Современные технологии изготовления

и обработки художественной керамики.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………… 2

Глава 1. Исторические справки развития керамики……………….. 5

1.1.Античная и средневековая керамика…………………………..... 5

Глава 2.Керамика Нового времени. Современная керамика……… 6

2.1. Развитие европейской керамики с 1300 по 1600 г…………….. 6

2.2. Развитие европейской керамики с 1600 по 1900 г…………….. 7

2.3. Развитие керамики на Руси……………………………………... 7

2.4. Развитие европейской керамики в 20-ом веке………………… 8

Глава 3. Художественная керамика…………………………………. 9

3.1.Географические центры художественной керамики…………… 9

3.1.1Россия……………………………………………………………. 9

3.1.2. Украина…………………………………………………………. 10

3.1.3. Молдавия……………………………………………………….. 10

3.1.4. Белоруссия……………………………………………………… 10

3.1.5. Латвия…………………………………………………………… 10

3.1.6. Литва…………………………………………………………… .11

3.1.7. Эстония…………………………………………………………..11

3.1.8. Грузия………………………………………………………… . 11

3.1.9. Армения……………………………………………………….... .11

3.1.10. Таджикистан………………………………………………….. 11

3.1.11. Узбекистан…………………………………………………….. 11

3.1.11. Узбекистан ……………………………………………………………………………. 11

3.2. Современные приемы и методы ………………………………... 11

изготовления художественной керамики……………………………. 11

3.3. Виды глин и их свойства………………………………………… 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….. 15

Список литературы…………………………………………………… 22

Приложение…………………………………………………………… 25

Приложение…………………………………………………………… 28

Глина бывает разная, и нужно только

иметь умелые руки, пытливый ум

и много солнечной энергии,

чтобы превратить ее в керамику.

Эдуард Детлав.

ВВЕДЕНИЕ

Керамика обладает безграничными эстетическими и функциональными возможностями. Ее художественно-технические качества могут использоваться в архитектуре, монументально-декоративном искусстве, скульптуре и дизайне. Богатый исторический опыт убеждает в том, что керамике подвластно решение сложных задач синтеза с архитектурой.

 В современном искусстве все ярче проявляется общее для всех художников стремление к разнообразию используемых материалов.

Керамисты в своей работе ориентируются как на традиции, так и на новые концепции, используя все средства, которые могут быть полезны для воплощения их творческой идеи в жизнь. Так, многие мастера при декорировании керамических изделий экспериментируют с такими материалами, как стекло, металл, пластмасса, а иногда даже обращаются к иным видам искусства, например к фотографии.

И сегодня керамика, оставаясь по-прежнему востребованной и продолжая многовековые традиции, получает новое звучание. Обращение к традиционной керамике служит для многих художников поводом для размышления и отправной точкой для создания нового художественного языка.

Уникальные свойства керамики и возможность воплотить в ней значительные произведения позволили создавать разномасштабные работы: от гигантских монументально-декоративных рельефов до малых форм. Художники открыли в этом материале богатейшие возможности синтеза формы, цвета и пространства, освоения новых сюжетов и тем.

Феномен возрождения керамики конца ХХ в России закономерен и удивителен, так как в северной стране в силу климатических условий и недостатка солнца ведущую роль на протяжении веков играла не форма, а цвет. Поэтому изобразительную культуру России вплоть до XX века определяла живопись. В художественной керамике синтез формы и цвета значительно увеличивал эмоциональное воздействие произведений, что обязывало художников-керамистов использовать весь арсенал средств художественной выразительности в восприятии мира в его сложной цвето-пластической взаимосвязи, в умении обостренно видеть, чувствовать и думать.

Декоративное искусство не ограничивалось простым познанием, а осуществлялось в новых художественных формах, в которых познание становилось действием.

Произведения русской декоративной керамики конца XX и начала XXI веков имели цветовые и пластические принципы построения, характерные и для других видов искусства, однако специфические особенности этого материала выделили керамику в самостоятельный вид творчества.

Отечественная декоративная керамика отличалась от зарубежной глубиной и выразительностью художественного образа, романтической чувственностью, философским отношением к миру и высоким уровнем мастерства.

У истоков декоративной керамики последней трети XX века стояли выдающиеся скульпторы И.Ефимов, И.Фрих-Хар, А.Сотников и В. Васильковский, чья деятельность вкупе с высшими художественно-промышленными заведениями (Московское высшее художественно-промышленное училище 4 (б.Строгановское) и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И.Мухиной) способствовала бурному развитию национальной керамики и ее достижениям на международных выставках-конкурсах.

Поддержка искусства со стороны государства и общественных организаций, активная работа Домов творчества и художественных комбинатов способствовала рождению самобытных школ керамики в Москве, Ленинграде, а затем в Красноярске.

 Художники московской школы керамики тяготели к скульптурной форме, серьезному освоению пластических проблем, органичному включению в глиняную форму цвета и фактуры. Теплота, камерность и проникновение в глубину художественного образа всегда отличали произведения московских художников.

Для мастеров ленинградской школы на первом плане были проблемы конструкции, приемы формообразования, повышенный интерес к структуре и графическому декору, в частности, росписи по белой эмали.

В 90-е годы сложилось новое самостоятельное явление в декоративной керамике - красноярская школа, объединившая художников, работавших в Сибири и Алтайском крае. Мастера этой школы особый акцент делают на новое прочтение корневых, мифологических и знаковых первооснов искусства далеких предков, бережное отношение к традициям народного орнамента, соединение керамики с другими материалами.

Изменения в общественно-политическом укладе страны в начале 90-х годов привели не только к рождению новых общественных отношений, но и распаду творческих связей между художниками, потере основной производственной базы керамистов в Дзинтари (Латвия), творческих комбинатов и Домов творчества, оказавшихся на территории ставших независимыми бывших союзных республик.

Эти обстоятельства негативно повлияли на декоративную керамику России, особенно в Санкт-Петербурге, где распад группы «Одна композиция» замедлил развитие этого вида творчества. Московским керамистам удалось сохранить творческие базы в Гжели и на Экспериментальном творческо-производственном комбинате Союза художников России, где по-прежнему работали творческие группы по керамике и фаянсу. Кроме того, московские мастера регулярно устраивали в 90-е годы выставки декоративного искусства, принимали участие в специализированных смотрах керамики.

На этом фоне происходило становление и интенсивное развитие красноярской школы декоративной керамики.

Актуальность избранной темы обусловлена тем, что отечественная декоративная керамика переживает в настоящее время период, связанный с появлением новых тенденций, средств художественной выразительности и переломом в сознании некоторых художников, вынужденных приспосабливаться к иным экономическим условиям, учитывать требования рынка, изменившиеся отношения с архитектурой, другие представления о синтезе искусств.

Предметом исследования стало и состояние декоративной керамики в России и история её возникновения и развития . Основные проблемы формообразования керамики, влияние технологии на создание художественного образа, а также связь керамики с другими видами искусства.

Целью работы является изучение и выявление тенденций развития и художественно — композиционных закономерностей, характера формообразования русской декоративной керамики последней трети XX века и начала XXIв , а также определение ее роли и места в системе декоративного искусства

Объектом исследования является декоративная керамика последней трети XX века и начала XXIв как особый вид творчества.

Глава 1. Исторические справки развития керамики.

1.1.Античная и средневековая керамика.

Первые глиняные сосуды появились в эпоху неолита, когда кочевники перешли к оседлому образу жизни и им понадобились предметы обихода для длительного хранения продуктов.

Позже люди научились обжигать глину на огне, что сделало ее прочной и водонепроницаемой. К этому времени относятся и первые свидетельства об украшении глиняных сосудов. История бытия древних стала доступна нам благодаря сохранившимся предметам из глины и их фрагментам*.*

С 12 000-2000 г. до н.э. первые глиняные изделия, обжиг которых производился при низких температурах, изготовлены на Японских островах.

5000 г. до н.э. китайские гончары изобрели гончарный круг. Самые ранние образцы, покрытые эмалью, найдены в долине реки Нил и тоже относятся к этому времени. Египтяне изобрели «египетскую пасту», однако глазурь была еще недостаточно прочной.

4000 г. до н.э. в Месопотамии первые изделия изготовлены на круге и получены первые виды глазурей.

С 2000-1000 г. до н.э. подобные глазури используются и на Крите в период минойской цивилизации, изделия которой стали первой европейской керамикой.

Ок.1400г до н. э. минойская цивилизация исчезает, оставив потомкам сосуды, вылепленные способом из жгутов.

В Персии создаются великолепные керамические предметы с лощеной поверхностью*.* Часто изделия украшены фантастическими существами**.** В Северной Европепроизводятся предметы простых форм без декоров.

С1000-500 г. до н.э. в Китае в период династии Чжоу развивается техника обжига. Она доведена до 1200*. Получена «каменная масса», содержащая неочищенный каолин (10). Около 1000 г. до н.э. предпринята попытка изготовления фарфора.

В Греции производятся большие декоративные вазы с блестящей поверхностью, украшенные сложными геометрическими узорами.

Геометрический стиль меняет чернофигурный стиль, затем краснофигурный.

Этруски - расцвет 700-400 гг.до н.э. знаменитая техникабуккеро позволяла получать изделия с темной лощеной поверхностью, имитировавшей металл.

С 500 г. до н.э. – 300 г. н.э. в Риме формы и декор напоминают греческий стиль. Усовершенствуется техника обжига. Используются свинцовые глазури.

200 г. до н.э.Китай. Найдено, относящееся к этому времени удивительное собрание статуй из терракоты в погребальном кургане императора Цинь Ши-хуанди. 6000 фигур воинов в натуральную величину.

С 300 до 1300 гг. в Китай из Персии ввозятся исходные материалы для производства глазурей при низкой температуре. 1000-1300гг. – золотой век для китайского керамического искусства. Вручную производится знаменитый китайский фарфор, отличавшийся твердостью и звонкостью. Используются новые технологии.

Арабские мастера изобрели глазурь "восстановительного огня", **люстровую керамику (1)** с красивым металлическим отблеском. В X—XIII вв. она получила распространение в странах Ближнего Востока и в Испании.

Это открытие можно считать началом производства майолики. В Европе производятся простые и функциональные предметы быта и здесь она появилась к концу XVI века (майолика в зависимости от происхождения, также часто называется фаянсом).

Глава 2.Керамика Нового времени. Современная керамика.

2.1. Развитие европейской керамики с 1300 по 1600 г.

Период географических открытий и торговых отношений. В Китай из Персии привезен кобальт для росписи фарфора. Открыты и используются другие минералы для изготовления многоцветных керамических красок.

В Европе путешествия Марко Поло оказали большое влияние на культуру. Завезен китайский фарфор. Местные мастера стремятся разгадать «китайский секрет». В Испанию из исламских стран попадает люстровая керамика. Отсюда, через остров Майорка она приходит в Италию. Местные изделия с люстром называются «майолика». Обладая пористым черепком из содержащей железо и известь, но при этом белой фаянсовой массы, она была покрыта двумя глазурями: непрозрачной, с высоким содержанием олова, и прозрачной блестящей свинцовой глазурью

В конце 16 века центром производства белой майолики (фаянса) становится город Фаэнца.

2.2. Развитие европейской керамики с 1600 по 1900 г.

В Японии наряду с тонким фарфором начинается производство нового типа керамики – «раку», предназначенной для чайной церемонии. Считается, что этот тип керамики разработан тибетскими монахами.

В Северной Европе в 18 веке зарождается промышленное производство. В Англии первое массовое керамическое производство высокого качества. В Германии готовят фарфор, имитирующий китайские образцы. Франция известна изделиями севрской мануфактуры. Роспись в белом резерве на знаменитом «королевском синем» фоне с обилием позолоты. Известны севрские статуэтки матового белого бисквита.

Но промышленное производство керамических изделий приводит к их обезличивании. И тогда «Движение ореев6ва и ремесла», зародившееся в Англии, выступило против копирования стилей прошлых эпох за создание оригинальных произведений.

2.3. Развитие керамики на Руси

Археологические находки во многих древнерусских городах свидетельствуют о широком развитии на Руси гончарного ремесла. В Древней Руси применяли большей частью двухъярусные (нижний, топочный ярус зарывали в землю), гончарные горны, но были и одноярусные.

Монголо-татарское нашествие повлияло на развитие древнерусской культуры. История одной из ее ветвей — **керамики** сместилась из южных регионов в северные и западные пограничные города, в московские земли, поэтому не случайно возрождение изразцового искусства в Древней Руси было связано с Псковом и Москвой. Было уничтожено множество произведений русских гончаров IX—XII веков. Например, исчезли двуручные корчаги-амфоры, вертикальные светильники, более простым стал орнамент, искусство перегородчатой эмали, глазурь (самая простая — жёлтая, уцелела только в Новгороде).

 В XIII—XIV столетиях в Пскове получила распространение муравленная черепица (5), применяемая для головного убора православных храмов. Она, вероятно, породила простые облицовочные плитки, а затем изразцы с узором и румпой (11) для крепления в кладке стен.

На территории Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря сохранились уникальные памятники **глазурованной керамики** — более ста древних надгробных монашеских плит (керамид), вмурованных в стены подземных галерей. Достигающие в среднем высоты 45-60 см и имеющие ширину 30-40 см, они выполнены из обожженной глины с темно-зеленой поливой. Количество и высокое художественное качество изделий свидетельствует о том, что в монастыре издревле процветало **керамическое** производство. Керамиды впервые на Руси начали изготавливать именно на Псковщине в XVI веке. В монастыре была специальная гончарная мастерская.

 Псковские гончарные изделия, такие как посуда, узнаваемы по своим формам. Искусство псковских мастеров ярко проявилось в изготовлении декоративной **керамики.**

2.4. Развитие европейской керамики в 20-ом веке.

Новый импульс получает развитие искусства «малых форм». Керамисты экспериментируют с каменными массами, фаянсом, фарфором, создавая выразительные по форме изделия со скупым декором или вовсе без него.

Стиль «ар нуво», предлагает концепцию взаимоотношений между искусством «малых форм» и архитектурой. Антонио Гауди (Барселона) применяет битый керамический черепок для облицовки архитектурных шедевров. Для художественного выражения своего замысла, европейские художники находят вдохновение в народной керамике.

Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал, Альберто Джакометти тоже работают с глиной, моделируя ее форму и цвет, воплощая в предметах из керамики стилистические особенности своего стиля.

Во второй половине 20 века, благодаря промышленному производству и совершенствованию технологии, керамическая продукция расширила свой рынок и наконец, завоевала особое место в декоративно-прикладном искусстве.

В современном искусстве проявляется стремление к разнообразию используемых материалов. Керамисты ориентируясь на традиции, создают новые концепции, экспериментируют с металлами, стеклом, пластмассами. Иногда даже обращаются к другим видам искусства, например, фотографии.

Франц Шталер использует большие вазы, старые сосуды, утратившие свое назначение, преображает их в скульптурные произведения. Художник Ханибал-Хани (Хорватия), стремясь, освободится от формы, экспериментирует с высокими температурами обжига. Его метод, «деконструкция керамики», основан на глубоком изучении свойства глиняного теста и флюсов, а также тончайшей регулировке циклов обжига.

В 60-е годы 20 века, благодаря феномену инсталляции открыты новые возможности в искусстве, позволяющие организовывать пространство. Это касается и керамики.

Современное направление в искусстве организации среды – дизайн. Функции и эстетика объединились и обе значимы в предмете дизайна. Мирко Дениколо – дизайнер, скульптор, технолог керамического производства. От идеи, нашедшей свое отражение в эскизах, до будущего оригинального произведения перед автором возникает немало проблем, в том числе разработка и использование новых технологий в керамике.

Художники, экспериментируя в обжиге, составах красок, техниках лепки, используя другие материалы, продолжают развитие керамического искусства, по сей день.

Глава 3. Художественная керамика

3.1.Географические центры художественной керамики

3.1.1. Россия

Гжель (Московская обл.). Это самый крупный и известный в России керамический промысел. Возник в 17 веке. Продукция: разные виды керамики, в т. ч. фарфор. Основное изделие: посуда (больше всего чашки и чайники). Сюжетный рисунок: цветы, птицы, деревья, архитектурные сооружения. В росписи преобладает синий и золотой цвета на белом фоне.

Скопин (Рязанская обл.). Фигурная посуда, например, в виде рыб, льва, птиц и игрушка в виде разных животных, в т. ч. полуфантастических. Основная палитра глазури: коричневая, зеленая и желтая.

Село Дымково (Кировская обл.). Глиняная игрушка в форме свистулек. Материал: красная глина. Основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий, медный. Фон: белый. Свистульки изготавливают в виде разных зверей.

Город Каргополь (Архангельская обл.). Глиняная игрушка в виде фигур зверей, разных сказочных персонажей, деревенских жителей. Чаще других вылепляют фигурки медведей, оленей, собак (ведь Каргополь расположен на севере Русской равнины недалеко от тундры!). Цвета: синий, коричневый, зеленый, красный. Особенность: лепка несколько примитивная, упрощенная, фигурки людей приземистые.

Деревня Филимоново (Тульская обл.). Глиняная игрушка. Фигурки животных и людей. Сюжеты: деревенский и городской быт, сказочные образы. В росписи присутствуют геометрические элементы: треугольники, кружки и точки. Основные цвета: красно-розовый, зеленый и желтый, фон бело-серый.

Аул Балхар (Дагестан). Гончарная посуда, в основном - кувшины и мелкая пластика. Рисунок: растительные и геометрические формы.
Кувшины копируют античные изделия. Пластика - это в основном одиночные фигуры животных, выступающие не как игрушки, а как скульптурная композиция. Особенность: изделия не покрывают глазурью. Поверхность изделий - матовая с красноватым оттенком.

3.1.2. Украина.

Бытовая посуда с крупным растительным орнаментом и яркой цветной глазурью - ведущее направление украинской керамики. Другой характерный её вид - декоративная скульптура, украшенная лепными деталями.

Село Опошня (Полтавская обл.). Продукция: разнообразная посуда, игрушки и декоративные фигуры зверей, особенно львов. Фон: красный и белый.

Город Васильев (Киевская обл.). Продукция: вазы, тарелки, кашпо. Основные цвета: золотисто - коричневый и изумрудно - зеленый. Особенность: небольшой рельеф на гладкой поверхности.

Село Косово (Ивано-Франковская обл.). Проживают гуцулы (смесь украинцев и молдаван). Продукция: квасные и молочные кружки, подсвечники, вазы. Рисунок: разные растения. Основной цвет: желто-зеленый. Особенность: заглубленный по контуру рисунок.

3.1.3. Молдавия.

В основном керамическая посуда красного, черного, серого цветов. Геометризованный орнамент. Лепной рельеф. Рисунок: природные узоры.

3.1.4. Белоруссия.

В Белоруссии изготавливают керамическую посуду, а также игрушки из глины, чаще в форме свистулек. Цвета: темно-зеленый, белый, желтый. Основной центр **- город Ивенец**.

3.1.5. Латвия.

Керамику (кувшины, миски, горшки, подсвечники, вазы) изготавливают в основном в юго-восточной части страны (**Латгалия**). Цвета: зеленый, желтый, коричневый.

3.1.6. Литва.

Разнообразная гамма продукции из керамики (посуда, игрушки, скульптура). Формы строгие, без всяких украшений. Цвет - коричневый.

3.1.7. Эстония.

Изделия выполнены в лаконичной форме и без какого-либо декора. Особенность: трещиноватая структура глазури.

3.1.8. Грузия.

Сосуды для вина, зерна и муки, чаши, кувшины, тарелки. Без глазури. Рельеф на сосудах в виде горного козла или барана. Геометрический рисунок - ромб, крест, круг. Фон: темно-коричневый, черный. Орнамент бирюзовый, желтый, серо-голубой.

3.1.9. Армения.

Сосуды для воды, теста, сыра, масла, соли больших размеров. Особенность: ленточный узор и рельеф чаще всего в виде женской головы. Цвет: коричневый. Глазурь отсутствует.

3.1.10. Таджикистан.

Керамическое искусство развито в основном в горных районах (**Бадахшан).** Продукция: сосуды для молока, кувшины для воды, маслобойки, чаши. Их формы довольно примитивны. Геометрический орнамент темно-коричневого или красного цвета на розовато-золотистом фоне. Также изготавливают игрушки в виде драконов белого, красного и синего цветов.

3.1.11. Узбекистан.

Развито искусство поливной керамики (**Хорезм. Бухара. Фергана. Самарканд. Ташауз. Риштан**) Цвета: зеленый, коричневый, черный на голубом фоне.

3.2. Современные приемы и методы

изготовления художественной керамики

У жителей нашей страны, а также у гостей и туристов очень ценится художественная керамика. Изделия из обожженной глины представляют широко распространенный и очень древний вид народного ремесла. В нем используют легко доступный природный материал. Различного назначения посуда - кувшины, миски, тарелки, фляги, горшки, а также игрушки являются наиболее типичными изделиями народного производства.

Понятие «художественная керамика» включает все разновидности изделий, выполняемых из глины. В зависимости от основного исходного сырья и дополнительных компонентов получают терракоту, майолику, фаянс, фарфор, имеющие отличия по внешнему виду и по способам декорирования. Терракота имеет светлый красно-коричневый цвет обожженной глины, которую не покрывают глазурями. Она легко воспринимает влагу, поэтому применяется в основном для декоративных изделий.

Майолика имеет естественный цвет обожженной глины и пористый черепок (10) Для использования майоликовых изделий в утилитарных целях их поверхность покрывают глазурями и цветными эмалями, что позволяет сделать черепок водонепроницаемым. Декорирование майолики обогащается нанесением ангоба-беложгущейся глины в виде очень тонкого слоя. На его фоне глазури и цветные эмали приобретают повышенную звучность. Это недорогой вид художественной керамики.

Фаянс в отличие от майолики имеет более тонкий черепок, преимущественно белого цвета, а его пористость в значительной степени ликвидируется прозрачными глазурями. Фарфор представляет собой наиболее совершенный вид художественной керамики. Белизна, механическая прочность, стойкость к химическому и температурному воздействию обеспечили широкие возможности применения в производстве изделий технического назначения, посуды, скульптуры и других художественных произведений. Каолин, глина, полевой шпат, кварц - непременные компоненты сырьевой массы - дают в результате обжига тонкий, прозрачный черепок. Ювелирная проработка конструктивных и декоративных деталей в сочетании с изысканной росписью ставит фарфоровые изделия в один ряд с наиболее ценными произведениями декоративно-прикладного искусства.

Способы изготовления художественной керамики в истории развития этих изделий претерпели некоторые изменения. Ручная лепка сосудов сохранилась в некоторых районах нашей страны до сих пор. Но стремление усовершенствовать труд и добиться идеально собранной формы сосуда привело к использованию гончарного станка с кругом, на котором вытягивается из куска сырой глины подчиненный принципу симметрии предмет. Последующие изменения в гончарном станке касались переходов от вращения круга рукой к ножному приводу, а затем и к электромеханическому движению. Принцип его работы сохранился до настоящего времени.

На современном производстве гончарный станок заметно вытеснен литьем в гипсовые разъемные формы. Жидкую глиняную массу – шликер (9)- заливают в форму, влага впитывается гипсом, а на стенках формы как бы отпечатывается будущий сосуд. Излишки шликера заблаговременно выливают, оставляя лишь небольшой слой массы. Полученный полуфабрикат проходит дополнительную подработку: прикрепление ручки и носика, если это чайник; зачистка швов от литья; декорирование процарапыванием; заглаживание поверхности - лощение и т.д. Все эти операции выполняют по сырому черепку. По завершении их изделие подсушивают. Потом художественная керамика проходит обжиг.

В декорировании этих изделий чаще всего используют роспись. Этот вид украшения имеет разнообразные приемы. Декорирование ангобами - тонкорастертой белой или с примесью красителей жидкой глины - связано как с покрытием поверхности целиком или частично, так и с нанесением узора на необожженный сосуд пипеткой, рожком или грушей. Ангоб при этом впитывается в черепок не полностью, сохраняя рельефность орнамента художественной керамики. В число декорирующих материалов входят прозрачные (бесцветные и цветные) и непрозрачные глазури. Для народных гончарных изделий характерно своеобразное применение прозрачных глазурей в виде частичного покрытия изделия, что создает игру матовой и блестящей поверхности.

Отечественные технологи под руководством профессора С.Г.Туманова разработали богатую цветовую палитру надглазурных и подглазурных красок, глазурей и эмалей, ставших технологической основой российской керамики.

Свободные поливы цветными непрозрачными глазурями - эмалями - издавна использовались для создания живописных эффектов. Основной цвет черепка был прикрыт эмалями, в то время как прозрачные бесцветные глазури подчеркивали естественный цвет глины. Глазурованные изделия с росписью обжигают, как правило, в два-три приема. Первый, утильный обжиг придает изделию прочность, обеспечивает твердость черепка. Второй обжиг проводят как окончательный, закрепляющий роспись и глазурь (при подглазурной росписи). Если же выполняют надглазурную роспись, то обжиг делают трижды (утильный, поливной и закрепляющий надглазурные краски). Подглазурная роспись требует более высокой температуры обжига, поэтому ее палитра более сдержанна. В надглазурной росписи цветовой спектр шире, так как температура обжига художественной керамики не превышает 700 °С.

Некоторым особняком в данном искусстве стоят центры, где создают глиняную игрушку. Ее лепят вручную и расписывают свободно, сочиняя каждый раз новые варианты. Во многих центрах роспись производится клеевыми красками и связана с технологией, не требующей обжига (подсушивание и обжиг полуфабриката не исключены). Лишь в отдельных промыслах игрушку выполняют параллельно с посудой, по той же технологии с глазурованием и обжигом. Данные виды художественной керамики можно встретить во многих областях России. В центрах народного искусства, имеющих глубокие исторические традиции, игрушка сохраняет мотивы и образы, которые связаны с культовыми обрядами, олицетворяют силы природы. Поэтому в них повторяются изображения женской фигуры (образ матери-природы), коня, оленя, птицы. Будучи символами важных для человека явлений, скульптурные изображения имеют обобщенный полуфантастический характер.

Оставаясь внешне архаичной и подчас весьма примитивной по форме, глиняная игрушка претерпевала изменения, отражала новые явления реальной жизни. Так, в XIX в. в ряде промыслов изготовления игрушки появились изображения людей - представителей разных социальных слоев общества: крестьян, горожан, солдат, барынь. В работах современных мастеров наряду с изображением одинарных символических фигур все чаще встречаются многофигурные композиции с изображением жанровых сцен. В силу исторических особенностей центры данного производства у каждого народа развивались по-своему. На этой основе отрабатывалась и закреплялась технология изготовления изделий, ставшая частью художественной традиции, которая характеризует своеобразие искусства художественной керамики в каждом регионе нашей страны.

3.3. Виды глин и их свойства

Глина – это вторичный продукт земной коры, осадочная горная порода. Существует несколько видов природных глин: обычная поверхностная глина, огнеупорная, грес (после обжига становится как камень), каолин (основа для фарфора). Каждый обладает разными свойствами: легкоплавкость, остекловывание при обжиге, пластичность, деформация, упругость. В природе глина практически всегда содержит примеси. Необходим длительный процесс очистки и отмучивания, чтобы придать нужные свойства.

С учетом требований к изделиям создается керамическое сырье в промышленных масштабах: пористая керамическая масса, майолика, фарфор, каменная масса, грубокерамические массы.

В состав каждой глиняной смеси входит три компонента:

-пластичные материалы (сама глина), которые выбирают исходя из свойств, подходящих для формовки и обжига;

-плавни (флюс) – вещества, способствующие снижению температуры плавления;

-отощающие материалы – шамот, песок, опилки, снижающие усадку при сушке.

Для любительских работы достаточно будет глин со свойствами природной красной или белой.

Природная красная глина.

Имеет зеленовато-коричневую окраску, которую ей придает оксид железа, составляющий 5-8% от общей массы. При обжиге, в зависимости от температуры и типа печи, приобретает красную или белесую окраску. Выдерживает температуру 1050-1100*С. Пластична, хорошо формуется, при правильной сушке и обжиге практически не деформируется. Используется для моделирования и при работе с пластом.

Белая глина.

Во влажном состоянии светло-серая, после обжига приобретает белый цвет или цвет слоновой кости. Температура обжига:1050-1150*С. Бисквитный обжиг рекомендуется выдерживать 900-1000*С (перед

глазурованием). Эластична, хорошо держит форму. Используется для изготовления посуды, сантехники, кафеля или поделок из глины.

Для окрашивания белой глины в цвет можно добавить в сырой состав красящее вещество (пигмент) или оксиды. Оксиды в пропорциях 1,5-6%; пигменты - 5-20%.

Именно такие глины я обычно использую в работе с детьми на кружке «Лепки» в школе.(Приложение)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В керамике можно решать самые разнообразные задачи: от маленькой скульптуры до гигантского монументального произведения для архитектуры. Богатство и универсальность глины всегда привлекали к ней художников самых различных направлений и стилей. Работа в керамике выдающихся мастеров: Б. Палисси, Л. делла Роббиа, М. Врубеля, С. Малютина, П. Пикассо, X. Миро, Ф. Леже, И. Ефимова и А. Сотникова, И. Фрих-Хара, В. Васильковского - лучшее подтверждение ее уникальных свойств и безграничных возможностей. Творчество этих художников - убедительный аргумент в пользу керамики.

Богатый исторический опыт наглядно убеждает, что керамике подвластно решение сложнейших задач в декоративном искусстве и архитектуре.

Вторая половина XX века открыла перед керамикой совершенно новые формы применения. Высокие огнеупорные свойства керамики сделали ее незаменимой в металлургии, стоматологии, при создании электроизоляторов, санитарно-технической и облицовочной керамики для архитектуры. Новые технологии и бурное развитие химии существенно расширили ассортимент и цветовую палитру этого древнейшего материала. Наряду с традиционными блестящими глазурями и эмалями особую популярность у художников в последнее время приобрели матовые цветные покрытия. Они качественно изменили само эстетическое восприятие керамических произведений современной жилой и общественной среды.

Уникальные свойства художественной керамики позволяют создать из нее самые разномасштабные произведения: от гигантских монументально-декоративных рельефов и скульптуры до камерных функциональных изделий: ваз, сосудов, скульптуры малых форм.

Издревле и до наших дней керамика привлекает своей богатейшей цветовой палитрой художников-живописцев. Ее удивительная пластичность и способность реализовать творческий замысел непосредственно в материале, притягивают к обожженной глине многих скульпторов. А возможность воплотить в керамике монументальные произведения сделали ее популярной среди художников-монументалистов. Примером служат произведения мастеров мирового искусства JI. делла Робиа, Б.Палисси, М.Врубеля, Ф.Леже, П.Пикассо, Х.Миро, С.Чехонина и многих других. Большой вклад в развитие отечественной керамики внесли в советский период Н.Данько, И.Ефимов, И.Фрих-Хар и А.Сотников. Послевоенные годы связаны с возрождением и расцветом народных художественных промыслов в Гжели, Скопине и других районах страны. В 1945 году одновременно были восстановлены старейшие высшие художественно-промышленные заведения России, выпускавшие высокопрофессиональных художников-керамистов: Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское) и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной.

Русская художественная керамика существенно отличается от произведений зарубежных мастеров прежде всего глубиной творческого замысла, выразительностью художественного образа, романтической чувственностью, философским отношением к миру и высоким профессиональным мастерством. Московская школа керамики традиционно тяготеет к органической форме, серьезному освоению пластических проблем, деликатному включению в глиняную структуру цвета и фактуры. Житейская теплота, камерность, проникновение в глубину художественного образа - так же отличительные свойства москвичей.

Начало 90-х годов XX века стало периодом изменений в нашей стране. Крах политической системы и зарождение новых общественных отношений в России совпали с длительным экономическим упадком, разрушением производственной базы, внедрением новых рыночных отношений в культуру. Исчезли не только идеология и политизированное отношение к власти, к искусству, но и существенная материальная поддержка, без которой истинная культура во все времена обречена на гибель. Отсутствие государственного и частного финансирования наиболее остро ощутило на себе изобразительное искусство России. Изменился и художественный рынок, долгие годы сохранявший чистоту благодаря высоким профессиональным критериям и сбалансированной художественной политике.

Новые экономические реалии обязывают художника-керамиста уделять особое внимание максимальному постижению ремесла, использовать в работе весь широчайший диапазон керамических средств. Для успешной работы с новыми заказчиками необходимо особое умение утвердить свой первоначальный замысел в форме убедительно исполненного графического эскиза и небольшой рабочей модели. А это требует кроме знаний керамики еще и несомненного графического дара. Но главное, что позволяет художнику чувствовать себя уверенно в любой житейской ситуации - это универсальность его таланта и мастерства, умение чутко реагировать на любые колебания рынка, сохраняя при этом высокий художественно-исполнительский уровень.

На протяжении всей многовековой истории человечества совершенствовалась и художественная керамика, рождались и сменялись различные художественные стили, отражавшие эстетические потребности и идеологию различных общественных формаций. Технология оказывала существенное влияние на художественные особенности керамических произведений. В начале открывались новые методы и приемы изготовления и обработки глины. Затем происходил скачок в развитии керамического искусства, когда эти технические приемы отражали новые творческие идеи. С годами многие освоенные художником приемы и методы употреблялись все реже. Под натиском новых открытий они частично забывались или утрачивались полностью.

Важно соединить методологию работы и уникальные художественно-технологические возможности керамики в общую систему знаний, позволяющих любому современному художнику-керамисту использовать их в своей работе.

Из множества материалов, которыми долгие века пользуются архитекторы и художники, по богатству средств художественного выражения керамика занимает одно из ведущих мест.

Повсеместное наличие сырья, долговечность, огнестойкость, механическая прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям и неограниченные конструктивные, пластические и цветовые возможности делают керамику весьма перспективной в художественном решении архитектурного пространства и благоустройства жилой среды.

Керамические материалы, их исходные свойства позволяют, в зависимости от замысла художника, комбинировать различные способы и приемы декорирования в одном произведении. Это придает монументальной керамике особую соразмерность с архитектурой по масштабу, ритму, фактуре и цвету. Такая керамика органично соединяется с железобетонными панелями на механических поточных линиях в виде фризов, панно, вставок и т.д.

Произведения русской декоративной керамики конца XX века имеют общие гуманистические принципы построения для монументального и изобразительного искусства. Безусловно, керамика, как и всякий другой материал, имеет свои специфические особенности, связанные с его возможностями и технологией изготовления.

Например, панно из керамики не может быть похоже на фреску, а керамический рельеф будет отличаться от бетонного или каменного.

Керамическая пластика не похожа на станковую скульптуру, а керамическая роспись отлична от станковой живописи. На основании этих отличительных особенностей материала, его формообразования, цвета и исключительно широких художественных возможностей, некоторые отечественные и зарубежные арт-критики предлагают выделить керамику в совершенно самостоятельный вид искусства со своими законами композиции. Если отбросить некоторую фетишизацию материала и специфику формообразования и цветовой росписи, подобное предложение можно считать вполне серьезным. Керамика - это постоянный и напряженный поиск, находки и разочарования. Она требует настойчивого и углубленного поиска неиспользованных художественных и технологических возможностей, проведения бесчисленного количества экспериментов и проб различных глин, ангобов, глазурей и других красителей.

Только синтетическое начало в душе художника может привести его к органическому восприятию самых различных жанров искусства, любви к другим пластическим искусствам: балету, театру, архитектуре и литературе. Думается, что наиболее перспективные открытия в области изобразительного искусства в последние годы происходили не в отдельных фундаментальных его видах: живописи, скульптуре и графике, а на стыке между ними и с другими видами творчества. Будучи одним из самых синтетических материалов, керамика заняла в этом процессе собственную нишу и на рубеже двух тысячелетий уже приобрела важнейшее значение во многих сферах человеческой деятельности.

Огромную роль в обыденной жизни человека играет современный дизайн, и здесь значение уникальных особенностей керамики и других материалов трудно переоценить. Экологическая чистота, прочность, высокие эстетические качества и относительная дешевизна делают керамику незаменимой при изготовлении посуды, каминов и многих других элементов декоративного убранства интерьера. Такие перспективы делают профессию художника-керамиста, несмотря на все сложности, весьма привлекательной и востребованной. Нынешнее экономическое неблагополучие в России рано или поздно сменится стабильностью, ростом духовных потребностей общества и его покупательной способности. И это, безусловно, приведет к новому расцвету отечественной изобразительной культуры и, в частности, декоративной керамики.

Какое значение сыграла в культуре последней трети XX века русская декоративная керамика - старейший в истории человечества материал? В прошлом веке был совершен невиданный прорыв во многих областях деятельности человека, и традиционная керамика сыграла в нем значительную роль. Прекрасные теплоизоляционные качества этого материала сделали его незаменимым в металлургии, аэрокосмической и автомобильной промышленности. Благодаря методу сверхточной формовки из керамики стала реальной мечта человечества о создании «вечного» двигателя из сверхпрочных составных деталей и отдельных узлов мотора. Большие перспективы открыла металлокерамика в области стоматологии. Огнеупорные глины нашли широкое применение для изготовления кислотупоров, электроизоляторов, в санитарно-технической промышленности, строительстве, фарфорово-фаянсовом производстве. Глины, с преобладанием каолина жизненно необходимы в бумажной промышленности для придания бумаге гладкости, белизны и улучшения ее печатных свойств. В некоторых сортах бумаги белая глина составляет 30-40% всей массы.

Огромную роль играет керамика в быту человека. Фарфор, фаянс и другие глины ввиду их экологической чистоты и высоких эстетических качеств доминировали при изготовлении функциональных бытовых форм и санитарно-технической керамики. Бурное развитие новых технологий значительно расширило сферы применения этого древнейшего на земле материала. Безграничные цветовые, пластические, конструктивные свойства и относительная дешевизна сделали керамику одним из самых популярных материалов в декоративном искусстве и архитектуре XX –XXI вв.

Список литературы

1. Малолетков, Валерий Александрович, диссертация по теме "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура"

2. Августинник А.И. Керамика. М., 1973.

3. Адашевская Л. Вот горшок пустой он предмет простой? - ДИ СССР, № 3-4, 2003.

4. Акунова Л.Ф., Крапивин В.А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. М., 1984.

5. Андреева Л. XX век в перспективе истории. Авангард и традиции. //Каталог«Русский фарфор», М., 1995.

6. Бархин М.Г. Закономерности образования архитектурной формы и роль техники // В кн.: Архитектурная форма и научно-технический прогресс. М., 1975.

7. Башкиров А. Майолика в архитектуры. (Исторический очерк). -Архитектура СССР, №9,1934.

8. Бегенау З.Г. Функция, форма, качество. // Под ред. Г.Б.Минервина. М., 1969.

9. Бескин О. А.Белашов. ДИ СССР, № 12, 1965.22. Борисова Е.А. Керамика, глазури восстановительного огня. М.,1970.

10. Бубчикова М. Фарфор и графика // Каталог «Русский фарфор. М.,1995.

11. Будников П.П. Технология керамики и огнеупоров. М., 1962.

12. Валериус С. Неотложные задачи синтеза. ДИ СССР, № 12, 1964.

13. Василевская Н. Новые интерьеры Ленинграда // Сб. Советское декоративное искусство 73\74. М., 1975.

14. Василевская Н.И. Причастный бытию блажен // Сб. Советское декоративное искусство. М., 1983.

15. Ваулин П. Как получаются радужные металлические люстры (Керамическое обозрение). № 14, 1904.

16. Воронов Н. Интерьер и декоративное искусство // Сб. Советское декоративное искусство, 73Y74. М., 1975.

17. Воронов Н. От чистой формы к изобразительности. ДИ СССР, № 4, 1973.

18. Воронов Н. Искусство, рожденное огнем. М., 1973.

19. Воронов Н. Публицистическая керамика. ДИ СССР, № 7, 1986.

20. Воронов Н. О красоте и пользе (по страницам журнала «Декоративное искусство СССР»). М., 1974.

21. Гаврилов В. Роль художественной керамики в быту. Автореферат диссертации. М., МВХПУ. 1965.

22. Ган Т. Усложнение пластики. ДИ СССР, № 2, 1977.

23. Георгиева Л. На выставке Д.Горлова. ДИ СССР, № 5, 1971.

24. Голубец О. Декоративная керамика в современной архитектурно-пространственной среде \\ Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Львов, 1984.

25. Крамаренко Л. Керамика вышла на улицы. ДИ СССР, № 4, 1967.

26. Крамаренко Л. Декоративная керамика России 60—80-х годов. Научный доклад на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 1997.

27. Крамаренко Л. Предмет, пластика, пространство // Сб. Советское декоративное искусство-75, М., 1976.

28. Лукич Г. Конструирование художественных изделий из керамики. М., 1979.

29. Макаров К. Алексей Сотников. М., 1986.

30. Макаров К. Керамика Врубеля. ДИ СССР, № 12, 1981.

31. Маркин Ю. От горшка к метафоре и иронии. ДИ СССР, № 7,1988.

32. Маркин Ю. Ленинградская керамика. Время обобщений. // Сб. Художник, вещь, мода. Сост. Бодрова М., Лаврентьев А. -М., 1988.

33. Некрасова М.А. Народное искусство России в современной культуре. М., 2003.

34. Немчинова Д. Двенадцать композиций Михаила Копылкова. ДИ СССР, № 2, 1982.

35. Никитин В. Новый Дом быта. ДИ СССР, № 4, 1971.

36. Никифорова Л. Родина русского фарфора. Л., 1979.

37. Николаева Н. О природе современной стилизации. ДИ СССР, № 3, 1972.

38. Николаева Н. Ценность предметной формы. ДИ СССР, № 9,1978.

39. Ноднева А. По мастерским керамистов. ДИ СССР, № 4, 1979.

40. Огинская Л. Николай Закрытный. ДИ СССР, № 8, 1976.130. Петров-Полярный К. Керамика массовая и уникальная. ДИ СССР, №4,1986.

41. Перфильев В. Молодые ювелиры и керамисты. ДИ СССР, № 5,1977.

42. Петрочук О. Трагедия вещей. ДИ, № 1-3, 1999.

43. Платонова Ю. Керамические фантазии Т.Ган. ДИ СССР, № 3,1974.

44.Эдуард Детлав. «Художественная обработка глины» <http://www.slideshare.net/bobic_731/ss-16936165>

 Автор: Дорохова Елена, магистр педобразования

ПРИМЕЧАНИЕ

1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА

Керамика - это все разновидности изделий, выполненные из **глины**.

****

Терракота имеет светлый красно-коричневый цвет обожженной глины, которую не покрывают глазурью.

Майолика имеет естественный цвет обожженной глины и пористый черепок. Ее покрывают глазурью и цветной эмалью.

Фаянс в отличие от майолики имеет более тонкий черепок, в основном белого цвета, а его пористость компенсируется прозрачными глазурями.

Фарфор - наиболее совершенный вид керамики. Его свойства: белизна, прочность, стойкость к агрессивным средам.

2.ЛЮСТР (франц. lustre — "блеск, глянец", от лат. lustrare — "святить, освящать, очищать") — разновидность кристаллических глазурей, особый легкоплавкий красочный состав, обладающий металлическим золотистым или красноватым отблеском с эффектом иризации, возникающим от восстановления в процессе обжига сернистых соединений меди, марганца, серебра или золота.

3."ЕГИПЕТСКИЙ ФАЯНС" — особый состав, имитирующий цветное стекло. Применялся в Древнем Египте с времени XII—XIII династий Среднего Царства (ок. 2000—1700 гг. до н. э.). Представляет собой сплав толченого кварца с содой и поваренной солью (в качестве связующих веществ), покрытый слоем [голубой](http://www.shedevrs.ru/cvetovedenie/541-goluboi-cvet.html) или темно-синей **глазури.** Такая **глазурь,** применявшаяся египтянами с 4 тыс. до н. э. (силикат натрия-кальция, окрашенный окислами металлов), проникала в поры кварца и сплавлялась с ним при обжиге. В результате получалась масса, похожая на стекло. Позднее она стала ассоциироваться с европейским фаянсом, отсюда название. Иногда вместо кварца использовался стеатит либо кварцевый песок сплавляли с медным купоросом. Изделия из глазурованного стеатита, толченого песчаника известны с додинастического периода. Из "египетского фаянса" делали амулеты, скарабеи, [бусы](http://www.shedevrs.ru/materiali/231-ukrasheniya.html), [статуэтки](http://www.shedevrs.ru/materiali/286-statuetka.html). Синим "фаянсом" египтяне имитировали лазурит, особенно любимый ими камень [голубого цвета](http://www.shedevrs.ru/cvetovedenie/541-goluboi-cvet.html). Использовалась также [белая](http://www.shedevrs.ru/cvetovedenie/550-belii-cvet.html), [желтая](http://www.shedevrs.ru/cvetovedenie/528-goltii-cvet.html), [зеленая](http://www.shedevrs.ru/cvetovedenie/535-zelenii-cvet.html), фиолетовая **глазурь**. **"Египетский фаянс"** можно было резать и полировать. Он хорошо сочетался с золотом.

4. **ИЗРАЗЦЫ́** (ст.слав. израз, от из- и праслав. razъ, rezъ — "резать, проводить, делать черту"; отсюда образ, образец, обра́зить — украсить) — керамические облицовочные плитки.

5. ОРНАМЕНТ (лат. Ornamentum — "снаряжение, вооружение" от Ornare — "вооружать, оснащать, снабжать необходимым") — отвлеченный тип изображения, узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.)

6. МУРАВЛЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Прозрачную глазурь называли в XYII – XYIII-м веках муравою, а соответствующие изделия – муравлеными; часто эпитет «муравленый» применялся и в более узком значении, для определения изделий с прозрачной глазурью зеленого цвета, цвет травы-муравы.

7.АНГОБ - тонкорастертая белая или с примесью красителей жидкая глина

8.ЧЕРЕПОК (от череп) — обожженная глина, чаще красного или серо-желтоватого цвета. Неглазурованное изделие после первого, утильного обжига. Профессиональный термин мастеров и художников-**керамистов**.

9.БИСКВИТ (франц. biscuit — "сухарь" от лат. bis coctum — "дважды испеченное") — неглазурованный фарфор, изделие из фарфоровой массы с красивой матовой поверхностью, не покрытой блестящим слоем глазури.

10. ШЛИКЕР (нем. Schlicher — "проныра", "пробирающийся в лазейку") — жидкая масса из тонкой белой глины, глицерина и воды, которую используют в фаянсовом и фарфоровом производстве.

11. КАОЛИН (из кит. Kau-Ling — "Высокие холмы", местность близ Пекина) — минерал, тонкая белая глина, почти не содержащая примесей железа, что делает ее особенно ценной. Состоит из каолинита — продукта длительного выветривания гранитов и полевых шпатов. С небольшим количеством воды образует пластичную массу.

12. РУМПА. Коробчатый выступ на задней стороне изразца, предназначенный для его закрепления в кладке печи или стены (при этом внутренность Р. заполняется раствором с кирпичным щебнем).

 Автор: Елена Дорохова,

 магистр педагогического образования