

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет дизайна и технологии
Кафедра Дизайн
Специальность 070801.65 Декоративно-прикладное искусство

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой

« »

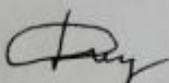
Е.Б. Коробин
2016 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: Декоративная композиция «Цветочная фантазия»

Исполнитель
студент группы 183

10.06.16

А.С. Дудник

Руководитель
ст.преподаватель

12.06.16

Е.Н. Брест

Консультанты:
по исследовательскому разделу
ст.преподаватель

12.06.16

Е.Н. Брест

по проектно-композиционному
разделу
ст.преподаватель

12.06.16

Е.Н. Брест

по технологическому разделу
ст.преподаватель

12.06.16

Е.Н. Брест

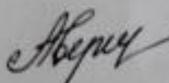
по экономическому разделу
доцент, к.т.н.

Д.Б. Неков

Нормоконтроль
ст.преподаватель

13.06.16

Т.А. Аверина

Рецензент

АК Водяникова

Благовещенск 2016

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет Дизайна и технологий
Кафедра Дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой

подпись

И.О.Фамилия

2016 г.

ЗАДАНИЕ

К выпускной квалификационной работе студента

Дудник Анастасия
Сергеевна

1. Тема выпускной квалификационной работы:

Декоративная керамика
и Цветочная флористика

(утверждено приказом от 25.12.15 № 2737-гд)

2. Срок сдачи студентом законченной работы

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: Орнаментальные
Цветочные мотивы, Декоративное керамику
Амборт,

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов): Исторический, Концептуальный, Технологический,
Экономический раздел

5. Перечень материалов приложения: (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.)

Журнал графические, готовой планшета
фото материалы, аннотации в приложении

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним разделов) Исторический, Концептуальный, Технологический
раздел - Брейт Елена Александровна
Экономический раздел - Перов Денис Борисович

7. Дата выдачи задания

Руководитель выпускной квалификационной работы:

Брейт Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Задание принял к исполнению (дата):

(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит 75 с., 47 рисунков, 3 таблицы, 25 источников, 6 приложений.

КЕРАМИКА С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН, ЦВЕТОЧНАЯ СИМВОЛИКА В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ, СИМАНТИКА ЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТКА ОДУВАНЧИК, ПОИСК АНАЛОГОВ, ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

В ходе работы над дипломным проектом декоративной композиции «Цветочная фантазия» было проведено исследование источника вдохновения, значение и поэтика цветов в искусстве, изучен материал о художественных композициях. Произведен сбор аналогов.

Целью работы является проектирование и изготовление скульптурной композиции «Цветочная фантазия». Описан технологический процесс реализации проекта. На основе расчетов составлена смета. В заключении подведен итог работы.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Исследовательский раздел	7
1.1 Художественная керамика	7
1.1.1 История декоративной керамики	8
1.1.2 Современная декоративная керамика	12
1.2 Декоративная композиция в керамике	14
1.3 Цветочный орнамент	16
1.4 Символика цветов в классическом искусстве	18
1.5 Семантика цветка одуванчика	22
2 Проектно-композиционный раздел	23
2.1 Основная идея проекта	23
2.2 Поиск образа	24
2.3 Композиция проекта	25
2.4 Цветовое решение	26
3 Технологический раздел	27
3.1 Выбор материала для реализации проекта	27
3.2 Пластические материалы	27
3.3 Подготовка пластического материала	27
3.4 Формовка изделий	28
3.4.1 Спиральная лепка	28
3.4.2 Пластическое формование в гипсовой форме	28
3.5 Декорирование сырого изделия	29
3.6 Сушка	30
3.7 Утильный обжиг	30
3.8 Глазурование	31
3.9 Обжиг политой	31
4 Экономический раздел	32
Заключение	44

Библиографический список	45
Приложение А Керамика прошлых времен	47
Приложение Б Цветы в культуре и искусстве	52
Приложение В Сбор аналогов	58
Приложение Г Источник вдохновения	62
Приложение Д Эскизирование	75
Приложение Е Фото работ	71

ВВЕДЕНИЕ

Всегда люди старались украсить общественные и личные помещения каким-либо декором: лепниной, мозаикой, картинами, статуями, вазами, тем самым, стараясь внести прекрасное в окружающий мир. В современном обществе так же актуально украшать интерьеры различными декоративными керамическими композициями и изделиями декоративно-прикладного искусства.

Данный дипломный проект представлен декоративной композицией на тему «Цветочная фантазия». Целью работы над дипломным проектом является исследование источника вдохновения, сбор аналогов в художественной керамике в изображении цветочных композиций, орнаментов разных времен и стран, а также изучение особенностей работы над декоративной скульптурой.

Работа должна быть выразительной по декоративной пластике и фактурному насыщению, оригинальной по сюжету, продуманной во всех элементах композиции, нежной в цветовом решении.

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: проектирование и выполнение в материале скульптурной декоративной композиции «Цветочная фантазия».

Данная композиция может экспонироваться, выставляться на художественных выставках, а так же играть роль декоративного объекта в оформлении общественно-культурных интерьеров библиотеки, музея или жилого помещения в соответствующем стиле.

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Художественная керамика

Искусство керамики - изготавливаются различные предметы из керамической массы - древний вид народного промысла. С незапамятных времен керамические изделия служили как практичным изделием, так и декоративным элементом. Различаются по виду используемого сырья, составу глазурных покрытий, способа производства, по своему назначению в жизни человека.

Интерес к керамике и в наше время актуален. Керамика различных эпох отмечена характерными чертами своего времени.

Большой популярностью пользуется различные по форме и размеру вазы и скульптуры, настенная керамика – мозаика, декоративные блюда, тарелки, пласты. При умелом подборе керамических украшений, произведения хорошо вписываются в интерьер и дополняют его.

Среди всех известных материалов по совокупности физико-химических и художественно – практичных свойств керамика не имеет себе равных. В результате высокой температурной обработки керамика приобретает огнеупорность, химическую стойкость и другие свойства, определяющих широкое использование ее в самых различных отраслях промышленности и хозяйства.

Керамические материалы, и их свойства позволяют, в зависимости от задумки художника, комбинировать различные способы, методы и приемы декорирования в одном проекте.

В истории художественной керамики важную роль сыграли открытия, заключающиеся в подборе сортов глин и добавок для создания новых керамических масс, а также в технологиях формовки, обжига, глазури, обработки и украшения поверхности изделий. Технология обработки керамики всегда оказывает влияние на художественные особенности керамических произведений декоративно-прикладного искусства.

1.1.1 История декоративной керамики

Древнейшая керамика

Из древне широко распространился обжиг изделий из керамики. В разных частях света создаются похожие изделия, еще неуклюжие, вылепленные со следами пальцев, большей частью открытых форм, с толстыми стенками. Первоначальные сосуды повсеместно имели острое или закругленное дно, их размещали между камнями очага. В позднем палеолите появляются сосуды с плоским дном. Изделия декорируются налепленным орнаментом. Со временем керамика разных местностей обретает разнообразие форм и орнаментов и свою территориальную особенность. Керамика каждого периода является важным археологическим признаком культур, которые нередко и называют по характерному типу орнамента.

В ряде регионов широко распространена расписная керамика. Появляется лощеная керамика качества (коричневых и красных, строго черных тонов). Керамические статуэтки в Эгейском искусстве прекрасно передают изящество девушек (Рисунок А.1). В этот же период керамику начинают использовать как строительный материал.

В бронзовом веке стали использовать гончарный круг, изготовление керамических изделий становится профессией переходящей по наследству. А после того как открыли глазури, керамика становится водонепроницаемой, и разнообразие цветов и поливов в украшении, с помощью цветных глазурей, вывели керамические изделия на новый уровень, в произведения искусства. А в Китае при использовании белой глины — каолина уже во 2-1 тыс. до н. э. появилась тонкостенная глазурованная посуда. А в Древнем Египте во 2 тыс. до н. э. разработали составы фаянса.

Обожженные керамические плитки используются для отделки зданий (ворота Иштар в Вавилоне). Хараппская цивилизация вводит в использование кирпичные плитки для настилки полов в помещениях и внутренних дворики.

Античная керамика

Керамика Древней Греции оказывала, несомненно прямое влияние на дальнейшее развитие всего декоративно-прикладного искусства мира. Очень распространены типы древнегреческих ваз (амфоры, гидрии, килики, кратеры) (Рисунок А.2)., декорированные искусными орнаментальными узорами, которые в последствии изменяется на ковровый стиль — орнамент с одноцветными полосами с изображениями животных и фантазмагорических существ.

Композиция в рисунке орнамента строилась на четких черных силуэтов, с тонкими обобщенными линиями. А позже разработали и изобрели краснофигурную вазопись. Эта техника дает возможность художнику наиболее скрупулезно прорабатывать силуэты, стремясь изобразить естественное движение человека.

Красный цвет выигрышно смотрится в изображение фигур людей в орнаментальных изображениях на вазах. Небывалого художественного уровня в изображении силуэта людей достигает в керамических изделиях.

Керамика стран Дальнего Востока

Древние керамические изделия Китая, самобытны и поражают своей сложностью в технологическом плане. Уже в 4-5 вв. в Китае изготавливались фаянсовые изделия. Уже тогда прославились изделия в первую очередь после изобретения фарфоровой массы. Фарфор изобрели в результате экспериментов с новыми глинами и их месторождениями. Одним из самых известных центров производства знаменитого китайского фарфора становится Цзиндэчжэнь, где нашли большие залежи каолина, а так же полевого шпата.

Вазы китайского производства того времени и места, а так же посуда отличались технологическим особенностями. Они выходят на новый уровень, становятся произведениями искусств. С новыми художественными характеристиками, с совершенной в формах и разнообразной в

декоративных росписях и наклепных элементах. В последствии эти произведения станут образцом для фарфоровой продукции в Европе.

Керамика Среднего и Ближнего Востока

В странах Среднего и Ближнего Востока, огромное влияние на развитие художественной и архитектурной керамики послужили китайские фарфоровые изделия. В Месопотамии, Египте, Турции и Персии изготавливали прекрасную по своим художественным свойствам керамическую посуду и декоративные плитки для архитектурного декорирования. Прекрасными образчиками такой керамики являлись вазы и сосуды, расписанные люстрами, из персидского города Кашана, тонкие по силуэту, обточенные из тонкостенной глины предметы с нанесенной бирюзовой глазурью. Интересные керамические изделия в стиле "минаи" из древней Раги (ныне Рей в Иране) (Рисунок А.3), и бело-голубая керамика из турецкого города Изника.

Западноевропейская керамика

Керамика в Западной Европе интенсивно развивалась в эпоху Возрождения. Сильно повлияла керамика арабских стран, и стала прародительницей европейской майолики. Керамика мавританской части Испании с покрытием керамических изделий белой поливной глазурью становилось прекрасным фоном для росписи надглазурными красками.

В Европейских странах фаянс начали производить в 16 вв. Свинцовая глазурь при изобретении быстро распространилась на производство в различных странах. Большого расцвета свинцовая роспись керамики достигла в 17 в. во Франции. Примеры ярких представителей среди свинцовых росписей в художественной керамике это сосуды из Сен-Поршера которые, отличаются знаменитыми тонкими росписями и был тогда введен термин "сельские глины", когда декоративные блюда покрывают поливами разноцветных глазурей.

В то же время в Германии была изобретена новая керамическая масса - каменная масса. И новыми точками производства керамических изделий с

использования новой, каменной массы и получили свое развитие. При влиянии немецкой керамики на Стаффордширское производство привело к улучшению состава новой массы, и был получен твердый тонкая и твердая толщина изделия.

Керамист-художник Дж.Веджвуд, использовал и нашел новые решения каменной массы и открыл завод по производству предметов быта, повседневной утвари из керамики и произведений декора. Самым ярким примером стали знаменитые синие вазы, белый рельеф которых выводит на новый уровень прикладную керамику в стиле классицизма.

Фарфор в Европе был изобретен в начале 18 в. немецким химиком Иоганном Бетгером. С середины 18 в. в Европе одним из первых стал севрский фарфор, в городе Севре, Франция. На производстве сложился свой неповторимый изысканный стиль. Расписные фигурки из белого неглазурованного фарфора — бисквита, декорировались позолотой.

В саксонском городке Мейсене существовала мануфактура, производившая фарфор. Он известен изящными жанровыми сценами, сервизами, блюдами, вазами, статуэтками, туалетными приборами.

Керамика 20 века

Уже с конца 19 в. работы художников по керамике обращены к новому стилю, что зародился на территории Европы и России. Модерн или арт-нуво отмечен стремлением обратиться к естественности природных форм, раскрыть красоту окружающего мира через сложную работу с керамической массой придать ей изящество и эстетическую красоту.

Стало очень много появляться изделий с использованием народного творчества. Появляется огромное количество ручной керамики и провозглашается повсеместно, уникальность ручной работы и единичность произведений, что повышает художественную ценность. В керамике многие художники ищут новые пути реализации своего творческого потенциала. В керамических мастерских Абрамцева работают много известных художников живописцев, они идут своим путем и создают новые формы, новые цветовые

возможности (прежде всего в работах М. А. Врубеля)(Рисунок А.4). В модерне часто используют керамические элементы в архитектурных убранствах, в мозаичных панно, изразцовых плитках, каминных полках.

В 1920-х гг. новый подход в дизайне, по новому художники относятся к формам, простые и совсем не пышные в декорирование. Активно идет развитие в технологии: появляются новые цветные и эффектарные глазури. В интерьерах художественная керамика стала главным элементом. Мозаичные панно, мелкая сувенирная скульптура, расписная посуда создавали многие художники 20 в.

1.1.2 Современная декоративная керамика

Многообразие художественных средств, позволяющих в керамике реализовать самые сложные творческие замыслы в настоящее время нашли большое применение. Художественная, декоративная керамика часто применяется в архитектуре, настенные панно, и декоративные вставки, и рельефы, и объемные композиции, и решетки, и элементы малых форм, и изделия утилитарного назначения. В интерьерах и парках довольно часто используются керамические вазоны и парковая скульптура.

Майолика, терракота, шамот являются наиболее распространенными видами современной керамики, используемыми художниками, дизайнерами и архитекторами для оформления интерьеров. Декорирование керамики имеет свои особенности, которые зависят от состава глины, способа формования, режима сушки и обжига, а главное — от приемов росписи и глазурирования (покрытием из аэрографа, поливом, заполнением углубленного рельефа, росписью кистью, из рожка, сграффито и т. п.).

Красота терракотовых изделий, создается за счет пластики формы и натурального цвета обожженной глины. На протяжении многих поколений этот простой, но очень выразительный прием использовался народными мастерами, его и сейчас с успехом применяют для создания рельефов, панно, декоративной скульптуры.

Сегодня архитекторы уделяют внимание, проектированию фактурных поверхностей в интерьере и экстерьере. Такое направление в дизайне сегодня имеет большие тенденции и проявляется через строгий или этнический стиль. Особенно взаимодействует с декоративно-прикладным искусством, что в современном декораторском искусстве современных интерьеров. И технологии обработки керамики сегодня разнообразны: расписные облицовочные плитки, мозаичные панно, набранные из кусочков колотой керамики. Особенно в керамических панно характерно фактурность и натуральность материалов, сами изображения стремятся к плоскостности, стилизованности, и керамика способствует этим задачам.

В интерьерах общественно-культурных заведений очень часто и повсеместно украшают керамическими вазами, сосудами, чашами, скульптурами. Дизайнеры используют их для создания необходимого стиля, и для внесения декоративных элементов, декорирование керамикой вносит, неповторимы колорит. Особенно Декоративная круглая керамическая скульптура формирует образную среду в стилевых решениях.

Напольные вазы, керамические кашпо, декоративные блюда, светильники, и многие другие элементы украшения интерьера из керамики составляют большой выбор при создании законченного образа в интерьере. Произведения декоративно-прикладного искусства, выполняют не только утилитарные, но и эстетические функции.

Часто можно наблюдать сочетания керамики с другими декоративными натуральными материалами: стеклом, камнем, металлом, деревом камнем. Возникают новые элементы в интерьере, объемная керамика с металлом — ажурные решетки. Декоративные перегородки вносят в тематические интерьеры новые пластические решения и воздушную организацию среды. Металлические элементы приносят в эти изделия легкость, а расписные керамические вставки весомостью и ритмом заполняют пространство.

Способы и методы применения керамики в экстерьерах особенно много получило вариаций. Кроме применения изразцовых панно и мозаики, расписных плиток, используют терракотовые рельефы.

1.2 Декоративная композиция в керамике

В жизни художника творческая деятельность идет в двух направлениях, с одной стороны, стремление отразить в работе объекты и явления окружающего мира: людей, животных, предметы, события; с другой стороны — стремление к созданию форм, не существующих в природе, творимых воображением и фантазией людей.

Декоративная композиция – это композиция, созданная на ассоциативно – образном восприятии мира. Реализуя свой замысел, он оперирует формами, характер которых находится в прямой зависимости от его восприятия.

Таким образом, художник является творцом форм, которые могут представлять и выражать сущность того или иного реального предмета.

В декоративной композиции художник должен найти особые пространственные отношения между формами.

В декоративной композиции основа миропонимания художника рождает особый способ изображения реального мира. Форма, цвет, ритм не столько обозначают границы этого мира, сколько выявляет его гармонию. Образы – метафоры, пластические открытия художников как-то естественно вошли в изобразительное искусство.

Декоративно – тематическая композиция это своеобразный неповторимый сплав с традициями национального искусства. Все здесь указывает на определенные традиционные композиционно – живописные, орнаментальные приемы и особый склад миропонимания, мироощущения. В этом притягательная сила и своеобразие декоративных композиций.

Образный мир декоративного искусства – это обобщенно поэтический мир, отражающий действительность своеобразным пластическим языком. Особенность художественно-образного языка декоративной композиции

составляет соединение фантастичности, условности композиции, цветовая символика, когда цвет одновременно и характеризует предмет и выражает более общее значение.

Объемную декоративную композицию можно выразить различными изобразительными формами, пластикой, цветом и другими художественными средствами. В декоративной композиции предмет, форма передается условно, обобщенно, важно передать не случайные признаки предмета, а характерные, найти самостоятельное образное решение.

Обобщение – есть результат творческой работы по выявлению типичного в характере темы, образа предмета. Образ темы может возникнуть на основе зрительных впечатлений.

Цвет форм и предметов находится в единстве с его формой. Цветовая композиция может быть построена на отношениях нескольких локальных цветов, но могут быть отношения и сложнее.

Выразительность используемых материалов, особенности техники исполнения нередко играют решающую роль при создании декоративных композиций.

Мир образов декоративных композиций глубоко современен, но в то же время они созвучны национальным традициям и духовным ценностям общества и в этом их глубокое своеобразие. Примером в художественной керамической композиции является работа А.В. Малолеткова «Камчатка» из пяти декоративных форм (Рисунок А.6).

В композиции «Камчатка» отразились впечатления художника от поездки на Дальний Восток. Массивные остrokонечные формы, увенчанные фигурками чаек, напоминают местные сопки. Неброские цвета камчатской природы составляют пастельную коричнево-зеленую цветовую гамму композиции; лес, покрывающий сопки, передан с помощью фактурной проработки керамической поверхности предметов. Человека художник изображает в гармоничном взаимодействии с природой: полусфера с тремя фигурками рыбаков, тянущих рыболовные сети, и лодка с сидящими в ней

мужской и женской фигурами представляют собой смысловой и композиционный центр произведения.

«Камчатка» Валерия Малолеткова относится к жанру декоративной композиции, получившему широкое распространение в отечественной керамике в 1970–1980-е годы. В этот период советское декоративно-прикладное искусство выходит за рамки чисто утилитарных задач, уходит от создания предметов быта.

Главным в творчестве художников-керамистов становится создание уникальных выставочных произведений, которые воспринимаются как художественное высказывание автора, в котором он выражает свои идеи, впечатления, внутреннее состояние.

1.3 Цветочный орнамент

Уже в древности человек, видел удивительные создания природы, которые завораживали человека своей изысканностью, загадочностью и поражали воображении загадочностью и неповторимостью – цветы. Цветы засаживали сады, которые, в свою очередь, имеют свою давнюю историю развития. Например – одно из чудес света – висячие сады Семирамиды. Они буйствовали количеством и видами разнообразия цветов. Цветочные сады, если верить священным писаниям и легендам, были уже в Библейском Эдеме, а также в Древней Элладе и в Древней Персии.

Цветы – это первое украшение, которое человек внес в свое жилище, чтобы оживить его, одухотворить и наполнить красотой.

Сами цветы несут в себе мощь природной фантазии. Глядя на цветы, человек видит неисчерпаемую силу разнообразия природных форм и элементов. Он осознает, что такое красота, формируется вкус к прекрасному и потребность украшать окружающий мир вокруг себя, чтобы приблизится к естественной природе. Среди наскальных рисунков древнего человека часто встречается изображение цветов, но желание наших предков в попытке сохранить красоту.

Из потребности эстетически видеть красоту рождается творчество: человек пытается передать прекрасное изображение цветка на стене, вылепить его подобие из глины, высечь из камня, собрать букет.

Ярким примером использования изображения цветов в искусстве и декоративно прикладном искусстве, являются цветочные орнаменты. Изначально пытались изобразить и оставить след красоты на предметах быта, на одежде и в интерьере во всех культурах различных народов мира. Цветочные орнаменты и изображение природных мотивов, разных народов отличаются по культурным и территориальным особенностям.

Вначале рисовали узоры в виде геометрических фигур и в сочетании с прямыми линиями. Такая техника была присуща Древнему Египту и народам Месопотамии, Дальневосточным государствам (Рисунок Б.1). Поэтому первые цветочные орнаменты, имели строгие очертания, так как состояли из простых геометрических фигур. Подобная тенденция существует и в старинных русских орнаментах, с религиозной символикой, которые до сих пор присутствуют в народном искусстве. Различные элементы цветов - лепестки цветов, листья и стебельки состояли из ромбов, квадратиков и треугольников и других простых элементов. Такие орнаментальные рисунки выполнялись в ярких красных и синих цветах, вышивкой украшали одежду, рушники, скатерти и другие предметы быта.

Более поздние цветочные орнаменты, узнаваемые, популярные и характерные в нашей стране – хохлома и гжель (Рисунок Б.2- Б.3). Подобный вид искусства более походит на сложные картины, а не на простенькие узоры. Хохлома представляет изображения ярких цветов, выполненных в диких красных, желтых и оранжевых тонах. В гжели, в основе лежат изысканные изображения растений, тонкий полупрозрачный мазок, выполненные в синем, голубом или бирюзовом цвете. Одним из представлений считалось, что это дань синему небу, чистым рекам и полевым растениям.

Популярен с древних времен и до наших дней распространенный орнаментальный, растительный узор под названием «восточный огурец»

(рисунок Б.4). Использовали в одежде, интерьере, живописи – везде заполняя пространство изделия, присутствует этот сложный цветочный орнамент. Композиции с изображением вытянутых плодов огурцов, и сегодня очень популярны и в современных тканях и принтах. Из таких тканей шьют всевозможные виды одежды и используют в текстиле для интерьера. Так же, подобные мотивы можно увидеть на фонах произведений искусств: в картинах различных эпох, в архитектуре - на стенах мечетей и мусульманских дворцов.

Великолепной красотой отличаются кавказские орнаментальные мотивы, под названием «гюль». В переводе на русский означает «цветок». Они выполняются в четких, строгих, насыщенных цветах (зеленый, красный, синий), а сами изображения цветов имеют тонкие и строгие черты рисунка.

Не менее красивые и китайские народные мотивы. Несомненно будет отметить, что многие узоры являются одой ирисовым букетам: в народном искусстве Китая в полной мере отобразили безупречную красоту цветения и роста и увядания, и все богатство этого растения.

Цветы – одно из самых сложных и одновременно простых творений природы, и изобразить их прекрасную красоту с помощью кисточки, глины, дерева стараются многие поколения художников.

1.4 Символика цветов в классическом искусстве

С давних времен человек оценивал не только целебные свойства, но и эстетическую красоту дивных творений природы и составил список цветов в символизм культуры. Цветы связывали с божествами, они стали символом божественного проявления, служили символическим, религиозным, обрядовым элементом. В изображениях на фресках Древнего Египта есть человек, вдыхающий аромат лотоса (Рисунок Б.5). Египтяне считали цветок лотоса священным, и вдыхание аромата должно было наделять божественной силой человека.

В другой области, в светской, где уже в ранних культурах использовалась цветочная символика, и влияла на сферу любовных

отношений, любовную лирику и эротическое искусство. В античной Греции покровительницей цветов и садов считалась богиня любви — “фиалкоувенчанная” Афродита. Древние греки пытались при помощи мифологических фигур и историй объяснить красоту цветов, смену сезонов и циклическое возрождение природы. Они верили в одушевленность растений, полагая, что в каждом из них живет волшебное существо — дриада или нимфа.

Античный антропоморфизм ярко выразился в “Метаморфозах” Овидия. В сочинениях римского поэта I века н.э. содержится греческие предания о происхождении различных существ: птиц, животных и растений, которые ранее были людьми и новый облик обрели по распоряжению богов. Истории из “Метаморфоз” о Гиацинте и Нарциссе, превращенных в цветы, известны благодаря распространенности этих цветов. Произведение Овидия до сих пор славится среди классической литературы. На протяжении двух тысячелетий было написано большое количество произведений на сюжеты “Метаморфоз”. Самое известное — картина Пуссена “Царство Флоры”, в которой художник вернул героям их человеческий облик, изобразив в виде прекрасных юных юношей и девушек, какими они были до волшебного превращения (Рисунок Б.5)

В древних культах Древней Греции, Рима, Древнего Египта, был распространен обычай украшать цветочной декорацией во время религиозных и светских празднеств. Венки и гирлянды обвивали статуи богов и участников религиозных процессий. Греки высаживали цветы на могилах умерших. Обсыпали лепестками роз, фиалок ложе новобрачных. В императорском Риме повальное увлечение цветами, садами, особенно розами. Роза, изначально атрибут Венеры-Урании — богини возвышенной любви и честного брака, со временем стала посвящаться Венере-Пандемос — богине чувственной любви. Роза становится цветком роскошной жизни, разврата, и неизменным символом оргий.

Для первых христиан роза атрибут порочного, развратного и нечистого Рима, стала символом гибели и смерти. Было написано даже, строгое послание, против употребления венков из роз, и почитали грехом увенчивать голову таким венком. После падения Римской империи в эпоху раннего христианства цветы как декорация и сюжеты для живописи были отвергнуты, и пришла в упадок культура цветов и садов.

Вновь интерес возник к садам и цветам в VIII в. Европейцы познакомились с арабскими садами, и символикой цветов в арабской культуре.

Примерно в то же время началось развитие христианской символики цветов и языка цветов. Со временем красота цветов покорила и святых отцов, и лучшие растения стали ассоциировать с Девой Марией, Христом и святыми. Выделяли два цветка, особенно любимых и снискавших восхищение, которые как символы величайших сокровищ церкви — роза, символ пролитой крови мучеников, и лилия — сияющий символ веры.

Параллельно с религиозной символикой цветов в Средние века в европейском искусстве продолжала развиваться, светская. В литературе Германии упоминается, что райский сад Марии со временем меняется в своем значении в сад любви, где процветала плотская любовь и любовная связь во всех ее проявлениях.

Необычайную популярность приобрел "Роман о Розе" Гийома де Лорриса, в котором автор сделал цветы посланцами чувств и вернул розе значение символа чувственной любви.

Изображение сбора цветов как характерная примета месяца апреля появляется в миниатюрах календарей франко-фламандских часовников XV в., и цветы становятся атрибутом этого месяца, а также — шире — весны в позднейших циклах картин на тему "Месяцы" или "Времена года". Один из самых изысканных образов ранней весны запечатлен в миниатюре "Апрель" братьев Лимбургов в календаре "Роскошного часослова герцога Беррийского", где собирающие цветы дамы в изящных придворных платьях

насыщенных оттенков на яркой зелени луга сами подобны редким прекрасным цветам.

Язык символов распространило на все сферы жизни, большую роль сыграло в развитие геральдики. Самые известные геральдические цветы — французская лилия и роза Тюдоров.

Рыцари включали в изображение своих гербов цветов маргаритки, символизирующую прекрасную даму. Значение цветка Гвоздика в народе, чистой доблести и верной отваги.

Символика цветов в светском портретном направлении живописи, сохранялась и в последующие века. Не случайно Рубенс изобразил куст жимолости фоном для свадебного "Автопортрета с Изабеллой Брандт" (1609. Мюнхен, Старая Пинакотека). Это растение считалось олицетворением постоянства, а также долго длящегося удовольствия.

"Автопортрет с подсолнухом" Антониса ван Дейка, в котором художник недвусмысленно демонстрирует цветок зрителю, держа его в высоко поднятой руке. Во времена Ван Дейка подсолнух был еще сравнительно новым представителем флоры в Европе. Он был привезен испанцами из Перу в 1569 г. и постепенно распространился в другие страны. Его называли солнцем Индии и до XVII в. выращивали в садах как редкое декоративное растение, лишь со временем начав использовать семена в качестве вкусовой добавки в хлеб. Поскольку цветок не имел утвердившейся символики, заметив его свойство поворачиваться вслед за солнцем, по аналогии с давно известными ноготками (календулой), его стали считать символом солнца (Творца, монарха) и судьбы, а также верности. Ван Дейк изобразил цветок в портрете как символ непоколебимой преданности своему покровителю — английскому королю Карлу I.

На протяжении XVI столетия светская символика в искусстве постепенно получает все большее распространение. Эпоха Ренессанса воскресила наследие античности, и цветочные мотивы вновь сопровождают изображения Венеры и Флоры, в картинах с аллегориями месяцев и времен

года, обоняние или зрение, чувств и стихий, олицетворяя весну, землю или огонь (Ян Брейгель Старший. "Обоняние").

1.5 Семантика цветка одуванчика

Одуванчик - травянистое многолетнее растение высотой 10-30 см. Цветок одуванчик относится к семейству сложноцветных. Корень цветка одуванчика толстый, вертикальный, в разрезанном состоянии белого цвета. Листья образуют интересную розетку, с глубоким рассечением. Цветочки одуванчика собраны в единое соцветия, от светло-желтого до темно-оранжевого цвета. Плоды цветка представляет собой семянку с хохолком. Он цветет в апреле - мае.

Одуванчик считается сорным растением, и распространен на всей территории России. Произрастает на лугах, на пустырях, на газонах везде, где можно укоренится.

На языке символов - одуванчик - символизирует счастье, верность и преданность.

При следование правилам, то цветок одуванчик, надо собирать утром, в 6 утра (именно в это время цветок полностью распускается) и во время растущей Луны. Этот цветок является символом богини Геката и посвящен ей.

Гекáта (др.-греч. Ἑκάτη) —богиня лунного света, преисподней и всего таинственного в культуре Древней Греции[1]. Она являлась также богиней ведьм, ядовитых растений, и других колдовских атрибутов. В пантеоне богов, Геката дочь титана Перса, и до сиз пор ей поклоняются некоторые греческие политеисты. Понятие сглаза пошло от верований в неё, и некоторые святыни в честь Гекаты были возведены, чтобы умиловить гнев демонов и злых духов из греческих мифов.

2 ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Основная идея проекта

Источником вдохновения для создания данного дипломной работы стал необыкновенный и удивительный цветочный мир лугов и полей, а именно цветок одуванчик. Для реализации дипломного проекта в материале была выбрана декоративная композиция из декоративных скульптур. Данная композиция представляет собой стилизованный природный пейзаж поросшей одуванчиками поляны.

Когда золотисто-жёлтые корзиночки одуванчиков, словно многочисленные дети солнца, покрывают землю сияющим мягким ковром, любой пейзаж мгновенно преобразуется, превращаясь в завораживающую картину. Скромные одуванчики притягательны и очаровательны ничуть не меньше и после превращения в пушистые белые шары. Композиция несет в себе декоративную функцию

2.2 Поиск образа

Красоту одуванчиков подметили художники. В Чувашской государственной картинной галерее хранится картина И. И. Левитана «Одуванчики». На ней — в простой коричневой кринке — букет одуванчиков. Многие соцветия уже привяли, съезжились другие успели превратиться в воздушные, серовато-белые шары, и только в самом центре картины одно единственное соцветие выглядит свежо, словно только что сорванное на лугу. Одуванчики можно встретить на картинах П.- Т. Мальцева, Н. С. Трошина, С. Ф. Якушевского и других художников. Поэт Владимир Солоухин подметил дружеские отношения между одуванчиком и человеком: «За то его люблю, что вечно жметя к людям, что он растет у самого порога, у старенькой завалинки, у прясла...»

В поэме Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» сын могучего Мэджеквивиса теплый Южный Ветер Шавондази был тучен, ленив и неповоротлив. Лишь одна печаль смущала его сердце: он влюбился в девушку с гибким стройным станом, одетую в зеленый наряд, с золотыми,

как солнце косами. Изнывая от любви, он смотрел на нее лишь издали. Но однажды утром Шавондази вдруг обнаружил, что кудри у его милой поблекли и стали белыми, как снег. С негодованием обратился он к своему брату, Северному Ветру, обвиняя его в том, что он якобы похитил его невесту, обольстив Сказкой Севера. И это окончательно погубило его возлюбленную: она вдруг исчезла. Эта прекрасная легенда посвящена обыкновенному одуванчику. Где только не встретишь объект поклонения Шавондази — на лугах и в сорных местах, на огородах и по обочинам дорог, среди плодовых деревьев и возле человеческого жилья. Одуванчик действительно очень красив. Присмотритесь к розетке его листьев. Зубчатые или перисто надрезанные, налегая друг на друга, они образуют дивный узор. И над этим узором — стройная стрелка, украшенная солнце-подобным соцветием. Красив и отцветший одуванчик. Парашютики его плодов образуют замечательное ажурное кружево в форме шара

2.3 Композиционное решение

В результате собранных аналогов и исследованной информации была разработана в графике и в материале декоративная композиция. Форма одуванчика подсказала мне форму скульптур, составляющих композицию. Элементы скульптуры в форме шаров - это одуванчики, которые уже отцвели и приобрели пышный вид. Скульптуры взяты одной формы, но разные по размерам, что придает композиции динамичность и мелодичность.

На каждой из скульптур имеется лепной декор, в виде стилизованных цветов одуванчика, объединяющий всю композицию. Нижняя часть скульптур - это своего рода подставки под шары, выполненные в едином стиле. Скульптуры передают всю красоту и неповторимость цветка одуванчика. Для объединения композиции, все декоративные предметы выполнены в едином стиле. На всех скульптурах имеется цветочный декор, что помогает наиболее точно отобразить тематику дипломного проекта.

В целом все части композиции могут сосуществовать как вместе, так и по отдельности. Каждая скульптура декоративной композиции несет в себе красивые и неповторимые художественные образы одуванчиков.

Скульптура в виде большого шара на подставке - это изображение небольшого бугорка летней поляны, который преобразился с появлением на нем, первых летних цветов, высоко стремящихся к солнцу. Одуванчики огибают шар по форме, тем самым передают динамичность композиции. Еще одной из частей композиции является шар меньшего размера - это случайно встретившийся куст одуванчиков около тропы. Полусфера меньшего размера, представляет собой бугорок который покрылся первой летней травой, на котором уже появились пестрые листья, и вот должны появиться красивые ярко-желтые цветы.

Три другие скульптуры имеют шарообразную верхнюю часть, олицетворяющую цветок одуванчика и вытянутое, либо дугообразное основание, напоминающие пейзажи сопки на горизонте.

Все декоративные скульптуры соединяются в единую гармоничную композицию.

2.4 Цветовое решение

При разработке цветowych эскизов учитывалась цветовая палитра цветка одуванчика в разное время суток. Основные цвета композиции: белый, зеленый, синий. Дополнительный цвет - фиолетовый. Утром когда солнце освещает траву, белый бутон одуванчика будто - то впитывает в себя зеленые теплые цвета. На закате в белых пушистых цветках одуванчика отражается вечернее солнце, смешивая краски, и получая сине-лиловый, фиолетово-сизый, сиреневый цвета. Красивы цвета природных пейзажей горизонтов: глубокий зеленый, голубой, синий. Цвета композиции - нежные, легкие, как парашутики облетающего одуванчика.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Выбор материала для реализации проекта

Керамика почти универсальна: она одинаково хороша для решения пластических задач в скульптуре, для создания станковых композиций и декоративных ваз. К преимуществу производства керамики относится дешевизна материала, необычайная прочность красок, не стирающихся от времени.

Керамика это самый первый вид творческой деятельности человека. Начиная с эпохи неолита, она неразрывно связана с жизнью и бытом человека. Современный мир переполнен новейшими технологиями, но искусство керамики не забыто. Человек всегда тяготеет к натуральному, созданному природой. Это экологически чистый, массовый и доступный материал. Свойства глины дают возможность использовать любые методы обработки и декорирования.

3.2 Пластический материал

Для лепки шаров декоративной композиции была использована, беложгущая керамическая масса S-6003. Во-первых, она очень пластична и идеально подходит для лепки. Более жирная и идеально подходит для лепного декора, особенно для декорирования жгутами. Цвет после обжига - белый. Интервал обжига: 1150-1250°C. Водопоглощение 9-8% (1230°C), 18-20% (1050°C) Усадка 9-10% (1230°C), 8-9% (1200°C), 5-6% (1050°C)

Для создания керамических подставок под шары была использована красножгущаяся керамическая шамотная масса S-6019. Выбор обоснован тем, что шамотная масса хорошо держит форму. Температура обжига - 1050-1130°C. Усадка:6-9%. Водопоглощение:14-15

3.3 Подготовка пластического материала

Перед началом работы нужно проверить состояние глины. Она должна быть мягкой и пластичной. Так как глина использовалась готовая в полиэтилене, то специальной подготовки не требовала.

3. 4 Формовка изделий

Формовка изделий из пластичных масс влажностью 18...25% - наиболее старый, традиционный способ изготовления керамических изделий.

Существуют многочисленные приёмы, которые используются в технике моделирования керамики. В течение столетий выработаны различные приёмы моделирования, в основе которых лежат основные неизменные принципы.

3.4.1 Пластическое формование в гипсовой форме.

В моей работе для получения ровных шаров были использованы гипсовые формы.

Перед началом работы нужно подготовить гипсовые формы на которых производится отминка. Формовкой называют процесс снятия слепков (гипсовых форм) с моделей.

Гипс – это мелкозернистый белый порошок. Вместо специального формовочного можно пользоваться и алебастром. Это тоже гипс, но более грубого помола. Употребляется он обычно в строительно-штукатурных работах. Хороший гипс после замешивания с водой затвердевает через 20 минут. Перед формовкой модель необходимо подготовить к заливке гипсовым раствором. Модель чашки из глины остается на доске. Вокруг модели на расстоянии 3—4 сантиметров от нее вылепляем из пластилина ограждение- заборчик несколько выше модели. Перед заливкой гипсом внутреннюю сторону ограждения, доску между ограждением и моделью по кругу и всю поверхность модели смажем слоем вазелина. Гипс разводят в специальной посуде — гипсовке. Если нет гипсовки, готовьте раствор гипса в какой-либо металлической миске или деревянной посуде. Растворенный в воде гипс очень скоро густеет и затвердевает. Поэтому работать с ним необходимо быстро и точно. Приготовление гипсового раствора и заливка гипсом модели должны производиться в течение минуты. Поэтому очень важно заранее продумать весь процесс работы и строго его придерживаться.

После часа просушки аккуратно отделяем форму от мастер-модели, и дали гипсовой форме просохнуть.

Перед работой гипсовая форма должна быть высушена.

Для заполнения формы раскатывается пласт глины, вкладывается во внутрь формы и с помощью стека прижимается к стенкам гипсовой формы. После первого периода сушки - подвялки, когда заготовка отдаст еще несколько процентов воды (слегка “усядет”) и ее поверхности отойдут от стенок формы, получившееся изделие вынимаем из формы. Для этого просто переворачиваем форму. Для получения шаров было использовано склеивание две половины шара. Склеивание ведут шликером, для густоты и увеличения склеивающей способности в него добавляют декстрин.

Операции по удалению дефектов на отформованной, иногда высушенной, но не обожженной заготовке называют оправкой. Замывкой называют удаление с помощью влажной губки натеков, швов от разъема формы и т. д., зачисткой - обработку наждачной бумагой, металлической сеткой или металлическим инструментом (ножом, скребком, шпателем, клюшкой и т. д.).

3.4.2 Спиральная лепка

Спиральная лепка была использована в данной дипломной работе для создания нижних частей скульптуры.

Для изготовления дна необходимо раскатывался пласт глины и вырезать из него необходимого диаметра круг для дна изделия.

Жгуты изготавливались вручную. Разделяли керамическую массу на несколько кусков. Каждый кусок раскатывается в длинный и тонкий жгут. Для сохранности все укладывалось во влажные куски ткани, что не давало пересушить жгуты и сохранить в нужной кондиции для будущей работы. Накрываем все жгуты полиэтиленовой плёнкой, чтобы сохранить влажность. Удаляем все неровности и замазываем трещины. Приводим поверхность изделия к окончательному варианту, наносим декор и необходимый рисунок

по задумке на изделие. Пока изделие сырое максимально доводим до совершенства.

При сухой отделке, доводим и до конечного результата) неровности убираются наждачной бумагой, и влажной губкой замываются все недочеты.

3.5 Декорирование сырого изделия

Для нанесения рисунка на изделия было использовано несколько техник: выкладка рисунка жгутами, наложение пластов, ангобирование, процарапывание изображения, вырезание. Способ выкладки рисунка жгутами достаточно трудоемкий и требует терпения. Жгуты наносились по рисунку и выкладывались на гипсовую форму, потом накрывался выложенный орнамент пластом глины. Жгуты для рисунка делались толщиной 2-3 мм. Метод пласта более простой в использовании, раскатывался тонкий пласт глины и из него вырезался рисунок, который так же накладывался на гипсовую форму. На некоторых шарах использовался метод вырезания, с помощью специальных инструментов. Для декорирования подставок использовалось ангобирование. И гравировка линий по сырому ангобу. Ангоб приготавливался путем опытных образцов. Были намешано несколько вариантов по цвету и тону, выбран самый удачный вариант для цветового решения полностью всей композиции. Для этого белая глина разводилась водой до жидкого состояния, в нее добавлялся пигмент в соотношении 1:20. Ангоб накладывался губкой для создания шероховатой фактуры.

3.6 Сушка

Сушка изделий происходила естественным путем. После того как изделие было готово, оно было накрыто сухим материалом для испарения влаги. Сушка шаров занимала около двух дней, так как и стены были около 7 мм.

На сушку подставок под шары потребовалось около трех дней, так как толщина их стенок больше.

3.7 Утильный обжиг

Утильный обжиг производился в электрической печи при температуре 900 t. Для выбранной массы, температура могла быть и выше, но для лучшего наложения глазурей и других материалов для декорирования. Не сильно спекшийся черепок мягче впитывал и создавал эффект размытости, без четких и жестких границ, что максимально бы противоречило образу композиции. Желаемый эффект - полупрозрачность и воздушность достигалась акварельностью и нежностью красок.

3.8 Глазурование

Перед глазурованием элементы композиции замывались, удалили мелкие частички и пыль с изделия.

В дипломном проекте были использованы матовые и глянцевые глазури.

Цвета глазурей были получены самостоятельно. Для этого белая глухая эмаль и белая матовая эмаль смешивались с красящими пигментами.

Способы покрытия обожженного черепка глазурью использовались разнообразные. Основной способ нанесения красок в проекте было втирание глазурей для подчеркивания фактуры. Этот способ помогает выявить наклепной декор, усилить графику рисунка.

Вторым способом стало глазурование при помощи пипетки или рожка. В пипетку набиралась глазурь, достаточно жидкая и принципом заливки окрашивались некоторые элементы.

Следующим способом было нанесение глазурей при помощи кисти. Прорисовка кистью удобна для покраски мелких деталей.

Для нанесения солей металлов использовалась широкая кисть и много воды, для мягких разводов, что бы границы цвета не были контрастными на белом черепке.

3.9 Обжиг политой

Второй обжиг для политой глазури проводится при более высокой температуре, примерно 1020 t.

Постепенно наращивая температуру по графику. В самом начале очень медленно и не торопясь.

Особенно нужно соблюдать температурный режим при обжиге больших изделий, требуется равномерный подъем температуры. При не правильном расположении в печи изделий и быстром поднятии температуры, может, появиться брак в виде разбрызгивания и пузырения глазурей на поверхности изделия.

А такой брак как зернение может возникнуть при слишком медленном поднятии температуры и скоплении влажности в камере печи, что провоцирует собирание глазурей в мелкое зернение.

При этапе остывание нужно выдержать в более медленном режиме, что бы избежать сколов и цека глазурей.

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В данной части дипломного проекта рассчитываются затраты на дипломный проект на тему «Декоративная композиция "Цветочная фантазия"». Все расчеты и итоговые цифры выводятся исходя из затрат на керамические материалы и расчета затрат на изготовление продукта изделия.

Для упрощения расчета составлены схемы по следующие параметры: схема ресурсов, дерево работ. Дерево работ создания проекта и пример схемы ресурсов проекта представлены на рисунках 1 и 2, соответственно.

Стоимость услуг художника-керамиста по созданию изделий декоративно-прикладного искусства складывается из следующих пунктов:

- стоимость работ (затраты на оплату труда дизайнера);
- стоимость расходных материалов (затраты на материалы);
- амортизация;
- стоимость услуг сторонних организаций;
- прочие расходы.

Определение стоимости работ (затрат на оплату труда художника).

Затраты на оплату труда художника включают в себя фонд оплаты труда и страховые взносы.

Фонд оплаты труда рассчитывается исходя из средней заработной платы дизайнера, количества трудочасов, затраченных на выполнение всех этапов создания дизайн-проекта, коэффициента интенсивности труда, коэффициента сложности работы, а также учитывает налог на доходы физических лиц.

Исходя из средней заработной платы дизайнера и количества трудочасов в месяц (40-ка часовая рабочая неделя \times 4 недели = 160 трудочасов), определяется средняя стоимость одного трудочаса работы дизайнера. Затем рассчитывается количество трудочасов, потраченных на выполнение каждого этапа работ, с учетом интенсивности труда (длительности рабочего дня).

Заработная плата графического дизайнера в г. Благовещенске варьируется от 10 000 до 25 000 р. Средняя зарплата составляет 20000 р. Следовательно, при 40 часовой рабочей неделе стоимость трудочаса работы дизайнера в среднем составляет (формула 1) :

$$\left(\frac{20000}{40}\right) \div 4 = 125 \text{ руб.} \quad (1)$$

Срок выполнения первого этапа дизайн-проекта (поиск аналогов, информации) – 3 недели, рабочая неделя дизайнера состояла из 5 дней, каждый рабочий день составлял 5 часов (вместо положенных 8 часов). Тогда количество трудочасов, потраченных на выполнение первого этапа работ составило 3 недели \times 5 дней \times 5 часов = 75 часов. Тогда, при коэффициенте сложности работ первого этапа $K_{\text{сл}} = 1$, стоимость трудозатрат за 3 недели составит $125 \times 75 = 9\,375$ руб.

Срок выполнения второго этапа (графическое воплощение) - 4 недели, рабочая неделя состояла из 5 дней, каждый рабочий день составлял 5 часов. Тогда количество потраченных на выполнение второго этапа работ составило 4 недели \times 5 дней \times 5 часов = 100 часов. Тогда, при коэффициенте сложности работ первого этапа $K_{\text{сл}} = 1,6$ стоимость трудозатрат за 4 недели составит: $125 \times 100 \times 1,6 = 20\,000$ руб.

Срок выполнения третьего этапа (приобретение материалов) – 3 недели, рабочая неделя состояла из 5 дней, каждый рабочий день составлял 5 часов. Тогда количество потраченных на выполнение второго этапа работ составило 3 недели \times 5 дней \times 5 часов = 75 часов. Тогда, при коэффициенте сложности работ первого этапа $K_{\text{сл}} = 1$ стоимость трудозатрат за 3 недели составит: $125 \times 75 = 9\,375$ руб.

Срок выполнения четвёртого этапа (изготовление декоративной композиции) – 4 недели, рабочая неделя состояла из 5 дней, каждый рабочий день составлял 5 часов. Тогда количество потраченных на выполнение второго этапа работ составило 4 недели \times 5 дней \times 5 часов = 100 часов. Тогда,

при коэффициенте сложности работ первого этапа $K_{сл} = 1,3$ стоимость трудозатрат за 4 недели составит: $125 \times 100 \times 1,3 = 16\ 250$ руб.

Срок выполнения пятого этапа (завершение) – 2 недели, рабочая неделя состояла из 5 дней, каждый рабочий день составлял 5 часов. Тогда количество потраченных на выполнение второго этапа работ составило 2 недели \times 5 дней \times 5 часов = 50 часов. Тогда, при коэффициенте сложности работ первого этапа $K_{сл} = 0,5$ стоимость трудозатрат за 4 недели составит: $125 \times 50 \times 0,5 = 3\ 125$ руб.

Итого на выполнение всех этапов проектирования было потрачено: 16 недель = 400 часов

Основываясь на количестве трудочасов, затраченных на выполнение всех этапов создания дизайн-проекта, коэффициенте сложности работ, стоимости одного трудочаса вычисляется общая стоимость трудозатрат проекта в соответствии с таблицей 1.

Коэффициент сложности ($K_{сл}$) показывает степень увеличения стоимости выполнения вида работ в рамках конкретного проекта относительно базовой стоимости (средневзвешенной стоимости) для каждого вида работ.

В качестве коэффициента сложности $K_{сл}$ может быть использовано соотношение уровней сложности оцениваемого и базового (типового) вида выполнения работ. Коэффициент определяется на основе процедуры экспертного сравнения.

Примерная шкала значений $K_{сл}$:

- менее сложный	$K_{сл} = 0,7$
- аналогичный по сложности	$K_{сл} = 1,0$
- более сложный	$K_{сл} = 1,3$
- существенно более сложный	$K_{сл} = 1,6$

Затем рассчитываются затраты на оплату труда в месяц с учетом НДФЛ и страховых взносов, и определяется общая сумма затрат на оплату труда дизайнера.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц. Налоговая ставка = 13 %.

Страховые взносы включают в себя взносы в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования и рассчитываются в соответствии с действующим законодательством. В 2014 году страховые взносы составили 30 % от фонда оплаты труда (ФОТ):

ПФР – пенсионный фонд – 22,0 %;

ФСС – фонд социального страхования – 2,9%

ФОМС – фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %

Расчет стоимости работ (затрат на оплату труда дизайнера) рекомендуется выполнять в виде таблицы. В таблице 1 представлен расчета стоимости работ (затрат на оплату труда дизайнера).

Таблица 1 – Расчет стоимости работ (затрат на оплату труда дизайнера)

Показатель	Этапы проекта															
	Поиск аналогов, информации			Графическое воплощение				Приобретение материалов			Изготовление декоративной композиции				Завершение проекта	
№ недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Количество трудозатрат в неделю, ч. (кол-во раб. дней) Ч длительность)	5д н. Ч 5ч . =	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Коэффициент сложности работ (Ксл)	1,0	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	0,5	0,5
Стоимость трудозатрат, руб. (стоимость трудочаса) Ч кол-во трудозатрат Ч Ксл)	125 Ч 25 =	3125,00	3125,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	3125,00	3125,00	3125,00	4062,50	4062,50	4062,50	4062,50	1562,50	1562,50
Зарботная плата в расчете на месяц, руб.	14375,00			18125,00				14375,00			11250,00					
НДФЛ (13%)	1868,75			2356,25				1868,75			1462,50					
ФОТ (заработная плата с учетом НДФЛ)	16243,75			20481,25				16243,75			12712,50					
Страховые взносы (30%)	4873,13			6144,38				4873,13			3813,75					
Итого затраты на оплату труда, руб.	21116,88			26625,63				21116,88			16526,25					
Затраты на оплату труда	85385,64															

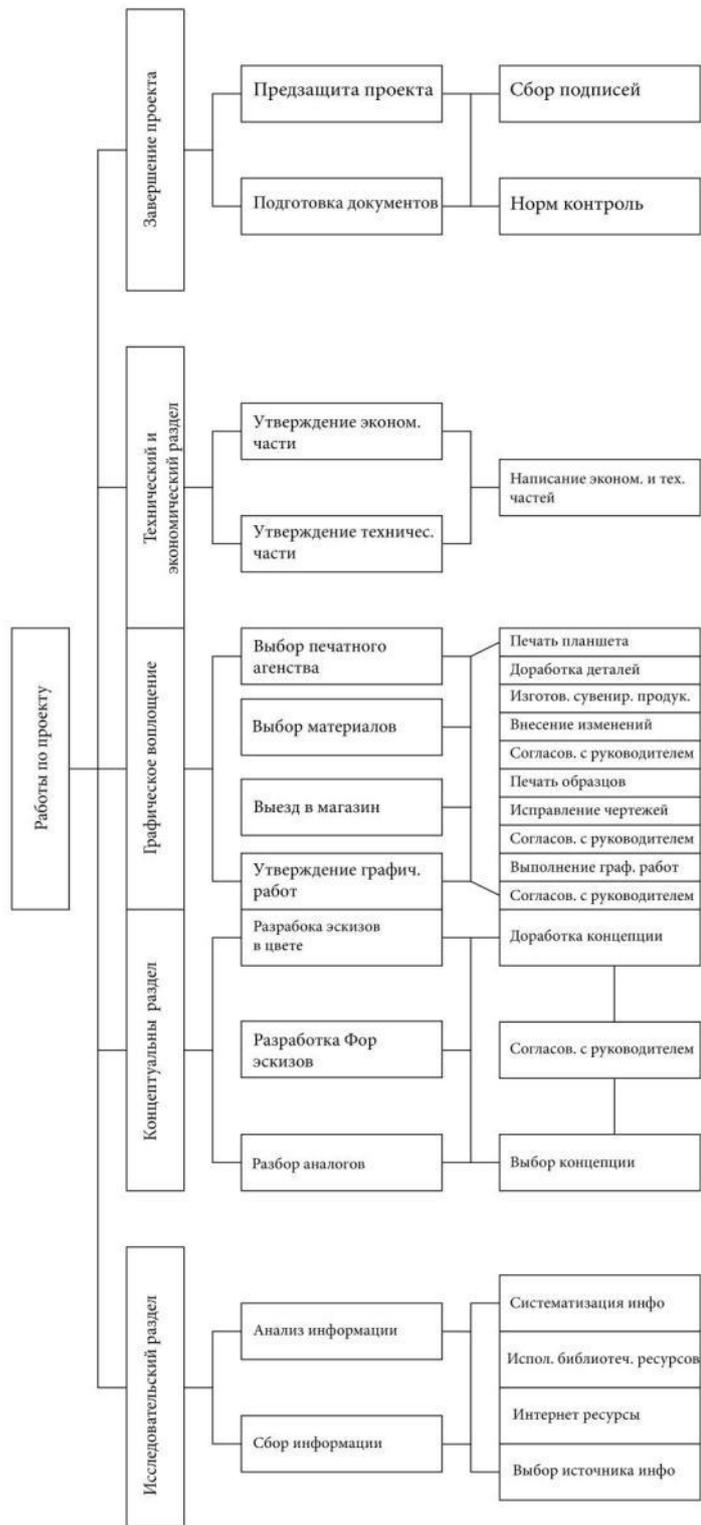

Рисунок 1 – Дерево работ

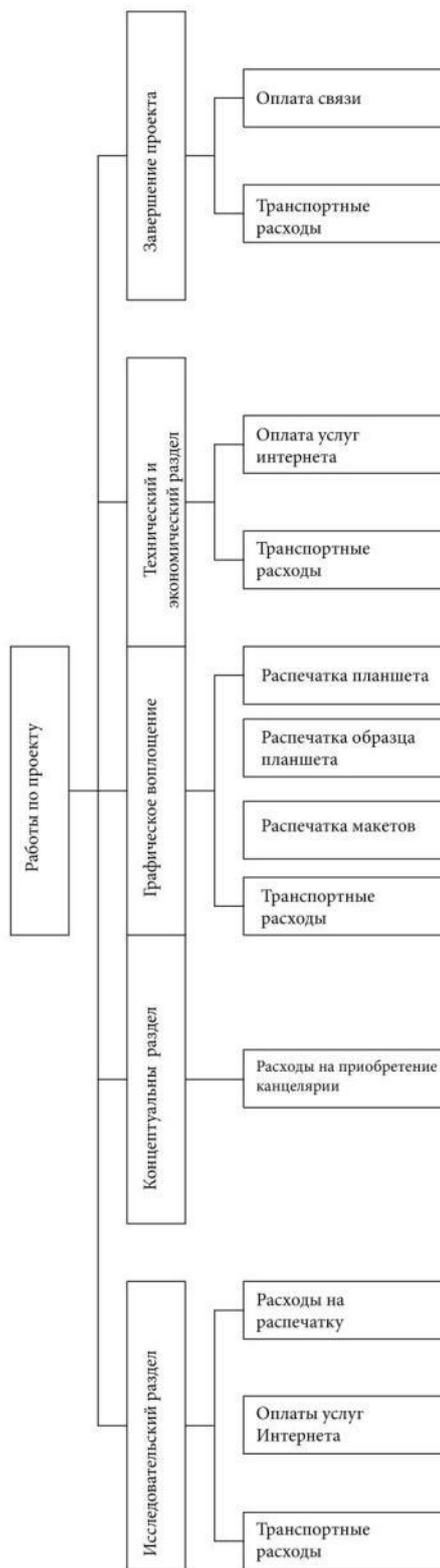

Рисунок 2 – Схема ресурсов проекта

Таким образом, общие затраты на оплату труда дизайнера составят 85385,64 руб.

Определение стоимости расходных материалов

К расходным материалам относятся все материалы и инструменты, которые используются при создании проекта. Потребность в материалах на дизайн-проект представлена в таблице 2, в которой стоимость материалов определена прямым счётом на основании цен, сложившихся в регионе.

Таблица 2 - Затраты на расходные материалы

№ п/п	Наименование расходных материалов	Цена за единицу, руб.	Необходимое количество, шт	Итого, руб.
1	Бумага для эскизов А4 (папка)	40,00	3	120,00
2	Бумага для эскизов А3 (папка)	90,00	3	270,00
3	Цветные карандаши (набор Kohenor)	550,00	1	550,00
4	Карандаши простые (набор Kohenor)	300,00	1	300,00
5	Краски акварельные (набор)	1200,00	1	1200,00
6	Ватман (А1)	50,00	3	150,00
7	Кисти (набор)	400,00	1	400,00
8	Гипс (2,5кг)	250,00	4	1000,00
9	Глина PF (10кг)	400,00	2	800,00
10	Глина PH (10кг)	600,00	1	600,00
11	Пигменты	600,00	6	3600,00
12	Глазури	600,00	2	1200,00
13	Планшет	700,00	1	700,00

	Набор инструментов	1200,00	1	1200,00
	Всего			12090

Затраты на материалы на дизайн-проект составили 12090,00 рублей.

Определение стоимости амортизационных отчислений

Амортизация – это процесс перенесения стоимости основных средств и нематериальных активов по частям по мере их физического или морального износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг).

Расчет амортизационных отчислений производится линейным способом.

Норма амортизации определяется в зависимости от срока службы объекта основных фондов и рассчитывается по формуле 2:

$$N_a = \frac{1}{T_{сл}} \cdot 100\% , \quad (2)$$

N_a – норма амортизации, %;

$T_{сл}$ – срок службы объекта основных средств, лет.

Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по формуле 3:

$$A_{год} = \frac{ОПФ_n \cdot N_a}{100} , \quad (3)$$

где $ОПФ_n$ – первоначальная стоимость объекта основных средств, руб.

Сумма амортизационных отчислений за месяц определяется по формуле 4:

$$A_m = \frac{A_{год}}{PM} , \quad (4)$$

где PM – количество рабочих месяцев в году.

Потребность в основных фондах на разработку дизайн-проекта и расчет амортизационных отчислений показано в таблице 3.

Таблица 3 – Потребность в основных фондах на разработку дизайн-проекта расчет амортизационных отчислений.

№ п/п	Наименование основных фондов (оборудования)	Необходимое количество, шт	Цена за единицу, руб.	Стоимость, руб.	На, %	Агод., руб
1	Ноутбук «ASUS»	1	42000,00	42000,00	33	13860,00
2	Муфельная печь	1	800000,00	800000,00	10	80000,00
3	Фотоаппарат Nikon	1	7000,00	7000,00	20	1400,00
	Всего					95260,00

Определение стоимости услуг сторонних организаций

При работе над проектом были привлечены услуги сторонних организаций. Таким услугам относятся работы, которые невозможно выполнить самостоятельно, они требуют специальных навыков, техники, оборудования и т.п.

Расчет затраты на привлечение сторонних организаций показан в таблице 4.

Таблица 4 – Затраты на привлечение сторонних организаций.

№ п/п	Наименование услуги	Необходимое количество, шт	Цена за единицу, руб.	Итого, руб.
1	Интернет	1	2000,00	2000,00
2	Изготовление коробки-упаковки	1	2400,00	2400,00
3	Печать Планшета	1	6 800,00	6800,00
4	Печать дипломной работы	1	400,00	400,00
	Всего			11600,00

Затраты на привлечение сторонних организаций составили **11600,00** рублей.

Затраты на привлечение сторонних организаций не будут распределяться равномерно в течение времени разработки проекта, они должны учитываться по мере возникновения.

Прочие расходы включают расходы на разработку проекта, которые ранее не были учтены, и составляют 5 % от суммы всех затрат.

Расчет итоговой стоимости дизайнерских услуг по разработке проекта оформлен в таблице 5. Определяется общая стоимость дизайн-услуг, которая включает в себя все статьи затрат за весь период создания проекта.

Таблица 5 – Затраты на разработку дизайн-проекта, руб.

Название статей затрат	Порядок расчета	Время, месяц				Всего
		1	2	3	4	
1. Затраты на оплату труда дизайнера:		21116,8 8	26625,6 3	21116,8 8	16526,2 5	85385,64
фонд оплаты труда	таблица 1	16243,7 5	20481,2 5	16243,7 5	12712,5 0	65681,25
страховые взносы	таблица 1	4873,13	6144,38	4873,13	3813,75	19704,39
2. Затраты на расходные материалы	таблица 2	505,00	700,00	2600,00	1000,00	12090,00
3. Амортизация	таблица 3	841,67	841,67	841,67	841,67	95260,00
4. Услуги сторонних организаций	таблица 4	2000,00	2400,00	400,00	6800,00	11600,00
5. Прочие затраты	+ (5%)	1223,17	1528,36	1247,92	1258,40	5257,85
Итого затраты на разработку дизайн-проекта (стоимость дизайн услуг)		25686,7 2	32095,6 6	26206,4 7	26426,3 2	294979,13

Итоговая стоимость дизайнерских услуг по разработке проекта составил 294979,13 рублей.

Стоимость дизайн-услуг складывается из себестоимости и прибыли. Размер прибыли определён исходя из среднеотраслевой рентабельности, которая составляет 30-45%. Для расчёта прибыли рентабельность определена на уровне 30%.

Себестоимость проекта = 294979,13 рублей.

Прибыль = 88493,77 рубля.

Стоимость дизайн - услуг = 383472,9 рублей.

Таким образом в экономическом разделе были рассчитаны основные экономические показатели разработки дизайн-проекта. Бюджет дизайн-проекта составил 294979,13 рублей (себестоимость затрат на выполнение данного дипломного проекта), в том числе фонд оплаты труда 65681,25 рубль. Стоимость реализации дизайн-проекта составит 383472,9 рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены аналоги декоративных скульптурных композиций. Выявлены особенности в составлении цветочных орнаментов в керамических произведениях декоративно-прикладного искусства. Проведен анализ источников творчества, особенности и семантика цветка - одуванчик. Изучена история возникновения цветочного символизма в религиозной и светской жизни в разные эпохи развития культур и ее влияние на изобразительное искусство.

Разработана образная композиция. с оригинальным силуэтным решением, построенным на простых геометрических элементах. И дополненным сложным фактурным рисунком. Изготовлена декоративная композиция на тему «Цветочная фантазия» в материале. Используются живописные, ангобные приемы работы в цветовом решении скульптурных элементов, эффекты цветных керамических масс и солей металлов. Найден собственный образный язык, раскрывающий замысел работы – создание декоративной цветочной композиции передающей особенности цветка одуванчика.

Работа может экспонироваться на художественных выставках, быть дополнением для завершения образа в оригинальных интерьерах общественных и частных помещений. Была рассчитана смета и подведены затраты на изготовление проекта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Августин А.И. Керамика./ А.И. Августин. – М.: Пром. издат., 1957.
2. Акунова Л.Ф., Крапивин В. А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий: М.: Высш.шк., 1984. – 207 с.
3. Анри де Моран. История декоративно прикладного искусства. – М.: «Искусство», 1982.
4. Арциховский А.В., Введение в археологию, 3 изд., М., 1947.
5. Блюмен Д.М. Глазури. – Киев, 1954
6. Бугамбаев М. Гончарное ремесло. Часть 2.: Керамика., Ростов Н/Д: Феникс, 2000. – 320 с.
7. Будкевич Л. М. История орнамента. – Издательство: Владос, 2010 г. - 267
8. Громыко А.А. Вазы и скульптура . М., 1985.
9. Долорс Рос Керамика: Техника. Приёмы. Изделия.\ Пер. с нем. Ю.О.Бем.- М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2003.- 144с.: ил.
10. Искусство керамики. Сб. под ред. Н.С. Степанян, М., 1970.
11. Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы: Учеб. пособие. – М.: Высш. Школа, 1980. – 176 с., ил.
12. Кинджери У.-Д., Введение в керамику, 2 изд., пер. с англ., М., 1967.
13. Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамике.
14. Малолетков В.А. Керамика/ В.А.Малолетков – М.: Юный художник, 2001. – 33с.
15. Миклашевский А.И. Технология художественной керамики.
16. Сенаторов Н.Я., Коршунова А.П., Муштаева Н.Е. Лепные работы. - М.: «Высшая школа», 1993.
17. Уткин П.И. Народные художественные промыслы/ П.И.Уткин, Н.С.Королёва – М.: Высшая школа
18. Федотов Г. Глина и керамика. – М.: «ЭКСМО», 2004.

19. Вдовин К.В. «Менеджмент в малом бизнесе». / К.В. Вдовин. – М: Финансы и статистика. 1998. – 186 с.
20. <http://www.spokusa.com.ua/post/485.html>-древнее славянское искусство
21. http://www.artistmag.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=89:2009-03-19-12-07-57&catid=39:2-2008&Itemid=55-керамика Скопина
22. <http://www.webartplus.narod.ru/folk105.html>-мифология
23. <http://www.4living.ru/items/article/keramicheskie-vazy/>-керамические красавицы
24. <http://dizstyle.ru/dizain-interjer-dekor/mebelj-i-predmety-interjera/keramika-neotjemlemaja-sostavljajushaja-sovremennogo-interjera.html>-Керамика - неотъемлемая составляющая современного интерьера
25. Буткевич Л.М. История орнамента. – Издательство: Владос, 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Керамика прошлых времен

Рисунок А.1 - Глиняная фигурка Догу периода Дзёмон

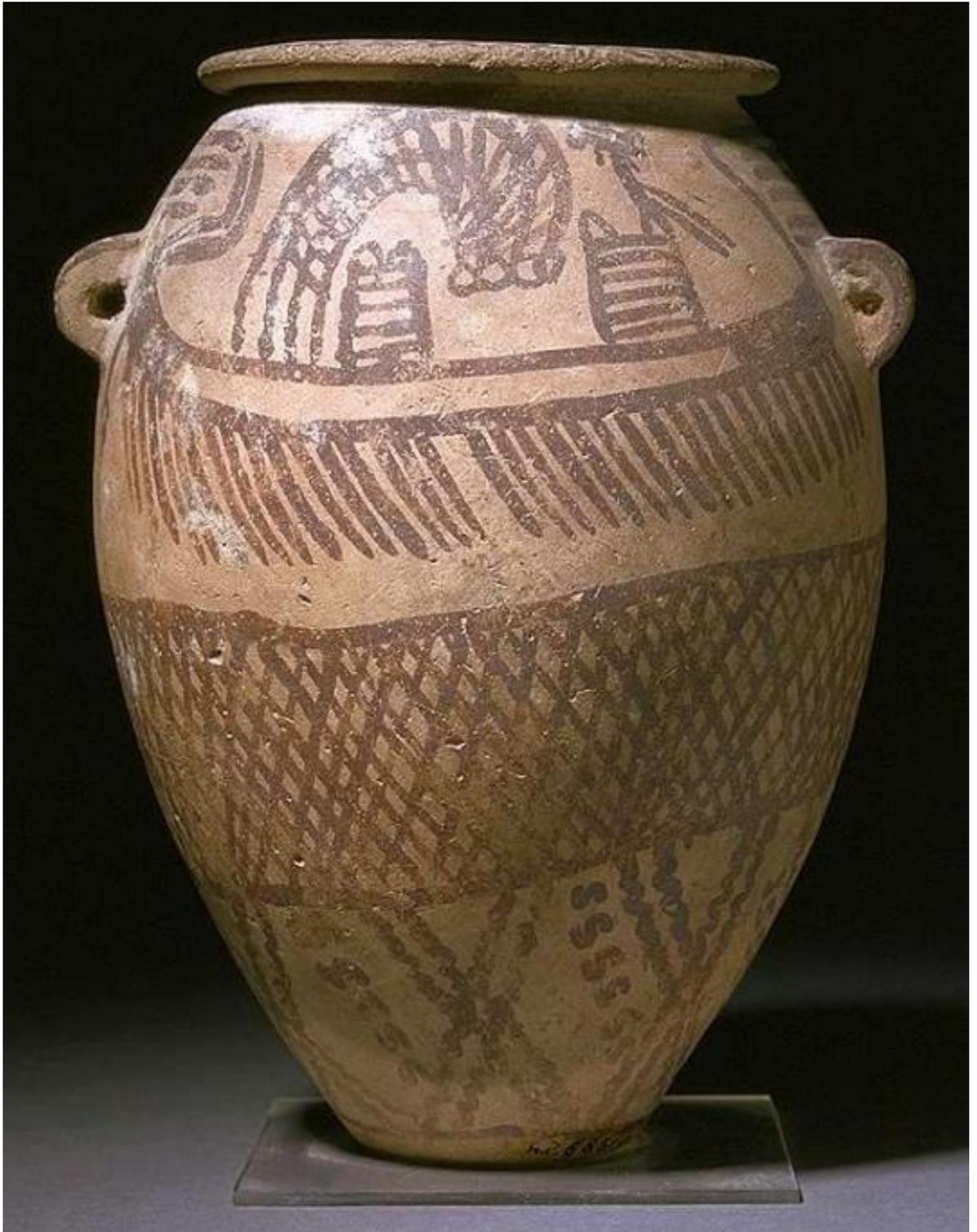

Рисунок А.2 - Древняя ваза Египта

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Рисунок А.3 - Сосуд, роспись «минаи», Иран

Рисунок А.4 - Камин «Микула Селянович и Вольга» М.А. Врубель

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Рисунок А.5 - Свод главного зала метро площади Свердлова в Москве

Рисунок А.6 - Декоративная композиция «Камчатка»

А.Б. Малюткин Шамот, глазурь 1981

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Цветы в культуре и искусстве

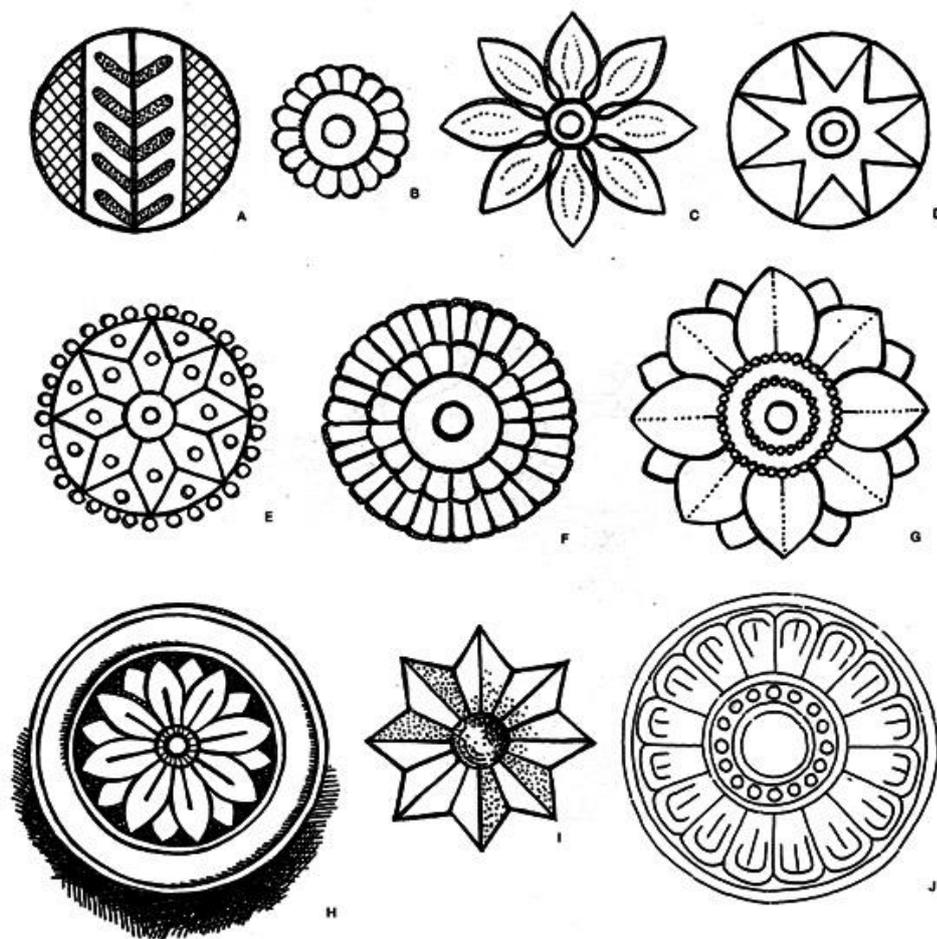

Рисунок Б.1 - Растительный орнамент в Месопотамии

Рисунок Б.2 - Гжельская роспись

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Рисунок Б.3 - Хохломская роспись

Рисунок Б.4 - Узор «Турецкий огурец»

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Рисунок Б.5 - Фреска Древнего Египта

Рисунок Б.6 - Никола Пуссен (1594—1665). Царство Флоры. 1631

Рисунок Б.7 - Богиня Геката

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Аналоги декоративных композиций

Рисунок В.1 - «Утреннее приветствие»

Шамот, ангобы, эмали. И. Болотова.

Рисунок Б.2 - Декоративная скульптура

Рисунок В.3 - Декоративная композиция «Море»

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В

Рисунок В.4 - Композиция «РЫБЫ»

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Источник вдохновения

Рисунок Г.1 - Одуванчик на ветру

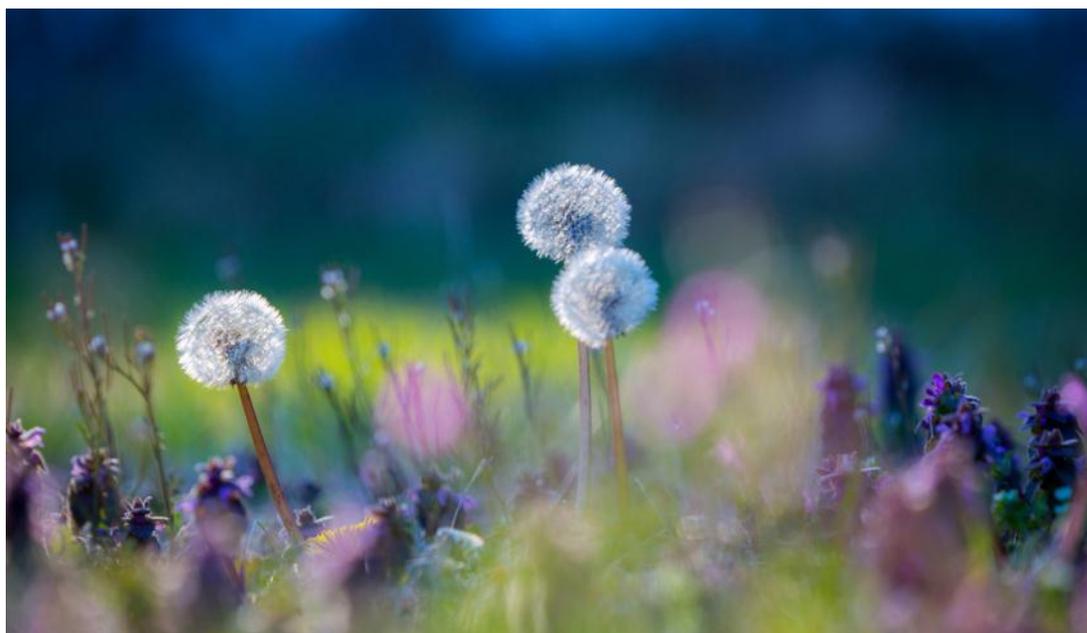

Рисунок Г.2 - Утро

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г

Рисунок Г.3 - Одуванчик в Благовещенске

Рисунок Г.4 - Одуванчиковое поле

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г

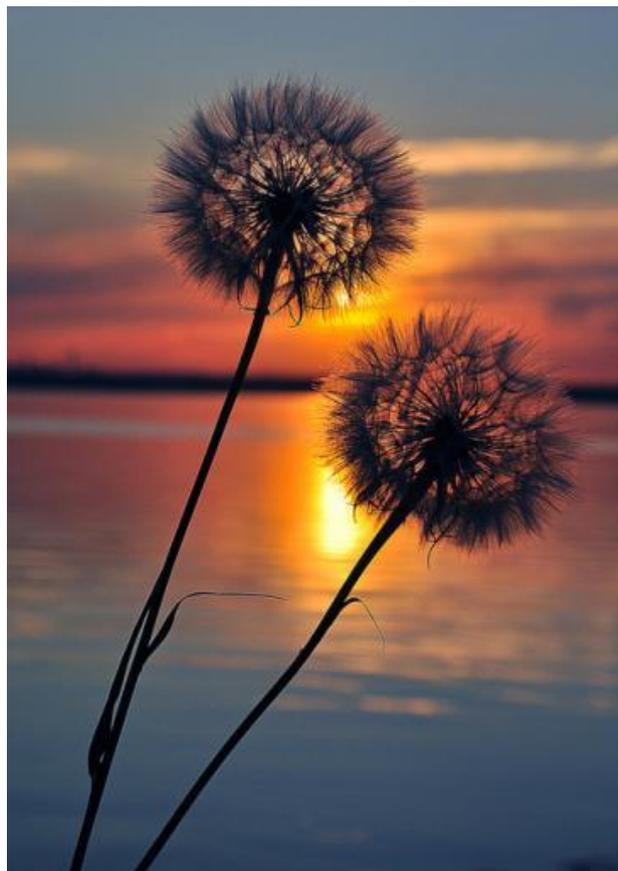

Рисунок Г.5 - Закат

Рисунок Г.6 - Солнечный цветок

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Эскизирование

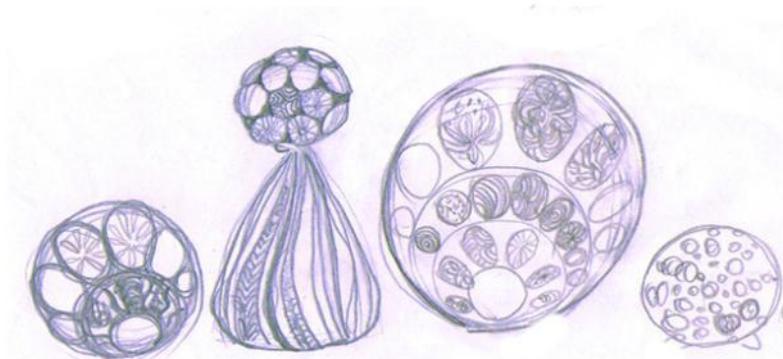

Рисунок Д.1 - Поиск форм

Рисунок Д.2 - Компоновка декора

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

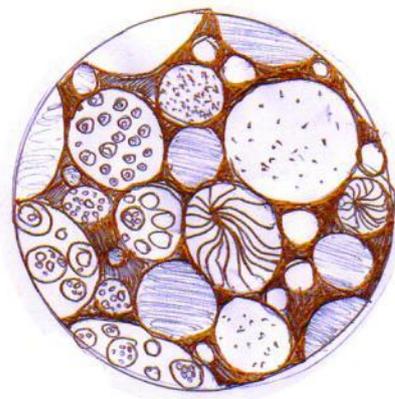

Рисунок Д.2 - Стилизация

Рисунок Д.3 - Стилизация цветов

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

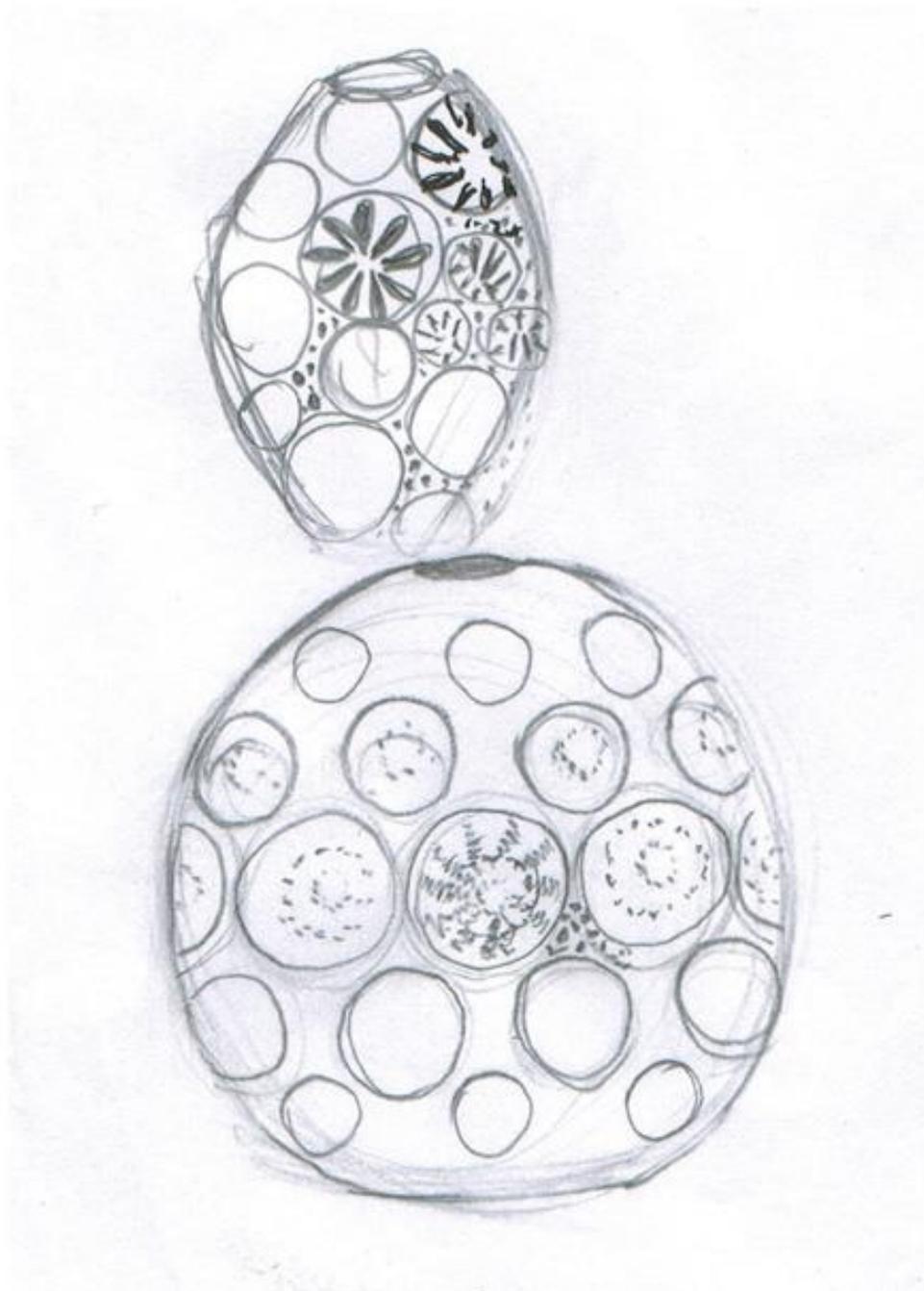

Рисунок Д.4 - Поиск формы

Рисунок Д.5 - Разработка композиционного решения

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

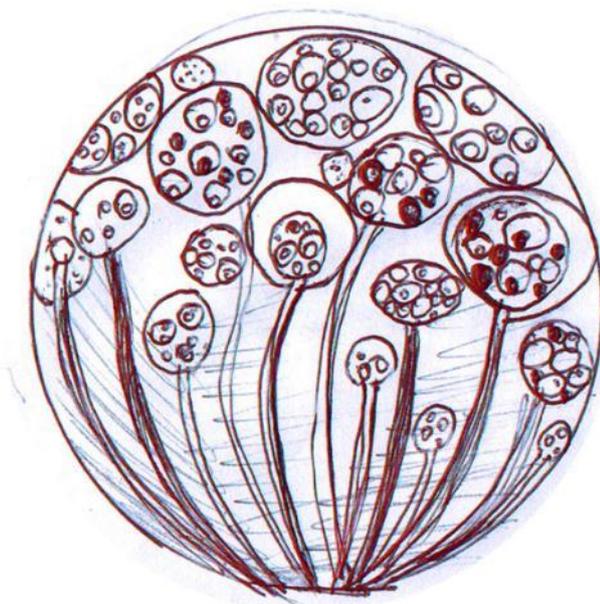

Рисунок Д.6 - Стилизация цветка одуванчика

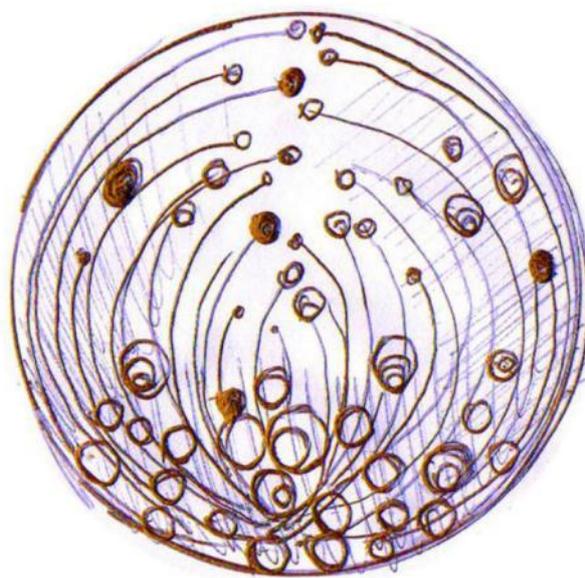

Рисунок Д.7 -Стилизация цветов

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

Рисунок Д.8 - Поиск образа

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Фотографии изделий

Рисунок Е.1 - Декор готового изделия

Рисунок Е.2 - Фактура с втертыми глазури

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Е

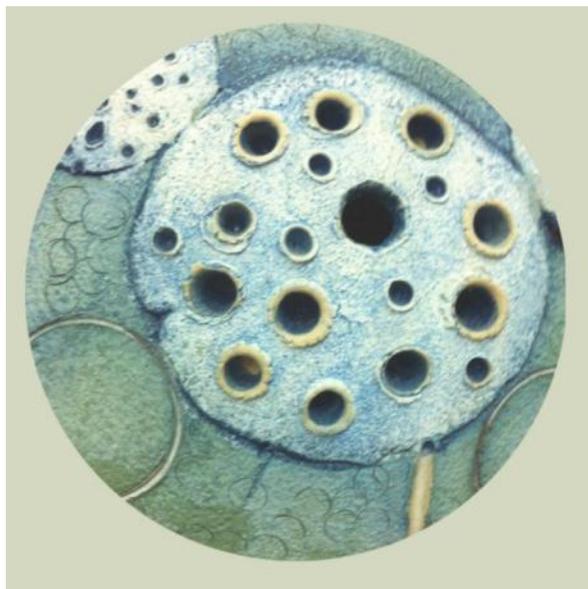

Рисунок Е.3 - Фактура с ангобами

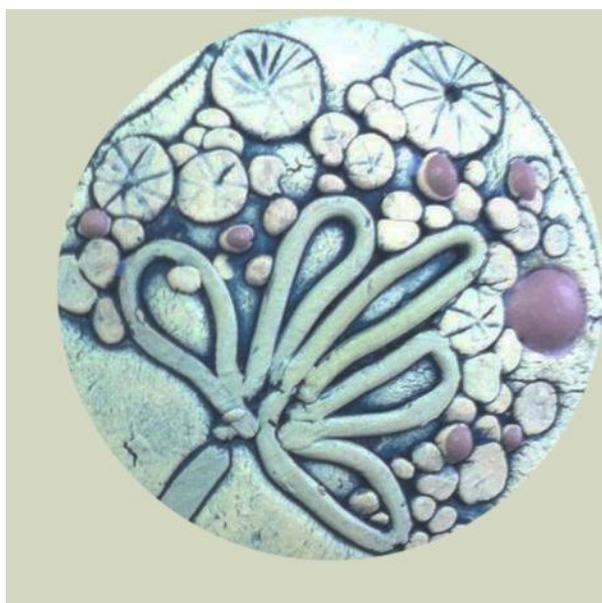

Рисунок Е.4 - Мелкий наклепной декор

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Е

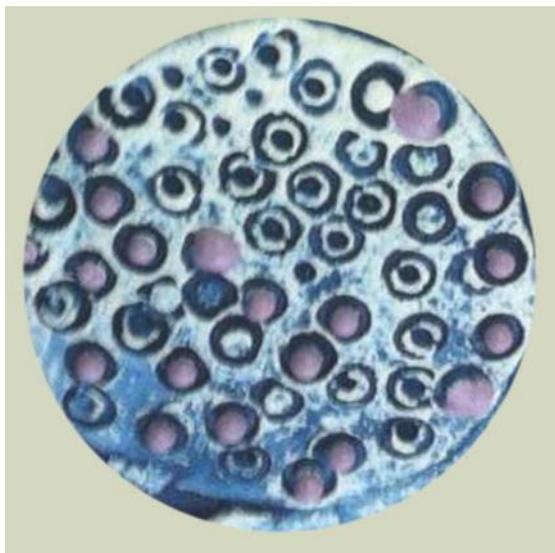

Рисунок Е.5 - Фактура тесненная

Рисунок Е.6 - Средняя скульптура после обжига

Рисунок Е.7 - Скульптура «Одуванчики на холме»

Рисунок Е.8 - Скульптура « Одинокий одуванчик»

Рисунок Е.9 - Декоративная композиция «Цветочная фантазия»

Рисунок Е.10 - Ажурные одуванчики