Византия.

Основание византийского государства связано с именем Римского императора Константина Великого (с 306 - в Риме). Именно при Константине в 312 выходит эдикт о прекращен гонений христиан. Через некоторое время официальной религией становится христианства. В 326 основал на месте города Византия - Константинополь. В 1453г – падение. В связи с принятием христианства складывается иконография. В византийском искусстве есть термин дуализм - следование и античным, и христианским традициям.

Амфора, "Амазонки", 4в. Серебро и позолота, 42,5 см. Мастера, которые выполняли сосуды из серебра, следовали древнеримских образцам. Художественный стиль 4 - н7в получил название "византийский антик". Ручки фигуративные: фигуры кентавров. Эти ручки были припаяны несколько позднее. На тулове 3 рельефных фриза, в центре самый широкий: битва греков с амазонками. Вверху сцена охоты на вепря и оленей. Внизу: тоже круговая композиция, нереиды, плывущие на гиппокампах (морской конь). Изображение фигур животных и людей, их пропорции, движения - под влиянием античных образцов.

Кувшин "Нереиды", Константинополь, 641-51. Серебро, чеканка, гравировка. 25,2 см.

Кувшин с упрощенным туловом, на горле припаяны ручки. На широких сторонах изображены нереиды, которые плывут в море, сидя на фантастических животных, один из которых в виде барса с рыбьим хвостом. На узких сторонах изображены рыбы и раковины, другая композиция - изображения птиц: утки и цапли.

Блюдо "Пастух", 530е, Константинополь. Серебро, чеканка, гравировка. D - 24 cм. Изображен пастух со стадом, исполнено в мастерских при дворе императора Юстиниана. Пастух на каменной скамье, у ног собачка, козы. По краю борта - орнамент из листьев аканфа. Пасторальная тема (буколистическая), часто встречается в декоре этого времени. Пастух, погруженный в созерцание природы. Фигура эллинистического типа. Прообразами являются памятники римского эллинизма - императора Адриана, в частности, есть близкая по композиции мозаика виллы Адриана. Индивидуализация образа пастуха + тонкая проработка деталей.

Блюдо "Ангелы", 6в, ГЭ. Серебро, чеканка, гравировка, позолота, Д- 18, 6 см. В ГЭ в 1911 поступило из собрания графа Строганова. Изображения двух ангелов по двум сторонам креста, установленного на символически переданной Голгофе. Под линией почвы условно изображены четыре райские реки. Иконографическая тема "слава кресту". Руки ангелов - специфический жест адорации. Трактовка фигур античная. Специфика манеры мастера - изображение с помощью глубоких борозд, сильная игра света и тени. Еще во времена Константина изображение креста свидетельствовало об официальном принятии христианства.

Цепь с медальоном, Константинополь, 5в. Золото, гранат, 48 см (длина). Золотой шнур свит из тонких золотых проволок, причем плетение типа "косичка". Овальный медальон со вставкой граната обрамлен зернью. Зернь - золотые зерна напаяны на золотую основу. Один конец шнура имеет 4х гранный наконечник, украшенный гранатовыми вставками.

Ожерелье с крестом и подвесками, Константинополь, 6в. Золото, ажурная резьба, зернь, 27 см. К цепи прикреплены 4 подвески, 2 в виде кружков, внутри которых сложный растительный орнамент, 1 в виде ажурного листа, 1 - небольшой цилиндр. Ажурная застежка с квадрифолием. Подвеска-крест с изображением пальметы в центре (выемчатая эмаль = шамплеве). Такие ожерелья византийский император преподносил за заслуги придворным, крест почетный знак.

Ожерелье с медальоном, Константинополь, 6в. Золото, штамповка и гравировка, 46 см. Ожерелье из 20 круглых штампованных кружков. На каждом из них очень тонко исполнено изображение в миниатюре двух императоров по сторонам креста. Под фигурами греческая надпись "здоровье". Ожерелье охранительного назначения. Вверху застежка - гладкий золотой диск. Медальон - тончайший рельеф, император Константин в центре. Слева и справа от Константина две аллегории: луны и солнца. Около их ног изображены птицы, пьющие воду из вазы. Вокруг два обрамления: растительный орнамент, второе обрамление - бегущие друг за другом животные. Они узнаваемы: пантеры, олени и д-р.

Створка диптиха консула Аэробинда, Константинополь, 506.

Слоновая кость, резьба. 37,6 х 14 см. В верхней части сидящий в кресле консул Аэробинд. В левой руке скипетр - символ власти, в правой специальный плат, которым он дает знак к началу циркового представления. Позади Аэробинда телохранители, Ниже зрители в цирке, 10 зрителей. Внизу цирковое представление. Вверху по центру гимнаст в прыжке, также дрессированные медведи. Консул представлен в неподвижной фронтальной позе, вся композиция плоскостная.

Пиксида с изображением евангельских сцен, 6. Слоновая кость, резьба, бронза и чеканка (крышка). 9,5 см. На бронзовой крышке два апостола: Петр и Павел. Над ними вверху по центру изображена птица - символ святого духа. На пиксиде: по кругу из слоновой кости несколько изображений. По центру самаритянка у колодца, по кругу исцеление слепого и воскрешение Лазаря. Евангелисте сцены о жизни Христа. Все фигуры в античных традициях.

Светильник. Рим, 4в. Глина. Керамика часто использовалась для выполнения светильников. 10см. Светильник круглый, но есть нюанс: с нижней стороны рожок, а с другой ручка, в центре отверстие для заливки масла. В центре светильника рельефное изображение доброго пастыря. На плечах овца. По краю светильника - рельефная виноградная лоза, символ Христа.

Светильник в форме мужской головы, территория Италии, 4в. 9 см. Образ связан с античной мифологией, мифологические персонажи. Фигура сатира или фавна обычно. Специфика формы: подбородок вытянут и заострен – это рожок для фитиля. Отверстие для масла - вместо рта.

Лампадофор, 6в. Бронза. Диаметр нижнего диска - 23 см. Нижний диск состоит из 12 радиальных стержней, 6 заканчиваются кольцами для ламп, 6 промежуточных стержней в нижней части имеют изображение креста. Диск подвешен на 3 цепях к ажурному диску, в центре его розетка. Подобные лампадофоры прообразы хорусов. Подобные светильники распространены в 6-7в в Византии.

Светильник "Павлин", 6в. Бронза, 15 см. Павлин - символ бессмертия. Хвост заканчивается рожком для фитиля. На спинке птицы отверстие для заливки масла. Крышка не сохранилась, на шее павлина и по краю рожка припаяны петельки, к которым крепится цепочка, за которую светильник подвешивался.

Лампадофор в форме базилики, 5в. Бронза. Высота - 26 см.

Сохранность не идеальная. Базилика с двускатной крышей и полукруглой апсидой. К основанию прикреплены 10 изогнутых кронштейнов. Каждый из них заканчивается кольцом для светильника. Крыша базилики разделена гравировкой под черепицу. На верхних концах кровли припаяно по кольцу для крепления цепочки, которая использовалась для подвешивания лампадофора. Справа их сохранилось 5, слева 4. В боковые колечки помещались светильники в виде бронзовых чашечек с фитилями с цилиндрическими основаниями. Эти светильники имели очень простую округлую форму.

Если в древнем Египте стеклянные предметы изготавливали без использования стеклодувной трубки (исполняли с помощью глиняно-песчаной заготовки, на которую наматывали пласты горячего стекла, далее выполнялся декор из горячих стеклянных нитей. Затем эти линии прочесывались стилусом, получались волны. Популярны синие предметы с желтыми нитями. Использовались как сосуды для ароматических веществ. В древней Греции и в Византии все предметы исполнялись с помощью стеклодувной трубки. Первый метод - свободное выдувание, второй - выдувание в форме.

Стеклянный сосуд, 4в. Свободное выдувание (в форме выдувались предметы сос ложным орнаментом). Тулово приземистое, 4 ручки с вертикальным ребром у каждой, они прикреплялись после выдувания. Ручки из зеленоватого полупрозрачного стекла, сосуд из коричневого. В Египте сухой климат, поэтому стекло идеально сохранилось, но не в Европе.

Чаша-патера с изображением библейских сцен, Италия, 4в. Западные провинции Римской империи. 395 - раздел римской империи, 380 - утверждение христианства в Восточной. 476 - падение Западной. Стекло, гравировка, 23 см. В центре жертвоприношение Авраама. Очень схематично. Вокруг несколько сложных композиций. Каждая из сцен имеет надпись на латыни. Наверху композиция: Иону поглощает гигантская рыба. Воскрешение Лазаря. Даниил во рву львином. В отличие от предметов из серебра и слоновой кости, в декоре которых фигуры выполнены по классическим античным канонам, изображения на этом предмете выполнены очень схематично и условно. Такие предметы - большая редкость для византийского стекла.

Ткань, фрагмент "Крылатые львы", 10в, Виктории и Альберта. Сочетание антикизрованных форм и христианских. 31х28 см. Эта ткань выполнена с большим мастерством - много мелких деталей. На фрагменте изображение 4х львов. Головы и лапы львов зоологически точны. Львы абсолютно узнаваемы. Фантазийность - наделение существ крыльями. То, что они вообще появились – это антиная традиция, любовь к метаморфозам. Украшение орнаментом. Эти крылатые львы имеют круглые обрамления: в узоре обрамления чередуются 2 мотива: гроздь винограда и плод граната. Медальоны в обрамлениях скреплены 8уг элементами, которые изображают граненые драгоценные камни. Вокруг него мелкие драгоценные камни. Колорит: здесь ткач использовал нити трех цветов: темно-коричневые для фона, красновато-коричневые и желтые. Наблюдается влияние коптских тканей. Изображения плоскостные, но с мельчайшими деталями. Колористическая гармония.

Константин Первый Великий (274-337). Римский император 306-337. Христианские историки особо выделяют так называемое "видение Константина". Перед одной из решающих битв с его противником в борьбе за власть с Максенцием. Перед одной из битв небе появился крест с монограммой Христа и с надписью "этим победишь". После этого Константин утвердил на штандартах крест. В 310 полностью разгромил войска Максенция. В 312 издал эдикт об официальном признании христианства и прекращении гонений. При Константине начинается широкое строительство храмов. После Константина в 395 произошло разделение Римской империи. В Византийской империи духовная жизнь определялась верой. Утверждению христианства способствовали книги религиозного содержания. Сам Константин распорядился выполнить 50 экземпляров текста Евангелие. В многофигурных композициях связь выражалась не посредством движений. Связь это символическая, мыслимая, фронтальность фигур главная черта. Еще одна особенность - абстрактный фон.

Корона Константина Мономаха, 11в, Национальный музей, Будапешт. Золото, эмаль. 11 и 12в - период высшего расцвета ДПИ Византии. Константин Мономах был покровителем искусств. Именно для него была создана эта корона, ее он послал ко дню коронации венгерского короля Андрея 1 (его женой стала дочь Ярослава Мудрого – Анастасия). Форма короны такая же, как на головах Зои и Ирины в мозаиках Софии. Золотые вертикальные пластины. Изображение на этих пластинах полихромные, выполнены с помощью цветных эмалей. Императрица Зоя, ее сестра Феодора, император Константин. По сторонам - танцующая девушка. Растительные побеги и птицы. Все это выполнено с помощью эмали.

Ваза, Византия, ок400, Оружейка. Серебро. Вытянутая форма, рельефный декор. В верхней части орнамент в виде виноградной лозы. На тулове вазы круговая композиция: музы. Всего 9. Атрибуты двух: театральные маски. С одной стороны - Мельпомена, с другой - Талия. Стиль - Византийский антик. Музы - богини поэзии, искусств и наук, дочери Зевса и богини памяти Мнемозины. Фигуры всех муз идеальные, с классическими пропорциями. В этом произведении есть прямое влияние античного искусства.

Блюдо Силен и Менада, 7в, ГЭ. Серебро и позолота. Особенно долго следовали древнеримским образцам византийские мастера в области серебра. Они сопровождали бога Диониса. Фигуры изображены в движении. Движения рук и изгибы тел соответствует круглой форме произведения. Объем скульптурного рельефа подчеркнут техникой исполнения. Фон углублен и покрыт позолотой, а рельефно выступают серебряные фигуры.

Чаша с семью медальонами, Византия, 10в, Сокровищница Сан Марко, Венеция. Цветное стекло, роспись. Стеклянных произведений сохранилось немного. Небольшая глубокая чаша выполнена из темно-фиолетового почти прозрачного стекла. На тулове по кругу располагаются семь медальонов. Медальоны - роспись эмалью телесного тела, кисть. Изображение в медальонах на темы античной мифологии. Темы и идеалы - античные. Вокруг медальонов орнаменты в виде розеток. На горле орнаментация в виде розеток. Стилистически изображения фигур очень похоже на изображения, выполненные в это же время резной слоновой кости.

Икона Богоматерь Владимирская, Константинополь, 12в. Была привезена из Византии в Киев, оттуда Андрей Боголюбский перевез ее во Владимир в Успенский. Войско Тамерлана, двигавшееся на Москву, внезапно повернула назад, в тот день, когда икона была привезена в Москву. Умиление. Тема материнства: Мария знает, что ее сын пойдет на страдания, в глазах печаль, строгость и душевное благородство. Абстрактная духовная энергия византийских образов окрасилась оттенком живого человеческого чувства. Эта икона одного из лучших мастеров Константинополя.

Христос на троне, Мозаика апсиды церкви Санта Пуденциана, Рим, ок400. В христианских мозаиках велика значимость золота, которая символизирует свет христианской истины. И в византийских мозаиках есть соединение античной техники с христианской символикой. Величественная фигура Христа восседает на троне подобно земному императору. В одной руке книга с надписью "божественное покровительство, данное церковной общине". Другой рукой Христос благословляет апостолов. Фигура Христа в золотом одеянии: нимб в золоте. Подобные изображения утверждают победу христианства над язычеством.

Мозаика Воскрешение дочери Иаира, 12в, Монреальский собор, Сицилия.

Соборы в Италии оформляли в соответствии с общими византийскими принципами. Важно было утвердить христианскую веру, в частности рассказывая о жизни Христа и о его чудесах. На первом плане Христос. Красота лиц всех присутствующих. Архитектура условна. Общий золотой фон подчеркивает атмосферу чуда и символизирует божественность.

Многое для утверждения христианской веры было сделано Юстинианом (-565). Во время его правления построена главная святыня - храм святой Софии, 532-537 год. Церковь Сан Витале в Равенне.

Императрица Феодора, Мозаика южной стены церкви Сан Витале, 546-548. Императрица изображена со свитой. В этих мозаиках изображен торжественный выход императора Юстиниана. Трактовка фигур плоскостная. Каждая фигура изображена во фронтальной позе. Длинные одежды, золотой фон. Всем присуще общее духовное напряжение. Имперсональные черты. Феодора и Юстиниан с нимбом как у святых. Атмосфера царских выходов, роскошь и богатство, вызвавшие зависть у правителей других стран. Головной убор и оплечье украшены драгоценными камнями: сапфиры, рубины, изумруды. Изображены с помощью кубиков смальты.

Триптих, 10в, Лувр. Слоновая кость, 24х14. Образец высокого класса византийской пластики, профессионально. В верхней части композиция Деисус. Изображен Христос на троне, с правой стороны Богоматерь, слева Иоанн Креститель. Изображены фигуры апостолов: Андрей, Павел и Петр. Тонкая проработка лиц. Мотив трифория в орнаменте Святой Троицы.

Оклад Евангелия, ок990г, Нюрнберг, Национальный музей. Слоновая кость, золото, эмаль и драгоценные камни. В центре изображения Распятия. Рельеф из слоновой кости. Под крестом аллегорическая женская фигура - Терра (земля). Вокруг листовое золото. Рельефное изображение 4х апостолов. Обрамление: цветные эмали и драгоценные камни. Перегородчатый эмаль (круазоне).

Паломд'Оно, 11в, Сан Марко в Венеции. Золото, эмаль, драгоценные камни, жемчуг. Запрестольный образ в ризнице собора. Этот образ заказан неким дожем Орсеоло, заказал в Константинополе. Золотые пластины имеют декор, выполненный с помощью эмали. В центре Христос на троне благословляюший. Вокруг 4 медальона с апостолами-евангелистами. Фон оформлен орнаментом и драгоценными камнями, справа внизу императрица Ирина (жена Алексея Комнина). В декоре использован жемчуг. Фигуры плоскостные, изображены в виде силуэтов. Полихромные силуэты на золотом фоне.

Миниатюра рукописи "Слово и автор Иоанн златоуст", 1081. Император Никифор Вотаниат в центре, слева - Иоанн Златоуст, справа Архангел Михаил. В миниатюрах манускриптов 11-12в отмечается усиление декоративных качеств. Использование ярких красок: синяя, бирюзовая, фиолетовая, красно-оранжевая, белила. Также золотой фон. Очень тонкая проработка орнаментов одеяний. Превосходно изображены лица. Иоанн Златоуст, 350-407. Один из знаменитых отцов церкви. Выдающийся проповедник. С 397 был архиепископом Константинополя. Сохранились его сочинения. Особенности трудов: главные проблемы - общественная нравственность.

Мозаики Палаццо Реале, 12в, Палермо, Сицилия. Пример светской мозаики. Тема связана с античной мифологией. Изображение двух кентавров, у каждого кентавра в руках лук и натянутая стрела. В центре - пальма. Также барсы и сад.

Мозаики Санта Констанция, Рим, 4в. Сооружение связано с дочерью Константина. Повозка с фруктами, виноградная лоза, на ветках путти. Изображение павлина. Изображение вазы, антик, веточки цветов и гранаты. Полихромная мозаика на белом фоне.

Мозаика "Иона", базилика в Африлее, 4в. Иона - ветхозаветный пророк. Жил в 8в до н.э. Он был послан в ассирийский город Медневил с проповедью, но отказался. С моря был выброшен с корабля, его поглотила гигантская рыба. Иона молил Бога о спасении. И бог приказал рыбе извергнуть Иону на сушу. На мозаике много рыб, осьминог.

Кресло Максимиана, ок550. Время Юстиниана. Дерево + слоновая кость. В верхней части Рождество и Богоматерь с младенцем. На основании евангелисты. Орнамент - виноградная лоза, птицы, животные - львы, олени.

Монета Константин Великий, 4в. Золото. "Солид". На аверсе профильный портрет Константина. Нижний штемпель закреплялся неподвижно, затем брали верхний штемпель, ставили штемпель на заготовку, били молотком. В результате - рельеф.

Две монеты, 9в. Золото, сверху император Феофил. В период иконоборчества (726 - 843), изображение императора предельно условно. Еще монета с изображением Христа. "Номизма", 9 в. После иконоборчества монеты в стиле православной церкви, на нимбе - крест.

Средние века.

Искусство средних веков - это историко-художественное понятие, которое обозначает искусство раннего и зрелого этапов эпохи феодализма. Для Западной Европы это 5-14 (15) вв. Для России - 10-17 вв. Восток - 3-16 (18) вв. Искусство в тот период находилось в тесной связи с системой средневекового религиозного мировоззрения, искусство обладало определенной условностью, была важна роль церкви, которая сочетала в себе элементы духовной и светской власти. Искусство служило в те времена языком, для выражения возвышенных религиозных чувств. Были и священные, и мирские сюжеты. То есть Средние века - это примерно тысяча лет. Естественно здесь есть различные этапы и локальные школы. Однако были и общие принципы, которые определяют единство художественной культуры. Средневековое искусство сумело утвердить важные общечеловеческие идеалы и ценности.

Происхождение термина. «Средние века» как термин появились в 15 в в книге «Комментарии» Гиберти. Начало Средневековья от времени падения Западной Римской империи (476 г).

Скульптура Коронование Марии. Франция, к13в. Париж, Лувр. Таких вещей сохранилось очень немного. Слоновая кость, позолота, роспись. В это время главным центром выполнения вещей из слоновой кости был Париж (во Франции). В трактовке фигур есть два влияния: скульптур французских соборов (Руан) и миниатюр. Стройные вытянутые пропорции, естественность движений, гармоничный ритм драпировок. Строгое благородство лица возвышены и одухотворены. Сначала резчики вырезали, потом все передавалось миниатюристам. Телесной краской мастер передавал тон, потом тонкой кистью изображались черты лица, потом кистью жидким золотом мастер выполнял узор золотого шитья на одеждах. В конце он прорабатывал золотые короны. Не случаен узор - трилистник и трифолий (символ святой троицы). Еще один элемент - хлебные колосья. Создано все было в период правления Людовика святого. Около 25см.

Орнамент, 8-9в. Главная особенность в том, что они плетеные. Использовались плавные круглящиеся линии. Очень часто использовались зооморфные мотивы.

Карл Великий, скульптура. Франция, 9в. Бронза, позолота, 25см, Лувр. Карл жил 742-814г, королем стал в 768г, а императором в 800г. Это каролингская эпоха в искусстве Франции. На нем туника и короткий плащ, пристукнутой на левом плече фибулой. Облик и одеяние полностью соответствуют описанию в биографии короля. Еще есть монета правления Карла Великого, с ней портретное сходство у скульптуры. В левой руке держава, в правой руке меч. Это очень редкая скульптура для 9в. Здесь очевидно влияние античных бронзовых памятников (Марка Аврелия). Есть и условность, и портретность.

Потир. Германия, 13в. ГЭ. Серебро, гравировка, позолота. Около 23см. Связано с Евхаристией (для причастия в церкви). На тулове, по кругу, вверху, гравированные изображения 12 апостолов (полуфигуры под полуциркульными арками). В центре опоры сферическое украшений - «яблоко» (похоже на бусину, немного сплюснутое), имеет тонкий прозрачный ажурный орнамент, веточки и листья. Основание- коническая форма, сложный орнаментальный декор - медальоны с орнаментом, завитки с розетками, общий фон - растительный рельефный узор.

Фибула «Орел», к5в. Таких штук только 2, в Нюрнберге (Германский национальный музей) и во Франции (Клюни). Это крупная брошь. Это Меровинги - первая династия королей Франции, эта вещь выполнена во время правления Хлодвига (481-511), он крестился в 496г. В центре птички круг, там крест. Cloisonee (Клуазоне) - это техника исполнения, по другому - перегородчатая эмаль. В чем состоит: на металлической поверхности напаяны металлические ленточки, между ними получились ячейки, эти ячейки заполняются цветными эмалями. Потом обжиг для закрепления эмалей. Здесь эмаль темно вишневого цвета, частично она сохранилась.

Процессионный крест, 7в. Серебро, золочение, драгоценные камни, 110см. В центре Христос на троне. Рельеф по серебру, золочение. Кроме этого, на поверхности креста множество разных драгоценных камней, все подлинные, стекол нет. Где то внизу небольшой миниатюрный портрет - Галла Плацидия (389-450) и ее дети, это выдающаяся деталь. Она была дочерью Феодосия 1 Великого. Когда в 425г императором Западной Римской империи был провозглашен ее сын, Валентиниан 3, она фактически правила государством. Эта миниатюра датируется первой четвертью 5в. Также датируется этим временем мавзолей Галлы Плацидии в Равенне.

Корона, 7в. Хранится в кафедральном соборе в Монце. Золото, драгоценные камни. Это специальный вижу короны, она вотивная. В храм по обету или в знак благодарности преподносились подобные предметы. Рубины, изумруды, сапфиры, перламутр.

Крест Лотаря, 10в. Хранится в кафедральном соборе в Аахене. Филигрань, эмаль, драгоценные камни, жемчуг. 50см. Лотарь 2, его изображение (медальон) в овале на нижней ручке крест, горный хрусталь, в рельефе он изображен. На средокрестии креста есть еще 1 медальон, профильный, это античная камея, тут изображен Актавиан Август. Филигрань (filum) это узор из золотых или серебряных нитей, напаянных на металлическую поверхность. Эти нити образуют кружевной узор, здесь это узор из завитков.

Триптих с изображением Богоматери с младенцем, 14в. Германия, Кельн - выполнена. Хранится в Метрополитен. Слоновая кость, 39 х 23. Богоматерь с младенцем стоит в нише, ниша в виде готический арки, вверху трифолий в вымперге. Это каноническая композиция. Богоматерь изображена в длинном одеянии в венце небесной царице, в левой руке она она держит младенца. По сторонам в створках два ангела. Очень высокое мастерство.

Ведерко для Святой воды, 10в, Аахен. Слоновая кость, золото, драгоценные камни, 18см. Эта вещь сделана к коронации императора. Вверху император, по кругу воины в полном вооружении (кольчуги, шлемы, щиты, мечи и копья). Это большой ряд, фигуры между колоннами, у них сложные капители. Потом идет средний узкий ряд, там миниатюрные архитектурные постройки. Потом внизу опять широкий ряд. А вот в самом верху растительный орнамент. А еще все это добро разбавляют три ряда с драгоценными камнями на золотой основе.

Скульптура Богоматерь с младенцем, Франция, к13в. Слоновая кость, около 30см. Редкий пример средневековой круглой пластики. Здесь есть черты раннего Средневековья: тяжеловесность пропорций, статичность позы Богоматери, торжественность образа. На голове венец из серебра. Каноническая форма скульптурной группы адекватна естественной форме бивня слона (в общем оно все совпадает как надо). Особенность: вытянутость, компактность, плавный силуэт, дробность складок, плавный единый силуэт фигур передает духовное единство матери и младенца.

Кубок, 12в. Вашингтон, Национальная галерея. Сардоникс, серебро, филигрань, позолота. Драгоценные камни, жемчуг. 19см. Чаша из полудрагоценного камня сардоникса. Очень красива текстура камня - пятна и линии коричневых тонов на белом фоне, опора кубка украшена сплющенным «яблоком» (драгоценные камни на золотом фоне). Основание коническое, золоченое. На основании рельефные медальоны с фигурами, в центре Христос (полуфигура), по кругу святые. В ячейках филиграни цветные драгоценные камни и жемчуг.

Орнаменты 8-9в. Выполнены в виде плетенки. Орнамент симметричный из переплетенных лент. Есть орнаменты с конкретными зооморфными мотивами (обобщенные стилизованные изображения коней и мотив змей), тонкими растительными побегами. Орнаменты симметричны, часто встречается изображение виноградной лозы с гроздьями, побегами и листьями.

Реликварий, Франция, Лимож, к12в. Медь, золочение, выямчатая эмаль, гравировка по металлу (гравировкой исполнены лица и архитектура). Последовательно изображено несколько эпизодов на одной плоскости, все передано подробно. Реликварий связан со святой Валерией. Во время ее казни произошло чудо, она положила свою отрубленную голову на алтарь святого Марицала (эта сцена здесь тоже изображена). Валерия покровительница Аквитании, ее культ достиг наибольшей популярности во Франции и Англии в годы правления в Аквитании английской династии Плантегенетов. Сейчас есть лишь два таких ларца. Один в ГЭ и еще один в Виктории и Альберта. Предполагают, что оба ларца были выполнены для Ричарда Львиное сердце. Выямчатая эмаль на фигурах (champs-lebee) - синяя, белая, зеленая, красная, желтая.

Скульптурный реликварий Франция, к12в, ГЭ. В виде фигуры диакона. Серебро на деревянной основе, золочение; чеканка, филигрань, драгоценные камни (сапфиры, рубины) и полудрагоценные (яшма), цветное стекло, 42 см. Фигура обобщенная, сведена к отдельным геометрическим формам, характерны спокойные контуры, вертикальные складки. Возможно изображен святой Стефан (диакон одной из раннехристианских общин, погиб забитый камнями). Внутри основа из дерева, сверху листовое серебро с золочением. Много филиграни, драгоценные и полудрагоценные камни. Это круглая скульптура, что является большой редкостью в это время. В руках он держит Евангелие, книгу, реликварий находится именно там, то есть книга открывалась. На самой книге изображена фигура Христа.

Изразец Два пророка, южная Германия, 15в. Хранится в Мюнхене, в Баварском национальном музее. Глина, рельеф, цветные глазури. Таких вещей очень мало. Здесь два пророка со свитками. Несмотря на все особенность фигура, оба они изображены идеально с точки зрения анатомии, был очень талантливый мастер скульптор. Ему удалось передать возвышенный образ мысли этих людей. Мажорный колорит (яркая зеленая глазурь, редкая оранжевая, белая).

Шпалера «Охота на оленя», 15в, ГЭ. Выполнена в Германии, в Эльзасе. Нити шерстяные и шелковые, золоченые нити; ткачество. Это фрагмент большого настенного ковра, длина - 8,7м. Композиция большая фризообразная, вверху бандероли, там надпись готическими буквами (печаль превращается в радость). Трактовка всех элементов плоскостная. Дама на белом коне, справа мужчина с охотничьим рогом (они с дамой очень нарядно одеты). Шпалера предназначалась для дворцового интерьера. На первом плане изображен бегущий олень, кроме него 4 охотничьих собаки. Еще много цветов, многие из них узнаваемы (ландыши, лесная гвоздика). Сзади плоскостное множество деревьев. Высокая точность жестов рук фигур, портретные черты лица, это изображение виртуозно выполнено в технике ткачества. Превосходно переданы детали, даже перстни и кольца на руке дамы прекрасно различаются. Важен и колорит (синие, зеленые, красные, коричневые и белые нити).

Корона Людовика святого, Франция, 1265, Лувр. Серебро, литье, чеканка, золочение, драгоценные камни. Ювелирное дело было очень важно в готику. Уцелели произведения для церквей. Была принесена Людовиком Святым в дар Доминиканскому монастырю в Льеже. В ювелирных произведениях СВ проявилось влияние архитектуры. В короне есть элементы, повторяющие 3х лопастные арки. Чередуются с фигурами ангелов. Крылья ангелов подняты вверх и оставляют вместе с арками гармоничную ритмическую композицию. Предназначенная для церкви, эта корона обильно украшена разноцветными драгоценными камнями. Все эти камни расположены и закреплены на золотом фоне.

Витраж, Франция, Шартрский собор, 1221-30е. Деталь витража южной части собора (цветные окна). Здесь дама из аристократических кругов. Алиса Детуа, дарительница этого витража. И материалы, и работа мастеров была оплачена ей. Витраж из цветных стекол: красный, синий, желтый, белый. Между стеклами металические перегородки (олово). Изображена в молитвенном обращении.

Витраж собора в Шартре, н13в. В центре квадрифорий. Вверху и внизу - и крупные, и 4х лепестковые витражи. В квадрифории слева: композиция сотворения Богом первого человека. Квадрифорий справа: сотворение Евы из Адамова ребра. Ниже круглый витраж тема притчи о добром самаритянине, который пришёл на помощь человеку, на которого напали разбойники. В центре квадрифорий - символ креста. Сюжетные композиции имеют обрамление двух видов: геометрический и растительный орнамент, все из цветных стекол. Колорит: красный, синий, белого, зеленого, желтого.

Пластина «Райские реки», область реки Маас (Восточная Франция, Бельгия), сер12в, Клюни. Медь, ажурная резьба, чеканка, гравировка, позолота. 22,3 х 14,7 см. Эта пластина предназначалась для переплета манускрипта. Монах Теофил в 12в составил трактат, в котором он говорит о различных ремеслах, и в частности о том, что ажурная резьба использовалась для украшения окладов манускриптов. Иконография восходит к раннехристианскому периоду. В центре фигура агнеца. Он на небольшом холме, с него ниспадают 4 реки. Они истекают из Земного Рая. Все 4 реки представлены в виде аллегорий. Все эти персоны смотрят на агнеца. У каждого из них в руках вазообразный кувшин, из которого льётся вода. Обращение к символам и аллегориям характерно для мастеров Маанса. Специфические особенности работы с металлом: тонкость гравировки, обобщённость форм фигур. Моложавый тип лиц этих аллегорий. Вокруг надписи: названия рек. Среди них две конкретных реки: Тигр и Евфрат.

Дарохранительница Орпе, Лувр, к12в, Лимож. Медь, золочение, выемчатая эмаль, полудрагоценные камни. Сосуд для святых даров состоит из двух полусферических чаш. Декор - ромбовидная термин. Пересечение отмечено кабушонами - гладкими камнями без огранки. Внутри ромбов и треугольников полуфигуры святых и полуфигуры ангелов. Располагаются на фоне синей эмали. Верхний край нижней чаши имеет гравированную псевдо куфическую надпись = влияние восточного (арабского) эмира. Навершие имеет скульптурные детали: 4 полуфигуры ангелов. Основание коническое, ажурное. Растительный узор, в миниатюре — люди и драконы. Мастер Орпе из Лиможа. Редкость данного предмета состоит в том, что есть подпись этого мастера. Декор напоминает произведение мастеров Манса.

Оклад Евангелие, Германия, 13в, Клюни. Слоновая кость, серебро, позолота, полудрагоценные камни. В центре пластина из резной кости. Деисус. Рельеф на пластине слоновой кости. Два мнения: 1 — Эта пластина из Византии к10в. 2 — Возможно, что эта композиция выполнена мастером Германии, который очень хорошо освоил византийский художественный стиль. Непременно имел перед глазами константинопольские образцы.

Металические створки - Германия, Рейн. Мастера специально работали на Евангелие. Филигранный декор - растительный орнамент. Позолоченные нити, напаянные на метал, в виде спиральный завитков, Кабошоны - полудрагоценные камни. Горный хрусталь, яшма, агат. Оправа из позолоченного серебра.

Богоматерь со святыми в саду. В центре Богоматерь, читающая книгу. На первом плане -Христос и святая Екатерина. Святой Михаил и святой Георгий. Святая Доротея (собирает вишни). Святая Варвара и святой Освальд. Множество растений и птиц. Произведение говорит о том, что художники 14 и 15в в религиозных композициях обращают внимание на объекты природы. Святые в саду, птицы, различные растения. Все они написаны тонкой кистью, все узнаваемы. Шиповник, белая лилия, ирис, ландыш, кустики с цветами и ягодами земляники.

Сотворение животных, алтарь из церкви святого Петра в Гамбурге, мастер Бертрам из Миндена, 1383. Живопись на дереве. В этом алтаре несколько композиций, посвященных сотворению мира. Данный фрагмент алтаря: Бог творец на золотом фоне. Слева и справа разнообразные животные: рыбы, птицы, млекопитающие. Все они изображены достаточно точно: петух, гусь, заяц, овца, бык, конь, медведь, олень и т.д. В СВ художники обращаются к миру природы: они стремятся передать разнообразие земной фауны.

Акваманил «Единорог», долина реки Маас, г. Динам, к13 - н14в. Бронза, литьё, чеканка, гравировка. 25 см. Акваманилы (водолеи) — фигурные кувшины, использовались в быту крупных феодалов, а также в церковном богослужении. В 13 - 14в этот город входил в епископство города Льеж. Ныне это Бельгия. Бронза золотистая - своеобразный сплав, который сегодня называется латунь. В бестиариях средних веков единорог обладал большой силой, однако он становился совершенно безобидным в присутствии невинной девы. В христианской традиции означает святость и непорочность. В куртуазной - возвышенную любовь. Это небольшой конь с кручёным рогом на лбу. Кроме этого ручка кувшина также фигуративная — в виде фигуры ящерицы. Впереди кран для разлива воды. Наверху - фигура собачки.

Пластина от алтаря аббатства Гран Мон, Лимож, к12в. Основа медная, позолота, выемчатая и перегородчатая эмали, гравировка. 26х18 см. Техника перегородчатой эмали появляется в западной Европе под влиянием Византии. Сами образы - тоже сильное византийское влияние. Изображены святой Этьен де Мюре, основатель ордена Гран Мон и его ученик Гого Ласет. Безупречное изображение лиц, с передачей всех особенностей. Фигуры изображены под полуциркульной аркой, за которой башни и купола монастыря. Достаточно яркая палитра эмалей. Синяя (разных оттенков), красная, белая эмаль, эмаль телесного цвета (для рук и лиц). Фигуры изображены на золотом фоне. Он символизирует свет божественной истины. Тщательность гравировки. В целом художник руководствовался высокими идеалами Византии.

Шпалера (деталь), Франция, 1377. В 14в Париж был одним из ведущих художественных центров Европы. Выполнена во времена правления Карла 5. В это время образцами для мастеров были иллюстрации в манускриптов. Картон для данной шпалеры выполнил один из придворных художников Карла. Достаточно ранняя французская шпалера. Мастера обращаются к фигурам святых. Ткачество из цветных нитей. Превосходно изображено лицо святого и одеяния. Хорошо изображена архитектура. Фон плоскостной. Растительные мотивы обобщенные.

Крещение Христа, Льеж, 12в. Бронза, золочение. 63 см. Фрагмент чаши для крещения в костёле святого Варфоломея в Льеже. Изображение крещения Христа известны уже в живописи катакомб. Праздник крещения - воспоминание о двух современных событиях: крещение Христа в Иордании и явление Троицы. Высокий скульптурный рельеф. Христос в водах Иордана. Над Христом - голова Бога отца и голубь. Иоанн Креститель слева, с нимбом, с правой стороны два ангела, в руках ткань. Также изображены экзотические деревья. Христос здесь гораздо моложе Иоанна Крестителя. Все имеют идеальные пропорции, лица.

Реликварий, Франция, 9 в. Золото, филигрань, эмаль, драгоценные камни. Предмет небольшой: 18,5 х 18 см. На лицевой стороне распятие - иконография Средних веков. Деисус. Рельеф по золоту. Над крестом в круглых медальонах солнце и луна в виде полумесяца. По периметру креста - жемчуг и декоративные камни. Трифории. На обратной стороне - симметрично изображены 2 орла, крылья исполнены цветными эмалями. Над орлами - античная инталия. Общая форма реликвариев создавалась под влиянием архитектуры. На оборотной стороне три окна. По периметру реликвария крупные драгоценные камни разных цветов. Изумруды, рубины.

Святой Людовик, скульптура, Париж, ок1300г. Дерево, резьба. Общая высота - 63 см. Людовик Святой - Людовик IX (1214 - 1270). Скульптура создана вскоре после канонизации короля, была выполнена для любимого детища короля - парижской часовни Сен Шапель. Был очень щедрым человеком, за что его очень любили феодалы. Любил охоту - имел собак, соколов. Интересный, остроумный человек, верующий. И ангел, и рыцарь. Король-воин. Скульптор специально ставил перед собой задачу выполнить одухотворенный образ - выразилось в умалении тела. Фигура одета в одежду времени Хреста. Мастер уделяет внимание изображению лица. Портретные и индивидуальные черты Людовика IХ.

Возрождение.

Портрет Пинтуриккьо. Фрагмент фрески в капелле Троило церкви в Санта Мария Маджоре в Спелло, 1501. На колоннах и пилястрах гротесковые орнаменты, маскароны прорастающие листьями и путти. Портрет Пинтуриккио - человека размышляющего. Орнаменты флоральные, зооморфные, антропоморфные. Орнамент с правой стороны на оранжевом фоне: армилярная сфера (астрономия), ниже лира, на полу книги. Все это говорит о склонности к чтению, музыке и научным занятиям астрономией. Гротесковый орнамент, как и в лоджии Рафаэля.

Ковер с изображением Персея. Шпалера, Франция, 1480е - н1490х. Изображения выполнены в технике ткачества. С левой стороны Персей на Пегасе. Он в полном вооружении средневекового война. С правой стороны две женщины: на лебеде (воздух) и рыбе (вода). Здесь прямая параллель с античностью, сопоставление с Алтарем мира, 9г. до н.э. Там в центре Теллос - земля, на лебеде воздух, на рыбе - аллегория воды. От созвездий млечного пути: созвездие Персея, лебедя, дельфина. Персей победил медузу, из ее крови появился крылатый Пегас. Пейзажный фон - деревья с плодами и цветы, различные животные: пантеры, белки, фазаны, утки, собачка и горностай. Рядом с Персеем на коне Амур, то есть здесь свадебная тема. Шарль Гвиньяр владелец ковра. С 1480-х член парламента Парижа, через несколько лет его президент. Очень любил искусство - это шпалера одна из лучших этого времени. Лазаревские чтения - 2011 год. Об этой шпалере там статья.

Бенвенуто Челлини, солонка, 1543**.** Золото и цветные эмали, 6 см, это произведение выполнено для короля Франциска 1. Челлини изобразил 2 аллегории - моря и земли. Черты лиц - идеальные, а пропорции фигур выполнены в соответствии с классическими канонами. С левой стороны аллегория моря - Нептун, морские волны в рельефе, полуфигура гипокамфа (морской конь с рыбьем хвостом). С правой стороны - аллегория земли, античный ионический храм. Постамент овальный, на боковой поверхности круговая композиция, выполненная цветными эмалями. Полихромно по кругу 8 аллегорий: 4 времени суток (влияние Микеле) + аллегории ветров (находятся в сильном напряжении, отражают стихийные силы природы).

Великолепный часослов герцога Берийского, июнь, 1414-16. Лист 28х21, Шантийи, музей Конде. Авторы братья Лимбург (Поль, Эрман, Жеаннекен). Выходцы из северных Нидерландов. Около 1400 учились в Париже ювелирному делу. С 1410 они стали придворными мастерами герцога Жана Берийского. В живописных композициях черты позднеготической условности сочетаются с изображением конкретных сцен реальной жизни. В часословах эпизоды из жизни крестьян и придворной аристократии. Изображения отличаются удивительной точностью. Июнь - придворные дамы и кавалеры на прогулке у опушки леса. Одни пешком, другие на конях. Превосходно изображены нарядные одеяния, слева музыканты. За деревьями архитектура замка. Колорит отличается звучностью локальных сочетаний. Братья Лимбург использовали яркие краски - синяя, красная, зеленая, желтая и коричневая.

Изображение шкафа, гравюра Дюсерсо, ок1580. Гравюра, авторский проект. Сильнейшие влияние итальянского искусства 16в. В декоре шкафа использованы архитектурные формы + орнаментация. Влияние и Возрождения, и барокко. Верхняя часть - барочный портик с волютами. По центру вверху античная терраса, там доспехи, а слева и справа 2 фигуры с пальмовыми ветвями (символы победы). В нижней части симметрично расположены рельефные геммы/гермы. В центре маскарон, прорастающий листьями, там же мифические фигуры в динамичных движениях. В динамиках фигур вновь элементы раннего барокко.

Шкаф, Феррара, ок1520. Грецкий орех. Декор - интарсия, высота - 2 м. Это тип секретера. Шкаф имеет откидную доску, на внешней стороне - изображение императоров и батальная сцена, внутренняя сторона - выдвижные ящики в технике интарсии и фигура путти. Изображение 2х натюрмортов слева и справа в технике интарсии. Слева цветок в вазе, книга и чернильница. Справа книги и песочные часы. Натуралистическая точность. Тромпле - иллюзионизм. Замысел - иллюзионистская точность изображения. Высокий класс исполнения композиции в технике инкрустации.

Стол, Франция, 2п 16. Дерево, резьба. Общая высота 83 см. Сильное влияние Италии, особенно в декоре. Исполнение скульптурных деталей - мотивы гротесковый орнаментации. Франциск 1 пригласил и Челлини, и Леонардо, как следствие, расцвела школа Фонтенбло. Боковые поверхности скульптурные. Скульптурный декор сложный, в основе гротеск. На валютоообразных завитках ножек женские полу-фигуры с крыльями. По центру мужская полуфигура. Превосходно выполненные антикизированные черты лица. В центре - гротесковый маскарон. Слева и справа - валюты. Именно валюта превосходно соединяет вертикальную плоскость с горизонтальной. Опоры выполнены с помощью полуциркульных арок и колонн, но больше похоже на балясины.

Шкаф, Флоренция, 1472, роспись полихромная. Высота - 2,12, на этом предмете мебели гербы 2-х флорентийских фамилий: Морелли и Нерви. Роспись - высокий уровень, полихромное изображение нескольких фигур на фоне пейзажа. Общая длина чуть больше метра. Слева - шатер, около него всадник на коне и собака. Правее к центру несколько дам., еще правее группа воинов с копьями на конях, и еще правее аристократы. На холме средневековой замок, вдали холмистый пейзаж. Выполнили Биаджио ди Антонио и Якобо дель Саллайо.

Сундук-кассоне, Рим/Флоренция, сер16в. Дерево, резьба и позолота, длина 169 см. Сложный многофигурный резной рельеф. На передней стенки слева Дафна и Аполлон, левее полусидящая фигура аллегория источника. У Дафны руки прорастают листьями - это момент перевоплощения. С правой стороны в центе фигура Орфея со скрипкой в левой руке, в правой смычок. Рядом с ним 2 быка, лев, и верблюд. На деревьях изображены птицы. По углам кассона - скульптурные фигуры путти в полный рост, по периметру гирлянды в технике резьбы по дереву. В центре вазон, и в рельефе цветы и фрукты. В 16в в Италии по изготовлению скрипок бы известен Маджини, потому у Орфея скрипка, а не исторический инструмент.

Пласт «вода», Бернар Полисси, 1570/80, Лувр. Керамика и цветные глазури. По гравюре Садлера (оригинал в Париже в Нац библиотеке). Атрибутика: Полисси, так как техника глазури. Аллегория воды, женская фигура на берегу моря у нее в руках 2 вазы из которых льется вода. В воде дельфины, вдали -линия горизонта и море, летящие утки. На переднем плане волны. Полисси сам изобрел цветные глазури. Бежевая для тела, зеленая - растения, синяя - ткань драпировки, коричневая - летящими утки, желтые и коричневые глазури - 2 вазона. 4 гротесковых маскарона по углам, желтый, коричневый и зеленые глазури.

Кувшин и блюдо для мытья рук, Франция, Франсуа Брийон (Грилон), музей Клюни, 1580. Олово, диаметр 45, высота 29. В центре блюда аллегорическая фигура - темперация (воздержанность). Вокруг 4 овальных картуша, в них 4 аллегории - вода, огонь, земля, воздух. По борту Минерва и 7 свободных искусств, в картушах грамматика, арифметика, астрономия. На кувшине рельефные композиции, в средней части по кругу христианские добродетели - вера, надежда, любовь. Гротесковые орнаменты.

Парадная солонка-кораблик, Нюрнберг, 1528, литье, ковка, чеканка, 35 см. Корпус корабля выполнен из натуральной крупной раковины - наутилуса, снизу поддерживается фигурой нереиды; мачты корабля, паруса и флаги из серебра. Под корпусом в рельефе морские волны. 6 фигуративных опор в виде птичьих лап опирающихся на шары.

Кружка, Германия, Аутсбург, 16в, серебро, чеканка, гравировка, золочение. В центре тулова в рельефе щитки для гербов немецких курфюстров и графов. А вверху и внизу фигуративные композиции в рельефе. Аллегория силы - мужская фигура с мечом, женская с весами - аллегория справедливости. Вверху аллегория истины опирается на земной шар, фигура с книгой - аллегория науки.

Шпалера из серии дама с единорогом, 1480/90, музей Клюни. Шерсть и шелк, 368х290,. «Слух» из серии Пять чувств (зрение, слух, обоняние, осязание +1). Здесь отражаются особенности куртуазной культуры. Фигуры льва и единорога встречаются в каждой из них (сила + непорочность). В центе дама в нарядной одежде, образ французской придворной дамы. Именно посредством 5 чувств человек познает окружающий мир. Дама играет на небольшом переносном органе стоящем на столе покрытым переносным турецким ковром. Справа служанка. Музыка - порождение гармонии, гармония и в самом изображении шпалеры. Не просто сцена из светской жизни, связь с природой, дама и служанка в окружении флоры и фауны, все растения узнаваемы. Мильфлерель - тысяча цветов. Изображены фиалки, лесная гвоздика, ландыши и тонко изображены животные - летящая птица, собачки и белые зайцы. Прежде чем ткать такие шпалеры художники выполняли картоны.

Шкаф-буфет, Франция, Париж, 2п 16в, ГЭ, дерево, резьба, высота 228 см. В декоре использованы архитектурные детали: колонки верхнего яруса и фронтон. Вверху в центре фронтона мужская фигура в античных доспехах. На 4х дверцах аллегории 4х стихий. В изображении фигур влияние Гужона, а в орнаментации - гравюр Дюсерсо.

Шпалера, Франция, Арррас, шерсть и лен. Производство шпалер в Аррасе возникло в 14в и расцвет качества исполнения относится ко времени правления герцогов Бургундских, после разорения города войсками французского Людовика 11 расцвет завершился (15в). У этих шпалер особенности - использование ярких цветовых контрастов. Проработка человеческих фигур отличается тонкостью, все остальное схематично и обобщено. Темы: аллегорические, тематические, куртуазные. Сильное влияние миниатюр рукописей + фресок. На первом плане дамы, кавалеры и аристократы на прогулке. (платья с мехом горностая). Сцена происходит весной, позади цветущие деревья, кустарники. В отдаление замок. Растения условны и схематичны.

Медаль Козимо Медичи, Италия, 15в, серебро и золочение. На лицевой стороне портрет Козимо Старшего Медичи. В 15-18в этот род правил Флоренцией. Козимо Медичи правил 30л. Екатерина Медичи стала женой французского Генриха 2. Козимо - влияние античных монет. На античных монетах всегда правящее лицо в профиль. Костюм и головной убор 15в, хорошо и тонко переданы индивидуальные черты. На оборотной стороне, реверс, аллегорическое изображение. Кроме атрибутов здесь еще и надписи - Пакс (мир). Для 30- летнего правления Флоренции мир был основой задачей Козимо. В руке пальмовая ветвь женской фигуры которая является символом мира.

Кувшин (гравюра), Антверпен, сер16в, Корнелис Флорис. В 1540х он создал серию проектов произведений ДПИ. Тулово напоминает раковину наутилус. Слив в виде маскарона, оформленного 2мя раковинами. Ручка кувшина в виде спиралевидного завитка с путто, на тулове мужская фигура на черепахе. Черепаха - это рептилия.

Дверной молоток, 16в, металл. В центре на щитке герб Медичи в виде таблеточек. Путти с двух сторон поддерживают гербовый щит. Позади герба горизонтальный стержень, который держит маскарон. Маскарон антикизированный, здесь сильнейшая мимика лица (крик), все усиливается свето-теневыми контрастами.

Кубки и кувшин, Нюрнберг, 16в. Во всех трех серебро, позолота и раковины. Кувшин 46 см, кубки 33 см. Кубок принадлежит знаменитому *Венцелю Ямницеру* (мастер), все его произведения отличаются виртуозностью исполнения, богатством декора. Тулово выполнено из натуральной раковины, вверху детали серебряные, нереида. Внизу опора фигуративная из серебра с позолотой, фигуры - орел и змейка. В произведениях Венцеля Ямницера торжество природных форм. *Кубок, Ганс Петцольд*, он выполнен для патрицианской семьи. На золоченом тулове тонкий рельефный декор, опора и навершие их фамильный символ - это лев с рыбьем хвостом. *Кувшин Ямницер,1570*. Верхняя часть тулова - натуральная морская раковина, вверху из серебра скульптурная фигура Нептуна на гипокамфе. Опора - сложная скульптура, тритон на морском коне. Округлое основание с тонким рельефным орнаментом.

Стул, Венеция, 1550-60е. Дерево, резьба и позолота, 74 см. Такие предметы для постановки в парадных залах дворцов Ренессанса. Форма типична для Венеции: основа конструкции - прямые детали с ленточным орнаментом + характерные скульптуры детали и женские гермы, волнообразные ножки. Внизу - женские полуфигуры, которые опираются на S-образные детали. Вверху скульптурные изображения крылатых сфинксов.

Шкафчик-кабинет, Испания, 1527. Дерево + слоновая кость (инкрустация). Белый декор на коричневом фоне. Вверху в центре полуциркульная арка, там ваза с гроздьями винограда. Внизу, по сторонам 2 прямоугольные детали, змейки и сороки. Слева и справа квадратные композиции, в центре изображение типа античной камеи. По горизонтали 4 птицы типа павлинов.

Шкатулка Генриха 8, Англия,ок1530г. Основа дерево. На крышке в центре герб владельца. По обеим сторонам от герба 2 фигуры путти, изображены трубящими. И общая ширина 40,5 см. По сторонам от путти античные фигуры. С левой стороны - Марс с щитом, в античных доспехах и в шлеме. А Венера в руках держит шар - земную сферу, на нем Амур со стрелой в руке. На внутренней поверхности шкатулки антикизированный воин, на передней стенке 2 изображения по типу камеи. Для путти прототипом была итальянская гравюра, Марс и Венера базируются на гравюрах немецкого Ганса Бургмайера, который работал в Аусбурге в 16в.

Портрет конннетабля Монморанси. Медь, роспись эмалями, Лимож, 1556, Лувр, 20 см. Автор Леонар Лимозен, он же выполнил портрет Генриха 2. При Генрихе 2 Лимозен стал королевским художником. Создавал портреты по карандашным рисункам, лица и детали одежды выписывались кистью. Очень часто этот мастер передает глубину образа. Монморанси - самый главный руководитель и командующий армией Франции, родственник Генриха 2. Превосходно реалистически точно передал индивидуальные черты. При этом спокойное достоинство и собранность, в светской одежде. Художник отлично показал, что Монморанси - это утонченная интеллектуальная натура, перед нами лицо умного, размышляющего человека. Орнаментальное обрамление: 4 симметричных круга, изображение руки с мечом (изображение война, рыцаря). Слева и справа сатир и сатиресса. Маскароны, орнаментальны е мотивы - внизу прорастающие из листьев головы грифонов.

Портрет графини Сомерсет, Исаак Оливер, 1599, Виктории и Альберта. Оливер был учеником Хилиарда. Перед нами одна из английских придворных дам к16в, здесь 3 очень тонко исполненных ювелирных произведения. На шее ожерелье + ювелирка на головном уборе + брошь у пояса. Этот костюм фантастический, для бала-маскарада. Оливер передал очень хорошо индивидуальные черты графини, и тонко изображены детали костюма, кружева, вышивка по атласу платья.

Портрет юноши среди роз, Хиллиард, 1587, пергамент и акварель. Высота 13,5 х 7, 3 см. Николас Хиллиард - английский миниатюрист и ювелир. Придворный художник Елизаветы 1. Автор точных по характеристике портретных миниатюр. Юноша из аристократической семьи, его родители придворные Елизаветы 1, на нем богатый костюм. Изображен не в интерьере, а в парке около дерева, рядом с ним кусты роз. Темная краска для плаща выигрышна для изображения роз. Задумчивое размышление.

Хиллиард, неизвестный мужчина портрет, 1588, пергамент и акварель. 6 х 5 см. Елизавета 1 правила в 1588-1603, дочь Генриха 8 и Анны Болейн. Портрет написан тогда, когда она вступила на престол. Важен жест, изображение говорит о поддержке Елизаветы, мужчина держит ее за руку. Условные облака - божественное покровительство королевской власти. Иллюзионистически точно изображены черты лица, кружева, волос.

Вышивка «Архангел Михаил», Германия, 1477, ГЭ, лен, шерсть. Фрагмент большой композиции, общие размеры 184х90см. В центре Богоматерь с младенцем, справа юноша Святой, слева архангел Михаил, в его руках весы. На чашах весов он взвешивает на весах душу и ее деяния: справа женская фигура в молитвенной позе, это душа. Фигура Михаила плоскостная, взгляд передан живо, но колористическая гармония (крылья серовато-коричневые, одеяния коричневые, красные, желтые, зеленоватые и синие). Вышита дата - MCCCCLXXVII (1477).

Кубок в виде фигуры дамы, Нюрнберг, к16в, ГЭ, серебро, чеканка, 25,5 см. Мастер - Вольф Эйшпрингер (1579 - 1606). Такие кубки выполнялись как свадебные, из него поочередно должны пить жених и невеста не расплескав. Дорогое платье аристократки, правильные пропорции. Методом чеканки по серебру выполнено ожерелье и очень тонкий растительный узор шелковой ткани ее платья из цветов и листьев.

Сундук-кассоне, Италия, Рим, 2п 16в. Дерево, резьба и позолота. 120 см. Связь рельефного декора со станковой скульптурой. В скульптурных рельефных изображениях влияние Микеле. В рельефе сцены из жизни Юлия Цезаря, на передней стенке 2 композиции, Переход через рубикон и Вход в казнохранилище. Действие развивается слева направо и в глубину. На передней стенке в центре дворянский герб. Рубикон - и пешие, и всадники, все в движении, большое мастерство. На углах 3х мерная скульптура: мужские фигуры в античных одежда, правильные пропорции, детали одежды акцентированы позолотой на темном фоне дерева. Фрагмент - изображены римские всадники и кони, все изображены великолепно. Высокопрофессиональная работа скульпторов по дереву.

Шпалера Выезд на охоту, Фландрия, Брюссель, 16в. Шпалеры выполняются в технике ткачества. Шерсть и шелк. В н16в Брюссель занял главенствующее положение в ковроткачестве. Шпалеры - настенные, безворсные ковры, еще со времен СВ. Мильфеоры - это шпалеры фон которых заполнен цветами. На ранних СВ шпалерах фигуры на фоне мильфеор без перспективы, плоскостные. Здесь есть глубина пространства. На переднем плане изображение цветов - продолжение традиции мильфеоров. Выезд на охоту: справа слуга и 3 аристократа на конях. Охота необычная, соколиная. Одежда дорогая, тонко выполнена, подробно изображены рисунки. Фигуры тканей также в технике ткачества. С левой стороны деревья с плодами. С правой стороны и вдали пейзаж с архитектурой. Изображение этой шпалеры отличается колористическим богатством. Высочайший профессиональный уровень изображения.

Керамика.

Майолика - это один из видов керамики, мастера декорирования использовали либо цветные глазури, либо белую непрозрачную глазурь, а затем по белой глазури выполняли роспись. Керамику в Италию привозили из Испании. Испанские керамические предметы везли на кораблях через Балеарские острова (Майорка). Первый керамический центр – **Дерута.** В керамике де Луты особенно сильно проявилось влияние испано-мавританской керамики, это влияние в использовании специфической керамической краски - люстр. После обжега, росписи этой краской имеют золотистые оттенки. В испанской керамики мастера использовали либо орнаменты, либо изображения животных, а людей не изображали, а в Италии наоборот людей.

Блюдо, Дерута, 1/4 16в. Влияние Испании - люстр, изображение прекрасной дамы - традиция средневековья. По борту - геометрический орнамент, и сама роспись и орнамент все выполнено люстром.

Блюдо с изображением Франциска Ассизского, Дерута, ок1520. Подобные произведения не использовались для сервировки, они подарочные, декоративные. Почему Франциск Ассизский, так как Ассизи рядом с Дерутой. Вдали церковь Св. Франциска. На 1п изображен святой коленопреклоненный, шахматный орнамент пола. Одновременно и фрагмент интерьера, и пейзаж с церковью Франциска. Влияние Испании - люстр. По борту орнамент чешуйчатый и растительный, напоминающий листья аканта.

Блюдо с изображением ангела, Делука (Деруто), 1/3 16в. Проявилось сильное влияние Перуджино и Пинтуриккьо. Эта роспись под влиянием Пинтуриккьо. Важно, что перед нами часть композиции, которая вообще то - Поклонение младенцу Христу (но это законченная работа, хорошо дошедшая). Очевидно влияние испанской керамики, используется люстр (керамическая краска). Чешуйчатый и растительный орнаменты. расположены радиально.

Жбан аптечный, сер. 16в. Аптечный предмет. Выполнен в Фаэнце (похоже, что Деруто - это город в Италии). На таких сосудах писалось, что внутри. Здесь надпись тоже есть, вверху, латинскими готическими буквами («Сироп из девяти настоев фиалки»). Высота - 47м, редко для керамики. Выполнена композиция - Поклонение пастухов. На первом плане Младенец, рядом Богоматерь, справа Иосиф, слева пастухи. Мария на коленях, сзади сарай с овечками (как в Северном). Композиция на высоком уровне, чаще всего для образцов росписи употреблялись гравюры. Обрамление - условно трактованный венок с такими же цветами. Фаэнца - важный центр. Термин фаянс происходил как раз по имени Фаэнцы.

Николо (П) Беллипарио - один из самых выдающихся мастеров итальянской майолики 16в. Он ввел новый стиль росписи - это его заслуга. Стиль istoriati. То есть это повествовательные многофигурный композиции. Сам он чаще всего использовал в качестве образцов гравюры (причем гравюры лучших) - Марко Денте и Марк Антонио Раймонди. Эти граверы чаще всего выполняли гравюры по оригиналам Рафаэля.

Тарелка из сервиза, Феллипарио (Беллипарио). В центре герб, причем сдвоенный, а значит - это свадебный сервиз. В честь свадьбы герцога Франческо Гонзаго и герцогини Изабеллы Д’Эсте. Композиция «Похищение Елены». Гербы в центре, полом белый ободок, потом уже сцена, сама Елена в лодке внизу на кромке тарелки. Он использовал гравюры и Денте, и Раймонди. Чуть выше изображена архитектура, вдали гора, а слева море с парусными кораблями.

Главный последователь Беллипарио - Франческо Ксанто Авелли. Они оба работали в *Урбино*. Продолжал линию повествовательных композиций. Обладал довольно обширным историческим и литературным образованием. На обороте каждого предмета он обычно указывал источник, у него есть ссылки на Овидия, Тита Ливия, Валерия Максима, Ариоста.

Смерть Клеопатры, Декоративная тарелка, Ксанто Авелли и Пеллипарио. Для украшения интерьера. На подиуме изображена Клеопатра, полусидя. Через плечо у нее змея. Слева две придворные дамы, а справа мужская фигура (тоже придворный, видимо). Для создания этой композиции, он использовал 3 гравюры в качестве образцов, из разных гравюр он брал отдельные фигуры, которые потом он компановал. Палитра - синий, зеленый, желтый, желтовато-оранжевая (специфическая), коричневая.

Крышечка сосуда в виде небольшой тарелочки, 1760е. Эти сосуды предназначались для молодых матерей. Здесь и изображена такая молодая мать. Она сидит на полу, рядом люлька с ребенком. Это Урбино, мастерская семьи Фонтана. Орацио Фонтана был самым сильным мастером семьи. По бортику предмета гротескный орнамент. Его особенности - в его составе всегда присутствуют зооморфные и антропоморфные мотивы. Важно то, что это фантастичные существа. Гротески в майолике стали использоваться под влиянием лоджий Рафаэля в Ватикане (они выполнены учениками Рафаэля под его руководством), главным образом там используется орнаментация гротесками. Рафаэль вдохновился произведениями древнего Рима (он побывал в Золотом доме). Эти композиции возникли как вариации Золотого дома.

Ваза, Венеция, 2п 16в. Важна форма вазы (очень надутая, донышко не маленькое, горлышко поменьше). Роспись в подобных вазах располагается в двух медальонах на лице и обороте. Античный воин в шлеме, в профиль, особенность - венецианские росписи отличаются некоторой эскизностью. Масло можно исправлять сколько угодно раз, фреску же исправлять нельзя. Керамику тоже исправить невозможно, то есть рука мастера должна быть абсолютно точной. Еще одна особенность - медальоны такие изображались на фоне, он как правило темно-синий и на нем условный растительный орнамент.

Пласт с изображением пейзажа, Кастелли, 2/4 18 в. Это очень похоже на обычную нормальную картину. В 17в итальянские мастера майолики расписывали керамические предметы чаще всего только одной краской - кобальтом. То есть в 17в росписи были монохромные. Здесь же уже настоящий пейзаж, это под влиянием Дельфта, голландский фаянс сильно повлиял. Именно в Кастелли в 18в вновь возрождается полихромия. Кастелли находится недалеко от Неаполя. Именно поэтому там чаще всего создавались морские пейзажи. Часто изображались парусные корабли и лодки, деревья здесь в качестве кулис (одно из них с осенней листвой), вдали изображены горы.

Семьи дела Робиа.

Глава семьи - Лука. В молодые годы он обучался в ювелирной мастерской. И в эти же годы он испытал влияние Гиберти. В начале он работал в бронзе или мраморе. А уже в 1440х он стал работать в технике керамики (керамика с цветными глазурями = майолика). Он выполнил медальоны для капеллы Пации во Флоренции церкви Санта-Корче. Эта семья работала только во Флоренции.

Мадонна с младенцем, Лука, сер15в, церковь ОрсанМикеле. Диаметр - 180 см. Мадонна на фоне получиркульной арки, опирается на две колонны, с двух сторон от арки белые лилии. Глазури - синяя, зеленая, фиолетовая, желтая, белая. Композиция уравновешенная и ясная, надо отметить созвучие майолики архитектуре Брунеллески.

Портрет молодой дамы, Лука, музей Борджелло во Флоренции. Уникальное произведение, в основном семья работала с композициями на религиозные темы. Диаметр - 45 см. Присуща особая гармония. Передал индивидуальные портретные черты дамы. Он смог передать ее живой взгляд (просто какая то несчастная девочка). Как и другие произведения, этот портрет проникнут земным, жизнеутверждающим духом (не согласна).

Благовещение, Андреа, ок1490, Ла Верна Ареццо. Его копия есть в ГМИИ. 210 х 210. Он племянник, приемный сын и ученик Луки. Работал только в керамике, в майолике. Его вещи находятся в Оспидале дельи Иноченти. Благовещение, Верхняя церковь в Ареццо, изображение отмечено ясным спокойствием композиции и мягкостью трактовки форм. Мария - слева, справа - Архангел Гавриил, Святой Дух, ваза в центре с белыми линиями - символ нравственной чистоты Марии, белая и синяя непрозрачные глазури здесь. Ясное спокойствие композиции, мягкость трактовки форм. Вверху голубь-святой дух.

Вознесение, Андреа, к1490, Ла Верна Ареццо. 4,5 х 3 м. Это огромная композиция. Великолепно изображена фигура самого Христа, рядом с ним 4 фигуры ангелов на фоне небес, внизу его ученики. Все фигуры белые, цветной только фон и окантовка (там лимонные деревья что ли?). В изображении каждого из апостолов он смог превосходно передать индивидуальные портретные черты. Также он передал единое трепетное чувство. Обрамление сложное в виде композиции из различных фруктов, все узнаваемо. Белые и цветные глазури.

Поклонение младенцу Христу. Интересно отметить, что в произведениях Андреа есть параллели с Филиппо Липпи. И живопись, и рельеф в виде майолики ярко показывают особенности выразительных средств живописи и скульптуры. Сравнивая эти произведения, мы еще раз убеждаемся в особом своеобразном обаяние рельефов дела Робия.

Керамика Франции 16 века.

Сен-Поршер. Мастерская действовала только в 16в, работали мастера во время правление Генриха 2 и немного позднее. Здесь фаянс. Особенности декора. Для создания орнаментации мастера использовали металлические матрицы для выдавливания рисунка в глине. То есть рисунок получался в виде углублений. Эти углубления мастера заполняли окрашенными глинами разных цветов (красный, коричневый, зеленый, синий и желтый). Орнаменты очень сложные, в них очевидны влияния орнаментов книжных переплетов времени Генриха 2.

Подсвечник, Сен-Поршер,сер16в. Многоуровневый, на каждом уровне свой орнамент. Но также использованы и скульптурные детали в виде герм, фигур типа кариатид, и маскаронов (три варианта) - все антикизировано. Емкость для свечи наверху в виде маленькой вазочки. Подобные вещи могли встречаться только во дворцах. В 19в французы пытались повторить этот фаянс, но все эти попытки не увенчались успехом.

Бернар Полисси. Один из ярких представителей французского Ренессанса (новое отношение к миру, природе, человеку, античности). Энтузиазм в изучении реальности характерен для человека этого времени. Монтень писал в своих опытах: отличительный признак мудрости - это неизменно радостное восприятие жизни. Вера в почти безграничные возможности человека порождала универсальных людей. Полисси был одним из таких: был в курсе новейших философских течений, увлекался минералогией, садово-парковым искусством, фортификацией, художественной керамикой. Еще он написал сочинения - это лучшие образцы французской прозы того времени. Естественно он прекрасно знал итальянскую майолику 16в., но в своем творчестве итальянцев он не копирует, а делает что то уникальное, у чего нет аналогов.

Блюдо из серии «Сельские глины», сер16в. Это как бы русло ручья с пульсирующим родником, в ручье крупные и мелкие рыбы. В центре островок с двумя сидящими лягушками. По центру раковины три белые, а по кругу еще три желтые. По борту растительные и животные мотивы (ящерицы, крабы и тд). Все изображения животных абсолютно точные - он выполнял слепки заснувших животных (просто нет слов). В керамики «Сельские глины», он использовал цветные глазури, которые он изобрел сам (на изобретение он потратил несколько лет). Он изобрел синюю, коричневую, зеленую, желтую и белую глазури. В стилистике «Сельских глин» Полисси оформлял садово-парковые павильоны-гроты в дворцовых садах (по приглашению Монморанси оформил павильон-грот в саду Эйкуанского замка; еще делал грот в саду дворца Тюильри в Париже, здесь работал по просьбе королевы Екатерины Медичи.

Блюдо, 1580е. «Сельские глины» и выполнялись в сельской местности, когда он переехал в Париж, мотивы декора изменились. Теперь использует мотивы аллегорические, мифологические и тд. Он работал под влиянием произведений Франсуа Брио. Брио работал с серебром и другими металлами. Это блюдо как раз по мотивам Брио. В центре аллегорическая женская фигура - temperatia (воздержанность и терпение). Вокруг этой аллегории еще 4 - четыре стихии (огонь, вода, земля и воздух). По борту 8 фигуративный композиций. В одном из медальонов изображение Минервы (воинская доблесть, мудрость, покровительница искусств и наук) + 7 аллегорий наук (грамматика, геометрия, арифметика, астрономия и др). Между медальонами гротескная орнаментация. В этом произведении Полисси использовал собственные цветные глазури.

Барокко.

Настольное украшение, Италия, 1720е. Серебро, малахит. Центральная часть - композиция из серебра в виде условно переданных вздымающихся волн, больших и малых раковин. Вверху на «волне» нереида (Фетида?). Постамент овальной усложненной формы, выпуклые и вогнутые части оформлены серебром. Сам постамент - малахит, важно его структура, которая сама по себе напоминает небольшие волны (у него подвижные линии). С четырех сторон на цветной поверхности как бы на створках раковин плывут путти, при этом они достаточно живо жестикулируют. Светотеневые контрасты усилены блеском серебра, они подчеркивают динамические эффекты композиции.

Кубок, Германия, Аугсбург, 1590е. Серебро. Тулово в целом имеет грушевидную форму, но она очень усложнена ложкарным орнаментов (в виде ложек). По вернем краю тулова тонкий орнамент из завитков и листьев. Внизу овально основание, скругленое, оно также украшено «ложками». Выше сферическая деталь, «яблоко» с напаянными ленточками. Еще выше, перед туловом, ажурный элемент, тонко исполненный, с гротескными мотивами. Навершие также тонко исполнено, оно в виде вазочки, там стилизованные цветы. Все это дает богатую игру светотени.

Кубок в виде страуса, южная Германия, 1/3 17в, ГЭ. Страусовое яйцо, серебро, чеканка, филигрань, золочение. 31 см в высоту. Этот предмет очень редкий, в Эрмитаж он поступил из собрания графов Шереметьевых. В барокко мастера-ювелиры для создания своих произведений выбирали предметы флоры и фауны, при этом в композицию входили натуральные элементы. Здесь это яйцо, все остальное - серебро. Оперение с помощью филиграни (мелкие перья на шее и крупные у хвоста). Филигрань - на поверхность металла напаяны серебряные тонкие нити. Голова страуса серебряная, но позолочена. Сама тема нам говорит об эпохе (Великих географических открытий). В результате этих открыти Европа узнала о дальних континентах, в частности об Австралии. Возможно, что эта птица выполнена по гравюре в зоологическом атласе.

Кубок-наутилус, Германия, Нюрнберг, 1580е. Натуральный элемент - раковина, серебро. Этого ювелира интересовала и природа, и античная мифология. Тулово кубка из раковины-наутилуса. Опора скульптурная, изображен тритон, который поддерживает тулово. В верхней части тоже небольшая серебряная скульптура, там Нептун. Он плывет по морю на дельфине. Навершие в виде плывущего лебедя, причем фигура выполнена реалистически точно из серебра.

Кубок-верблюд, Нюрнберг, 1п 17в. Серебро, позолота, полудрагоценные камни. В 17в Европа открывает для себя новые объекты экзотической флоры и фауны. Есть элементы условности, не только пропорциональные. На его спине большая попона, гравированный орнамент в виде звездочек. На этой попоне стилизованные листья, именно там находится отверстие, откуда пили. Так вот листья во много раз больше человечка, он не пропорционально маленький. на шее мастер прикрепил полудрагоценные камни, это было сделано для того, чтобы подчеркнуть экзотическую редкость животного.

Настольное украшение «Корабль», Нюрнюерг, 1/3 17в. Серебро, чеканка, позолота. В высоту 53 см, это много для ювелирного украшения. Это парусный корабль. Опора внизу имеет овальную форму, затем крепкий стержень. Рядом с ним скульптурное изображение морского божества. Эта раковина плывет по морским волнам. Может быть здесь работали два мастера, это вероятно. Корпус корабля = тулово, здесь очень тонкая гравировка, в этой технике мастер изобразил бушующие волны моря (прямо на тулове). На этом же корпусе тоже гравировкой изображены раковины, в миниатюре две и три пушки по сторонам, на корме (сзади) сооружение типа павильона или беседки. Над куполом этой беседки помещена женская фигура, она на шаре, то есть это аллегория фортуны. Очень тонко исполнены фигуры моряков. Одни из них стоят около пушек, трое из них взбираются по веревочным лестницам на мачту корабля. Паруса раскрыты, флаг развивается на ветру. На палубе корабля фигура капитана, причем он в полном вооружении, в доспехах.

Часть кофейного сервиза, Аугсбург, 1712-1715, ГЭ. Серебро, медь, эмаль, роспись. Сложная многофигурная роспись, выполнена на мены частях предмета. Роспись полихромная. Кофейник. Тут сцена развивается по кругу. Изображена сцена «перед битвой». Главнокомандующий на белом коне, к нему слева подходит офицер, у него поднята рука, этот офицер, показывая вдаль, говорит главному о расположении противников. Блюдо. Тут сцена ожесточенно битвы. Это конкретная сцена, на первом плане упавший на землю во время атаки конь, позади него хозяин (офицер и один из командиров войска - именно в его сторону на конях мчатся два противника). Великолепная роспись. Обычно для подобных изображений ювелиры в качестве образцов использовали современные гравюры. Полихромная роспись, живопись в технике эмали.

Золотой кофейный сервиз, Дрезден, 1697-1701, Грюнесгевельбе (тут хранится, переводится Зеленые своды). Сервиз выполнен для саксонского курфюрста и короля польского Августа II сильного (друг и сподвижник Петра в Северной войне). Работали два брата-ювелира Иоганн Динглингер и Георг Динглингер. Иоганн выполняюл все ювелирные работы, а Георг - эмалевые росписи. Еще есть детали из слоновой кости, их делал Пауль Геерман. Дерево (это детали для опоры), золото, серебро, драгоценные камни, слоновая кость, эмаль и золочение. Большие размеры 96 высота. Это произведение отражает европейскую моду на экзотические напитки - чай, кофе, жидкий шоколад. Композиция сервиза очень сложная. Вверху кофейник, здесь зооморфные детали (относятся к гротескной орнаментации). Ручка украшена фигуркой ящерицы (реалистично), носик в виде птичьей головы. На тулове шесть медальонов типа античных камей, вокруг постамент 4 скульптурные фигуры из слоновой кости (женщина и путти со снопов в руках - аллегория земли; мужчина на морском коне - аллегория моря). По сторонам от них чашечки на блюдцах, там роспись, на нее подивил китайский фарфор. роспись по металлу эмалевыми красками. Есть монограмма «АР» (Август Рекс). В самом низу на основании на переднем плане серебряная вазочка, в ней стоят полихромные цветы, это не фарфор, просто металл с эмалями.

«Купальян Дианы», Дрезден, 1704. Иоганн Динглингер и Георг Динглингер. Они были придворными мастерами при саксонском дворе. Скульптурные детали из слоновой кости выполнены Пермозером. Хранится в тех же Зеленых сводах. Восточный халцедон, золото, серебро, сталь (для отдельных деталей), слоновая кость, алмазы, жемчуг, эмаль. 38 см в высоту. В самом верху справа скульптурное изображение крылатого сфинкса (с женской головой). Еще из слоновой кости, под сфинксом, скульптура Дианы Пермозера. Он ее сделал по античным классическим канонам с анатомической точностью. Рядом с фигурой Дианы, у ее ног, две игры дельфинов, изо рта которых льется вода. Напротив нее (слева) ее охотничья собака. Опора имеет очень сложную форму, она скульптурная. Крупная голова оленя, огромные рога, они поддерживают чашу, в которой купальня. Рядом с головой оленя еще две охотничьи собаки. И эта глава опирается на круглый подиум. Нижняя часть чаши украшена алмазами. Вниз от чаши свисает большая барочная жемчужина. А рога держат не центр, а как бы один край, в общем очень неустойчивая композиция. Пермозер был одним из создателей скульптурного убранства Цвингера.

Гравюра «Беседка», Париж, к17в., Жан Дерен (Перен?), придворный художник Людовика 14. Купол беседки, над ним арка, увитая виноградной лозой, на ней большое количество гроздей ягод. опоры также решены своеобразно, в виде герм с изображением мифологических существ. С двух сторон лестницы, по ним поднимаются двое слуг, у одного в руках кувшин, у другого большой поднос, полный фруктов. Они поднимаются к трем пирующим друзьям. Слева и справа балконы, то есть появляется что то театрализованное. На балконах по два музыканта, они духовики. Эта гравюра отображает реалии придворной жизни при Людовике 14. В данном случае музыканты создают фон для беседы друзей. В орнаментации (она сложнейшая) 10 фигур экзотических птиц, они не повторяются. В Версале тогда был вольер для экзотических птиц.

Портшез племянницы Людовика 14, Франция, н18в. Это мадмуазель де Шартр. Это из дворца Марли. Дерево, резьба по дереву, роспись. Туда человек заходил и его переносили, выглядит ка телефоном будка. Ниже окон везде живописные композиции, а вверху по углам рельефные макароны львов. Все сцены здесь пасторальные. Слева пастух на пригорке, он играет на флейте, рядом с ним на траве пастушке, сельский пейзаж. На дверце - Два послелянки на пригорке. Нижняя часть, сложные барочные оформления, там сельские пейзажи без персонажей. В обрамлении есть и рельефные орнаменты, они выполнены в стилистике барокко (стилизованные растительные мотивы).

Шпалера «Клеопатра», Фландрия, Брюссель, 2п 17в, ГЭ. Эта шпалера из серии «История Антония и Клеопатры». Всего там 8 шпалер. Шерстяные и шелковые нити. 4 х 3,70, очень большие. Изображения выполнены по картонам Юстуса ван Эгмонта (Эдмонта), художник выполнил картон в 1661. Слева Антоний, справа Клеопатра, позади служанка. Марк Антоний управлял Египтом как колонией. Клеопатра растворяет в бокале с уксусом крупную жемчужину - так она делает поразить его богатством. Трактовка: Марк Антоний как типичный римский воин, а вот женщины в платье и в прическах 17в. Здесь превосходно изображены лица всех персонажей. Сюжетную композицию обрамляет сложный бордюр (розы, тюльпаны, маки и тд, яблоки, персики и др, античные военные атрибуты).

Геркулес и Омфала, Пермозер, Дрезден, н18в, ГЭ, слоновая кость. Почти нет сомнений в том, что скульптура была приобретена Петром 1. 21 см в высоту. Скульптор изображает один из эпизодов жизни Геркулеса. Прославился он подвигами, а здесь ситуация отдыха. В центре Омфала, она стоит. С одной стороны Геркулес, он сидит. С другой - амур, у него палица Геркулеса. Омфала развлекается, она примеряет на себя шкуру льва. Геркулес ей что то говорит. Для барокко важно, что здесь все фигуры изображены в движении, позы и жесты говорят о взаимодействии, то создает единство и цельность композиции. Пропорции классические. Фигуры в природе, добивается это тем, что у постамента скалисто-песчаный грунт, там цветущие растения в барельефе.

Шкаф «Орфей», Италия, Флоренция, 1602-1620. Именно во Флорецнии был изобретен новый метод декорирования мебели - с помощью цветных минералов, то есть флорентийская мозаика. В центре композиция «Орфей», он играет на скрипке, а это не античный инструмент, его слушают разнообразные животные (лев, медведь, коза и тд - все очень реалистично). Слева и справа еще вазы с цветами, все очень ботанически точно (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и тд). Вообще тут еще много композиций. Вверху 4 композиции, две из них (они по сторонам от арки, которая венчает центральную композиции) на одну басни Эзопа (Лиса и журавль). По сторонам помимо двух цветов еще 4 малые композиции. Внизу три - две по краям большие, там охота на кабана и охота на оленя, средняя поменьше. Все изображение составлены из множества фрагментов цветных минералов. Изображения выполнялись по заранее подготовленным графическим образцам. Все здесь выполнено реалистически точно. Это выдающееся произведение мебели барокко.

Кабинет, Италия, 1709. Флорентийская мозаика, золоченая бронза. В самом центре образ правителя одной из областей Италии. Он здесь в воинской красе и в пышном парике. Рядом с ним военные атрибуты. Слева и справа пилястры, всегда 4, они из натурального цветного мрамора. Слева и справа от правителя изображение «цветы и птицы». Опора, в центре букет с пестрыми тюльпанами (мозаика флорентийская). Верхняя часть сложная по композиции. Там портик, в центре герб герцога. Слева и справа две аллегорические фигуры. Пальца и щит, женщина - аллегория силы. У другой, тоже женской, корона, скипетр, пальмовая ветвь - аллегория мирного правления. Над гербом и над портиком воинские доспехи и рыцарский шлем. Скульптор Фоджини (?). Детали золоченой бронзы колористическое богатство создает флорентийская мозаика.

Стол-консоль, 1760е. Это пристенный столик. Композиции имеют определенные названия - Вода и воздух. Это аллегории, но не виде игр. Дзокки это мастер. Вода - синий фон, по краю дары моры (кораллы, жемчуг, раковины). Воздух - светлый бело-голубовато-зеленый фон, по краю гирлянда из растений + бабочки, но бабочки летают и в пустом пространстве. Важно, что художник имел перед собой научный зоологический атлас. Здесь прямо результаты серьезного исследования морской фауны. Энтомология изучает всяких насекомых. Интересно то, что здесь изображены бабочки и тд с разных континентов, то есть опять же по атласу. Интересно, что на листьях цветов гусеницы, из которых потом и получаются бабочки. 15+ видов, светлый фон.

Шпалеры 17 и 18в.

Шпалерное ткачество зародилось в древности (Египет), коптские ткани по технике исполнения не отличаются от шпалер, Рим и Греция их также знали. В Западной Европе шпалерное ткачество возникло на рубеже 11/12в. Большое значение шпалер, заменяли настенные росписи и придавали замкам праздничный вид. Плотные ковры из шерсти утепляли стены. Техника шпалерного ткачества трудоемкая, образцами для исполнителей шпалер служат картоны - увеличенные до размеров будущей шпалеры эскизы художников. В период средневековья как образцы использовались книжные миниатюры, а в 18в - картоны. Основа шпалеры - не окрашенные крученые шерстяные льняные нити, + шерстяные или шелковые (не льняные) очевидно для рисунка. Кроме шерстяных и шелковых для утка использовались золотые и серебряные. 2 типа станков. 1й - если основа вертикальна, готлисная техника, а если основа горизонтальна - баслисная техника (такие станки во Франции). Во Франции производство шпалер возникло в н13в. В 15в в связи со 100-л войной производство в Париже исчезает, ткачи переселяются в другие районы Франции, во Фландрию. В к15-н16в самым крупным центром производства шпалер во Фландрии стал Брюссель. В 16в брюссельские ткачи не знали себе равных. Большое значение для производства шпалер в Брюсселе творчество Рубенса, а также его учеников.

Шпалера «Музыка», Брюссель, 1650-60-е, ГЭ, шерсть, и шелк. Размеры большие 4,5* 3,70. Эта шпалера из серии 7 свободных искусств. Кроме нее еще 6 - грамматика, арифметика, геометрия, астрономия, философия и риторика. Были написаны картины для шпалер, а затем гравюры. Выполнил антверпенский художник Корнелис Скьют, он же выполнил и картоны. Здесь очень сложное по своей композиции обрамление, очень сложный бордюр, в верхней части картуш, там на латыни надпись – «Война угнетает искусства, которыми она поддерживается», слева и справа 2 глобуса, поддерживаемые мужской и женской фигурой. Слева небесная сфера, справа земная. В нижней части бордюра пышная и сложная композиция из рогов изобилия, и фруктов. Музыка - аллегорическая композиция в виде женских фигур и дамы эти играют на музыкальных инструментах, в центре - лютня, раскрытая нотная тетрадь. Фонтан + просматриваются 2 фигуры - тритона и нереиды. Позади - баллюстрада и чуть вдаль дворцовые сооружения. Шпалера Музыка выполнена в Брюсселе в 50/60 17 века.

Шпалера «Клеопатра», Фландрия, Брюссель, 2п 17в, ГЭ. Эта шпалера из серии «История Антония и Клеопатры». Всего там 8 шпалер. Шерстяные и шелковые нити. 4 х 3,70, это очень большие шпалеры. Изображения выполнены по картонам Юстуса ван Эгмонта (Эдмонта), художник выполнил картон в 1661. Слева Антоний, справа Клеопатра, позади служанка. Марк Антоний управлял Египтом как колонией. Клеопатра растворяет в бокале с уксусом крупную жемчужину - так она желает поразить его богатством. Трактовка: Марк Антоний как типичный римский воин, а вот женщины в платье и в прическах 17в. Здесь превосходно изображены лица всех персонажей. Сюжетную композицию обрамляет сложный бордюр (розы, тюльпаны, маки и тд, яблоки, персики и др, античные военные атрибуты).

Шпалера с изображением пейзажа, Фландрия, Брюссель, 2 п 17в. Во Фландрии и в 16, и 17 веках выполнялись пейзажные шпалеры - **вердюры.** На переднем плане вердюр слева и справа кулисно изображались деревья, на переднем плане очень часто изображались водоемы - небольшое озерцо, ручей, небольшие водопады, обязательно цветущие растения и разнообразные птицы. При создании пейзажных композиций влияние фламандской пейзажной живописи 17в. Во 2 п 17в ведущая роль в производстве шпалер в Европе переходит Франции. Во время правления Людовика 14 в 1662 возникла мануфактура королевской меблировки, здесь работали не только ткачи, но и столяры, серебряных дел мастера, резчики по камню, вышивальщики и другие мастера. Королевскую мануфактура возглавил Лебрен - Президент академии живописи. Постройки в предместье Сен Мартен были куплены королем у семьи Гобеленов. Гобелены - это только на королевской мануфактуре. Первые картоны для шпалер Лебрен создал в 1664 это были 2 серии, стихии и времена года. На стилистику Лебрена оказали влияние произведения итальянского Ренессанса и творчество Рубенса, фламандские шпалеры по оригиналам Рубенса.

Стихии - 4 шпалеры, в центре каждой композиции фигура божества олицетворяющего - огонь, землю, небо и воздух. А вокруг сопутствующие персонажи и атрибуты. **Вода**, в центре Нептун, рядом гипокампы и тритоны, внизу - многочисленные и разнообразные дары моря. В центре в верхней части бордюра в овальном обрамлении изображены французские, королевские, геральдические лилии.

Серия портьеры Богов. Аллегорические шпалеры на темы стихии выполнялись на мануфактуре гобеленов и в сер17в. Картоны для шпалер этой серии по заказу Мансара в 1669 выполнил Клод Бадран Младший. **Юнона - воздух**. Нити - шерсть и шелк. 3,5х2, 60. На желтом фоне в центре изображена Юнона на облаке, у ее ног 2 зефира - аллегории ветров. Центральная группа обрамлена портиком, слева и справа от портика фигуры павлинов (атрибуты Юноны). Вверху портика - изображение других птиц, а внизу изображены музыкальные духовые инструменты. Изображены неслучайно, так как в таких инструментах звук рождается движением воздуха.

Идея прославления короля в основе 2- х серий картонов для шпалер выполненных Лебреном. «История Людовика 14», 1660е. Вторая — «Месяцы или королевские замки», 1669-69, картоны Лебрена, 12шт. На фоне 12 замков изображены охоты, прогулки, развлечения короля, характерные для каждого из месяцев. На дальнем плане - изображение замка. На фоне замка - празднества и кавалькады. На первом плане баллюстрада с коврами. Здесь же фигуры слуг и изображение экзотических птиц и животных. **«**Сентябрь. Шамбор, кортеж короля**»**, ГЭ. Эта серия шпалер повторялась много раз и в 17, и в 18в. Здесь шерсть и шелк, 5х3,5. К замку Гамбор подъезжает кортеж короля. На первом плане изображена терраса с балюстрадой, около нее слуги, у колонны фигура слуги, опирающаяся на кувшин. Животные и птицы, с левой стороны на переднем плане - рысь, с правой стороны - обезьяна, птицы. Обрамление сложное по композиции, в верхней части композиции в медальоне изображены Весы - знак зодиака Сентября. Превосходное колористическое решение.

Почти одновременно с мануфактурой гобеленов в 1664 открылась еще одна королевская шпалерная мануфактура в Бове - там исполнялись охотничьи сцены и **вердюры** - пейзажные шпалеры.

Королевская охота, Бове, 1684-1705. На фоне лесного пейзажа с левой стороны 2 всадника - один из них Людовик 14 на коне, изображены деревья с пышными кронами, а на лесных тропинках и на лужайках изображены участники этой охоты. Вдали - архитектурные сооружения. Обрамление – бордюры сложные по композиции, со сложной флоральной орнаментацией.

В Лотарингии в Нанси также существовала шпалерная мануфактура. **«Охота герцога Лотарингского»,** Нанси, 1725. Нити - шерсть и шелк, 6х4. Изображена группа всадников во главе с герцогом Лотарингским Леопольдом, и рядом с ним его супруга Елизавета - Шарлотта, вся эта группа преследует оленя. Бордюр - перевитая виноградной лозой и лентой жердь на синем фоне. Вверху в центре двойной герб герцога Леопольда и его супруги принцессы Орлеанской, по углам в картушах эмблема Лотарингии.

Художники мануфактуры гобеленов выполняли шпалеры и на христианские сцены - Сцены из нового завета. 4 картона этой серии были созданы Жаном Жювене в 1611-12. Он выполнил картоны, написанные им же для церкви Сен Мартен Ле Шамб. Эти картины сначала выставлялись в салоне: «Пир у Симона Фарисея», «Чудесный улов», «Воскрешение Лазаря», «Изгнание торгующих из храма». Серия в 18в выполнялась 8р.

Чудесный улов, шерсть и шелк, 7,5х5. У берега Геннесаренского озера в центре Христос вместе с апостолами и здесь же рыбаки вынимающие из сетей рыбу. Евангелие от Луки, глава 5. Имитация бордюра - сложная. Бардюр имитирует золотую раму, а по углам вензель короля Людовика . По сторонам от герба орлиные крылья и гирлянды.

На мануфактуре гобеленов была исполнена серия Ватиканские залы, состоящая из 10 шпалер - среди них Афинская школа, Парнас, Изгнание Элиодора из храма. Все картоны скопированы учениками французской академии с ватиканских фресок Рафаэля. Закончили копирование в 1685. **Явление Христа Константину**, 1760-61, ГЭ, шерсть и шелк, 5х4,60. Константин Великий Римский император с 325, перенес столицу в Константинополь. Именно при нем было официально принято христианство и прекращены гонения на христиан. Перед решающей битвой с Максенцием Константин в небе увидел крест с надписью Этим побеждать. С левой стороны изображен шатер, а рядом Константин и он показывает на небо и среди облаков Крест несомый 3 ангелами. На фоне лучей креста надпись на греческом языке - Этим побеждать. Эта серия - *Ватиканские залы*, исполнялась в1760-1790х и повторялась 9р. Эта шпалера из 6-го повторения.

В Англии также было налажено производство шпалер в Монтрейке. **Кефал и Проклида, Монтрейк,** 1700. 2,40х1,90. Сюжет из метаморфоз Овидия. Кефалий и его супруга Проклида изображены перед тем, как Кефалий отправился на охоту. Изображение паркового пейзажа, и элементы этого пейзажа, парковый фонтан, и фрагментарно павильоны. По сравнению со шпалерами Фландрии и Франции английские проще, условная трактовка фигур и пейзаж.

На мануфактуре в Бове кроме пейзажных шпалер выполнялись и серии на исторические темы - Победа Людрвика 14. + серия шпалер - Гротески на желтом фоне. Впервые живописная серия была выткана в 1689. Долгое время считалось что автором картонов был Жан Дёрен, но на самом деле их исполнил Монуалье старший, он работал с Дереном и усвоил его манеру. Серия из 6 шпалер - музыканты, укротители, верблюды, слоны и еще две темы связанные с античной мифологией - Жертвоприношение Вакху и жертвоприношение Пану.

Шпалера танцовщица, Бове, 1/4 18в, ГЭ - это часть композиции Жертвоприношение Пану (правая). Кроме танцовщицы изображена легкая колоннада с гротесковыми элементами, изображение экзотических растений и птиц. Верхняя часть - изображение павлина, бордюр - имитация золоченой рамы украшенной цветными полудрагоценными камнями. Эта серия с 1689 до 1725 часто повторялась.

Вердюра (цапли на берегу реки), Бове, к17 - н18в, шерсть и шелк, 3х3. Есть сведения, что одному из представителей посольства Алексея Михайловича, король Людовик 14 подарил 6 шпалер мануфактуры Бове и на этих шпалерах были изображения птиц и животных из зверинца Версаля. Руководил мануфактурой Бехавель. На берегу реки среди зарослей 2 цапли, кроме цаплей изображены небольшие птицы с пестрым оперением.

В 1665 году получают привилегию и наименование королевской мануфактуры мастерские города **Обюссон**. Типичными для мастерских Обюссона стали пейзажный шпалеры - вердюры. 18в время расцвета шпалерного производства Обюссона.

Вердюра, ок1750г. На создание подобных шпалер оказывал влияние художник Удри, возглавляющий мануфактуру в Бове, затем в сер18 в. худ руководителем на мануфактуре гобеленов, 1755 - 1780 на мануфактуре гобеленов работал Буше. Река, водопад, вдали замок, деревья с пышными кронами, на ветвях деревьев - птицы. На левом берегу на переднем плане куст с цветами красного мака и этот элемент ярким цветовым пятном оживляет всю пейзажную композицию.

Игра в жмурки, Обюссон, 1750. Во 2п 18в на различных мануфактурах Франции выполнялись шпалеры связанные с пасторальной тематикой. Этот сюжет является одним их типичных для сер18в, так как в это время распространены были темы приятного досуга, беззаботных развлечений на лоне природы. Последователи Ватто, Лантре, Потера, Буше и Фрагонапа. Для них характерны эти мотивы. Здесь играющие в жмурки девушки и юноши изображены на фоне идеалистического пейзажа.

Фарфор.

Впервые фарфор в Европе появился в к13в, привез Марко Поло. В Китае производство фарфора держалось в строжайшем секрете. То, что получили мастера Дельфа - это был фаянс, а не фарфор. Только в Германии добились успеха в этой области в н18в. Там фарфором занимался Бергер.

Ученый н18в, Чинхауз, физик и математик, друг Лейбница. Именно его научные идеи важны для изобретения фарфора в Саксонии. Результат - определил основные части твердого фарфора. Состав фарфора - каолин (белоснежная природная глина), кварц, полевой шпат.

В самом начале деятельности Мейсенской мануфактуры выполняли предметы из каменных масс. Каменные массы - темно-коричневые, темно-красные. Кофейники из каменных масс, на Мейсенской мануфактуре начинали работать именно так, а потом уже белые фарфоровые предметы.

1710 г. — основание Мейсенской мануфактуры. В 1720г на мануфактуру приходит Херольдт, одновременно и мастер, и художник. Когда он пришел, белый фарфор уже изобрели, а вот красок не было, так вот он изобрел все основные краски (красная не яркая, зеленая, желтая, коричневая, синяя). Особенность стилистики работ Херольдта: его работы были выполнены в стиле шинуазри, хотя европейки светские темы все же есть.

1 - китайцев он изображал как правило в садово-парковой среде. Терина, 1720е, Мейсен. Здесь типичные композиции. Китайцы в саду. Причем в садах чаще всего изображались экзотические деревья, садовые беседки.

2 - китайцев изображал не просто сидящими, они всегда в действии, заняты какими-то делами.

3 - кроме китайцев, в воздухе часто встречаются экзотические летающие пестрые птицы и мотыльки. Кроме этого, в его композициях часто можно встретить летящего дракона. То есть присутствуют фантазии.

Для ранних произведений 1720-х также характерно: каждая композиция вокруг имеет потрясающий орнамент, выполненный кистью и золотом. Они очень сложные по конфигурации и составу, напоминают кружево.

Шоколадник, 1730е. Кофе, чай и жидкий шоколад тогда использовались только в аристократической среде. Шоколадник чаще всего имеет цилиндрическую форму тулова, ручка не как у кофейника (в виде завитка), ручка его другая — фарфоровая деталь под углом к тулову, в нее вставляется деревянная вставка. Для 1730-х характерно то, что стали использоваться цветные фоны. Белый резерв - это цвет самого фарфора. В резерве здесь флоральная роспись, она также специфична для этого времени, это «индианские» цветы (термин возник от Ост-Индских компаний, которые торговали с Японией и Китаем).

Чайник для заваривания чая,1640е. На смену «индианским» цветам приходят «дойче блюмен» (немецкие цветы), то есть сейчас используется флора Европы. А мастера, которые это создавали часто использовали ботанические атласы. Навершие - это не просто крышечка, а скульптура в виде лепных цветов (веточка с цветами), причем цветы имеют роспись. Кроме этого, под сливом маскарон, здесь Пьеро (персонаж Комедии дель Арте). Плюс ручка украшена скульптурной женской головкой, сама она имеет несколько завитков рокайльных. Этот орнамент связан с гротесковым. В стиле рококо.

Аллегорические композиции (Вода и Воздух), 1741г, Кендлер. Всего было 4, это понятно. Выглядят они как маленькие кувшинчики, но на самом деле все чисто декоративно. Кендлер - глава скульптурной мастерской Мейсенской мануфактуры. Вода - на тулове в рельефе морские волны, с другой стороны фигура Нептуна (трезубец, небольшая колесница, запряженная морскими конями). С другой стороны от Нептуна Нереида. Слив «кувшина» решен в виде раковины, ручка предмета в виде связки морских водорослей. Основание украшено скульптурными фигурами дельфинов. Воздух - на тулове кистевая роспись, летящие птицы. Слева там фигура в рельефе + прописана кистью, это павлин, чуть выше него Юнона (она изображена не сама по себе, тк павлин ее атрибут). Дальше ручка — в виде развивающейся на ветру драпировки. В нижней и верхней части ручки два путти, вверху путто забавляется в волынке (звук тут рождается по средствам воздуха), у него ноги вверх. Основание - 4 ветра, это аллегории.

Мейсенская мануфактура сначала действовала под эгидой Августа Сильного (сподвижник Петра в Северной войне), потом под протекторатом Августа 3 (его сына). Поэтому тут делались и дипломатические подарки. Андреевский сервиз, ГЭ, н1740х. Для Елизаветы Петровны, название связано с Апостолом Андреем. Тут есть крест (на котором распяли Андрея), русский двуглавый орел, еще «немецкие цветы». Вообще кажется, что в основном сервиз белый, но на самом деле, на белом фоне есть очень тонкие подглазурный рельеф, так называемые цветы «готцовского». Есть три терины. У них красивые навершия, на малых - лимоны, на большой - куропатка, это гораздо более сложное навершие. Еще есть подсвечники, они оформлены скульптурными фигурами путти, по два на каждом.

Апостол Матфей, Кендлер, 1740. Матфей был призван Христом из левиеф (это мытарь, собирал подати). Внизу у его ног как раз мешок с монетами. В руках книга - это атрибут евангелиста. Эти фигуры (апостолов) были созданы по заказу австрийского двора. Они принципиально без росписи, глазурованные, но белые. Здесь очевидно влияние итальянской скульптуры 16-17вв., Матфей напоминает Моисея Микеланджело. Кендлеру превосходно удалось передать напряженную работу мысли евангелиста, пластическая мощь - выражение внутренней мысли.

Дама с мопсиком, кавалер, целующий ей руку, и мальчик негр, Кендлер, к1730х. Вдохновился он гравюрой по рисунку Буше, а Буше выполнил иллюстрацию к одной из пьес Мольера («Сицилиец»). Важно отметить, что Кендлер не копирует Буше, он им только вдохновился. В Сицилийце одна из главных героинь - рабыня, а здесь она придворная дама саксонского двора, то есть светская тема. Фигуры мальчика-негра у Буше тоже нет. Здесь он нужен, потому что черная кожа позволяет подчеркнуть драгоценную белизну фарфора. Подножие в это время имело специфическую форму - это немного неровный овал, плюс оно в эти годы украшалось лепными цветами - это атрибуционный момент.

Зима, Кендлер, ок1750г. Аллегорическая композиция из серии времен года. Центральная часть решена в виде облаков, причем они движущиеся, клубящиеся. Справа Хронос - мужская фигура, в нижней части на основании и вверху - овальный медальон, а внизу рокальный картуш. На обоих медальонах одна и та же композиция - дама и кавалер, катающиеся на коньках. Еще интересно, что в верхней части основания, над медальоном, изображены сосульки.

Серия скульптур «Ремесленники», Кендлер, ок 1750г. Он изобразил представителей разных ремесел. Перед нами бондарь, за ним стоит бочка. Образы ремесленников собирательные, но здесь есть и идеализация. Для фигур характерно то, что рядом с ними находятся из атрибуты. Здесь изменяется конфигурация подножий, теперь они всегда украшаются рокальными завитками. Теперь на протяжение нескольких десятилетий подножия будут такими. Роспись этих рельефных орнаментов выполнялась пурпуром или синим.

Часы в виде колесницы. В середине 18в фарфор часто использовался в декоре осветительных приборов или же часов. Золоченая бронза - все металические детали выполнены во Франции, как и сам механизм часов. Вокруг циферблата часов расположены фарфоровые цветы - они тоже французские. А все остальное — кони, женская и мужская фигура + 4 путти, это все Мейсен (Саксония). В центре колесницы женская фигура, она восседает на льве - аллегория силы. Слева фигура Меркурия - шлем с крылышками и кадуций. Еще 4 детские фигуры, это тоже аллегории, времена года. На верху аллегория лета, путто держит колосья.

Иволга, скульптура, 1734. В Мейсене были выполнены целые серии скульптур животных и птиц, все изображения реалистически точные с точки зрения зоологии, для создания использовались зоологические научные атласы. Она на сучке березы, крыло и глаз черные, остальное все желтое. Может это не береза, а просто постамент, тогда он белый и там лепные цветы. Все вещи не случайны, они характеризуют эпоху. 18в - Просвещение, развиваются самые разные науки, в том числе зоология, орнитология, ботаника и тд.

Осье, фигурная группа.Стилистика этой скульптуры уже другая. Чаще всего он изображал сцены из жизни буржуазии, пришел после Кендлера. Росписи тканей костюмов всегда выполнены очень тонко, росписи выполнял не он, а другие мастера, они точно воспроизводили рисунки тканей своего времени - последней четверти 18в. Это уже классицизм, потому не все в стилистике рококо. Постамент характерен уже для классицизма. Ровная, четкая форма круга. Постамент украшен рельефным орнаментом, он четкий и геометрический - элементы повторяются абсолютно точно.

Венская мануфактура.

1718г - основание венской мануфактуры. Естественно, было влияние Мейсена, но они старались искать что то свое.

Террина, 1730е. Это для первого (суп, бульон). Австрийцы использовали особый орнамент, сетчатый, который выполнялся пурпурной краской. Все не сплошь покрывали сеткой, а делали, какие то картуши, медальоны, которые заполнялись тонкой сеткой. Это атрибуционный момент - сетка и пурпур, а также лепные цветы. Навершие в виде скульптуры, фигура здесь восточного типа. В 30е фигуры наверший чаще всего полностью позолочены.

Повариха, Нидермейер, 1750е. Нидермейер был главным скульптором мануфактуры, профессионал высокого класса. Работал на фарфоровой мануфактуре + преподавал рисование в Венской академии художеств. Вообще то здесь изображена придворная дама, хотя костюм простоват. Загадка разгадывает просто: в это время при дворе часто устраивались балы-маскарады (с переодеваниями).

Прекрасная садовница, 1750е. Здесь опять же дворянка, переодетая. Росписи: всегда полихромные. Основание: постаменты у Нидермейера характерные - поверхность не совсем ровная, боковые поверхности - выступающие округлые части (а-ля колбаса в сеточку), между этих полукружков золотая роспись тонкой кистью. 50- е годы - это время рококо, тогда характерна разбеленность.

Продавец зелени, 1750е, Нидермейер. Это придворный кавалер. В фартуке у него различные плоды, изображен он в парике. Среди подобных фигур еще был официант, он тоже был в парике, но на самом деле, официантам в то время не разрешилось носить парики.

Хекст.

Там тоже была фарфоровая мануфактура.

Сон пастушки, Руссингер, ок1760. Руссингер автор. Здесь атрибуты - собачка (пастуха) и овечка (пастушка). Это опять же кавалер и дама, просто переодетые, а не крестьяне. Для Хекста характерна особая специфика подножия скульптур - каменистая коричневатая почва, поверх которой зеленый травянистый покров. Идеальные анатомически фигуры.

Нимфенбург.

Это тоже немецкая мануфактура. Одним из ведущих скульптурой был Бустелли, работал там 1754-1763г. Как понятно, скульптор итальянского происхождения.

Серия 5 чувств, Бустелли. Одна из самых известных. «Слух». Слева дама, причем она играет на музыкальном инструменте, ксилофоне. Игрой на этом инструменте дама пытается разбудить кавалера. Кавалер помещен в завитки рококо, то есть используются орнаментальные мотивы. В нижнем, не таком крупном завитке, изображена собачка. Они в саду, присутствуют элементы этих парковых сооружений и дерева. Эта композиция существует в трех вариантах: с полихромной росписью (ее делали художники, а не Бустелли), полностью золоченая и полностью белая, без росписи, но с глазурью (лучший).

Дама с веером, ок1755г. Фигура белая, глазурованная. Ткань платья дамы имеет очень сложный рисунок, он оттиснут специально в тесте (материала). Этот рисунок очень тонкий, рельефный, на поверхность.

Три аллегории времен года (всего должно быть 4), ок1760. Они довольно необычные, нет только Весны. Как будто бюсты, которые стоят на какой-то консоли.

Классицизм и историзм.

Столик (верхняя часть), Италия, Рим, 1829г. Автор архитектурных пейзажей, оформления, художник Боскетти. Здесь 7 архитектурных пейзажей, все они в сложнейшей технике, в римской мозаике (миниатюрные фрагменты минералов). В центре большая композиция, круг - Площадь св. Петра. Там собор, колоннада, обелиск, колоннада со статуями (творение Лоренцо Бернини), на площади 2 фонтана (Модерно и Карло Фонтана). Помимо центральной, еще 6 композиций, они в сложной прямоугольной форме со скощенными углами. Там Колизей, триумфальная арки и др. Превосходно изображены кареты, кони, взрослые, дети - все тонко и реалистически точно, виртуозная работа мастера.

Часы «Тит», Англия, к18в, мастер Боултон (Гоултон). Золоченая бронза и белый мрамор. Общая высота - 28см. Ориентация на античность, выбор темы не случаен - это портретное изображение Тита Флавия. Он изображен в соответствии с античными канонами (идеальные пропорции фигуры, спокойная поза, умиротворяющий жест, гармоничная драпировка). В соответствии с принципами классицизма выполнены и другие элементы произведения. Постамент из мрамора - четкая геометрическая форма, активизированная ваза, циферблат вверху украшен гирляндой (абсолютно симметрична). Интересно, что цифры на циферблате принципиально римские. Белый мрамор, бронза - это все придает строгий и торжественный характер.

Ткани. Шелк, Лион, Франция, к18в. Композиция абсолютно симметричная. Одна ткань: две фигуры путти, выше желтый щиток (на нем изображены два льва), выше букет, рядом с ним летящие птицы и мотыльки, выше овальная лежащая камея, там тоже путти, еще выше две фантазийные пантеры с крыльями мотыльком. В самом веху еще одна камея, там Венера и Амур. Общий фон синий. Вторая ткань - там фон желтый, композиция также симметрична, зеленые ветки с листьями, завитки и пальметы. Вверху картина с цветами, в основном там розы, внизу рог изобилия (фрукты и гроздья винограда). Сам рог выполнен в гротескной манере, нижняя часть - в виде головы рыбы.

Два предмета мебель, Франция, 1810х. Что то вроде софы - опоры в виде фигур дельфинов, над этими дельфинами фантазийные крылатые женские фигуры, еще выше - фантастический грифон, к которого длинный, извивающейся змеиный хвост. Шелковая обивка, там геометрический рисунок в шахматном порядке. Вроде бы кресло - темное дерево. На спинке античная лира. Интересны опоры подлокотников - они в виде скульптур (это кариатиды с крыльями), обивка - желтый шелк.

Кресло, Мальмезон, 1803, Персье и Фонтен. Они также делали проекты архитектурных сооружений, для мебели же они делали эскизы, выполнил его Жорж Жакоб для Жозефины Богарне. Дерево светлое, обивка темная (красный пурпур), подлокотники - белый лебедь, есть определенная стилизация, но они абсолютно узнаваемы - отсылка к античности.

Гравюра, изображающая комод, Франция, 1801г. Персье и Фонтен создали и опубликовали «Сборник проектов оформления интерьеров», 1801. Комод имеет четкие очертания и ясную геометрическую структуру, все элементы декора абсолютно симметричны. Авторы предполагали, что этот комод должен быть выполнен из дерева светлых оттенков с золоченой бронзой в качестве декора. Здесь две фигуры (нереиды?), рядом с ними изображены дельфины - олицетворение морских стихий. Орнаменты активизированы - лавр и пальметты.

Мальмезон, интерьер, 1800г. Персье и Фонтен авторы проекта данного интерьера, а это библиотека Жозефины. Оформление в помпеянском стиле. Пространственное решение отличается четкостью и ясностью соотношения элементов, в оформлении использованы дорические колонны. Декор сводов очень интересен - в овальных медальонах портретные изображения выдающихся учебных и литераторов античности. Каждый портрет обрамляют ветви лавра, а это символ славы. Кроме портретов на сводах изображения элементов флоры и фауны. 18в - Просвещение, в частности очень активно развивались различные науки. Интересен ковер - в центре круг, по краям крылатые львы, круг разделен на радиусы, на нем стоит столик в виде античного триножника.

Ковер «Корабль», Англия, к19в. Шпалера. Высота 80см. Мастер Гилд. Изображен плывущих корабль. Сам корабль оформлен интересно (больше похож на славянские). Носовая часть в виде полуфигуры птицы с раскрытыми крыльями. На парусе оранжевый диск с солнечными лучами на светло-синем фоне. На палубе также изображены моряки. В небе летят облака (причем все это в оранжевых тонах).

Стул готический**,** 1840**.** Спинка типа собор. В период историзма неоготический стиль получил особое развитие в Англии и во Франции. Использованы детали характерные для готической архитектуры. Спинка в виде готической арки, внизу - малые готические арки. Над ними - три скруглённых ромба, а внутри них ажурные детали в виде квадрифолиев. Над спинкой - пинакли, справа и слева - готические башенки. Сидения обтянутые кожей с орнаментом, орнаментация в виде трифолиев и квадрифолиев.

Ваза**,** Англия**,** мануфактура Минтон**,** 1877**,** керамика и полихромная роспись**.** 35,5см**.** Ваза специфической формы фляги пилигрима**.** Форма этого предмета выполнена под влиянием произведений Персии**.** Мануфактура Минтон находилась в городе Стоук он Тренд**.** Палитра красок **-** влияние итальянской майолики эпохи Возрождения**,** тема **-** средневековая**.** На первом плане молодая дама и человек средних лет**,** они беседуют**,** превосходно кистью изображены костюмы и тонко переданы черты лиц**.** Рядом изображен журавль, точно с точки зрения орнаментологии**.** Белое оперение журавля красиво выделяется на фоне кирпичной среды**.** В отдалении средневековый монастырь**.** Небо **-** светло **-** синяя краска и небо с белыми облаками**.** Минтон **-** это один из лучших мастеров этого времени**.**

Вальтер Скот**,** Англия**,** 1830е**,** основа - ткань и вышивка. Само произведение - обрамление из дерева, экран для камина. Музей Виктории и Альберта. Вальтер Скотт 1831-72. В интерьере своего собственого дома в Абботсфорде. В интерьере дома Вальтера Скотта с правой стороны - камин, детали оформления камина в виде готических арок. С левой стороны - книжный шкаф, на переднем плане крупные фолианты книг. Сам Вальтер Скотт сидит около стола читая газету, на столе прибор с гусиным пером - принадлежности писателя, изображение на ткани в технике вышивки, где переданы индивидуальные портретные черты и костюм, рядом собака - колли. Неслучайно изображение Вальтера Скотта для этого времени, поскольку его произведения были важным фактором сложения неоготики, знаменит роман Айвенго 1820. В этом произведение говорится о Ричарде Львиное сердце, 12в. В 3-ем крестовом походе Ричард завоевал остров Крит. Айвенго - это повествование о жизни в Англии в 12в.

Обои Птицы**,** Франция**,** 1861. Мастерская где выполнены обои, два владельца де Фоссе и Карт. Изображение в технике печати цветной и вручную. На фоне пейзажа озеро с деревьями, на первом плане изображены разнообразные птицы, все они экзотические: фазаны, павлин, попугай, на переднем плане в самом центре - лирохвост, белый попугай на ветке пальмы. Над водой озера множество порхающих птиц. Все растения и деревья выполнены в нейтральных серых тонах, чтобы показать красоту оперения птиц. Образец - иллюстрации в научных атласах.

Две фигуры**,** композицияОхота**,** Англия**,** 1859. Серебро и позолота. Стилизация, стилистика сер. 18в, неорококо. Охота одна из любимых развлечений 18в и королей, и аристократов, участвовали и дамы. Источник вдохновения при создания этих фигур - фарфоровая скульптура 18в. Кавалер изображен в действии, прочищает дуло охотничьего ружья, на левой руке у дамы - сокол. Трактовка одежды кавалера совпадает с одеждой сер18в, платье дамы стилизовано, но не 18в. Оба в шляпах с перьями. Подножие скалисто - песчаный грунт, орнаментальные мотивы - завитки рококо. Наряду с чисто декоративной здесь и утилитарная функция, корзинки золоченного серебра как солонки.

Обои Сельские**,** Англия**,** к19в. Тема изображений на обоях связана с сельской жизнью. С левой стороны - небольшой сельский дом, с правой стороны - женщина. В самом центре композиции - мужская фигура, в руке трость и он изображен на прогулке, рядом с домом - кроны деревьев в виде шаров, то есть фрагмент регулярного парка. Выше - шиповник. Кроме того, здесь изображение злаков: тюльпаны, колокольчики и другие растения, животные разнообразные. Собака с левой стороны, с правой стороны вверху заяц, ниже - кошка, слева - мышь, с левой стороны - птица щегол. В целом изображение плоскостное без передачи глубины пространства, композиция имеет ковровый характер. Повествовательный характер этого изображения, изображение выполнено с большим мастерством.

Блюдо**,** Вена**,** Австрия**,** мануфактура Лобмайер, н1890х, стекло и роспись. Эта мануфактура один из главных центров производства стекла. Обращение к Средним векам. В центре девушка и беседующий молодой человек. В руке у нее книга, где изображение квадрифолия. Беседа на тему Библии и Нового Завета, по борту несколько сцен. Вверху те же персонажи, что и в центре на конях, отправляющиеся на соколиную охоту, девушка на белом коне, левее девушка и юноша играющие в шахматы. Юноша передает девушке реликварий, а дама юноше рыцарский шлем. Позади юноши конь в доспехах. Молодой человек играет на скрипке, а девушки танцуют. Условность изображения, плоскостность.

Кувшин**,** Англия**,** серебро**,** 1845г, форма 8гр, в декоре детали восходящие к средневековой архитектуре, на гранях - стрельчатые арки, ручка - прямоугольные очертания, верхняя часть ручки - маскарон, корона - флоральный декор, отзвук гротесковой орнаментации.

Произведения из серебра**,** Франция, Мастер Фроман - Меризм, 1851г серебро, золочение, эмаль. Эта эпоха историзма, здесь мастер вдохновлялся Ренесансом. В центре кубок, на его основании - скульптурные изображения - Богоматерь с младенцем и ангел. В центре опоры - фигура Христа и святыни. Чаша кубка - изображение белой лилии символа чистоты Богоматери, кроме лилии изображены колосья и виноградные гроздья. Кубок - высококлассная ювелирная работа. Это произведение выполнено специально для Всемирной выставке в Лондоне в 1851г.

Модерн.

Экран для камина, Эмиль Галле, 1900. Эмиль Галле один из самых знаменитых художников эпохи модерна. Прославился своими произведениями из стекла. Принципы оформления характерны именно для модерна. Мастера уходят от элементарности простых геометрических форм. Декор выполнен в технике маркетри. Главное ассиметрия. Вверху ажурная ветвь, справа три цветка мака. В центре ветвь с листьями, она изображена абсолютно ассиметрично. Слева в виде листьев, внизу деталь из металлов в виде злакового колоса. Влияние восточного искусства.

Вход в метро, Гимар, 1900. Французский архитектор Гектор Гимар оформил три входа в метро. Данный павильон над спуском к лестнице. Верхний навес из полупрозрачного стекла. Отдельные стеклянные плоскости закреплены с помощью металлических стержней. Вертикальные опоры. Здесь он обращается к природным мотивам. Вверху ветви этих деревьев.

Витрина, Гауди, ок1900. Испытал влияние искусства предшествующих эпох. Стилизация природных форм. Три центральных вертикальных элемента. Литья растений вверху, изображены достаточно точно. В оформлении витрины много отвлеченных элементов. С, S-образные элементы, спиралевидные элементы. Все очень динамично.

Кресло, Мажорель - автор, ок1900. Был выставлен на всемирной выставке в Париже и позднее был приобретен музеем Виктории и Альберта (сейчас там). Удивительная ритмическая гармония. Ткань розоватая, с коричневым подтоном. Хорошо сочетается с темно-коричневым цветом дерева.

Канделябры, 1898 и 1899. Автор одного Фернан Дюбуа. Бронза с золочением. Опора и детали напоминают ствол и ветви деревца. Ветви плавно пересекаются и завершаются держателями для свечей - выполнены, как цветы. У другого автор Анри Ван де Вельде. Бронза. Симметрия. Элементам сообщена динамика: наверху горизонтальные держатели напоминают вытянутую руку, энергичные завитки. Основание - спадающие струи воды.

Лоток с фигурой, Германия, к19в. В период модерна в искусстве образы воды, волны и мифических существ, связанных с водой, становятся очень важны. Это символ движения. Вещь выполнена по мотивам оперы Вагнера. Первая часть оперы Вагнера - Золото Рейна. Вагнер обладал литературным талантом, либретто написал он сам. Мастер превосходно владеет пластикой этого металла. Основание скульптуры создает впечатление, что женская фигура встает из глубины. Края предмета не имеют четкую геометрическую форму.

Ковер «Бдение ангелов», Анри Ван де Вельде. 1892 - 1893.

Интерьер, Виктор Орта, ок1900. Виктор Орта создал этот интерьер в своем доме. Интерьер в собственном доме в Брюсселе, работал над ним с 1898 по 1900 год. Пример авторского gesamtkunstwerk. Скругленные арки в основе интерьера. В местах перехода от опоры к самой арке Орта использовал ажурные детали и зооморфные мотивы. На столе подсвечники. Плавные пересекающиеся линии. Люстры по эскизам Орта. Букеты из синих и розовых цветов.

Стол письменный, 1899, эскиз - ван де Вельде. Предельная геометризация форм. Стол в виде плавной дуги. Главное - его функциональность. Два абажура по бокам, кресло также геометризированное, гладкое, без декора.

Вышитое панно, Маргарет Макинтош, 1902. Произведение искусства школы Глазго имеют свои особенности. Их композиции представляют собой некий крайний предел в процессе стилизации изобразительных форм. Маргарет Макинтош почти отказывается от изображения жизненных реалий. Головы девушек в состоянии сна. Геометрические элементы можно воспринимать как некое мистическое пространство. Вверху слева и справа изображены глаза. Глаза отрытые и открытые глаза означают жизнь, активное состояние души.

Сервиз, Германия, к19 (1890-е). Серебро. Мастер старается уйти в формах предметов сервиза уйти от элементарной геометрии, здесь формы шестигранников. Грани не прямые, а изогнутые, и углы граней усложнены рельефными линиями. Крышки имеют сложную форму. Поднос имеет выпукло-вогнутые очертания. Ясно виден мотив волны. Детали сервиза имеют либо выпуклую, либо вогнутую форму. На поверхности предметов веточки с листьями и ягодами. Этот рельеф обращает формы этого серебряного сервиза.

Чаша «Весна», Париж, ок1900. Серебро. Решает тему весны с помощью изображения цветов. Отдельные элементы изображены по разному и в разных ракурсах. В нижней части рельефно изображена спираль - некая схема. В ней заключена внутренняя энергия, как и в живом бутоне цветка. В целом художественное решение основано на контрасте: круглая форма + гладкая поверхность + рельеф.

Переплет для книги, Анри Ван де Вельде, 1890е. Оформление отличается очень сильной стилизацией. Здесь есть два элемента, связанные со стихиями воды и воздуха. Накатывающиеся на берег «волны» внизу, ленты - наверху. Энергия движения водных и воздушных масс. Мотивы флоры и фауны. Абсолютная симметрия - она продиктована прямоугольным форматом книги.

Пасхальное яйцо Фаберже, н1890х. Фирма Фаберже. Воскресение Христово. Постамент с роскошным декором: золото, бриллианты, жемчуг и яркие эмали. Христос обратил свой взор к народу. Жест Христа символичен, в этом жесте - забота доброго Пастыря. Во всем облике Христа - возвышенная одухотворенность. Слева и справа от Христа коленопреклоненные ангелы. Это натуральный прозрачный хрусталь, внутри которого располагаются фигуры. Это условность той границы, которая разделяет материальный и духовный мир.

Ковер, Герман Обрист, 1895. Это гобелен - шерсть и шелк. Растение в золотистых тонах. Земля олицетворяет генетическую память, питающую творческое воображение художников. «Удар бича» - название ковра. Эту метафору породила напряженная динамика линий. Превращается в кустарник.

Украшение для корсажа «Женщина-стрекоза», Рене Лалик, 1897-98. Лалик при создании этого произведения продолжал традиции гротесковой орнментации - мотивы и флоральные, и зооморфные, и антропоморфные. Женский торс из зеленого хризопраза. Изобразил стрекозу спящей, в состоянии сна. Все это видение ее сна. Драконообразное существо с когтистыми лапами. Выполнена из золота, эта вещь призвана охранять красоту. черты лица выполнены в соответствии с классическими античными канонами. Лалик обращается к миру фауны. Виртуозное мастерство. Крылья стрекозы выполнены в технике эмали.

В эпоху модерна появляется стремление художника передать в искусстве переходные состояния природы. В этом «Лесном озере» Лалик изображает раннее утро в лесу. Превосходно использует свойства опалисцирующего стекла (мутный). Он использует эту стеклянную деталь для изображения озера и дальних деревьев. Едва уловимые световые оттенки. Обрамление в виде ели, вместе с корневой системой. Композиционные элементы - расположение корней дерева напоминают волнующуюся воду. Барочная жемчужина внизу. Опалисцирующее стекло использованное для изображения утра в лесу. Лалик один из главных мастеров ювелиров эпохи модерна, также выполнял произведения из стекла. Лалик работал и в период ар деко. В период ар деко увлекательные произведения из цветного стекла.

Ар-Деко.

Столик с зеркалом, автор Пуаре, 1929. Поль Пуаре - известный французский кутюрье, очень разносторонняя личность. Это фрагмент интерьера. Решение оригинально и оптимально одновременно. Эта конструкция занимает не много места, композиция компактная и удобна для использования. Стилистика ар-деко проявилась в использовании четких геометрических форм (круг зеркала, прямоугольник шкафа (два выдвижные ящики и темное основание подчеркивают)). Сам столик - это часть спирали, которая придает особую изысканность композиции. Использован красивый разбеленый цвет.

Часы. Жан Гулден автор, 1928г. Бронза, серебрение, цветные эмали. Сами формы очень простые (круг, прямоугольник, треугольник), но здесь есть уход от четкости ясной композиции. Этот уход произошел в результате сочетания замысловатых форм. Центральная вертикаль (ось) здесь есть, но при этом нет симметрии. Сложность решения получилась еще и с помощью цветовых сочетаний, которые соотнесены по контрастному принципу (синий, бирюзовый и белый). Циферблат интересный, нет никаких цифр, только точки, на 12, 4 и 8 треугольник (на 12 светлый треугольник, другие темные), 3,6,9 - круги желтые (остальные круги синие).

Экран для камина «Олень», Брандт, 1925г. Металл обработан методом отливки в формах и общая высота около 1м. В центре (чуть выше середины), расположена грациозная фигура оленя, причем олень изображен рядом с условно трактованными растениями (они цветут). Тонкие ветви плавно изогнуты в виде спиральных завитков, трактовка цветов условная и очень оригинальная (это вверху). Оригинальность в том, что они сильно геометризованы, а во-вторых, в них одновременно показаны и фасовый, и боковой ракурсы. Внизу два крупных цветка в завитках, они тоже решены интересно и стилизованы. Цветы в виде двух концентрических кругов с диагоналями. Внизу полоса с орнаментами из цветов, там тоже два ракурса.

Экран для камина «Фонтан», Брандт, 1920-е. Кованое железо, ажурная композиция. Перед нами объект садово-паркового искусства. Фонтан решен в виде чащи, из которой вздымаются вверх и опадают струи воды, струи в виде 4х ракурсов. Динами и энергия подчеркнуты или и спиралями основания чаши и ее S-образными ручками. Волна в нижней части экрана - самый сильный мотив движения. Цветы внизу решены очень просто (2 концентрические окружности).

Настенное панно, пейзаж, Анри Крезво (вообще то это разворот книги), 1920е. Интересна техника - это инкрустация кожей. Панно еще раз подтверждает, что произведения этого времени отличаются лаконизмом художественного решения. Мастер изобразил невысокие горы, плавные скругленные очертания, все элементы в виде цветных плоскостей. На второй горе на верху архитектурное сооружение, крепость. Крепость изображена в желтых и коричневых тонах. В целом, цветовое решение крепости таково, что очень четко выявлено, что освещающее архитектуру солнце находится со стороны зрителя. Две условные дороги, светло-желтые линии. Они обогащают плавную ритмику композиции. Деревья здесь кипарисы, они справа внизу, ниже линии нашего взгляда (видим только верхушки), еще 2 около крепости.

Панно «Кобра», Жак Леман (Намм), 1920е. Основа из дерева, лак, серебряная и золотая фольга. Здесь изображена дрессированная кобра. Интересно колористическое решение - коричневые оттенки на белом фоне. Здесь интересно проявился геометриям. В трактовке фигуры кобры (особенность - верхняя расширенная часть), верхняя часть - горизонтальные тонкие линии, чешуя в виде коричневых и белых треугольников, которые четко чередуются в шахматном порядке. Она слушает своего хозяина. Еще изображены деревья, они стилизованные. Деревья означают дикие леса, где кобра жила до дрессировки. Белый фон тоже трактован оригинально. Здесь изображены массивы воздуха - в виде белых облаков. Контуры превосходно ритмически соответствуют округлым очертаниям фигуры кобры.

Угловой шкаф и стол, Рульман. Стол - 1925, шкаф - 1916г. Высота шкафа - 1,28м. Шкаф стал одним из очень характерных произведений ар-деко в Париже. Важно подчеркнуть, что источником вдохновения для автора были французские произведения мебели 18в, которые были украшены в технике инкрустации. Но композиции декора (да и формы) все равно характерны для 20в. В горизонтальном сечении шкаф представляет собой треугольник, выполнен он из розового дерева (а это драгоценная порода), на передней стенке инкрустация слоновой костью. В центре там условный вазон, в нем цветы, вокруг него тоже цветочки, фон белый (кость), все стилизовано, но больше всего похоже на хризантемы. Еще есть и роспись. У стола интересны материалы, формы у него элементарные. Для стола использовались слоновая кость, кожа змеек и посеребренная бронза.

Шелкова ткань, Франция, Лион, автор Ирриб, 1920е. Это вообще центр шелкоделия. Эта ткань в музее истории тканей, Лион. На темном оне шелковыми нитями вытканы вазочки с цветами, форма этих вазочек, их конфигурация напоминает форму бокала (полусферическое тулово и декор в виде радиусов), слева от края по вертикали изображена ленточка, которая с верхней частью и основанием этих ваз образует прямой угол. В вазах по 3 розы. Ритмика ткани очень четкая: по вертикали, горизонтали и диагонали. Цвет (хотя он может варьироваться): общий фон синий, белые вазочки, розы бордовые, розовые и желтые.

Ковер «Лебеди», Экман, 1910е. Хранится в Кельне в музее художественного ремесла. Здесь только шерстяные нити. Формат вертикальный и прямоугольный. Он продиктован мотивом изображения - маленькая извилистая речка в лесу, по которой плывут белые лебеди. Птиц изображено всего 5. Именно волнистая линия узкой реки и создает впечатление движения, что еще более усиливается извилистыми отражениями и птиц, и деревьев на поверхности воды. Все это мерцает на темном фоне реки. Цвет: вода синяя, лебеди белые, стволы светло-коричневые, крона зеленая.

Часы, Альбер Гено, Париж, 1920е. Дерево и позолота, это каминные часы. Часы повторяют тему 18в, но стилистика уже 20го. Форма оптимальная для камина, для них декор всегда симметричен. В декоре и флоральные, и зооморфные детали. В нижней части изображение листьев. Они стилизованные, но больше всего напоминают акацию, интересно, что все листья расположены абсолютно симметрично. Две птицы, очень стилизованные, тоже абсолютно симметричны. Похожи на попугаев, длинные хвосты, головы склонены друг к другу, наклонены, главами они касаются обрамления циферблата. Они в рельефе. А может это павлины. Головы птиц выполнены в виде спиралей (не сразу понятно, что это птицы), среди листьев еще 4 спирали (придают пластическое разнообразие композиции часов в целом).

Браслет, Жан Фуке, 1928-29г. Белое золото, бриллианты, нефрит. произведение выполнено после всемирной выставки в Париже 1925г. Именно там были сформулированы основные принципы ар-деко. Эспри-нуво — новый дух. Здесь элементарные геометрические формы: прямоугольники (ровные и диагональные) и овалы. Здесь все сопоставляется по контрасту. Нефриты гладкие (кабошоны), без огранки, а вот алмазы с огранкой (бриллианты). В целом, возникает богатейшая игра светотени. Фуке - это знаменитая французская семья ювелиров. А зеленый цвет создает спокойствие и умиротворенное состояние.

Кулон, Жерар Сандоз, ок1930г. Белое золото, хризолит (зеленый), оникс (черный). Предельная геометризация форм: круг и прямоугольник в оснвое. Если в предшествующей эпохе (почти любой) драг и полудраг камни всегда имели обрамление из металла (серебро или золото, причем обрамления всегда имели орнаментацию), то здесь перед нами у камней нет ни обрамления, ни огранки, ни орнамента. Важен сам камень и его форма. Эти полукруглые плоскости. Округлые формы сопоставлены по контрасту с прямоугольными. Возникает ассоциация с заходящим за горизонт солнцем.

Стулья, Клеман Руссо, ок1925г. Розовое дерево, инкрустация слоновой костью, шагренью и перламутром. Два стула из одного комплекта. Геометрические формы достаточно просты: круглые сидения, прямые ножки, спинка выполнена в виде круг, но он усложнен. Усложнение возникает в результате использования трех сегментов, в результате спинка приобрела треугольную конфигурацию. Декор спинки спереди продиктован дугами обрамления: по сторонам вертикали, которые вверху завершаются спиралями. Поэтому эта форма (со спиралями) используется и в декоре. Абсолютно симметрично там располагаются спирали (вообще то это похоже на какие то склоненные головки хлопка). Декор спинки соответствует треугольной форме, здесь изображены три крупных и три мелких листа, еще там три цветка вьюнков.

Скульптура «Турчанка», Поль Филипп, 1920е. Бронза и слоновая кость. В 1920-х возникло целое направление скульптуры смалых форм. Главные материалы - бронза и слоновая кость (хризоэлефантинная техника). Фигура изображена в сильном движении. Девушка стоит на полупальце, вторая нога у колена, одна рука согнута, вторая резко тянется вверх, там сидит большой попугай. В фарфоре бы такую фигуру было нельзя выполнить. Естественно, перед нами никакая не турчанка. Модная короткая прическая, вся голова светлая (волосы и лицо будто не раскрашены, там просто слоновая кость), но вот одежда - скорее всего это просто театральный костюм. Из бронзы выполнена и птица. Фигура стройная.

Скульптура «Танцовщица Тестрис», Чипарус, 1920е. Одним из лучших мастеров этой техники этой времени был этот мастер. Опора фигуры на кончике пальцев стопы, это опять же танцовщица. Ноги из кости, но она не смогла бы выдержать вес, рядом платье, а оно из бронзы, она и поддерживает всю конструкцию. Длинная юбка-солнца, она на подполье отклоняется назад, нога поднята, но согнута в колене (может быть сейчас поднимает), одну рука наверху, другая внизу. Сложная фигура, значит, балерина была очень опытной. У нее правильные черты лица и идеальные пропорции фигуры. Образ создавался в соответствии с классическими канонами. Опирается все это на некую странную конструкцию - ступенчатый постамент. Колорит коричневатый, по разному коричневый, но все это хорошо сочетается с цветом слоновой кости. Все это еще и перекликается с оттенками слоистой структуры мрамора основания. В орнаменте одежды круги, плюс много украшений, они из жемчуга (куча браслетов).

Брошь, Франция, Картье, ок1921г. Платина (оправы), бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, оникс. Четкая геометрическая конфигурация: в верху 8-угольник, по сторонам внутри него два элемента треугольной формы (напоминают лист растения), внизу вытянутый треугольник с горизонтальной прямоугольной вставкой по середине. Картье использовал самые лучшие и знаменитые камни. Из сапфиров, изумрудов и рубинов (все без огранки - кабошоны) выполнены лепестки цветов, в центре цветка серединка-алмаз, обрамления 8-уг тоже бриллианты, внизу вертикальные линии, ои все из бриллиантов, но это разбивает горизонтальная полоска, где тоже цветы.

Переплет «Пейзаж», Кретте и Шмид, 1931. Коричневая кожа и полихромный перламутр. Жорж Кретте и Франсуа Луи Шмид это мастера. Эта работа сложная, уникальная по материалам и исполнению. В основе натуральная коричневая кожа (кроны деревьев не пригорке), гораздо более светлые оттенки кожи, желтоватые - склон холма. В трактовке неба тоже есть кожа - это желтоватые отблески солнца в небе среди облаков. Но небе в основном выполнено с помощью перламутра. Получается, что у нас белые и желтоватые облака, мастерам удалось передать изменчивые воздушные массы в небе. Синяя поверхность моря (почти штиль). Мастера в принципе изобразили здесь три стихии - вода, земля, воздух. Цветовые особенности от градации естественных материалов (кожа и перламутр).