

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

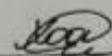

« 13 / 06 »

Е.Б. Коробий
2016 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: Декоративная композиция «Любовь без границ»

Исполнитель
студент группы 083

11.06.2016

К.С. Хоаси

Руководитель
ст.преподаватель

12.06.16

Е.И. Брест

Консультанты:
по исследовательскому разделу
ст.преподаватель

12.06.16

Е.И. Брест

по проектно-композиционному
разделу
ст.преподаватель

12.06.16

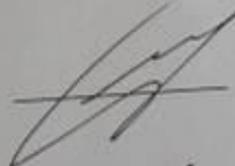
Е.И. Брест

по технологическому разделу
ст.преподаватель

12.06.16

Е.И. Брест

по экономическому разделу
доцент, к.т.н.

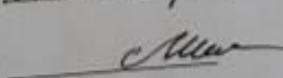
Д.Б. Пеков

Нормоконтроль
ст.преподаватель

13.06.16

Т.А. Аверина

Рецензент

Е.А. ШИПУНОВА

Благовещенск 2016

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

Факультет дизайна и технологии
Кафедра дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой

подпись

Королев Т.В.
И.О. Фамилия

« _____ » _____ 2016 г.

ЗАДАНИЕ

К выпускной квалификационной работе студента

Хосен Кесим
Сергеевич

1. Тема выпускной квалификационной работы: Декоративная композиция
«Любовь без границ»

(утверждено приказом от 15/12/15 № 2737-уч)

2. Срок сдачи студентом законченной работы _____

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: История сюжетной
скульптуры, художественный образ городов

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке
вопросов): исследовательский раздел, концептуальный
раздел, технологический раздел, экономический раздел

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

фотографии, эскизы, таблицы, композиция плаката

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним
разделов) исследовательский раздел, концептуальный
раздел, технологический раздел - Брест Елена Шокентьевна
экономический раздел - Денис Борисович Аков

7. Дата выдачи задания _____

Руководитель выпускной квалификационной

работы: Брест Елена Шокентьевна старший преподаватель
(Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)

Задание принял к исполнению (дата): _____

(подпись студента)

Хосен

РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит 76 страниц, 35 рисунков, 4 таблицы, 31 источник, 5 приложений.

СЮЖЕТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ, ФОРМОВАНИЕ СПОСОБОМ СПИРАЛЬНОЙ ЛЕПКИ ЖГУТАМИ, ЛИТЬЕ, ГИПСО-МОДЕЛЬНОЕ ДЕЛО, КЕРАМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА.

Данный дипломный проект представляет собой разработку декоративной композиции на тему «Любовь без границ».

В ходе работы рассматриваются аналоги сюжетных композиций в искусстве связанных с темой различных городов: Санкт-Петербурга, Токио и о. Сайпана. Исследуются художественные образы городов в разных видах искусства, литературе, кинематографе и музыке.

Особое внимание уделяется образу города и его характерным чертам, что и определяет собирательный образ и влияет на форму и декор композиции. Планируется разработать эскизы для каждой скульптуры олицетворявшей определенный город и найти декор и форму для скульптур. Необходимо будет изготовить три скульптуры с дополнительными элементами и одной статуэткой. В сюжете отображена реальная история любви, что и послужило замыслом данной декоративной композиции. Целью работы является проектирование и изготовление декоративных скульптур на данную тему. Описан технологический процесс и реализации проекта. На основе расчетов составлены смета и бюджет. В заключении подведены итоги дипломного проекта.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Исследовательский раздел	7
1.1 История развития сюжетной скульптуры	7
1.2 Художественный образ Санкт-Петербурга в искусстве	16
1.3 Художественный образ города Токио	24
1.4 Остров Сайпан	31
2 Проектно-композиционный раздел	34
2.1 Концепция	34
2.2 Композиционное решение	36
2.3 Цветовое решение	38
3 Технологический раздел	39
3.1 Выбор глиняной массы	39
3.2 Способ лепки	39
3.3 Гипс	39
3.3.1 Способ литья в гипсовой форме	39
3.4 Сушка	40
3.5 Утильный обжиг	41
3.6 Декорирование керамики	42
3.7 Политой обжиг	42
3.8 Фаянс	43
3.8.1 Утильный обжиг фаянса	43
3.8.2 Декорирование фаянса	43
3.8.3 Политой обжиг фаянса	44
4 Экономический раздел	45
Заключение	52
Библиографический список	53
Приложение А Источники вдохновения	55

Приложение Б Поиск художественного образа	60
Приложение В Итоговые эскизные варианты к проекту	66
Приложение Г Эскизы графической части	70
Приложение Д Вид проекта в материале	72

ВВЕДЕНИЕ

Люди всегда украшали свои дома керамическими панно, изразцами или скульптурами. Прошли века и керамика в интерьере стала играть более важную роль, отличаясь своим качеством и материалами. В наше время люди украшают ей не только дома, но и парки и улицы. Современные скульптуры отличаются своей необычной формой, композициями, декором и подачей.

Темой данного проекта послужила реальная история любви на расстоянии. Все три скульптуру будут олицетворять разные города и места: Санкт-Петербург, Токио и остров Сайпан. В каждой скульптуре можно будет увидеть не только собирательный образ города, но и прочесть маленькую историю из жизни двух человек и событий случившуюся там с ними. Это композиция показывает не только, что любовь может быть в любом городе этой планеты, но и раскрывает, что для любви нет ничего невозможно. Даже если люди живут в разных концах этой земли и говорят на разных языках, они могут познакомиться в виртуальном мире и встретиться в реальном. Как много лет назад это показалось бы невозможным, то сейчас в современном мире возможно все .

В данном проекте целью является разработать декоративную композицию на тему " Любовь без границ", создать атмосферу с пленяющее поэтической идиллией в обобщенном образе географических мест.

Основная задача проекта - выполнить работу в материале в которой будет отображена тема истории любви через расстояния и встречи в разных городах планеты и сложить образы городов в единую декоративную композицию.

По данной теме был проведен поиск художественных образов определенных городов и тропического острова. Так же была изучена культура, традиции и особенные климатические условия влияющие на индивидуальность этих мест. Данная история любви является реальной, что послужило вдохновением и идеей к дипломному проекту.

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 История развития сюжетной скульптуры

Скульптура (лат. *sculptura*, от *sculpo* — вырезаю, высекаю) — вид изобразительного искусства, имеющий объемную форму и выполненный из разных видов материалов, таких как: камень, глина, дерево и металл.

Главные жанры скульптуры: портретный; исторический; мифологический; бытовой; символический; аллегорический; анималистический.

Художественно-выразительные средства скульптуры: создание формы в объеме; лепка модели; эскизный поиск; поиск фактуры и цвета.

Виды скульптуры: круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным пространством; рельеф, где фигура представляется отчасти погруженною в плоский фон и выступающей из него.

Различают три вида рельефа: барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину); горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину); контррельеф (фигура не выпуклая, а наоборот)

В зависимости от предназначения скульптура делится:

монументальная скульптура (памятники, монументы), связанная с архитектурной средой. Отличается значительностью идей, высокой степенью обобщения, крупными размерами;

монументально-декоративная скульптура включает все виды убранства архитектурных сооружений и комплексов (атланты, кариатиды, фризy, фронто́нная, фонтанная, садово-парковая скульптура);

станковая скульптура, не зависящая от среды, имеет размеры, близкие к натуре или меньшие, и конкретное углублённое содержание. Рассчитана на восприятие с близкого расстояния.[17]

История скульптуры

Развитие сюжетной скульптуры началось в Древней Персии. Персы унаследовали искусство декоративной скульптуры от ассирийцев. Их скульптура отличалась фантастическими сюжетами, формой и декоративными элементами принадлежавшими царским дворцам и резиденциям. На рельефных изображениях преобладают мифические сюжеты с крылатыми животными и человеческой головой. Персидские мастера сделали большой шаг в развитии скульптуры. Они изображали замысловатые сюжеты с фигурами в одинаковых позах повторяющимися множество раз тем самым создавая эффект орнамента. Скульпторы осознавали важность складок и драпировок для передачи движения и форм человеческого тела.

В Древней Индии сюжетная скульптура появилась на рельефах с изображениями богов и буддийских легенд. Индийские скульпторы создавали жанровые сюжеты из жизни простых людей, а иногда и фантастических. В таких скульптурах ярко проявлялся взгляд мастера одни отдавали предпочтение историческим событиям, другие мечтали и фантазировали. Часто создавали плоский рельеф в круглой скульптуре что выделяло свет и тени, так же подчеркивало пластическую форму скульптуры. В Древней Греции в IV веке до н. э. во времена правления Александра Великого, греческие скульпторы пробовали совмещать и изменять старое искусство внося что то новое. Они создавали скульптуры невероятных размеров, сложной формы и передачей реалистичности, что оказывало большое впечатление на публику. В таких скульптурах присутствует театральность и страсть мастера к искусству. [17]

Для сюжетной скульптуры в Древнем Риме был характерен глубокий композиционный замысел. Колонна Траяна созданная в 113 г. н.э. посредством спирального рельефа с историей о военных подвигах императора, высотой в 200 метров. В эпизоде представлены динамические сражения на фоне природы. Позже была создана колонна Антонина Пия в которой изображены погребальные соревнования, человеческие фигуры создают орнамент. В этой колонне не используется визуальной глубины пространства, все фигуры

расположены на одной плоскости. Колонна Марка Аврелия напоминает образ Колонны Траяна, на ее ленте изображены сцены жестокие, безнравственные передающие власть сверхъестественных сил. В данной колонне не наблюдается последовательности сюжета, все передано обрывками. Скульптура явно передает экспрессионизм в ней наблюдается яркий контраст между массивностью и объемом. При Адриане появилась мода на саркофаги с сюжетным рельефом. Чаще используются мифологические, исторические и аллегорические сюжеты. Мастера Древнего Рима воспроизводят сюжеты по памяти дополняя деталями по заказу. В такие сюжеты заложен смысл недолговременной жизни и неминуемой смерти. Этот стиль позволяет уйти от канонов классики. Скульпторы применяют различную композицию, рассказывающую непрерывно или по частям. Так же делящаяся на горизонтальную и вертикальную ленту. Обычно композиция очень перегружена, множеством фигур объединенных во едино. Такие рельефы выполнялись довольно быстро, что позволяло изготовить целую серию. На саркофагах создаются живописные и эмоциональные эффекты. По их сюжетам можно увидеть разнообразие тем, символов и аллегорий.

Скульптура эпохи Диоклетиановой тетрархии — подтверждает упадок классического искусства. Рельефы Арки Константина — грубые по форме и не привлекательные. По композиции видны не проработанные и незаконченные фигуры. Сюжеты меняются и вместо идеологических приходят символы и обычные знаки. Мастера передают только необходимые элементы присущие модели. Искусство возносит власть на недоступную высоту, делает её божественной и вечной.[9]

Памятники средневековья дошедшие до нашего времени - это саркофаги, рельефы с библейскими сюжетами. В эпоху Возрождения в области Тоскана мастера создавали по истине великие произведения искусства. Одними из которых был Якопо делла Кверчья создавший роскошный фонтан в Сиене. Лука делла Роббиа, занимающийся моделированием рельефов из обожженной и глазурованной глины, и великий мастер Донателло. Во времена правление

папы Льва X итальянская скульптура достигает кульминационного развития в работах Джан Франческо Рустичи, Контуччи, Андреа Контуччи (Сансовино) и, наконец, феноменального Микеланджело Буонарроти. Переход к Новому времени во второй половине XVIII века определяется к точному познанию природы и художественных взглядов через возвращение к античному искусству. Лучшими художниками были француз Шод (статуя «Амур и бабочка» в Лувре, Париж), испанец Х. Альварес (группа «Антилох обороняет Нестора», известная под названием: «Защита Сарагосы»), англичанин Джон Флакман и немец Триппель (статуя «Вакханка» и др.), и Даннекера (знаменитая «Ариадна на пантере», во Франкфурте-на-Майне). Б. Торвальдсен обладал невероятной фантазией и восприятием мира, что непосредственно отразилось в его работах с греческим духом. Во Франции 18 века скульптурная пластика отражала парадный стиль эпохи Людовика XIV. Мастера этой эпохи творили в духе античного искусства такие как: Картелье, Шоде, Ф. Бозио (барельефы Вандомск. колонны, конная статуя Людовика XIV на площади Побед в Париже), Ф. Лемо (статуя Генриха IV на Нов. Мосту в Париже), Ж. Корто (фронтон палаты депутатов, апофеоза Наполеона I на триумф. ворота Звезды в Париже) и их непосредственные ученики, корректные и элегантные, ещё холодны в своих композициях; но рядом с ними действуют три художника, вносящие во французское ваяние кипучую струю жизни. Это — Ф. Рюд, Дж. Прадье и Ж. Давид Анжерский. Первый из них («Меркурий, привязывающий крылья к своим ногам», «Молодой неаполитанский рыбак». «Орлеанская дева» и в особенности «Волонтеры в 1792 году», группа на триумфальных воротах Звезды) тщательно отражала природу, довольно реалистично показывало движение и чувства, в то же время отличалась детализацией отделки. В начале XIX в. Давид Анжерский и Прадье передавали античные традиции с романтическим уклоном. Давид Анжерский старался передать характерные черты изображаемого более детально и точно. Особенно это наблюдается в его работах Тимпан парижского Пантеона, статуя Конде в Версале, множество портретных статуй, бюстов и медальонов. О. Курте («Фавн

и центаврка», «Леда», прекрасный портрет Адриенны Лекуврер в театре Французской комедии в Париже), А. Этекс («Каин», «Геркулес и Антей» и две группы на триумфальных воротах Звезды: «Сопrotивление» и «Мир»), Ш. Симар («Орест, преследуемый фуриями»), Э. Гильом (группа «Музыка» у Новой Оперы, в Париже и Ж. Б. Клезингер («Сафо», «Ариадна с тигром», «Опьяневшая вакханка»). Реалистичность современной французской школы отражается в произведениях Ж. Б. Карло, Давид («Молодой неаполитанец-рыбак», пластические украшения павильона Флоры в Лувре, знаменитая группа «Пляска» у Большой оперы в Париже). Самое видное место среди художников занимает Л. Л. Барри («Лев, пожирающий змею», «Отдыхающий лев» и небольшие бронзовые группы), которого можно считать истинным основателем этой пластической отрасли и первостепенным по ней мастером. В Германии скульпторы следовали идеалистическому направлению. М. Вагмюллер («Девушка с бабочкой», «Девушка с ящерицей», превосходные портретные бюсты), Ф. Драке (барельефы на памятнике Фридриху-Вильгельму III в берлинском Зоологическом саду, конная статуя императора Вильгельма на железнодорожной станции в Кельне), Шифельбейн («Разрушение Помпеи», большой фриз в новом Берлинском музее, барельефы на мосту в Диршау) Р. Бегас (берлинский монумент Шиллеру, бюст Менделя в Национальной галерее; «Пан утешает Психею», «Семейство Фавна», «Венера и Амур» и другие группы, полные жизни и движения) и Р. Зимеринг (мраморная статуя короля Вильгельма в Берлинской бирже; группы «Нимфа учит юного Бахуса пляске» и «Фавн дает пить мальчику Бахусу»; «Победный памятник» в Лейпциге). В Англии сюжетная скульптура была монументальная и больше отражало итальянское влияние. Самыми выдающимися мастерами Англии был, Гибсон, ученик Кановы, работал в Риме. Он причислен к местной классической школе (мраморные группы «Психея, мучимая Амуром», «Гилас и нимфы» в Лондонской Национальной галерее, «Королева Виктория на троне, между фигурами Милосердия и Справедливости» в здании парламента. Дж. Бастиани пытался возродить стиль итальянской пластики XV века («Группа вакханок»,

«Четыре времени года», прекрасные портретные бюсты). Затем многочисленные ваятели Италии обратили своё внимание на техническую обработку мрамора, в которой и достигли высокого совершенства, производя с особой любовью сюжеты, заимствованные из современной действительности. Самым значительным из художников этого направления был В. Вела (группа «Франция и Италия» и «Умиравший Наполеон» в Версальском музее в Париже, статуи Виктора-Эммануила в Туринской ратуше, «Корреджио» в его родном городе, философа Росмани и «Весна»).

В 20-21 веке современная сюжетная скульптура стала более свободной, отражает проблемы человечества и природные катаклизмы. В Польше один из таких памятников называется "Переход". Выбор места для памятника не был случаен: именно здесь во время острого политического кризиса в 1981 году проходили самые активные народные демонстрации. На территории Польши было введено военное положение, члены движения «Солидарность» были арестованы, либо расстреляны. Простые люди молчали, боясь репрессий (всего было арестовано больше 40 тысяч человек), а кто не выдерживал, уходили в подполье и издавали листовки.

Инсталляция известна в Польше как «Памятник жертвам военного положения». Она разделена на две части: с одной стороны перехода люди входят под землю, с другой – поднимаются на свет. Автор скульптурной группы – Ежи Калина (Jerzy Kalina), придавший героям инсталляции черты своих близких, пострадавших в результате репрессий. В 2005 году в Венгрии установлен памятник расстрелянным евреям "Ботинки на берегу Дуная" - это мемориал в память о жертвах Холокоста, установленный на берегу Дуная в Будапеште. Массовые расстрелы евреев в Будапеште производились членами венгерской нацистской партии «Скрещённые стрелы» в конце Второй мировой войны, в 1944 — начале 1945 годов. Чтобы не заниматься захоронением, нацисты расстреливали жертв на берегу реки, для экономии пуль сковывая цепью в 50—60 человек и стреляя только в первого — падая, он тянул за собой остальных. Евреев привозили к дунайской набережной на грузовиках,

приказывали снять обувь и увозили на баржах в неизвестном направлении. Оставленная на набережной обувь шла на продажу или использовалась фашистами для собственных нужд.[3]

Они расстреливали так много людей, что точные цифры неизвестны до сих пор, а тела убитых унесло водой. Идея мемориала на набережной Дуная принадлежала режиссёру Кену Тогаю и была воплощена венгерским скульптором Дьюлой Пауэром. Отлитая из чугуна скульптурная композиция представляет 60 пар разнокалиберной мужской, женской и детской обуви — стоптанные ботинки, туфли, башмачки, стоящие вдоль набережной у края воды. Все пары обуви — аутентичные копии моделей 1940-х годов.[19]

За экспозицией установлена каменная скамья с железными памятными табличками с надписями на трёх языках — венгерском, английском и иврите.

Мемориал "Голод" (Эмигранты) в Дублине одна из работ всемирно известного ирландского скульптора Роуэна Гилеспи появилась на набережной Дублина в 1997 году. Бронзовая скульптурная группа «Эмигранты. Голод» служит напоминанием об одной из самых трагичных страниц в истории Ирландии.

«Великий голод», известный также как «Ирландский картофельный голод», ставший результатом разрушительной экономической политики Великобритании по отношению к Ирландии и спровоцированный поразившей урожай картофеля фитофторой, происходил с 1845 по 1849 годы. Картофель, попавший в Ирландию в конце 16-го века, очень быстро стал основной продовольственной и кормовой культурой, поскольку во влажном и мягком климате острова давал хорошие урожаи даже на неплодородных почвах. Для большинства ирландцев-бедняков, а они составляли почти 90 процентов населения острова, именно картофель в разных видах составлял основу ежедневного рациона. Вот почему последствия неурожая 1845 года стали столь губительны. Кроме Ирландии, болезнь картофеля перекинулась на другие европейские страны, но нигде больше не вызвала столь катастрофических последствий. За шесть голодных лет пять тысяч кораблей пересекли Атлантику.

Для пассажиров не было предусмотрено практически никаких удобств: люди вынуждены были ютиться в страшной тесноте, неделями жить впроголодь в антисанитарных условиях. Тысячи людей, и без того ослабленных голодом, во время путешествия заболели. Многие умирали. В 1847 году корабли, направлявшиеся к берегам Канады, стали называть «плавающими гробами». Из 100 тысяч их пассажиров, примерно 16 тысяч умерли в пути или вскоре после прибытия к месту назначения. Хотя переселенцы писали своим оставшимся в Ирландии родным и друзьям о всех тяготах пути и жизни в развивающейся Америке, поток эмигрантов не уменьшался. За годы голода Ирландию покинуло полтора миллиона человек, еще столько же погибло от голода, население страны сократилось на треть.

Однако история, отраженная в скульптурной группе Эмигранты, повествует о надежде, хранящей людей даже в самых отчаянных и безнадежных ситуациях, не случайно выбрано и место расположения скульптур. Именно отсюда в День Святого Патрика в 1846 году отплыл один из первых кораблей, увозивших эмигрантов. В июне 2007 года, вторая серия скульптур Роузны Гиллеспи, посвященная Великому Голоду была открыта президентом Мэри Макалис на набережной Ирландского парка Торонто в память об эмигрантах, прибывших в Канаду.[27]

Керамика в России

Самые древние глиняные черепки, выполненные в технике черно-лощенной дымленной керамики, были найдены при раскопках в районе села Трепилье Полтавской области и датируются 5 - 6 тысячелетием до нашей эры. Их изучение археологами позволило сделать вывод, что в то время уже существовала высокоразвитая культура названная Трипильской. Глиняные сосуды не обладали определенным образом, только косвенно отражали природу и человека.

Формирование централизованного русского государства, развитие рынка создали условия продажи бытовых изделий. На рубеже XVII – XVIII вв. в России начинают складываться промыслы по производству продукции на

рынок. Декоративные промыслы становится основным занятием целых деревень и районов. В городах появляются ремесленные производства занимающийся художественными промыслами. Декоративно-прикладное искусство появлялось постепенно сначала в городах с хорошим уровнем экономики. Во второй половине XIX века в России стало активно развиваться декоративные промыслы. В зависимости от исторических особенностей керамическое производство развивалось по-своему. В связи с этим изобреталась технология изготовления керамики ставшая частью традиций характерной каждому региону России. Основные современные промыслы русской художественной керамики это гжельский фарфор Раменского района Московской области, скопинская майолика Рязанской области, дымковская игрушка г. Кирова (бывшее название - Вятка), филимоновская игрушка Тульской области, каргопольская игрушка Архангельской области, абашевская игрушка Пензенской области. Мастера глиняной игрушки работают в селах: Жбанниково близ Городца Владимирской области, Кожля Львовского района Курганской области, Александро-Прасковьянка Сапожковского района Рязанской области, Хлуднево Думнического района Калужской области и в других российских селениях. [26]

Скопин

Скопинский промысел декоративной керамики зародился в г. Скопин Рязанской области. Рязанская область, полная традиций и разных видов народного искусства, стала родиной гончарной посуды и глиняных свистулек. В городе существовал целый «гончарный конец», а жителей города называли «скопинскими свистушниками». До середины XIX в. глазури не использовались, создавались обычные черные (синюшки) и обварные горшки. Спустя некоторое время начали применяться глазури, что повысило качество и предало яркости изделиям. Скопинские мастера лепили в основном из светлой глины, особенно посуду, которая имела мягкие, плавные края и очертания. С середины XIX в. начали делать скульптурную керамику. Сохранились сведения, что сначала мастера выполняли единичные фигурные предметы:

льва, птицу, шар, самовар – и располагали рядом с домом в знак, что здесь живет талантливый мастер. Так они хотели произвести впечатления и посоревноваться друг с другом. Глиняные фигурки украшали процарапкой, штампиками, налепами и почетными цветными глазурями. Довольно часто на посуде и скульптурах сочетали коричневую с зеленой или зеленою с желтой глазури. Высушенные изделия обмазывали дегтем, посыпали неровно размолотым порошком цветных глазурей и обжигали в ямном горне. Желобов предпочитал использовать гончарный круг для воссоздания портретов по памяти. Во время первой мировой войны промысел пришел в упадок, но к 1940-50-м, начал постепенно возрождаться. В большинстве изготавливалась мелкая керамика такая как, фигурки животных львов, птиц, цирковые сценки, сосуды с фантастическими элементами. Во всех работах преобладали коричневые и зеленые глазури. Постепенно Скопинский промысел стал занимать важное место в декоративно-прикладном искусстве. [6]

1.2 Художественный образ Санкт-Петербурга в искусстве

Санкт-Петербург занимает важное место в музыкальных, литературных произведениях и кинематографе. Этот город вдохновлял поэтов и художников на создание великих произведений искусства. (приложение А, рис.1,2,3)

Литература

Пушкинский Петербург это – воплощение петровского духа, «Петра творенье». Величественное, ужасающее творение, построенное на болоте и на костях, раскинулось грозно и прекрасно. В произведениях Н.В. Гоголя образ Петербурга разделяется на его великолепие уходит на задний план, отступая перед проблемами обезличивания человека. Мрачный, безразличный, бюрократический, он враждебен человеку и порождает страшные, зловещие фантазии. Петербург Достоевского – это город отражающий драматические судьбы его героев. Он подавляет их своей мрачностью и обреченностью создавая атмосферу отчаянности и подталкивая на злодеяния и преступления. Безоблачный образ Пушкинского Петербурга сменяется драматическим,

Образ "Петербурга" в произведениях А.С. Пушкина

Живя в Петербурге, столице русского самодержавия, Пушкин не мог не видеть значения этого города, историю его создания для России. Когда Пушкин писал «Медного всадника» он был уже в зрелом возрасте, признанным основателем русской реалистической прозы, драматургом, историком. Это время, когда обострялся взгляд человека и художника на город. Никто как Пушкин не смог добавить романтики этому городу, образу Невы, как одушевленному, живому существу.

Александр Сергеевич описывает не только Петербург как город, но и свое отношение к нему в целом. В «Пиковой даме», «Домике в Коломне» и других «петербургских» его произведениях – описания улиц, площадей невероятно точны, что следуя им, можно отыскать те места или дома, где волей автора оказываются его герои. В его произведениях улицы, проспекты и парки возвращают нас в прекрасный Санкт-Петербург.

Петербург в творчестве Н. А. Некрасова

О Петербурге Некрасов писал в разные периоды своей жизни. На глазах поэта менялся облик Петербурга. Столица капитализировалась, теряла свой «строгий, стройный вид», на ее окраинах вырастали фабрики и заводы, рядом с красивыми дворянскими усадьбами строились многоквартирные дома и застраивались пустыри. Безвкусные и мрачные дома с дворами-колодцами искажали вид на классические ансамбли.

Николай Алексеевич позволил читателям увидеть не только прекрасный город, но и его серые и безликие окраины, заглянул в темные подвалы, ярко отразил социальные противоречия большого города. Когда он писал о Петербурге, всегда изображал два разных мира - миллионеров и нищих, владельцев роскошных палат и обитателей трущоб, счастливых и несчастливцев.

«Петербург—город великолепный и обширный! — писал Некрасов в незаконченном романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». Как

полюбил я тебя, когда в первый раз увидел твои огромные дома, в которых, казалось мне, могло жить только счастье, твои красивые магазины, из окон которых метались мне в глаза дорогие ткани, серебро и сверкающие камни, твои театры, балы и всякие сборища, где встречал я только довольные лица... «Здесь,— думал я,— настоящая жизнь, здесь и нигде более счастье!» — и как ребенок радовался, что я в Петербурге. Но прошло несколько лет...

Я узнал, что у великолепных и огромных домов, в которых замечал я прежде только бархат и золото, дорогие изваяния и картины, есть чердаки и подвалы, где воздух сыр и зловреден, где душно и темно и где на голых досках, на полусгнившей соломе в грязи, стуже и голоде влачатся нищета, несчастье и преступление. Узнал, что есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и подвалах, потому что есть счастливы, которым тесны целые дома. И сильнее поразили меня такие картины, неизбежные в больших и кипящих народонаселением городах, глубже запали в душу, чем блеск и богатства твои, обманчивый Петербург! И не веселят уже меня твои гордые здания и все, что есть в тебе блестящего и поразительного!..”.

Некрасов знал, что многие знаменитые мастера работали над созданием этого изящного и роскошного города, но так же он видел, другой Петербург — полный нищеты, сырости и голодных детей. В его творчестве ярко отразился взгляд на бедный и мрачный Петербург. Это было связано с его молодостью и тяжелой жизнью. В 40-х годах Некрасов почти всегда писал о Санкт-Петербурге к таким произведениям относятся «Макар Осипович Случайный» (1840), «Без вести пропавший пиита» (1840), где много автобиографических черт, «Ростовщик» (1841), где изображены скряга-ростовщик и умирающие с голоду бедняки, «Жизнь Александры Ивановны» (1841), где Некрасов сообщает об одной из странных особенностей Петербурга: «... в Петербурге, кроме многих известных чудес, которыми он славится, есть еще чудо, которое заключается в том, что в одно и то же время в разных частях его можно встретить времена года совершенно различные. Когда в центре Петербурга нет уже и признаков снегу, когда по Невскому беспрестанно носятся летние

экипажи, а по тротуарам его, сухим и гладким, толпами прогуливаются обрадованные жители и жительницы столицы в легких изящных нарядах, — тогда в другом конце Петербурга, на Выборгской стороне, царствует совершенная зима. Снег довольно толстым слоем лежит еще на мостах; природа смотрит пасмурно и подозрительно; жители выходят на улицу не иначе, как закутавшись в меховую одежду... О, как далеко Выборгской стороне до Невского проспекта

Это новое качество таило в себе и известный элемент полемики Некрасова с тем изображением Петербурга, которое дано у Пушкина во вступлении к поэме «Медный всадник». Это ярко выражено в поэме «Несчастные». Она была опубликована в февральском номере «Современника» за 1858 год под названием «Эпилог ненаписанной поэмы». В рассказах Пушкина больше говорится о ярком, шумном и красивом городе, но у Некрасова ощущается другое отношение к этому городу:

... Не в залах бальных,
Где торжествует суета,
В приютах нищеты печальных
Блуждает грустная мечта.

Некрасов старался в своих рассказах изобразить другой Петербург, так хорошо знакомый простым бедным людям. Показать, что в нем есть и темные стороны. В 1844 году он мастерски описывает серую и холодную погоду в «Преферанс и солнце». Его поэзия настолько глубоко и точно отражала жизнь в Петербурге и ее перемены после реформы в 1861 года: город начинает строиться, появляются новые здания, фабрики, процветает биржа и появляются новые герои того времени.

Петербург для Некрасова — это новый взгляд в русской литературе. Поэт писал о таких сторонах этого города, до него редко кто говорил об этом, что делало его стиль неповторимым и близким простому народу.

Николай Гоголь прожил достаточно долго в Петербурге. Это не могло не повлиять на его творчество. Во многих его рассказах присутствует образ

Петербурга. Николай Васильевич написал цикл петербургских повестей. И во всех его произведениях Петербург - это мистический и волшебный город полный необычных людей. В его рассказах легко могут оживать дома, вещи, люди быть немного сумасшедшими, части тела могут существовать отдельно друг от друга. Петербург для Гоголя — это ирреальный, фантастический город в котором правят властные и могущественные люди, а простой и бедный человек может исчезнуть бесследно. Первый раз образ Петербурга появляется в повести «Ночь перед Рождеством», вошедшая в цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки». Там можно увидеть Петербург глазами Вакулы, словно в ад прилетевшего сюда на черте. Петербург предстает пред нами каким то мистическим и загадочным. Вакула просто ошеломлен его сиянием и громоуханием. Гоголь показывает Петербург через звуки и свет. Стук копыт, звук колес, дрожь мостов, свист снега, крики извозчиков, полет карет и саней — просто невероятное мелькание и суета. В этом сказочном мире Вакуле кажется, что оживают даже дома и смотрят на него со всех сторон. Вероятно, когда Николай Гоголь приехал в Петербург он испытывал те же ощущения, что и Вакула. О невероятно ярком свете, которые излучали фонари, Вакула говорит: «Боже ты мой, какой свет! У нас днем не бывает так светло». Дворец здесь просто сказочный. Все вещи в нем удивительные: и лестница, и картина; и даже замки. Люди во дворце тоже сказочные: все в атласных платьях или золотых мундирах. Вакула видит яркий и сверкающий город и не больше этого. В «Ночи перед Рождеством» Петербург безумно эффектный, красочный, громкий и неотразимый во всем своем проявлении. Петербург выглядит абсолютно другим в комедии «Ревизор». Город более реалистичен чем в "Ночи пред рождеством", пропадает все волшебство и блеск, это уже совершенно другая сторона этого города где правят богатые чины и деньги. В «Ревизоре» два рассказа о Петербурге — Осина и Хлестакова. В первом случае это рассказ о обычном ничем ни примечательном Петербурге, с точки зрения мелкого чиновника. Он не описывает богатство и роскошь, но говорит о очевидных развлечениях, доступных ему и его хозяину: театры, танцующие собаки и

катание на извозчике. Во втором случае Петербург открывается глазами Хлестакова. Это уже не Петербург с купцами и танцующими собаками, а Петербург с чиновничеством и невероятной элегантностью и изяществом. Это Петербург о котором может только мечтать малый чиновник. Петербург в мечтах Хлестакова — это город, где у него много денег и высокий чин, поэтому он живет в роскоши и все его боятся и почитают. Совсем другой Петербург предстает перед нами в повести «Шинель». Это город, в котором «маленькие люди» пропадают бесследно. В нем одновременно может быть светло как ночью так и днем, где живут зажиточные генералы. Переход от одних улиц к другим Гоголь изобразил через их освещение и шинели чиновников: если на бедняцких улицах освещение мрачное и воротник на шинели из куницы редкость, то чем ближе к богатым районам, тем ярче становится свет фонарей и тем чаще попадаются бобровые воротники. Как будто это два абсолютно разных мира в одном городе Санкт-Петербурге. Они имеют схожие черты, но тень темна и не ярка, тогда как сам нарядный и восхитительный город переливается всеми цветами радуги. Самый необыкновенный Петербург

Николай Васильевич описал в «Мертвых душах». Это абсолютно нереальный дьявольский город. Здесь мосты, словно черти, висят в воздухе, не касаясь земли. Шторы и гардины кусаются. Это, как говорит почтмейстер, сказочная Шехерезада. Этот Петербург словно центр земли: здесь как будто собрались все страны мира. Ковры почтмейстер называет Персией, а не персидскими. В приемной Копейкин боится толкнуть локтем Америку или Индию: почтмейстер, правда, говорит, что это вазы, но ведь сроду ни в Америке, ни в Индии ваз фарфоровых не делали. Обедает же капитан в «Лондоне». Люди здесь тоже разные: и русские, и французы, и англичане. Кругом все утопает в роскоши: зеркала, мрамор, вазы, серебряная посуда, арбуз за сто рублей. Кругом какое-то дьявольское нагромождение людей и вещей. Да и самого Копейкина почтмейстер сравнивает то с совой, то с пуделем, то с чертом. От всего этого создается впечатление, что Петербург — это дьявольский город.

Петербург «Мертвых душ» — это чудаковатый призрак реального города, это именно тот город на костях, про который написал Набоков. В нем вещи такие же живые, как и люди. С одной стороны, это дождливый, темный и мрачный город пропитанный голодом и нищетой, но с другой — это центр культуры, яркий и шикарный город. Петербург часто затопляла Нева, словно смывая с него накопившиеся грехи.

Душу этого города могут увидеть немногие, только необыкновенные люди. Одним из таких был Гоголь. Он увидел в Петербурге, то что другие не замечали веками. Набоков писал: «Петербург обнаружил всю свою причудливость, когда по его улицам стал гулять самый причудливый человек во всей России».

Из века в век будет переходить история Санкт-Петербурга, для кого то он будет обычным и серым городом, для других по истине волшебным и незабываемым, для третьих шикарным и блистательным, но Петербург всегда будет играть важную роль в искусстве и трактоваться по новому из эпохи в эпоху.

Петербург самый мистический и волшебный город России, город-призрак окутанный вечными дождями и туманом, находящийся на краю бездны, противопоставленный России- присутствует во многих произведениях классической литературы XIX века. Писатели XIX века придали образу города трагические черты. Город, построенный на костях сотен тысяч людей, - греховный, и природа обязательно отомстит за мученические смерти подневольных строителей города.

Петербург – трагический, фантастический и романтический город. На его улицах может случиться все что угодно. Человеку трудно жить и дышать в этом городе, но, однако, ни у одного из героев не возникает мысль покинуть его: какая-то непреодолимая тайная сила влечет и заставляет остаться в этом «самом умышленном и отвлеченном городе на всем земном шаре».[7]

Образ Санкт-Петербурга в музыкальных произведениях

Санкт-Петербург город вдохновляющий поэтов, музыкантов и режиссеров нашел свое отражение в стихах, музыке и кинематографе.

Образ этого города отразился в музыкальных произведениях таких как "В Петербурге сегодня гроза" Лукьянов А.

В этом стихотворении выявлены самые характерные черты этого города: дождь, гроза, ветер, любовь, печаль и расставание.

В Петербурге сегодня гроза,
На ресницах застыла слеза,
Ты мой милый, родной человек,
Расстаёмся как будто на век.
На душе тихо падает снег,
Ты звонков моих больше не жди,
В Петербурге сегодня дожди¹.

Так же можно увидеть романтичный и прекрасный Санкт-Петербург в песне "Город на Неве" группы "7Б":

«...Есть город на Неве, я там ещё не разу не был.
Есть город на Неве, я там бываю во сне,
Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград,
Разводные мосты, живые каменные львы.
Зимним светом полярной звезды,
Отражение клада со дна Невы,
Звездный парад, мелодии белых ночей...»

В музыкальных произведениях Санкт-Петербург всегда предстает дождливым серым городом с белыми ночами, разводными мостами, великой и старинной архитектурой, полным любви и романтики.

---

¹ Строки из стихотворения "В Петербурге сегодня гроза" Лукьянов А

В кинематографе

Петербург так же часто можно увидеть в художественных фильмах и сериалах. Его старинные улицы, величественная архитектура, прекрасные пейзажи раскрывают все просторы и красоты России.

Фильм " Питер FM" снятый в 2006 году показывает нам современный, но очень знакомый Петербург с высоты его старых крыш, узких улочек и многочисленных мостов случается любовь.

Исторический образ Санкт-Петербурга можно увидеть в сериале "Бедная Настя" там все действие происходит в 1839 году при правление Николая I. В этом сериале показан сильный, великий и могущественный Санкт-Петербург с его романтической атмосферой любви, историей и долгом перед родиной.

В каких бы фильмах и сериалах ни снимали Санкт-Петербург, он остается таким же великим и полным историей городом, где веками творили художники и поэты, где искусством пропитан каждый уголок этого грациозного города любви и вдохновения.[24]

1.3 Художественный образ города Токио

Традиционное искусство Японии

Япония удивительная восточная страна, расположенная на островах. Другое название Японии – Страна Восходящего Солнца. Мягкий теплый влажный климат, горные цепи вулканов и морские воды создают великолепные пейзажи, среди которых вырастают юные японцы, что, несомненно, откладывает отпечаток на искусство этого небольшого государства. Здесь люди с ранних лет привыкают к красоте, а живые цветы, декоративные растения и небольшие садики с озерцом являются атрибутом их жилищ. Каждый пытается организовать для себя кусочек дикой природы. Как и все восточные национальности, японцы сохранили связь с природой, которую чтят и уважают на протяжении веков существования своей цивилизации.[5]

Архитектурные особенности города Токио

На протяжении долгого времени Япония была закрытой страной, контакты были только с Кореей и Китаем. В связи с этим развитие и становление Японии проходило совсем по другому пути. Позже в Японии стали появляться новинки и технологии с других стран, но японцы всегда старались переделать все по своему и усовершенствовать. Архитектурный стиль в Японии отличается своим массивом и изогнутыми крышами, позволяющими укрыться при постоянных дождях. Действительно уникальным искусством являются парки, павильоны, сады и императорские дворцы. В Японии сохранились до наших дней деревянные синтоистские храмы, буддийские пагоды и буддийские храмовые комплексы, которые появились в более поздний период истории, когда буддизм проник в страну с материка и был объявлен государственной религией. Деревянные здания, как известно, не долговечны и уязвимы, но в Японии принято воссоздавать постройки в первоначальном виде, поэтому даже после пожаров их строят заново как в первоначальном виде. [14]

Кинкаку-дзи (яп. 金閣寺 , Золотой павильон) — один из храмов в комплексе Рокуон-дзи (яп. 鹿苑寺, Храм оленьего сада) в районе Кита города Киото, Япония. Павильон («Сяридэн») был построен в 1397 как вилла для отдыха сёгуна Асикага Ёсимицу, здесь он провел последние годы своей жизни, утратив всякий интерес к политической жизни страны.

Весь павильон (кроме нижнего этажа) покрыт листами чистого золота. Павильон используется как сяридэн — хранилище реликвий Будды. На крыше павильона — китайский феникс. Первый этаж - это приемный зал окруженный верандой. На втором этаже размещается зал музыки и поэзии с роскошным интерьером и неповторимой живописью. Третий этаж, отделенный от первых двух выносом крыши, отличается большими арочными проемами окон, очень близкими к буддийской храмовой архитектуре XIV в. В этом зале проходили религиозные церемонии, поэтому снаружи и внутри зал покрыт золотом от чего и появилось название Золотой павильон. Вокруг этого павильона располагается

сад созданный в конце XIV в. Уже много веков Кинкакудзи отражается в озере, которое совсем не случайно носит название Кёкоти («озеро-зеркало»). Озеро невероятно большое и глубокое, с чистой и прозрачной водой, украшенное многочисленными большими и малыми островами с растущими на них соснами. Из воды виднеются камни различной формы и цвета. Из галереи павильона можно увидеть два основных острова — Остров черепахи и Остров журавля (в дальневосточной мифологии журавль и черепаха являются символами долголетия). И острова, и камни расположены таким образом, что они как бы обрамляют отражение Кинкаку-дзи в озере, что лишь подчеркивает его элегантность и неприступность.[15]

Токийский дворец

Это двухэтажное железобетонное здание площадью 1358 м². Дворец состоял из Императорского кабинета, в котором монарх занимался государственными делами, Тронного зала, который разделяется на Сосновый, Бамбуковый и Сливовый залы и предназначался для церемоний; Урожайного зала для банкетов, Зал весен и осеней для вечерних приемов, а также зала гармонии для отдыха, состоявший из зала соснового ветра и зала каменного моста. Каждый зал был связан с другим галереями в прямоугольник и укрыт крышей в японском стиле с сильно изогнутой кровлей. В самом центре дворца существует внутренний двор. Для интерьера дворца использовался японский стиль посредством роскошного интерьера и ценных пород деревьев. [14]

Японские сады

Японский сад (яп. 日本庭園, にほんていえん, нихон тэйэн или яп. 和風庭園, わふうていえん, вафу тэйэн) — разновидность сада (частного парка), принципы организации которого были разработаны в Японии в VIII—XVIII веках.

Японские сады создавались при храме паломниками или монахами, так создавалась многовековая система организации сада. В 794 году столица Японии была перенесена из Нары в Киото. Первые сады были настолько нарядные и яркие, что напоминали места для проведения праздничных

церемоний, игр и концертов под открытым небом. Садам этого периода присуща декоративность. В таких садах выращивали множество редких японских деревьев и растений таких как глицинию. Так же в Японии существуют, так называемые философские сады для раздумий созданные из песка и камня. По своему ландшафтному дизайну они напоминают абстрактную живопись.

Японский сад является символом мира и природы, а иногда и олицетворяет образ Вселенной. Характерными чертами в садах являются такие элементы как : искусственно созданные водопады, холмы, горки, дорожки, композиции из камней и традиционные статуи. Ландшафт сада определяет композиция из деревьев и кустарников. Преимущественно высаживают красивоцветущие растения такие как сакура, а так же мох. На территории сада размещают беседки, лавочки, фонари и чайные домики.

Формирование основ японского садоводства происходило под влиянием эволюции японской архитектуры, а также религиозно-философских представлений японской знати. Изначально сад был составной частью резиденций аристократов, но впоследствии был заимствован буддистскими монастырями и знатными самураями. С XIX века он получил распространение среди японских простолюдинов, став неотъемлемой частью многих частных домов. [22]

Парк Кэнроку-эн (яп. 兼六園) — самый большой парк Канадзавы, один из Трёх знаменитых парков Японии. Название означает Сад шести достоинств. Изначально это был сад замка Канадзава. Парк был создан в XVII веке и открыт для публики в 1875 году.

На территории в 25 акров (114 436,65 м²) расположено множество деревьев (около 8 750), цветов и других растений (всего 183 вида), пруды, водопады, ручьи, мосты. Среди достопримечательностей парка — древний фонтан и чайный домик.

Вода подается из удалённой реки по сложной системе водоснабжения, построенной еще в 1632 году. Зимой особый колорит парку Кэнроку-эн

придают канаты, протянутые с вершин деревьев, для того чтобы уберечь их от обламывания под тяжестью снега.[20]

Рёан-дзи (яп. 龍安寺) — буддийский храм в районе Укё города Киото, Япония. Храм принадлежит к ветви Мёсин-дзи дзэн-буддийской школы Риндзай-сю. Название храма означает «храм покоящегося дракона». Храм имеет большое культурно-историческое значение и входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Храм Реан-дзи был создан в 1450г. архитектором Хосокавой Кацумото. Покровителями храма были Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу. Территория храма изначально принадлежала роду Фудзивара.

Храм не сохранился в первоначальном виде до наших дней, потому что многие его сооружения были уничтожены пожарами.

Реан-дзи всемирно знаменит своим садом камней. Сухой сад (яп. 枯れ山水, карэсансуй) или сад камней построен в 1499 году мастером Соами (яп. 相阿弥, умер в 1525 году). Подобные сады характерны для многих дзэн-буддийских и сингонских храмов Японии.(приложение А, рис.4)

Этот храм небольшой по размерам с прямоугольной площадкой, засыпанной белым гравием. На площадке расположено 15 черных необработанных камней, они организованы в пять групп. Вокруг каждой группы, как обрамление, посажен зелёный мох. Гравий «расчесан» граблями на тонкие бороздки. С трех сторон сад огорожен невысоким глинобитным забором.

С любой точки сада посетитель не сможет увидеть 15 камней, потому как 15-й камень всегда находится вне поле зрения, только воспарив в воздухе над садом можно созерцать все 15 камней. Считается, что увидеть все 15 камней может только тот кто достигнет просветления.

Сад входит в храмовый комплекс, поэтому подойти к нему можно только пройдя через храм, а созерцать — только находясь на веранде храма.[25]

Скульптура Японии

Религия оказало сильное влияние на японское искусство. В скульптуре это отразилось наиболее ярко. Многие мастера изготавливали скульптуры с изображением Будды из камня, дерева и глины. Иногда такие скульптуры достигали невероятных размеров и размещались при этом в храме. Позже скульпторы стали создавать светские портретные скульптуры, но спустя некоторое время все чаще стали использовать скульптурные рельефы для украшений зданий.

Национальным видом искусства в Японии считается миниатюрная скульптура нэцкэ. Первоначально эти фигурки носили как брелок, который крепился к поясу. На каждой фигурке создавалось отверстие для шнурка, на который подвешивались нужные предметы, потому как у одежды в то время не было карманов. Фигурки нэцкэ изображали светских персонажей, богов, демонов или различные предметы, носившие особый тайный смысл, к примеру, пожелание семейного счастья. Нэцкэ делают из дерева, слоновой кости, керамики или металла.[23]

Декоративно-прикладное искусство Японии

В Японском искусстве изготовление самурайского меча доводили до совершенствования. Мечи, кинжалы, оправы для мечей, элементы боевой амуниции служили мужским ювелирным украшением, определяющим сословия, поэтому их выполняли виртуозные мастера, декорировали драгоценными камнями и резьбой. К народным ремеслам Японии относятся: гравировка изделий, резьба, керамика и ткачество. Традиционную японскую керамику расписывают глазурью и наносят различные узоры. [4]

Живопись Японии

Японская живопись отличается своей монохромностью и каллиграфией. Искусство изготовления красок, туши и бумаги пришло в Японию с материка. В последствии этого началось развитие японской живописи. Чаще всего японские художники изображали религиозные мотивы из жизни Будды на длинных горизонтальных свитках эмакиномо. Позже в Японии начала

развиваться пейзажная живопись, где чаще всего изображали сюжеты из светской жизни, природу и портреты. В то время рисовали на складных ширмах седзи, на одежде (кимано) и стенах домов. Ширма это не только функциональный элемент жилища, но и произведение искусства для созерцания, определяющий общее настроение комнаты. Национальная одежда кимоно также относится к предметам японского искусства, неся особый восточный колорит. Декоративные панно на золотой фольге с использованием ярких красок также можно отнести к произведениям японской живописи. Большого мастерства добились японцы в создании укиё-э - гравюры по дереву. Сюжетом подобных картин становились эпизоды из жизни обычных горожан, артистов и гейш, а также потрясающие пейзажи, ставшие итогом развития искусства живописи в Японии.[23]

Современное искусство Японии

Архитектура

Современные инновации значительно повлияли на архитектуру Японии. Многие города на островах были разрушены Второй мировой войной, поэтому в период Мэйдзи все строилось заново. Это значительно повлияло на стиль современной японской архитектуры. Здания приобретали совершенно иную форму, далекую от традиционной. Так же изменились строительные материалы и технология строительства. [13]

Токио Скай Три - в переводе небесное дерево, эта телевизионная башня располагается в Токио. Скай Три является самой высокой телевизионной башней в мире. Название " Tokyo Sky Tree" было выбрано интернет голосованием. Высота телебашни вместе с антенной составляет 634 метра, что почти в два раза выше Токийской телевизионной башни.

Архитектурные особенности

В ходе строительства были учтены частые землетресения, поэтому применялись новейшие технологии при строительстве. [18]

Токийский международный форум (яп. 東京国際フォーラム то:кё: кокусай фо:раму) — архитектурная достопримечательность, крупнейший в

Японии конгресс-центр, одно из самых заметных сооружений в Токио, Япония. Здание используется в основном как выставочный центр, также имеются залы для проведения концертов и конференц залы. В комплекс входят магазины, офисные помещения, два театра, рестораны и кафе.[11]

Токио Биг Сайт (東京ビッグサイト Токио Биггу Сайто) Токийский международный выставочный центр (東京国際展示場), Японский конгресс-центр, который был открыт в апреле 1996 года, расположенный в районе Ариакэ на Токио Бэй, центр является крупнейшим местом Японской конвенции. Знаковой особенностью этого места является визуально отличительное архитектурное строение. Tokyo Big Sight это место для летних Олимпийских игр в 2020 году. Там будет проходить борьба, фехтование и таэквондо. Расположенный на берегу Токийского залива. [12]

1.4 Остров Сайпан

Сайпан располагается в Тихом океане, принадлежит Северным Марианским островам, является вторым по величине.

Сайпан имеет смешанное вулканическое и коралловое происхождение. В западной части острова расположены песчаные пляжи, а прибрежные рифы образуют большую лагуну. На востоке острова местность скалиста и обрывиста, окруженная рифом. Длина Сайпана составляет около 23 км, ширина — 10 км. Вершиной Сайпана является гора Тапочау достигающая 474м, еще это действующий вулкан. В восточной части острова начинается спуск в Марианскую впадину. На Сайпане преобладает влажный и жаркий климат, зимой с сильным ветром и дождем. Так же на острове бывают тропические циклоны. [16]

Сайпан является экзотическим островом, на нем произрастает множество растений и необыкновенных деревьев без листьев, с голыми ветками и на кончиках с цветами или плодами. На острове множество красивых пляжей с белым песком, спокойным океаном и удивительными закатами. (приложение А, рис.9,10)

В музеях Сайпана сохранилось культурное наследия народа чаморро проживающего на острове, экспонаты Второй мировой войны и Испанской эпохи.

Народ чаморро является коренными жителями острова. Сейчас на острове проживают американцы, филиппинцы, китайцы и японцы.

На острове проживает около 48 000 людей это 90% от населения всего острова. Пляжи Сайпана отличаются своей красотой белых песков и потрясающими закатами. В заливе Лау Лау много обитателей моря. От морских черепах и многих видов рыб до осьминогов, угрей и крабов. Так же можно увидеть большое разнообразие кораллов и анемонов. Часть лагуны пляжа Лау лау защищена коралловым рифом. (См. Приложение А,рис.8)

В близи острова располагаются маленькие острова: Птиц и Манагаха. [26]

Народ Чаморро

Чаморро — коренные жители о.Сайпана, самоназвание аналогично, этимология неясна, одна из версий — от местного «чамори» — вождь. Количество людей составляло – 80 тыс. живущих на Марианских островах.

Народ чаморро относят к переселенцам с Филиппин, отличая их от других микронезийцев. Доводы: сходство древней керамики (марианская красная керамика), возделывание риса, уникальное для Океании, латте — древние мегалиты.

Чаморро разговаривали на австронезийском языке, помимо своих исконных слов они использовали множество испанских слов.

В 14 веке на Марианских островах появились испанцы, это были первые острова, которые увидел Магеллан в Тихом океане. Во время испано-чаморрской войны коренное население острова было истреблено со 100тыс. до 3 тыс. В настоящее время не осталось чистых чамморцеы, это метисы от браков с корейцами, японцами и филиппинцами.

Сельское хозяйство было очень хорошо развито на острове, особенно земледелие, возращивание риса, пальм, бананов, кокосов и тростника. Так же хорошо развивалось садоводство, охота и рыболовство.

Род — матрилинейный. Главным в деревнях был вождь. Выделялось три сословия: матуа, старшие вожди, атчаот, младшие вожди и мангат-чанг, простолюдины. Женщины увлекались плетением украшений и собиранием раковин. Чамморцы очень преклонялись перед культом предков. [21]

2 ПРОЕКТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Концепция

Темой данного проекта является "Любовь без границ" за основу была взята реальная история любви. Это тема будет близка многим в наш век современных технологий. Люди знакомятся в интернете, независимо от страны и национальности. Там можно общаться с людьми с любого конца нашей планеты. И они могут встретиться в любом городе и стране этого мира.

История "Любовь без границ"

Как многие люди нашей планеты она искала любовь в интернете, общалась с многими людьми с разных частей света. Это было очень интересно и захватывающе.

Несколько лет спустя она познакомилась с ним. Сначала они общались и виделись по Скайпу. Он был просто интересный человек для нее. Два месяца спустя они решили встретиться в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург.

Это город романтиков, маленькая Венеция в огромной России. Ведь именно там в 8 тысячах км от Благовещенска она встретила его.

Санкт-Петербург - это столица русского искусства, северная Венеция и самый романтичный город России. Там невероятное множество дворцов, музеев, уникальных старинных зданий и театров. В Петербурге жили и творили выдающийся поэты, композиторы и писатели. Гуляя по его улицам можно окунуться в атмосферу романтики и искусства. Там всегда ощущается присутствие вдохновения и любви.

Как нельзя лучшее место для первой встречи. Они встретились в холле музея и ее сердце забилось в 100 раз быстрее чем когда либо. Они стояли посреди дневной суеты в огромном музее, но как будто были одни.

Он был такой загадочный для нее как непрочитанная книга, но с каждым новым днем она узнавала его все больше и ей казалось как будто он всегда был

рядом. Они гуляли по крышам Санкт-Петербурга, то падая вниз, то взлетая до небес, бегали под дождем и просто жили весной первой любви.

Но путешествие закончилось, и их снова разделяли тысячи километров друг от друга на целых три месяца.

Токио

Это следующий город их встречи и начало новой истории. Ведь каждый город приносит в их жизнь новые чувства и испытания.

Токио – столица Японии, расположенная на берегу Токийского залива Тихого океана. Токио довольно молодой город по сравнению с другими, его основание относят к 1457 году. Эта молодая столица за несколько веков превратилась в современный и быстро развивающийся мегаполис. В этом городе сохранились традиционные японские дама и сады на фоне, которых блистают небоскребы, мосты и яркие огни.

Она сразу влюбилась в этот город как только самолет приземлился в аэропорту и за иллюминатором ее встречал солнечный город Токио! Это было жаркое токийское лето с морским воздухом и большой влажностью, прохладная и солнечная весна и сухая, но теплая зима. Они гуляли словно по городу будущего с традициями Востока.

Наслаждались путешествиями к тихому океану, прогулками по паркам с необыкновенно красиво - цветущей сакурой.

В стране, где высокими технологиями насыщены все сферы жизни человека, наступает время, когда японцы на миг останавливаются, замирают, чтобы насладиться потрясающим по красоте зрелищем — цветением сакуры. Цветы сакуры, которые опадают, едва успев раскрыться, японцы считают символом своего отношения к прекрасному: воспринять красивое как таковое можно только потому, что красота недолговечна и мимолётна и исчезает до того, как успеет превратиться в нечто привычное и будничное поэтому они так ценят это мгновение весны и красоты.[4] (приложение А, рис.5,6,7)

Они попадали, то в прошлое, то в будущее, но это все одна незабываемая и настолько разная Япония полная традиций и совершенства. С каждым

путешествием она влюблялась в него все больше и понимала, что именно его искала так долго.

Это было потрясающее путешествие с прекрасными закатами, дождями, ветрами и цветами.

Сайпан

Это был сказочный остров ее мечты и еще одна незабываемая страница в ее жизни.

Сайпан - остров в Тихом океане, принадлежащий Марианским островам. С экзотической природой, чистейшими пляжами и невероятно прозрачной водой.

Она полюбила этот нежный белый песок, эти мягкие обнимающие тело волны, чудесные закаты и ласковый ветер. Они плыли в лодке под парусом, дул сильный ветер, море бушевало и уносило лодку в далекое будущее с надеждами, мечтами и любовью.

Каждый из этих городов вложил частицу себя в их историю любви и каждый раз встречи были как в первый, но одно было неизменно она всегда влюблялась в него снова.

Эта тема будет близка многим людям потому что, каждый может увидеть себя в этой истории и понять, что любовь не зависит ни от национальности, ни от расстояния, ни от расы, ни от языка потому что любовь без границ!

2.2 Композиционное решение

За основную идею к проекту была взята история любви и выбраны города: Санкт-Петербург, Токио, и о. Сайпан, которые и легли в основу этой истории. Так же выявлены характерные черты каждого города такие как: дождь, ветер, облачность, сакура, камни, закат и лодка.

Декоративная композиция выполнена в материале и состоит из трех скульптур и одной статуэтки. Эта композиция является предметом интерьера так как размеры самой высокой скульптуры составляют 65 сантиметров.

Самая высокая скульптура 65 см в виде арки олицетворяет Санкт-Петербург, средняя по величине скульптура составляет 45,5 см, парусная лодка

олицетворяет остров Сайпан. Самая маленькая скульптура 40 см, дерево сакура служит образом города Токио и статуэтка в виде влюбленной пары.

Скульптура Санкт-Петербург

Эта скульптура в виде арки олицетворяющей старинную архитектуру города переходящие в дерево с облаком и дождем, что является характерной чертой Санкт-Петербурга. В виде декора на скульптуре служат ветки деревьев и облака. Скульптура служит началом композиции т.к. Санкт-Петербург стал первым городом встречи в данной истории.

Скульптура Токио

Основной формой является дерево сакура с округлыми ветвями создающими неповторимый декор и элементами в виде камней, которые раскрывают историю традиционных японских садов и позволяют окунуться в атмосферу прекрасного и мимолетного волшебства.

Скульптура Сайпан

За основную форму была взята парусная лодка передающая романтику и живописность этого экзотического острова. Декором послужили необыкновенные деревья без листьев и облако отражающие потрясающе красивый закат. Эта скульптура является центральной в данной композиции

т. к. она средняя по размеру и горизонтальной формы. Она объединяет две предыдущие скульптуры в единую декоративную композицию.

Статуэтка

Статуэтка является олицетворением влюбленной пары в виде девушки и мужчины. Так же у них закрыты глаза, потому что когда люди влюблены они не замечают ничего вокруг. В одежде присутствуют мягкие и плавные линии, что подчеркивает движение мимолетного ветра и теплые чувства между ними. Данная статуэтка объединяет все три скульптуры в единое целое и показывает что не существует расстояния между городами и странами если есть любовь.

В этой композиции взяты образы и атмосфера городов столь сильно отличающихся друг от друга традициями, культурой и национальностью, но их

объединяет одно, что в любом городе на этой планете мы можем встретить любовь. (приложение Б)

2.3 Цветовое решение

Колорит декоративной композиции отражает образ городов и тему влюбленности, мечтательности и полета чувств. Поэтому были выбраны светлые, глубокие и нежные цвета. Скульптура "Санкт-Петербург" олицетворяет образ города посредством серо-голубых цветов характерных для погоды этого города, фиолетовых, и белых цветов.

Для скульптуры "Токио" были выбраны белые, розовые, фиолетовые глазури т. к. все эти цвета отражают неповторимые оттенки сакуры в разные этапы ее цветения, голубые глазури показывают чистое и яркое небо города и белый ангоб напоминает о традициях Японии.

Заключительная скульптура "Сайпан" выполнена в глубоких и светлых тонах для передачи чувств и экзотической красоты острова посредством голубых глазурей показывающих чистоту Тихого океана, белых и фиолетовых передающих чудесный закат этого острова, темно-зеленых открывающих природу и голубого ангоба и коричневых и зеленых солей.

Для статуэтки в виде влюбленной пары были выбраны теплые и мягкие тона для передачи юности, любви и чувств. Такие как: белый, фиолетовый, синий, голубой и полупрозрачный.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Выбор глиняной массы

Для данного проекта использовалась глиняная масса двух видов светло жгущаяся масса (20кг) и фаянс (20кг). Глина различалась свойствами и цветом, что было запланировано для определенных скульптур. Светло жгущаяся масса использовалась для скульптуры "Сайпан" и "Санкт-Петербург", это глина обладает высоким качеством и приятной консистенцией, что ускорило процесс лепки и позволило изготовить прочные скульптуры. Фаянс применялся для скульптуры "Токио", так как он обладает высокой прочностью, а в скульптуре было много прорезных и хрупких элементов. Лепка из фаянса значительно долгая и непростая т.к. по консистенции фаянс очень мягкий. Так же фаянс использовался для литья статуэтки.

3.2 Способ лепки

Для изготовления скульптур был выбран способ формования из жгутов. Все три скульптуры начинались лепиться с основания. Сначала раскатывалось дно, затем прикреплялись жгуты один за одним (одинаковой толщины) до необходимой высоты. После жгуты сглаживались стеклом, поддерживая стенки изделия. В конце заглаживались и выравнивались все изделие, затем наносилась фактура в виде наклепленных пластов, процарапывания и прорези.

3.3 Гипс

Статуэтка моделировалась из пластилина, корректировалась, выглаживалась. Наносились мелкие элементы. Для создания гипсовой формы использовался строительный алебастр. Гипсовая форма состоит из трех частей: две боковые и основание с отверстием для литья. Для разделения на боковые части и основания использовались алюминиевые перегородки и мыльно-масляная эмульсия (для разделения гипсовых частей и не прилипания при формовании из гипса)

3.7.1. Способ литья в гипсовых формах

Для литья в гипсовой форме использовался фаянс.

Способы литья. Литье изделий осуществляют двумя способами наливным и сливным. В данном проекте использовался сливной метод литья.

Этот метод удобен для литья тонкостенных изделий, поэтому и был выбран для отливки статуэтки. Сначала фаянс тщательно размешивается и убираются все пузырьки, затем заливается в гипсовую форму. Так на протяжении 15 минут в форму подливается шликер до необходимой толщины стенок изделия. Фаянс сливается из формы и статуэтка подсушивается внутри формы. В данной работе подсушка заняла много времени т.к. была большая влажность, изделие сушилось в течении суток. После статуэтка вынималась из формы и корректировалась стеклом. Так же дорабатывались детали такие как: одежда, волосы, ресницы и все сглаживалось губкой и сушилось.

3.4 Сушка

Сушка является важной стадией работы т.к. при долгой и тщательной сушки можно предотвратить брак изделия. В процессе сушки происходит основная часть технологических потерь.

В данном проекте на сушку уделялось не мало времени т. к. изделия достаточно большие по размеру. В среднем каждая скульптура сушилась неделю в несколько этапов:

1. Для испарения влаги и замедления сушки изделие накрывалось полиэтиленовым пакетом.
2. Снятие пакета и покрытие большим количеством ткани.
3. Когда изделие уже начинает твердеть остается только одна легкая ткань до почти полного высыхания.
4. Снимается ткань и изделие можно обжигать.

Сложнее всего было сушить скульптуру "Токио" т.к. она имеет достаточно большой и прорезной верх и тонкий низ. Сушка была очень медленной и осторожной, что помогло сохранить скульптуру в достаточно крепком состоянии и не повредить детали.

3.5 Утильный обжиг

Перед обжигом изделие тщательно осматривались и заглаживались губкой. В скульптуре "Токио", "Сайпан" и "Санкт-Петербург" были небольшие трещины, они замазывались шликером и тщательно сушились. Утильный обжиг - это завершающая стадия при которой происходит формирования керамики. Для обжига применялась электрическая печь с автоматическим режимом обжига. Обжиг состоит из двух стадий: утильный и политой. Первый обжиг необходим для получения прочного глиняного черепка, второй – для закрепления на нём разных цветовых покрытий. Температура утильного обжига керамики 1000 градусов С, фаянса – 1280 градусов С.

Основные периоды обжига тонкостенных керамических изделий:

1) «прокрутка» - температурный интервал 200 – 250 градусов С. В этот период из изделий удаляется остаточная влага;

2) подъём температуры до 900 – 950 градусов С. Происходит дегидратация глинистых материалов, удаление конституционной связанной влаги, выгорание органических остатков, разложение карбонатов и полимерные превращения кварца, изделие краснеет;

3) выдержка при температуре 900 -1050 градусов С, цель которой обеспечить полное выгорание углерода и выровнять температуру по всему объёму печи;

4) выдержка при конечной температуре обжига – завершение реакций спекания и выравнивание температуры по сечению печи;

5) охлаждение до температуры 80 – 120 градусов С, при которой выгружаются из печи. Сначала происходит резкое охлаждение, а при 600 – 400 градусов С, скорость охлаждения замедляется, Кроме того происходит изоморфное превращение кварца, сопровождаемое сокращением объёма около 5%.

При повышении температуры, керамика меняет свой цвет, по которому можно определять температуру обжига.

После утильного обжига были трещины в скульптуре "Сайпан", но они устранялись с помощью заливания глазурей достаточно толстым слоем.[1]

3.6 Декорирование керамики

В данной работе использовались разные методы декорирования скульптур. Первым наносился ангоб для придания матового эффекта в скульптурах "Сайпан" и "Санкт-Петербург". Вторым этапом было покрытие глазурями и солями.

Метод глазурирования использовался в больше мере посредством нанесения множество слоев для придания эффекта гляцевости и получения новых оттенков цветов. Чаще использовались белые, голубые, синие и фиолетовые глазури. Применялась техника нанесения глазурей кистью.

Соли применялись для живописного эффекта на листьях и деревьях. Такие цвета как: зеленые и коричневые соли.

3.7 Политой обжиг

Политой обжиг является вторым применяется для придания художественного вида изделию. Этот является последней стадией, но в отдельных случаях может повторяться для достижение необходимого эффекта. Политой обжиг делиться на четыре этапа.

В первом периоде (при температуре 150 градусов С) из изделия выходит механически связанная вода. При резком повышении температуры прежде всего испарится вода с поверхности черепка и образуется плёнка, которая задержит влагу, находящуюся в середине. Для её удаления придётся повысить температуру, что приведёт к парообразованию и разрушению.

Второй период – температура 150 – 500 градусов С. Удаляется химически связанная вода, изделие краснеет.

Третий период – 500 – 900 градусов С.

Четвёртый – до 1000 градусов С.

После печь выключается и остывает до 200 градусов, после постепенно приоткрывают дверцу печи. Керамика может быть извлечена только после полного остывания.

Для достижения необходимого эффекта и цвета каждая скульптура проходила двойной политой обжиг. После первого обжига на скульптуре "Сайпан" получился очень яркий цвет голубого ангоба. При повторном окрашивании поверх ангоба наносилась белая глазурь и корректировался цвет дерева: поверх солей наносились светлые оттенки глазури, и добавлялись соли для передачи живописной листвы. В скульптуре " Санкт-Петербург" после обжига преобладали темные оттенки, что не планировалось, поэтому цвета перекрывались более светлыми глазурями.

3.8 Фаянс

Фаянс (фр. faïence, от названия итальянского города Фаэнца, где производился фаянс), керамические изделия (облицовочные плитки, архитектурные детали, посуда, мелкая пластика, умывальники и т.д.), имеющие плотный мелкопористый черепок (обычно белый), окрашивали прозрачной или непрозрачной глазурью. Фаянсовые изделия делятся на две группы: бытового и строительного назначения. В основном это посуда (бытовая группа) плитка и архитектурные детали входят в строительную группу. Фаянс разделяется по составу масс на: твердый, мягкий, полевошпатовый, глинястый и известковый.

В данном проекте применялся мягкий фаянс, который пропускался через сито и разбавлялся водой для получения необходимой консистенции литья. В целях создания скульптуры "Токио" фаянс подсушивался на гипсе.

3.8.1 Утильный обжиг фаянса

Первый обжиг фаянса является довольно высоким при температуре 1200 градусов. После этого обжига фаянс становится очень крепким и пористым, что позволяет легко нанести глазури.

3.8.2 Декорирование фаянса

Фаянсовая статуэтка декорировалась посредством нанесения глазурей нежных оттенков (белой, фиолетовой, розовой, голубой, синей и прозрачной). Так же использовался метод втирания глазурей в элементы одежды и волосы. В скульптуре "Токио" применялись глазури таких цветов как: фиолетовый,

ультрамарин, прозрачный, гавайи, павлин и голубая. Использовался метод нанесения глазурей кистью слоем на слой.

3.8.3 Политой обжиг фаянса

Температура второго обжига фаянсовых изделий составляла 1200 градусов. При такой температуре цвет статуэтки получился нежный и красивый как и планировалось. В скульптуре "Токио" получились достаточно выгоревшие цвета, поэтому все перекрашивалось более нежными глазурями.

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Целью экономической части дипломного проекта является: определение стоимости скульптурной композиции, которая складывается из материальных затрат, оплаты труда дизайнера, осуществляющего разработку и изготовление скульптур.

В настоящее время современная экономическая ситуация в России диктует предприятиям особый подход к внутрифирменному планированию. Процесс вхождения российской экономики в систему рыночных коммуникаций, деятельность хозяйственных субъектов в условиях конкуренции и в постоянно меняющейся конкурентной среде требуют от каждого предпринимателя, постоянного совершенствования предпринимательской деятельности.

Целью изложенных ниже расчетов является определение затрат на разработку, реализацию и изготовление скульптурной композиции «Любовь без границ». Данный проект отличается своим объемом, т.к. композиция включает в себя три скульптуры и одну статуэтку. Так же оригинальным сюрреалистическим дизайном и проработкой элементов. Поэтому для получения более эффективного результата необходимо разработать план в котором бы отражался весь объем работ и их последовательность. Для достижения этой цели была разработана определенная стратегия, позволяющая реализовать данный проект.

Материал, из которого выполнены скульптуры и статуэтка –фаянс и светложгущаяся керамическая масса. Хорошее качество используемого сырья, оригинальное дизайнерское решение, обработка изделий - необходимые условия выпускаемой продукции. Что касается конкуренции на местном рынке, то она довольно сильная. Так, одними из конкурентов являются индивидуальные художники. Однако квалифицированных мастеров в Амурской области не так много, как в западной части России.

Основными заказчиками данного проекта могут стать не только частные лица (коллекционеры или ценители керамического искусства), а так же дизайнерские агентства по оформлению интерьеров загородных домов, дач или квартир. Следовательно, для таких организаций важную роль играет неповторимый дизайн скульптурной композиции разработанный в стиле с интерьером. Такая скульптурная композиция может разместиться как в квартире так и в саду и будет подчеркивать индивидуальный дизайн любого помещения. и среды. Для перспективной работы необходимо найти агентства и заключить с ними договор и сделать рекламу для раскрутки данной продукции. Эта система имеет несколько основных элементов: производитель, качество, цена, реклама и доступность.

Продукция, планируемая к выпуску, не предназначена для широкого распространения. Скульптурная композиция может изготавливаться на заказ, полностью или по отдельности. Проект не рассчитан на массовое производство так как для заказчика является важным эксклюзивный дизайн скульптуры. Это скорее индивидуальная работа. Высокое качество используемого сырья, обработка изделий, дизайнерское решение - обязательные условия выпускаемой продукции.

В ходе изготовления скульптур используются следующие материалы (сырье): фаянс, светожгущаяся керамическая масса, глазурь, вода и бумага, Это те позиции, которые расходуются на изделие полностью, то есть относятся к прямым издержкам.

Помимо этого используются следующие инструменты и подручные средства: кисть № 2, кисть № 6, кисть № 3, кисть № 10, губка, стеки, сито и ткань. Эти материалы не расходуются полностью на одно изделие, а применяются в дальнейшей работе. Для того, чтобы рассчитать, какова доля использования каждого инструмента для изготовления скульптурной композиции, посмотрим, на расход инструментов и материалов:

Кисть 6 – 5 скульптурных композиций

Кисть 3 – 5

Кисть 10 - 5

Кисть 2 - 5

Губка – 2

Стеки (8 шт.)– 10

Ткань, 10 м – 5

Халат рабочий – 20

Следовательно, количество использованных инструментов в среднем в ходе изготовления одной скульптурной композиции будет следующим:

Кисть 10 – 0.2 шт.

Кисть 6 - 0.2 шт.

Кисть 3 – 0,2 шт.

Кисть 10 -0.2 шт.

Кисть 2 - 0.2 шт.

Губка – 1 шт.

Стеки – 0.8 уп.

Ткань – 2 шт.

Халат рабочий – 0.05 шт.

Следовательно, далее рассчитываются издержки сырья и материалов. К расходным материалам относятся все материалы и инструменты, которые используются при создании проекта. Потребность в материалах на дизайн-проект представлена в таблице 1, в которой стоимость материалов определена прямым счётом на основании цен, сложившихся в регионе.

Таблица 1 – Затраты на расходные материалы на один набор

Наименование	Ед. измерения	Количество	Цена за ед. материала, руб.	Сумма затрат на единицу продукции, руб.
1	2	3	4	5
Кисть 10	шт.	0.2	50	10
Кисть 2	шт.	0.2	50	10
Кисть 6	шт.	0.2	50	10
Кисть 3	шт.	0.2	50	10
Губка	шт.	1	5	5
Стеки	уп.	0.8	500	400
Ткань	м.	2	50	100
Халат рабочий	шт.	0.05	450	22.5
Глазурь 1	банка	0.5	496.78	248.39
Глазурь 2	банка	0,5	427.16	213.58
Глазурь 3	банка	0.5	342.79	171.4
Глазурь 4	банка	0.5	160.48	80.24
Глазурь 5	банка	0.5	205.32	102.66
Глазурь 6	банка	0.5	138.06	69.03
Глазурь 7	банка	0.5	142.78	71.39
Глазурь 8	банка	0.5	325.68	162.84
Глазурь 9	банка	0.5	149.86	74.93
Глазурь 10	банка	0.5	282.02	141.01
Глазурь 11	банка	0.5	125.08	62.54
Фаянс	кг	15	50.15	752.25
Светложгущаяся масса	кг	15	46.61	699.15
Вода холодная	шт.	2	21.42	42.84
Бумага А4	уп.	1	60	60
Электроэнергия	кВ/ч	120	3.06	367.2
Итого				3866.95

Затраты на материалы для дизайн-проекта составили **3866.95** руб.

Очень важно определить стоимость амортизационных отчислений на основные фонды(оборудование).

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 1:

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

H_a – норма амортизации, %;

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

Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по формуле 2:

$$A_{год} = \frac{ОПФ_n \cdot H_a}{100}, \quad (2)$$

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

Сумма амортизационных отчислений за месяц определяется по формуле 3:

$$A_m = \frac{A_{год}}{PM}, \quad (3)$$

где PM – количество рабочих месяцев в году.

Затем, в зависимости от длительности периода проектирования, определяется амортизация.

Потребность в основных фондах на разработку дизайн-проекта и расчет амортизационных отчислений оформлены и показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Потребность в основных фондах на разработку дизайн-проекта, расчет амортизационных отчислений.

№ п/п	Наименование основных фондов (оборудования)	Неходимое количество шт	Цена за единицу руб.	Стоимость, руб.	На, %	А. год., руб.	А. мес, руб.
1	Ноутбук «Асер»	1	35000	35000	33	11550	962.5
2	Печь муфельная «Rohde KE150L»	1	470645	470645	10	47064,5	392,3
	Итого			505645		58614,5	6774

В связи с тем что разработка и изготовление проекта занимает 5 месяцев, то показатель амортизации на один проект будет составлять **6774** рублей. Таким образом амортизация за месяц составила **1354.8**. За год **58 614,5**.

Помимо материалов было затрачено определенное количество труда на изготовление продукции. Затраты на оплату труда дизайнера 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, определяется средняя стоимость одного трудочаса работы дизайнера.

Затем считается количество затраченных часов дизайнера на проект, с учётом длительности рабочего дня. Расчёт приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Расчет стоимости работ (затрат на оплату труда дизайнера)

Показатель					
	Поиск аналогов, эскизирование	Приобретение материалов	Изготовление скульптур		Завершение проекта
№ недели	1-2	3-4	5-16	17-18	19-20
Количество трудозатрат в неделю, ч. (кол-во раб.дней× длительность)	5дн.× 3ч. = 15 15х2=30ч	5дх3ч=15 ч 15х2=30ч	5днх6ч=30ч 30х12ч= 360ч	5днх6ч=30 ч 30х2=60ч	5днх4ч=20ч 20х2=40ч
Коэффициент сложности работ (Ксл)	1,0		1,6	1,6	1,0
Стоимость трудозатрат, руб. (стоимость трудочаса×кол-во трудозатрат ×Ксл)	125х60ч= 7500		125х360чх1,6 =72000	125х60х1,6= 12000 125х40=5000	
Заработная плата в расчете на месяц, руб.	7500		24000	17000	
НДФЛ (13%)	975		3120	2210	
ФОТ (заработная плата с учетом НДФЛ)	7500+975=8475		24000+3120 =27120	17000+2210=19210	
Страховые взносы	8475 : 100 х 30 = 2542.5		8136	5 763	
Итого затраты на оплату труда, руб.	8475+ 2542.5=11017.5		105768	24973	
Затраты на оплату труда всего, руб.			141758.5		

Стоимость дизайнерских услуг по разработке дизайн проекта складывается из следующих составляющих:

- стоимость работ (затраты на оплату труда дизайнера);
- стоимость расходных материалов (затраты на материалы);

- амортизация;

Общие затраты на оплату труда дизайнера за 5 месяцев составили = **141758.**

Следующий итоговый расчет бюджета, стоимости изготовления скульптурной композиции (таблица 4).

Таблица 4 – Общее количество издержек на изготовление дизайн проекта

Наименование издержек	Стоимость, руб.
Затраты на расходные материалы.	3866.95
– Потребность в основных фондах на разработку дизайн-проекта, расчет амортизационных отчислений.	6774
Расчет стоимости работ	141758.5
Итого	152399.45

Бюджет проекта - это план, выраженный в количественных показателях и отражающий затраты, необходимые для реализации проекта во временном аспекте. Бюджет составляется на основе таблиц. В них показаны затраты на дизайн проект.

Себестоимость проекта составила **152399.45** рублей.

Прибыль $152399.45 : 100 \times 30 =$ **45 719.8**

Стоимость реализации проекта $152399.45 + 45719.8 =$ **198119.25**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный проект представляет собой авторскую разработку декоративной композиции на тему "Любовь без границ". Был проведен поиск, сбор и анализ источников вдохновения.

В ходе работы были изучены: историческая архитектура Санкт-Петербурга, особенности японских садов, культура острова Сайпана и его природа. Итогом исследовательской и эскизной работы стало проектирование декоративной композиции по теме "Любовь без границ". Выявленные характерные черты присущие каждому из городов и острову, все это отразилось в форме и декоре скульптур. Выполненная работа в материале раскрывает данную тему, которая отражает историю любви в разных городах планеты. Создан художественный образ для каждой скульптуры и объединенный в цельную декоративную композицию, посредством цветовой гаммы и декором. Данная декоративная композиция может экспонироваться на различных художественных выставках, в общественных интерьерах создать неповторимую атмосферу, в частных помещениях, создать уют и внести эксклюзивную деталь. В ходе проектирования декоративной композиции была составлена и приведена смета, посчитаны издержки, а так же общий бюджет на воплощение проекта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Акунова Л.Ф. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий / Л.Ф Акунова, В. А. Крапивин - М.: Высш.шк.,1984. – 207 с.
- 2 Бертельсманн Медиа Москау, 2006. — С. 108. — 240 с. — ISBN 5-88353-262
- 3 Вульф Ю. Пронзительный памятник // Биробиджанер штерн : газета. — 2014. — Вып. 30 июля. — № 30 (14397).
- 4 Николаева Н. С. Декоративные росписи Японии 16 - 18 веков: От Кано Эйтоку до Огата
- 5 Овчинников В. "Традиции Японии" - С.100- 150с.
- 6 Попова О.С. Русская народная керамика. М., 1957. С.59.
- 7 Салтыков А.Б. Русская керамика. М., 1952.
- 8 Сборник русских рассказов "Золотая классика" (31стр.)
- 9 Римское искусство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- 10 Скопинский вестник. 2000, 12 сентября, №100.
- 11 Япония. Иллюстрированный путеводитель. — Москва: АСТ, 2004. — 408 с. — (Дорлинг Киндерсли. Путеводители). — ISBN 5-17-024198-4.(Токийский международный форум)
- 12 100 чудес современной архитектуры = 100 Marvels of the Modetn World. — Москва
- 13 АРХИТЕКТУРА // Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия. (CD-ROM). — М.: Directmedia Publishing, «Япония сегодня», 2008.
- 14 Википедия. Архитектура Японии <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
- 15 Википедия. Кинкаку-дзи <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
- 16 Википедия. Сайпан. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
- 17 Википедия. Скульптура. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

- 18 Википедия. Токуо_Skytree. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
- 19 Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Туфли_на_набережной_Дуная
- 20 Википедия. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэнроку-эн \(Парк\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэнроку-эн_(Парк))
- 21 Википедия. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Чаморро_\(народ\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Чаморро_(народ))
- 22 Википедия. Японский сад <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
- 23 Искусство стран Востока. <http://www.orientalart.ru/artarticle1.html>
- 24 Karaoke.ru <http://www.karaoke.ru/artists/pugacheva-alla/text/v-peterburge-segodnya-dozhdi/>
- 25 РЁАНДЗИ // Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия. (CD-ROM). — М.: Directmedia Publishing, «Япония сегодня», 2008. — ISBN 978-5-94865-190-3.
- 26 Тонкости туризма. Сайпан. <http://tonkosti.ru/>
- 27 Тур. Ру <http://www.tury.ru/sight/id/20979>

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Источники вдохновения

Рисунок А.1 - Санкт-Петербург. Вид на город

Рисунок А.2 - Фотография П.Оффенберга "Санкт-Петербург. Дождь"

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Рисунок А.3 - Санкт-Петербург. Вид сверху

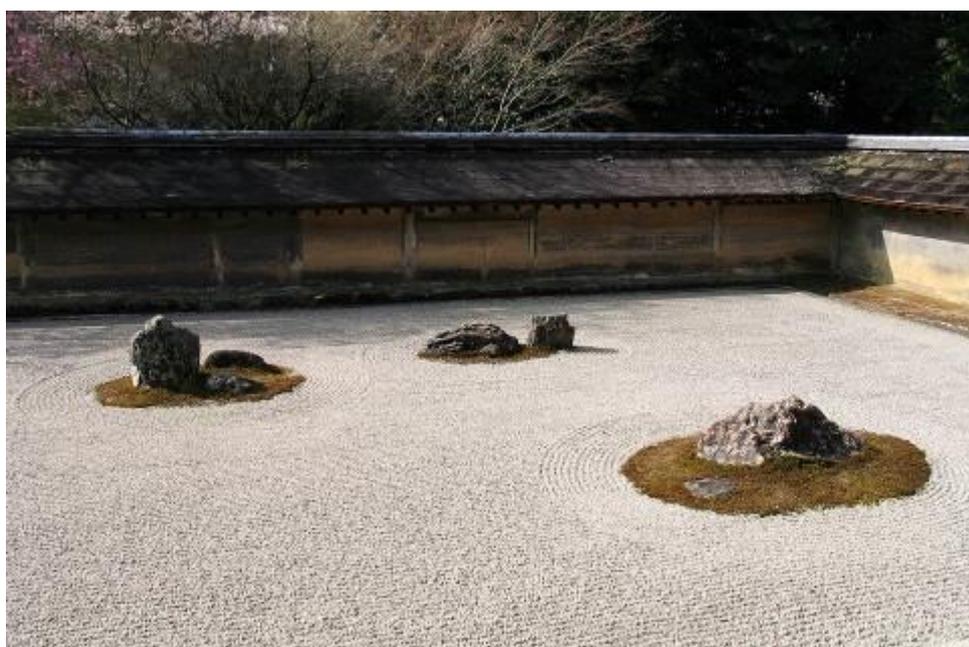

Рисунок А.4 - Японский сад камней Рёан-дзи

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Рисунок А.5 - Цветение сакуры

Рисунок А.6 - Сакура

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Рисунок А.7 - Цветение сакуры рядом с горой Фудзи

Рисунок А.8 - Сайпан. Лодка при закате

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Рисунок А.9 - Деревья на о.Сайпан

Рисунок А.10 - Вид с обрыва на океан

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Поиск художественного образа

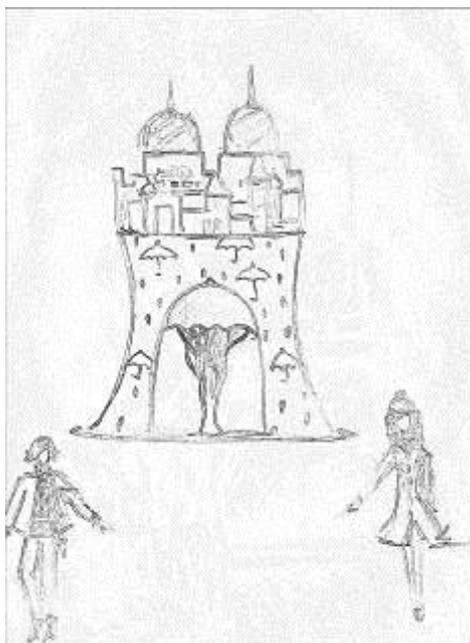

Рисунок Б.1 - Эскизный поиск к скульптуре " Санкт-Петербург"

Рисунок Б.2 - Эскизный поиск к скульптуре "Токио"

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б

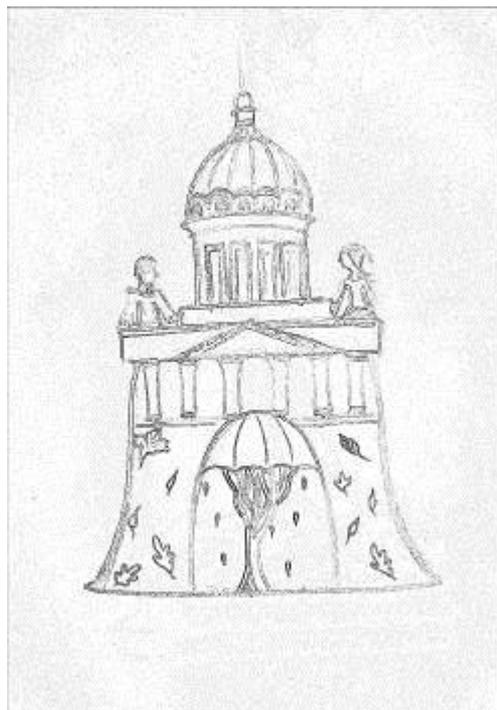

Рисунок Б.3 - Вариант скульптуры " Санкт-Петербург"

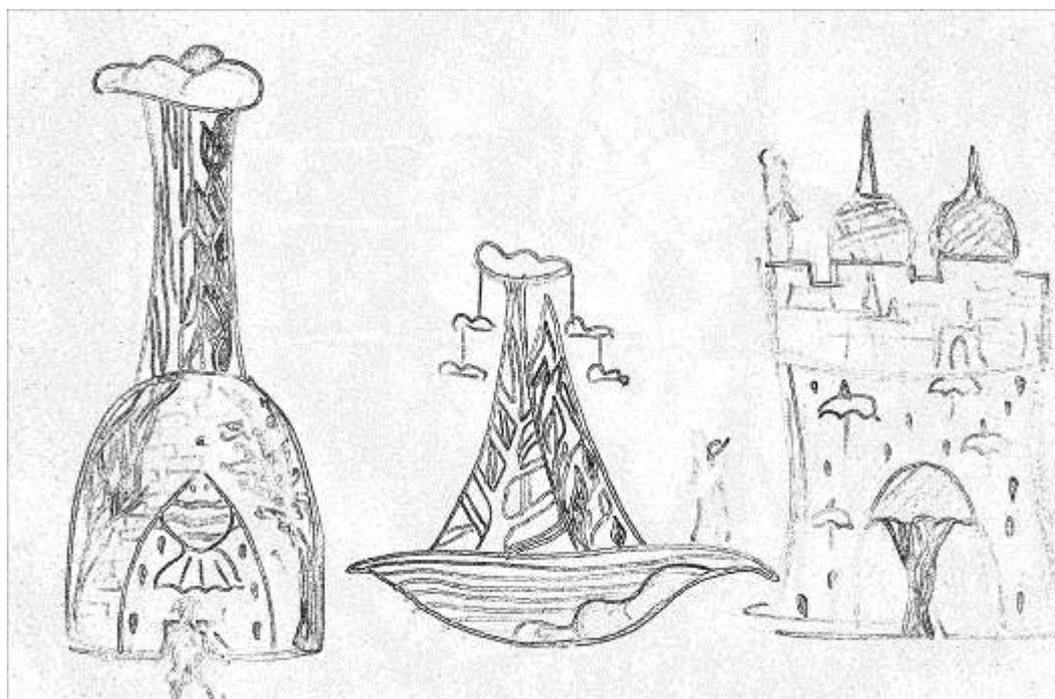

Рисунок Б.4 - Эскизный поиск декоративной композиции " Любовь без границ"

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Рисунок Б.5 - Поиск образа и формы статуэтки

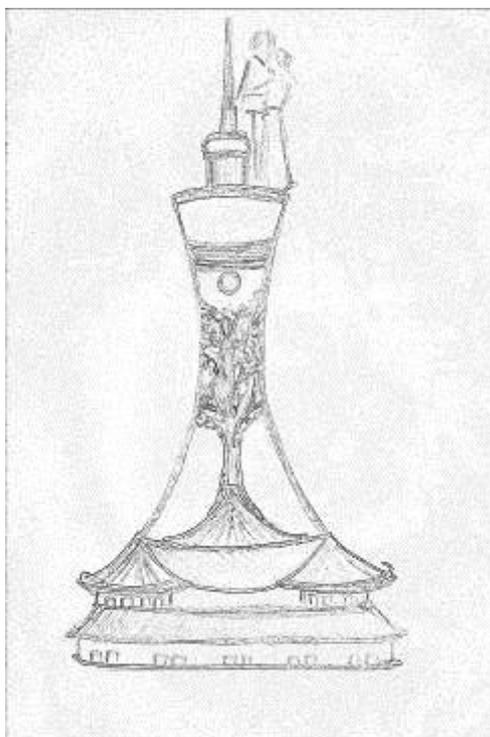

Рисунок Б.6 - Эскизный вариант скульптуры "Токио"

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Рисунок Б.7 - Эскиз статуэтки

Рисунок Б.8 - Поиск формы статуэтки

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б

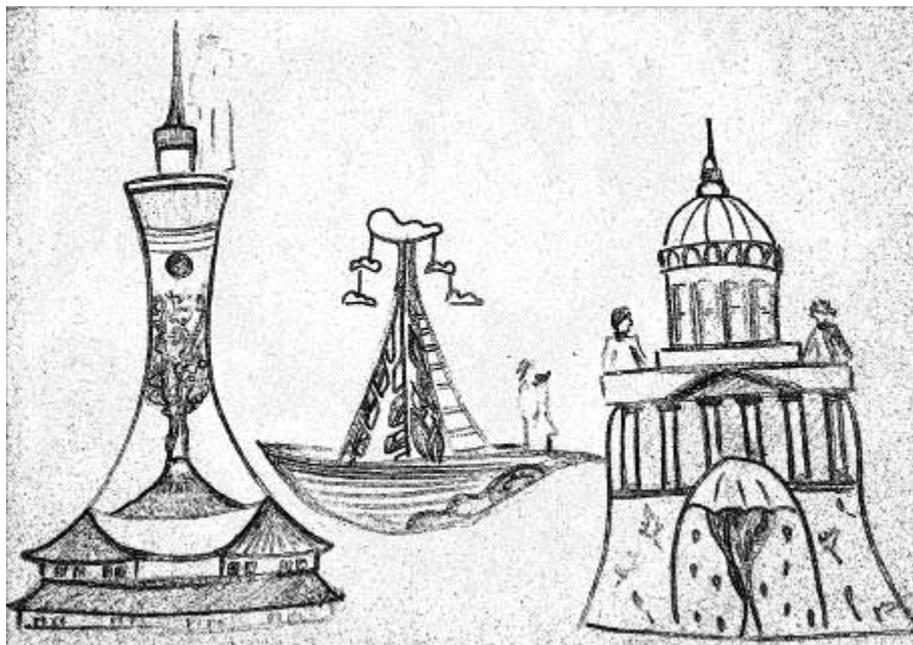

Рисунок Б.9 - Вариант эскиза к декоративной композиции "Любовь без границ"

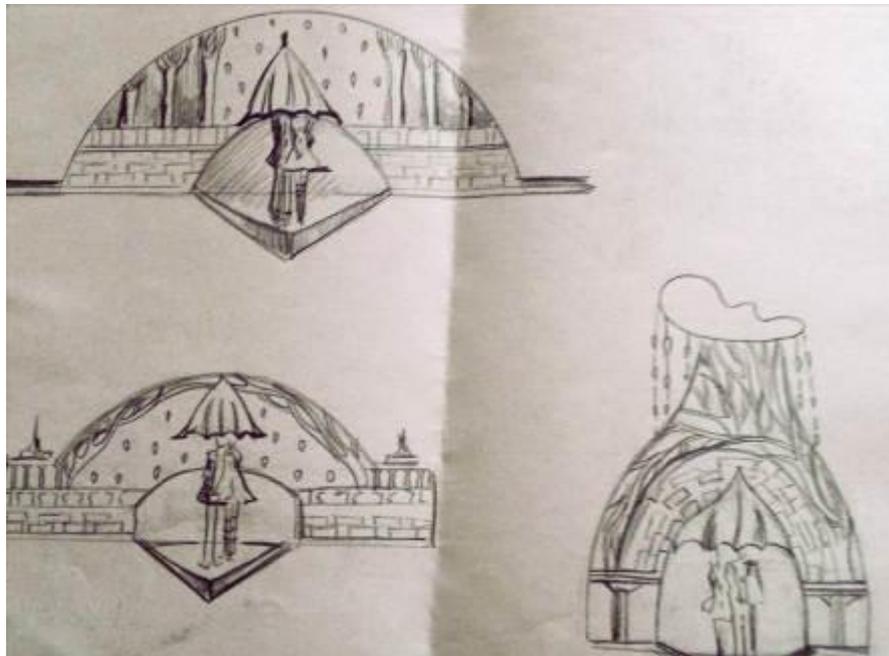

Рисунок Б.10 - Эскизный поиск скульптуры "Санкт-Петербург"

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Рисунок Б.11 - Эскизный поиск статуэтки

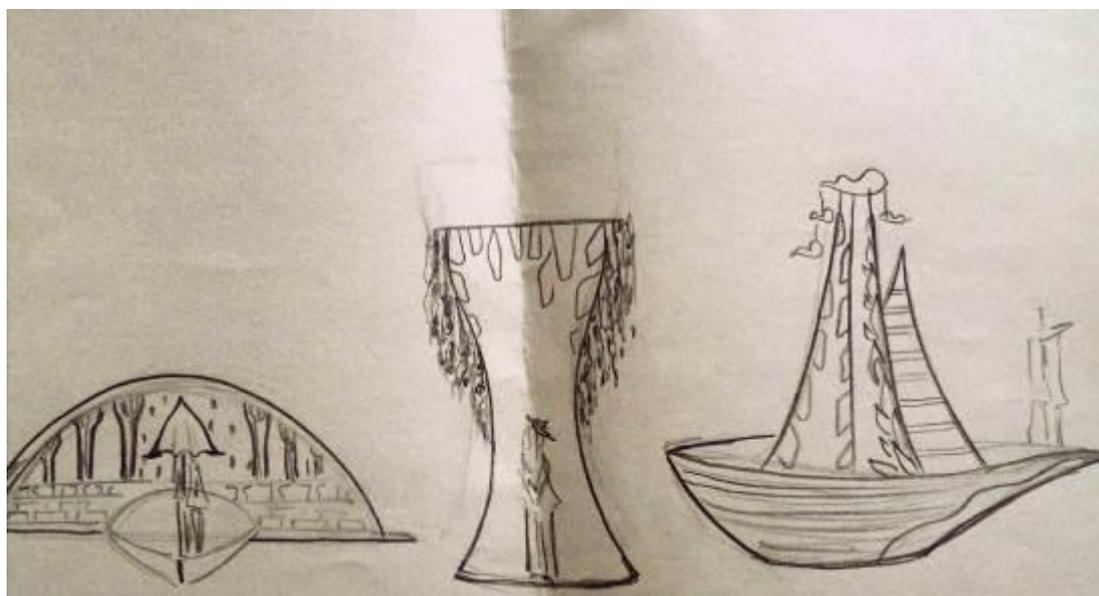

Рисунок Б.12 - Поиск композиции

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Итоговые эскизные варианты к проекту

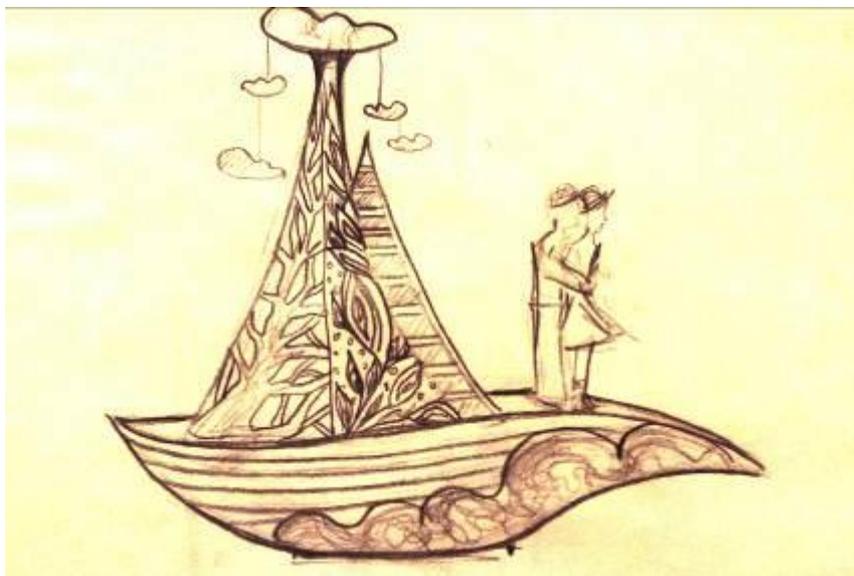

Рисунок В.1 - Итоговый эскиз к скульптуре "Сайпан"

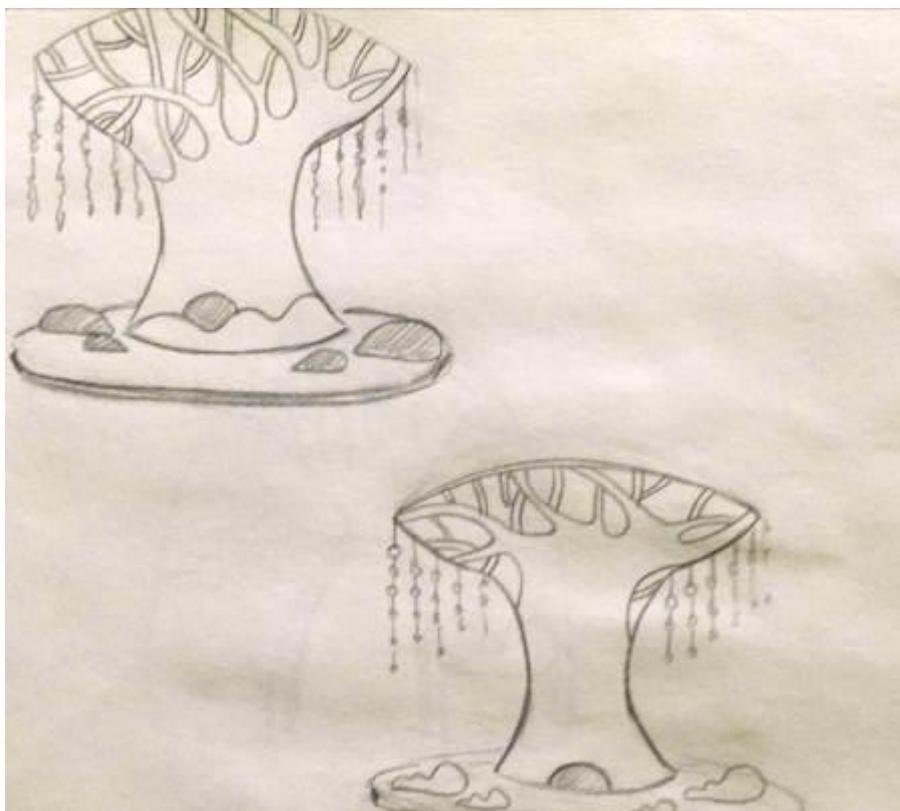

Рисунок В.2 - Итоговый эскиз к скульптуре "Токио"

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В

Рисунок В.2 - Итоговый эскиз к статуэтки

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В

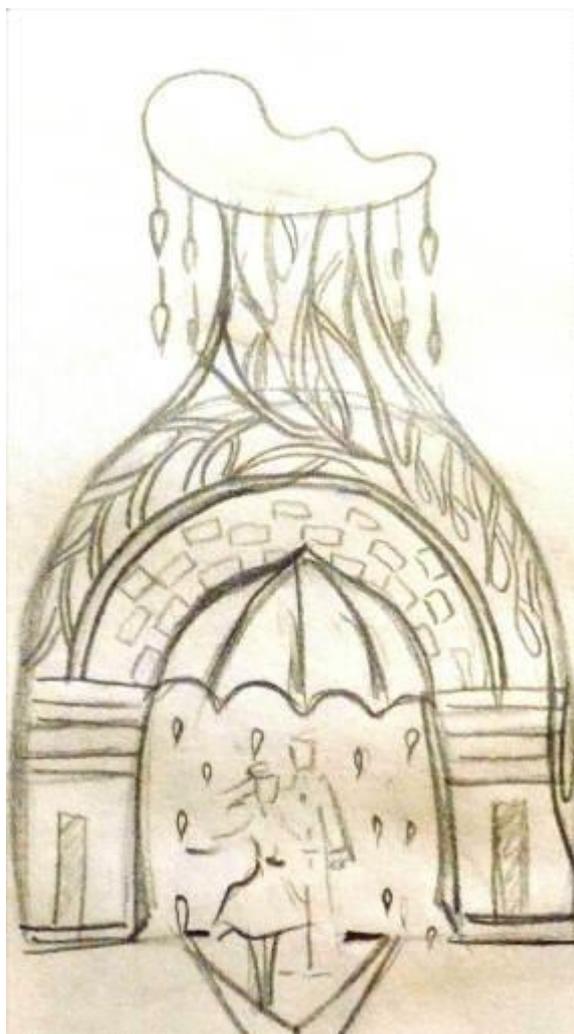

Рисунок В.3 - Итоговый эскиз к скульптуре "Санкт-Петербург"

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ В

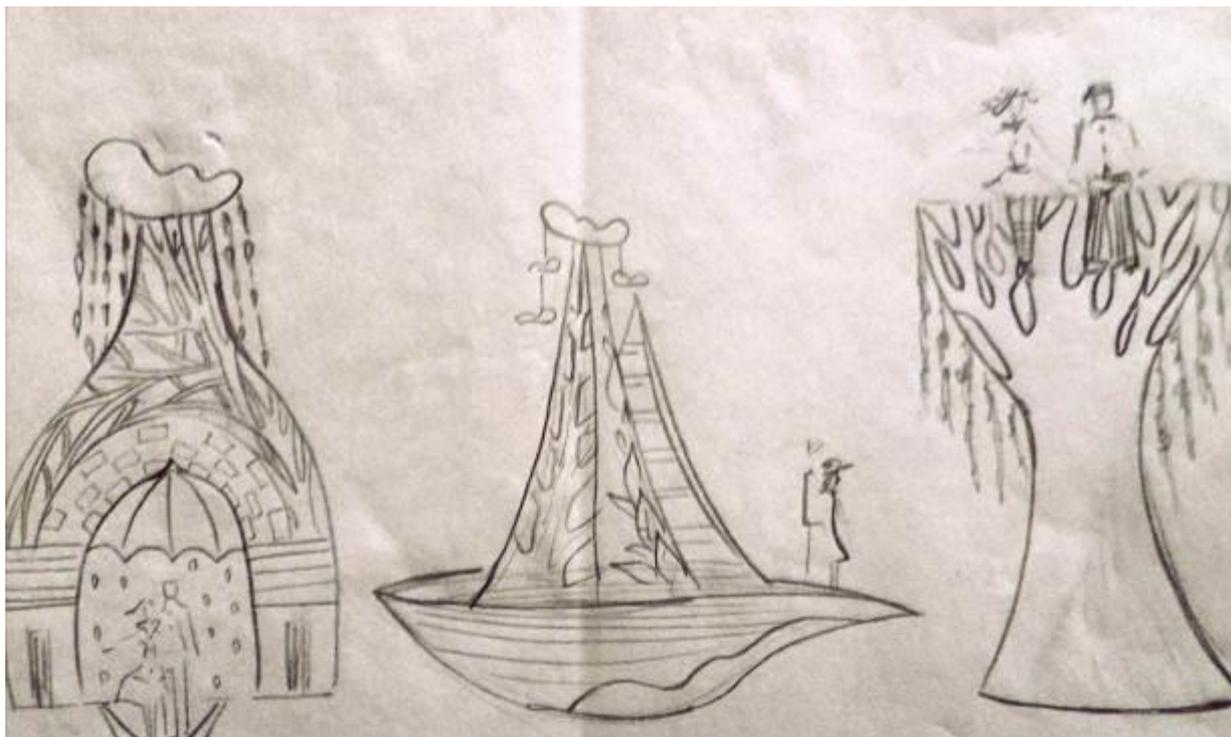

Рисунок В.4 - Итоговый вариант декоративной композиции "Любовь без границ"

ПРИЛОЖЕНИЯ Г
Эскизы графической части

Рисунок Г.1- Форэскиз к проекту, вариант 1

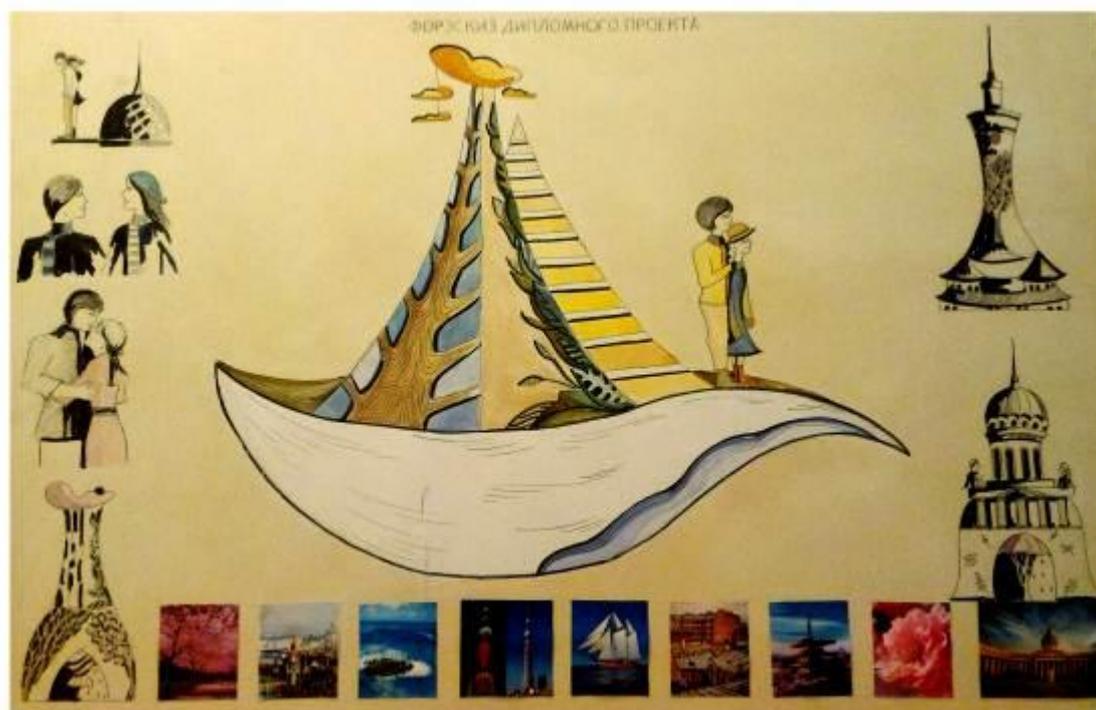

Рисунок Г.2 - Графический эскиз к проекту, вариант 2

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г

Рисунок Г.3- Вариант дипломного планшета

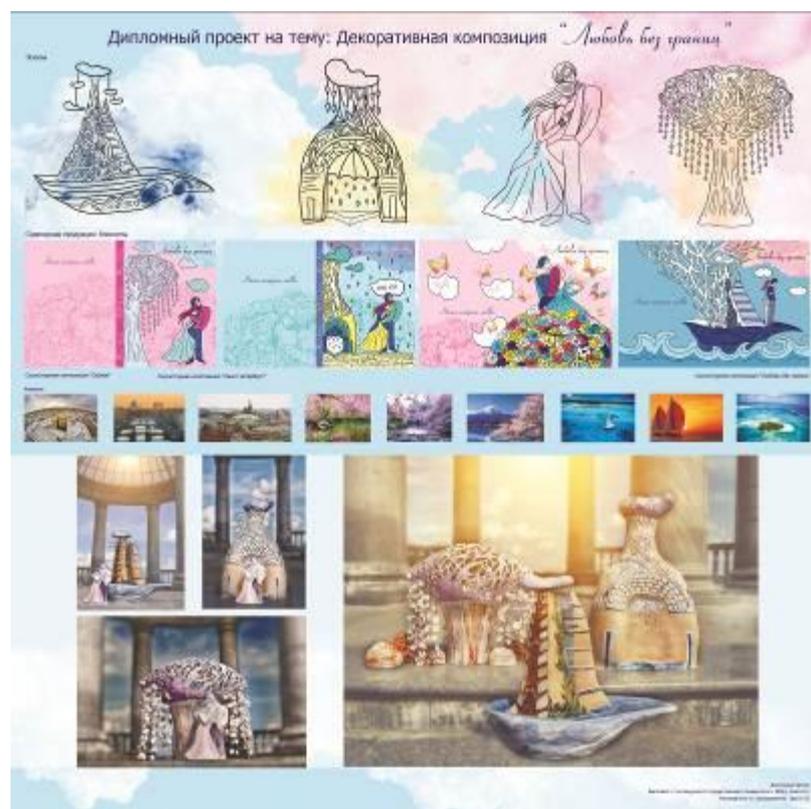

Рисунок Г.4- Итоговый вариант планшета

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Вид проекта в материале

Рисунок Д.1- Декоративная композиция "Любовь без границ"

Рисунок Д.2- Скульптура "Санкт-Петербург"

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

Рисунок Д.3- Скульптура "Токио"

Рисунок Д.4- Скульптура "Сайпан"