа по созданию исторических предметов из аутентичной глины является не только технически сложной, но и глубоко концептуальной. Она требует предельного уважения к деталям и истории, что позволяет создавать произведения искусства, которые являются одновременно эстетически привлекательными и насыщенными культурным значением.

Первыми элементами керамической композиции стали крынка из красной глины и небольшой горшок. Оба предмета изготавливались при

помощи гончарного круга в мастерской керамики. Пришлось воспользоваться некоторыми источниками, чтобы освежить память создания изделий на кругу. Как показала практика, этот метод требует не только определенных технических навыков, но и значительного мастерства.

Первые шаги в процессе изготовления на гончарном кругу начинаются с подготовки глины. Важно правильно отмять её, чтобы избавиться от возможных воздушных пузырей и сделать материал однородным по структуре. Отбивка глины также помогает ей стать более пластичной и готовой к работе на кругу.

Следующий этап — отцентровка глины на гончарном кругу. Этот процесс включает в себя монтаж куска глины строго по центру круга, что требует умения и точности. Необходимо уделить этому этапу особое внимание, так как отцентровка влияет на дальнейшую симметрию и сбалансированность изделия. Глина должна плотно прилегать к поверхности круга, и любые погрешности на этом этапе могут привести к дефектам в готовом изделии.

Удержание глины в нужной влажности — еще один важный аспект работы. Слишком сухая глина устает и трескается, теряя пластичность, в то время как слишком влажная становится слишком мягкой и теряет форму. Тут на помощь приходят базовые знания о времени высыхания, а также навыки регулярного смачивания рук во время работы, чтобы поддерживать оптимальную влажность материала.

Следующим элементом композиции стал квасник (см. приложение Б.4). Был использован метод конструирования из плоских пластов, что отличалось от работы на гончарном кругу и предоставило новые возможности для создания более сложных форм.

Первым шагом стало приготовление глины и её раскатывание в плоский большой пласт при помощи станка. Глина раскатывалась до равномерной толщины, что было важно для придания изделию

однородности и прочности. Равномерность толщины помогает избежать деформаций в процессе сушки и обжига, а также улучшает внешнюю эстетику изделия.

Затем из этого пласта вырезались два круга и одна длинная полоска. Круги были предназначены для основания квасника, а полоска — для боковой стенки. Работа на этом этапе требовала предельной аккуратности и внимательности, чтобы все детали имели правильные размеры и ровные края. Использовались металлические линейки и ножи, чтобы добиться идеальной формы. После того, как детали были вырезаны, глине нужно было дать немного просохнуть. На этом этапе важно добиться того, чтобы глина стала немного более устойчивой, но не пересохла. Полусухая глина будет легче склеиваться и удерживать форму при соединении деталей.

По достижении нужной стадии подсыхания, можно начинать собирать конструкцию. Полоска глины огибается вокруг одного из вырезанных кругов, создавая форму похожую на бублик. Чтобы соединение было прочным, необходим шликер — смесь глины и воды, которая выполняет роль клея в гончарном деле. Шликер наносился на края деталей перед их соединением, обеспечивая жесткость и прочность конструкции.

После того как основная часть, напоминающая бублик, была собрана, ей потребовалось подсохнуть еще немного, чтобы стать достаточно устойчивой для работы с более мелкими деталями. В процессе сушки необходимо следить за тем, чтобы глина не потеряла свою форму и не появилось трещин.

Следующий этап — добавление горлышка, ножки, ручки и крышки. Для горлышка снова использовался метод раскатывания плоского пласта глины, из которого вырезала необходимые формы. Горлышко аккуратно приклеивалось к верхней части основной конструкции с помощью шликера. Процесс был довольно кропотливым, так как важно было точно выровнять и плотно закрепить детали, чтобы избежать утечек кваса.

Ножка была создана аналогично — добавлялась к нижней части конструкции, обеспечивая устойчивость квасника. Ручка создавалась отдельно, формируясь таким образом, чтобы её было удобно держать и чтобы она гармонично вписывалась в общий дизайн. Ручка прикреплялась к боковой стенке также с использованием шликера. Крышка, как завершающий элемент, была вырезана из оставшегося пласта глины, подогнана по размеру горлышка, чтобы плотно закрывать квасник и не пропускать воздух.

Следующим разработанным элементом стал кувшин. Для его создания использовались красная глина, метод жгутиков и налепливания. Материал раскатывается в длинные ровные жгуты равномерно по всей длине. Это гарантирует, что кувшин будет иметь однородные стенки, что позитивно скажется на его прочности и эстетике. Далее происходит формирование плотного кольца из жгута, которое станет основой. Жгутики укладываются сверху по спирали, один на другой. Через некоторое время, изготовив $\frac{1}{3}$ от высоты кувшина, техника изменилась. Вместо добавления жгутиков начался метод налепливания кусочков глины друг к другу. Этот метод позволил создать нужные изгибы и изменения в ширине кувшина.

После того как вся форма была создана, кувшин выглядел немного неопрятным (см. приложение Б.5) с неровностями и излишними выступами. Начался процесс доводки с использованием разнообразных инструментов. Лопаткой аккуратно отбивается поверхность кувшина, разглаживая и выравнивая ее.

После достижения желаемой формы, начинается финальная отделка. С помощью губки, смоченной водой, сглаживается поверхность, удаляются мелкие царапины и неровности. Губка также способна сбить пыль и сделать поверхность кувшина более гладкой на ощупь (см. приложение Б.6).

Последний элемент керамической композиции — братина, которая изготавливалась из пластов. Этот метод позволяет формировать более

сложные и крупные элементы с высокой степенью точности, что особенно важно для создания декоративных и функциональных объектов. Толщина пластов должна быть одинаковой по всей площади, чтобы изделие было прочным и не деформировалось при сушке и обжиге. После того как пласти были подготовлены, начинается формирование основной части братины. С помощью резака для глины вырезаются две одинаковые формы для боковых сторон, а также дно, затем соединяются при помощи шликера. Швы тщательно разглаживаются специальным шпателем, чтобы соединения были прочными и незаметными. После этого изделие подсушивается, чтобы глина стала более устойчивой для дальнейшей работы. Пока основа лодочки высыхает, создается шея утки, которая будет служить декоративным элементом и функциональной ручкой для братины. Снова раскатывается пласт, из которого вырезается прямоугольник, затем он аккуратно сворачивается в трубочку так, чтобы края плотно прилегали друг к другу. Используя шликер, склеиваются и разглаживаются швы, чтобы трубочка была ровной и прочной. Один конец трубочки принимает форму головы утки.

После того, как обе части — лодочка и шея утки — были готовы и подсохли, начинается процесс объединения деталей. Соединительные участки тщательно смазываются шликером, затем при помощи шпателя и губки разглаживаются швы и проверяется надежность соединения.

Было принято решение приступить к этапу декорирования нескольких необожженных изделий. Для квасника был запланирован рельеф чешуи щуки. Предварительно подготовив инструменты для достижения тонких и детализированных линий, намечаются контуры чешуйки, используя тонкий металлический штихель. Чтобы создать дополнительные текстуры и мелкие акценты, которые придают изделию особую выразительность, использовалась игла и другие тонкие инструменты. Процарапывание позволило добавить реалистичные штрихи.

Когда работа над квасником была завершена, начинается процесс декорирования горшка. Сначала поверхность замывается мягкой влажной губкой, чтобы придать глине влажную клеящую текстуру, а также удалить лишнюю пыль и мелкие частицы, которые могли бы помешать следующему этапу декорирования. Целью процесса — создать эффект старого, поношенного изделия, для этого применялась пыль белой и красной глины (см. приложение Б.7). В процессе оформления сосуда использовались пальцы, мягкая кисть и губка для втирания глиняной пыли в поры и трещины на поверхности горшка, что создавало эффект старения и износа, придавая изделию уникальный и аутентичный вид. Пыль красной глины добавила контраст и глубину эффекта старения. Смешивая белую и красную глину на некоторых участках, получался более сложный и многослойный оттенок. Особое внимание уделялось краям горшка и местам, где естественным образом могли появиться потертости и износ со временем. Этот процесс был довольно трудоемким, но очень увлекательным, так как каждый отпечаток создавал уникальный характер изделия.

Когда все элементы композиции были готовы и успешно прошли этап сушки, началась финишная обработка перед обжигом. Изделию придавалась гладкость и законченный вид. Этот этап включает шлифовку и замывку, которые помогают избавиться от мелких изъянов, неровностей и видимых стыков, обеспечивая идеально ровную поверхность перед обжигом. Необходимый для работы инструмент — наждачная бумага разной зернистости. Процесс шлифования начинается с крупнозернистой бумаги (около 80-120 grit). Она позволила убрать крупные неровности, следы от инструментов и небольшие дефекты, которые могли появиться в процессе лепки и сушки. После устранения грубых дефектов происходит переход к использованию бумаги средней зернистости (около 220 grit) для более тонкой обработки поверхности изделия. Этот этап помогает сгладить

переходы и создать более ровную структуру. Особенно важно уделить внимание швам и стыкам, чтобы они стали невидимыми, и общее впечатление от композиции было цельным и однородным. Далее происходит замывка изделия мягкой и мокрой губкой. Вода должна быть комнатной температуры, не слишком холодная и не горячая, чтобы не вызвать резких изменений в структуре глины. Поверхность изделий замывается легкими движениями. Важно не переусердствовать с водой и не намочить глину слишком сильно, чтобы не разрушить её структуру. После замывки необходимо, чтобы вода из изделия полностью испарилась, и поверхность вновь обрела свою прочность перед обжигом. Когда шлифовка и замывка были завершены, сосуды стали гладкими и готовыми к обжигу. Важно помнить, что даже после тщательной обработки глина должна снова пройти этап первичного высушивания перед помещением в печь. Это предотвратит появление трещин и деформаций при первом нагреве.

Далее изделия отправились в гончарную печь для первичного обжига, который делает их крепкими и готовыми для последующего нанесения глазури или других декоративных покрытий. После выполнения всех необходимых обжигов и нанесения финальных покрытий братина стала готовой к использованию, радуя своей красотой и функциональностью.

После первичного обжига, также известного как бисквитный обжиг, происходит нанесение глазури на изделия. Этот процесс является важным шагом в создании керамики, так как глазурь не только придает изделию законченный, эстетический вид, но и делает его более прочным и водонепроницаемым (см. приложение Б.8).

После первичного обжига было принято решение покрыть некоторые изделия обычной прозрачной глазурью, чтобы сохранить и подчеркнуть естественную текстуру и цвет глины. Это было обусловлено историческими особенностями данных объектов, на которых редко использовались цвет и

орнамент. Прозрачная глазурь выделила тонкости рельефа, создавая впечатление, будто изделие вышло из рук древнего мастера.

Для квасника и братины характерна цветная глазурь, так как эти объекты чаще всего были яркими и украшенными множеством декоративных элементов. Исходя из традиционных техник и желаемого визуального эффекта, было принято решение использовать несколько цветов глазури. Подборка глазурей была тщательно продумана и предварительно выкрашена на пробниках (см. приложение Б.9), чтобы соответствовать историческим прототипам и подчеркнуть декоративные особенности изделий. Для квасника был подобран глубокий цвет (см. приложение Б.10), который подчеркнул рельеф чешуи щуки. Для братины — сочетание ярких цветов, что создает праздничное впечатление, характерное для таких объектов. В отдельных местах прослеживались контрастные оттенки, чтобы акцентировать внимание на декоративных элементах и поцарапанных деталях. Для достижения этого эффекта использовались кисти и губки, что позволило работать с высокой степенью точности и контролировать процесс нанесения глазури на мелкие детали.

После завершения нанесения глазури изделиям было нужно время на полное высыхание перед вторичным обжигом. Вторичный обжиг при высоких температурах позволяет глазури растекаться и запекаться, создавая защитный и декоративный слой. Процесс нанесения глазури завершился, изделия приобрели яркость, долговечность и визуальную привлекательность. Прозрачная глазурь подчеркнула изящную простоту одних сосудов, тогда как цветная глазурь придала яркость и выразительность другим, отразив их исторически декоративное значение.

Выводы по главе 2

Процесс создания эскизов перед началом работы является ключевым этапом в различных творческих профессиях. Эскизы служат инструментом визуализации идей и концепций, позволяя заранее оценить различные аспекты будущего произведения, такие как форма, композиция и детали. Кроме того, создание эскизов помогает более эффективно планировать работу, определить композицию, пропорции, цветовую гамму и другие критически важные элементы проекта, что значительно облегчает последующие этапы реализации.

Тщательное выполнение всех этапов — от создания эскиза до финального обжига и декорирования — является залогом успеха в создании качественной и эстетически привлекательной скульптурной керамической композиции для музейных мастер-классов. При соблюдении всех технологических процессов можно достичь высоких результатов и порадовать посетителей уникальными изделиями.

Благодаря воссозданию точных исторических реалий через материалы, керамические композиции стали особым мостом, связывающим современность с культурным наследием прошлого, приглашая зрителя в увлекательное путешествие по регионам и эпохам. Каждое изделие несет в себе частицу того времени и места, которым посвящено и позволяет не только восхититься мастерством древних ремесленников, но и лучше понять их образ жизни и культурные традиции. Такой кропотливый и технически сложный процесс позволил мне не только создать исторически достоверные предметы, но также овладеть глубокими навыками и знаниями гончарного ремесла.

Заключение

В данной работе за основу для создания арт-объектов для музейных мастер-классов были взяты древнерусские предметы. Актуальность темы обусловлена сохранением и интерпретацией культурного наследия в условиях глобализации и технологического прогресса, который часто приводит к утрате уникальных традиционных знаний.

Современные арт-объекты, созданные на основе древнерусских прототипов, находятся на стыке прошлого и настоящего и создают условия для непрерывного культурного диалога. Данный подход позволил не только осмыслить и сохранить исторические и культурные ценности, но и интегрировать их в современный культурный контекст. Это приобретает особую важность в условиях стремительных социальных и культурных изменений.

Мастер-классы создают условия для активного вовлечения посетителей в процесс создания искусства. Посетители получают возможность узнать о культуре и истории, а также практически познакомиться с историческими объектами. Мастер-классы пробуждают интерес к истории и культуре, развивают творческие способности и укрепляют связь с культурным наследием.

Путем изучения исторических источников, артефактов, музейных экспонатов и научных исследований, были созданы эскизы, которые отражают сущность и эстетику оригиналов. Не менее важным этапом явилась подготовка материалов. Лепка, обжиг и декорирование — последующие этапы, которые требуют точности и документальности.

В результате проведенного исследования была создана керамическая скульптурная композиция, включающая разнообразные виды посуды, которая применялась в русской деревне. Благодаря этому посетители мастер-класса смогут изучить историю быта на Руси.

Осмысление древнерусских предметов быта через современные арт-объекты актуально в современных условиях глобализации и технологического прогресса. Это поможет сохранить культурную идентичность и интегрировать исторические ценности в современный контекст, также способствует сохранению традиций и культурной преемственности.

Список использованной литературы

1. Забелин, И.Е. Быт и нравы русского народа в XVI и XVII столетиях (сборник) — 560 с.
2. Бычков, В. Русская средневековая эстетика XI - XVII века / В. Бычков.— 640 с.
3. Вагнер, Г. К. Канон и стиль в древнерусском искусстве / Г. К. Вагнер. — 285 с.
4. Вздорнов, Г.И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII – начала XV веков. — М., 1980. — 551 с.
5. Вздорнов, Г.И. История реставрации и изучения русской средневековой живописи. — М., 1986. — 457 с.
6. Вздорнов, Г.И. Феофан Грек. Творческое наследие. — М., 1983. — 338 с.
7. Вопросы формирования русской народности и нации. Сборник статей. Под ред. Волобуева Р.А. — М-Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — 354 с., ил.
8. Воронин, Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. Т. I–II. — М., 1961–1962. — 583 с., ил.
9. Высоцкий, А.М. Храм Иезекииля как источник наружного скульптурного декора владими́ро-суздальских храмов XII — XIII вв.: SIC ET NON // Древнерусское искусство: Русь и страны византийского мира. XII век. — СПб., 2002. — С. 255-269.
10. Горбунов, В. Н. Древнерусские жемчужные украшения: символика и история производства / Горбунов, В. Н. — 29 с.
11. Городцев, В. А. Русская доисторическая керамика (с 5 табл.) / В. А. Городцев. — М.: тип. Имп. Моск. ун-та, 1901. — 100 с.
12. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Т. 1. Древнерусское искусство X — начала XV века. — М., 1995. — 274 с.

13. Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XI — XV века / Отв. ред. И.А. Стерлигова. — М., 1996. — 511 с.
14. Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл XVI–XVII веков / Ред.-сост. И.А. Стерлигова. — М., 2008. — 519 с.
15. Иманов, Г. М., Косов, В. С., Смирнов, Г. Производство художественной керамики / Г. М. Иманов, В. С. Косов, Г. Смирнов. — М.: Искусство, 1975. — 200 с.
16. Кириченко, И. Русский стиль. Т. 1. Искусство Киевской Руси. IX – первая четверть XII века. — М., 2008. — 664 с.
17. Коваль. Керамика Востока на Руси. IX – XVII вв. / Коваль.
18. Колпакова, Г. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / Г. Колпакова. — М.: Искусство, 1959. — 240 с.
19. Лидов, А.М. О символическом замысле скульптурной декорации владими́ро-суздальских храмов XII — XIII вв. // Древнерусское искусство. Русь. Византия. Балканы. XIII век. — СПб., 1997. — С. 172-184.
20. Лифшиц, Л. И. История русского искусства. Т. 1. Русское искусство X–XVII веков. — М., 2007. — 343 с.
21. Лукич, Г. Конструирование художественных изделий из керамики / Г. Лукич. — 182 с.
22. Любимов, Л.С. Искусство Древней Руси. — М.: Просвещение, 1974. — 162 с.
23. Макарова, Т. Поливная керамика в Древней Руси / Церамик вернисе де л'ансьенн Руси / Т. Макарова. — М.: Наука, 1985. — 320 с.
24. Маясова, Н.А. Древнерусское лицевое шитье. Каталог. Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль". — М., 2004. — 496 с.

25. Михайлов, А. Д. Медные купели Древней Руси: исследование и классификация / Михайлов, А. Д. — 448 с.
26. Мусина, Р., Федорова, З. История художественной керамики / Р. Мусина, З. Федорова. — 359 с.
27. Николаева, Т.В. Древнерусская мелкая пластика из камня. XI—XV вв. (Археология СССР. Свод археологических источников. Е1 — 60). — М., 1983. — 163 с.
28. Николаева, Т.В. Прикладное искусство Московской Руси. — М., 1976. — 288 с.
29. Новаковская-Бухман, С.М. Царь Давид в рельефах Дмитриевского собора во Владимире // Древнерусское искусство. Византия, Русь, Западная Европа: Искусство и культура. Посвящается столетию В.Н. Лазарева. — СПб., 2002. — С. 172-186.
30. Ракова, М.М., Рязанцева, И.В. История русского искусства. — М.: Изобразительное искусство, 1991. — 235 с.
31. Рыбаков, Б. А. Декоративно-прикладное искусство Руси X-XIII веков. Иллюстрированный альбом / Б. А. Рыбаков. — Л.: Аврора, 1971. — 200 с.
32. Рындина, А.В. Древнерусская мелкая пластика. Новгород и Центральная Русь XIV — XV веков. — М., 1978. — 192 с.
33. Рябцев, Ю.С. Путешествие в Древнюю Русь: Рассказы о русской культуре. — М.: ВЛАДОС, 1995. — 394 с.
34. Сарабьянов, В.Д., Смирнова, Э.С. История древнерусской живописи. — М., 2007. — 750 с.
35. Силкин, А.В. Строгановское лицевое шитье. — М., 2002. — 397 с.
36. Скотт, М. Керамика. Энциклопедия / М. Скотт. — М.: АСТ, 2007. — 256 с.

37. Словарь русских иконописцев XI–XVII веков / Ред.-сост. И.А. Кочетков. Изд. 2. — М., 2009. — 1102 с.

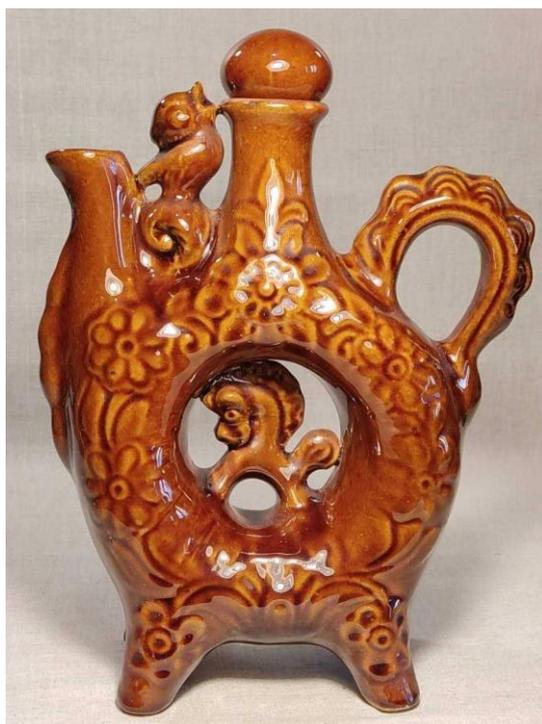
38. Смирнова, Э.С. О первоначальной композиции и иконографической программе серебряного оклада XI в. иконы "Апостолы Петр и Павел" из Софийского собора в Новгороде // Древнерусское искусство. Византия, Русь, Западная Европа. Посвящается 100-летию со дня рождения В.Н. Лазарева. — СПб., 2002. — С. 172-186.

39. Ткаченко, Л. А. Художественная керамика: учебное пособие для вузов. 2-е изд. / Л. А. Ткаченко. — М.: Высшая школа, 2008. — 350 с.

40. Шемякин, А. П. Русские древние мозаики: исследование композиций и истории / Шемякин, А. П. — 1184 с.

41. Энциклопедия мировой живописи / Сост. Петровец Т.Г., Садомова Ю.В. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 431 с.: ил.

Приложения А Материалы теоретического исследования

Приложение А.1
Пример Скопинской керамики XIX в.

Приложение А.2
Крынка - древний вид русского сосуда, известен с X-XIII в.в.

Приложение А.3

Кацея - богослужебная утварь, на Руси существовала уже приблизительно в XI в.

Приложение А.4

Братина - сосуд для пиршеств и обрядов.

Приложение А.5

Кувшин - использовался для хранения и переноски жидкостей: молока, кваса, морсов.

Приложения Б Материалы практического исследования

Приложение Б.1

Вариант постановки для мастер-класса.

Приложение Б.2

Первый эскиз.

Приложение Б.3
Форэскиз.

Приложение Б.4
Элемент керамической композиции - квасник.

Приложение Б.5

Начало создания предмета методом налепливания.

Приложение Б.6

Изделие после обработки поверхности специальными инструментами.

Приложение Б.7

Декорирование горшка сухой глиной и ангобами.

Приложение Б.8

Керамическая композиция до нанесения глазури.

Приложение Б.9
Выкраска пробников.

Приложение Б.10
Квасник в глазури после обжига.

Приложение Б.11

Итог работы.