

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kurovaya-rabota/354122>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: История искусств

Введение 2

Раздел I. Русское кружево 5

1.1. История кружевоплетения и развитие промысла 5

1.2. Кружево как элемент русского народного костюма 8

Раздел II. Развитие кружева в России 13

2.1. Вятское кружево 13

2.2. Михайловское кружево 14

2.3. Вологодское кружево 16

2.4. Значимость кружева в русском национальном костюме 20

Заключение 22

Список литературы 24

Мода на украшение одежды кружевом, в частности, шитым, а затем плетеным появляется в Италии. В XVI веке именно там возникло первое кружево, которое было выполнено на коклюшках, и обрело стремительную славу в Италии, а в дальнейшем и в других странах Европы [6, с. 23].

Кружево стало применяться как элемент декоративной отделки, присущий не только женской, но и мужской одежде. В России плетеное кружево, как и контрастная вышивка, стало неотделимым элементом нарядного костюма. Самым первым появилось золотое и серебряное металлическое кружево, которое доставлялось из Византии, а затем на Руси стали появляться образцы металлических кружев из Италии, где центром кружевоплетения была Генуя. Металлическое кружево применялось в качестве нашивки на ткань, которое служило украшением парадной одежды и предметов убранства, в том числе церковного и светского.

Начальный этап производства нитяного кружева в России связан с реформаторской деятельностью Петра I. Одежда европейского образца предполагала отделку кружевом, которое изготавливалось из льна и шелка. Кружево из нитей имело разительное отличие от металлического не только орнаментальными, но и техническими свойствами. Оно поставлялось в Россию из стран Европы – Италии, Голландии, а затем и Франции. Практически сразу возникла идея о собственном производстве, в первую очередь, для царского двора. Известно, что первая придворная мастерская по повелению Петр I появилась в Новодевичьем монастыре, для этого даже были приглашены мастерицы из фламандского Брабанта.

Желание следовать моде и одновременно не нести огромных трат на дорогое привозное кружево обусловило появление мастерских («девичьих») в дворянских имениях, в которых работали крепостные мастерицы. Известно, что нити были выписаны из-за границы, а плетение первоначально выполнялось по европейским схемам.

На основе известных «малин», «валансьен», «шантильи» в XVIII – первой половине XIX веков были созданы местные вариации узоров, схожие по техническому исполнению с европейскими. Кружевоплетение быстро получило распространение как один из видов рукоделия в купеческих семьях, в которых девушки с раннего возраста традиционно готовили себе богатое приданое. После отмены крепостного права кружевное дело стало развиваться еще стремительнее. Плетение кружев в качестве промысла было официально признано после 1872 года, когда экземпляры русской работы приняли участие на Политехнической выставке в Москве. К концу XIX века кружевоплетение было повсеместно распространено. В каждом из центров Вологодской, Ярославской, Костромской, Тверской, Рязанской, Орловской и других губерний выработались свои специфические приемы техники [6, с. 28].

Примечательно, что русское кружевоплетение, которое оформилось благодаря влиянию европейских техник и на базе заграничных образцов, по истечению времени произвело свои орнаментальные черты, ориентируясь на традиционные мотивы вышивки, ткачества, деревянной резьбы.

Западноевропейское кружево отличалось растительным орнаментом с пышными узорами в виде садовых цветов, гирлянд и букетов. Русские образцы отличались характерной четкостью и упорядоченностью орнамента, строгому следованию раппорту, стремлению к обобщению форм. Главное отличие русского

кружева стала его полихромность. Кружева нередко не просто дополнялись цветными нитями, но и зачастую целиком изготавливались из них.

В традиции русского кружевоплетения на коклюшках были сформированы три техники исполнения и, следовательно, три вида кружева – численное, многопарное и сцепное. Численный способ плетения основывался на подсчете переплетения нитей и выполнялся без предварительного рисунка (сколка), по памяти. В ходе работы, как правило, нужны всего несколько пар коклюшек, а булавки вкалывались только с двух сторон с целью натяжения полосы кружева. Численное кружево отличается геометрическим орнаментом, который включает в себя разнообразные зубцы.

К крупнейшим центрам кружевного промысла относились: Вологодские кружева, Липецкие кружева, Кировские (Вятские) кружева, Рязанские кружева, Ленинградские (Киришские) кружева. [4, с. 23] Вологодские кружева являются абсолютными чемпионами в России по изготовлению кружев. Их визитная карточка – это четкое деление на фон и рисунок, четкое построение геометрических узоров, край оканчивается плавно очерченным зубцом.

Липецкие (Елецкие) кружева существуют с начала XIX века. Для Елецкого кружева характерны четкие мелкие формы орнамента, изящные решетки; в сцепном кружеве доминируют крупные формы растительного рисунка: цветы, листья.

Кировские (Вятские) кружева – кружевоплетение в Вятской губернии возникло в начале XVIII века. Для узора примечательна легкая ажурная форма, окаймляется острыми зубцами, обогащенными петельками «пико». Сцепные кировские кружева отличаются сложными узорами и своеобразием в плетении тесьмы «велюшка».

Рязанские (Михайловские) кружева появились в 70-х годах XIX века. Кружева отличаются несложными кружевными узорами с названиями «бубенцы», «мыски» и т.п. Их отличает богатая расцветка, а также для них типично сочетание кружева с вышивкой.

Ленинградские (Киришские) кружева получили известность с XVIII века. Сцепное плетение отличается редким переплетением и сеткой, сплетенной из отбеленных ниток с добавлением синих и красных. В орнаменте кружев преобладают обобщенные формы растительных и геометрических мотивов [11, С. 44].

1.2. Кружево как элемент русского народного костюма

В России плетеное кружево, как и цветная вышивка, стало важным элементом нарядного костюма. Штучными именовали кружевные предметы, которые были полностью изготовлены на коклюшках в многопарной или сцепной технике, – воротники, шарфы, пелерины. Исторические такие предметы были привилегией высшего сословия, а внутри крестьянского сословия было распространено более скромное кружево численной техники, и оно изготавливалось цветным.

Со второй половины XIX века кружевной промысел активно развивался, изготовление кружева получило массовый характер. Изделия отличались общими для всех центров чертами – разреженностью плетения, упрощением узоров, заполнением фона плетешковыми связками или решеткой. Кроме того, большую распространенность обрела сцепная техника, которая была ощутимое легче многопарной, доминирующей в помещичьих мастерских. Многопарная техника по причине своей трудоемкости почти исчезла: изготавливалось мерное кружево, не требовавшее большого количества коклюшек. Это плетение получило название парного (или аршинного).

Шелк и лен во второй половине века были вытеснены более дешевой хлопчатобумажной нитью. Кроме того, в кружевную нить все стремительнее вводился цвет: зачастую цветная нить, которая была вплетена в полотнянку, выполняла функцию скани. Такие модификации были обусловлены изобретением анилиновых красителей, которые давали яркие и устойчивые оттенки. Кружевницами исполнялись в первую очередь те узоры, для которых был характерен наибольший спрос. Кружево становилось ценнее из-за новизны орнамента: несколько раз повторенный, такой орнамент терял в цене. Таким образом, дань моде стала причиной того, что мастерицы изменяли своим традиционным приемам плетения, характерным для их местоположения. Данный факт объясняет, почему мерные кружевные изделия второй половины XIX века практически не поддаются атрибуции по месту исполнения. [12, с. 83].

Повышению художественного уровня кружева, развитию кружевного промысла содействовали специализированные учебные заведения, которые появились в это время в России вследствие попечительства общественных и земских деятелей. В 1883 году благодаря инициативе С.А. Давыдовой, именитой исследовательницы кружевного ремесла в России, в Петербурге открылась Мариинская практическая школа кружевниц, чьей главной задачей стало обучение кружевоплетению и рисованию. Учениц учили как создавать узоры и готовить сколки, что обусловило в школе преподавание также основ

грамоты и счета. По окончании школы, мастерицы возвращались в родные места, где они должны были осуществлять преемственное обучение мастерству других. [15, с. 53]

Особое внимание в школах уделялось как рисунку, так и технологии изготовления кружев. Полотняное плетение могло дополняться и украшаться разными способами – рельефом, закидками, перевивом пары, переходом в сетку, – что способствовало обогащению фактуры кружева, но при этом сильно усложняло работу. Использование качественных нитей, всевозможные фактурные проработки сообщали изящество даже самому примитивному, незамысловатому орнаменту. В качестве отражения стиля модерн в кружеве конца XIX – начала XX века прослеживалась особая динамичность орнамента, большое количество петель и спиралевидных завитков, броское соединение полотняного плетения и сетки, масса вариантов фигурных вставок. Реализация этих сложных элементов свидетельствует о высоком техническом уровне подготовки кружевниц.

Тенденции развития и присущие особенности российского кружева второй половины XIX столетия отмечаются на примере костюма в русском стиле, в котором кружево играет значимую роль в вопросе его декоративного решения. В отделке костюма применялось коклюшечное кружево, преимущественно, из нитей льна. Это мерное кружево-край и прошвы, издавна служили видом отделки атрибутов народной одежды, праздничных полотенец и подзоров.

1. Бадяева Т.А. Роль цвета в эстетическом восприятии орнамента. // Эстетические основы народного искусства и художественных промыслов. Сборник трудов НИИХП. М., 1992. – С.79-84
2. Богуславская И.Я. Об изучении народного орнамента. // Из истории собирания и изучения произведений народного искусства. Л., 1991. –С.117-123
3. Бочаров Г.Н., Крюкова И. А. Народное искусство. // Русская художественная культура конца XIX начала XX века (1908-1917). Книга четвертая. – М., 1980. – С.445-446
4. Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы. СПб, 1892. –164 с
5. Давыдова С.А. Кружевная промышленность // Русское народное искусство на второй Всероссийской кустарной выставке в Петрограде в 1913 году. Пг, 1914, с.55-63
6. Ефимова Л. В., Белогорская Р. Русская вышивка и кружево. Москва 1982
7. Козлова, И. И. Развитие кружевного промысла в Вологодской губернии в XIX – начале XX вв. Дипломная работа [Текст] И.И. Козлова – Вологда, Вологодский государственный педагогический институт, 1988.
8. Калашникова Н.М. Народный костюм в контексте культуры XX века (традиции мода – стиль) // Народный костюм и современная молодежная культура. Сборник статей. – Архангельск, 1999. – С. 18-30
9. Климова Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Цветное коклюшечное кружево. М.Д993. – 224 с.
10. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Мн.: Современ. литератор, 2000, – 496с.
11. Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности. М.,1983. – 218 с.
12. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. – М.: Легбытиздат, 1994. – 348с.
13. Пересторонина В.Д. Вятские кружева. Горький, 1982. – 125 с.
14. Пятницкая И.А. Вологодское кружево Буклет выставки. Вологда, 1976.– 16 с.
15. Разина Т.М. Искусство художественных промыслов и время.// Искусство художественных промыслов на современном этапе. Сборник трудов НИИХП – М., 1982.–С.3-16
16. Рехачев М.В. Вологодские кружева. Вологда, 1955. – 80 е., ил.
17. Сорокина М.А. Современное кружево. // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. Л., 1981. – С.278-303
18. Сорокина М. Вологодские кружевницы. // Костер, 1982, № 6, с.40-41
19. Стиль жизни стиль искусства. Развитие национально-романтического направления стиля модерн в европейских художественных центрах второй половины XIX – начала XX века. –М., 2000. – 608 с.
20. Фалеева В.А. Вышивка и кружево. // Русское народное искусство. –Л., 1959.–С. 67-78

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kursovaya-rabota/354122>