

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(бакалаврская работа)

На тему: «Разработка декоративного керамического панно «Подношение
Флоре»

Исполнитель: Канюкова Ксения Николаевна

Руководитель: к.пед.н., доцент, Макухина Олена Владимировна

«К защите допускаю»

И. о. заведующего кафедрой _____

к.пед.н., доцент,

Макухина Олена Владимировна

« ____ » _____ 20__ г.

Санкт-Петербург

2024

Оглавление:

Введение.....	3
ГЛАВА 1. Теоретическое основание разработки декоративного керамического панно «Подношение Флоре».....	7
1.1.История развития декоративной керамики	7
1.2 Семантика цветочного мотива в изобразительном искусстве и керамике	19
ГЛАВА 2.Особенности изготовления панно с элементами керамики	34
2.1 Основная идея проекта и поиск образа керамического панно «Подношение Флоре»	34
2.2 Выбор материала для реализации проекта	51
2.3 Выбор керамического материала.....	59
2.4 Подготовка керамического материала и процесс работы.....	66
2.5 Производство холста для живописи.....	73
2.6 Создание живописи.....	Error! Bookmark not defined.
2.7 Результат итогового панно	Error! Bookmark not defined.
Заключение.....	80
Список литературы:	82
Приложение А Материалы теоретического исследования	Error! Bookmark not defined.
Приложение Б Материалы практического исследования	900

Введение

Во все времена люди пытались преобразить свой дом различным декором. Даже в пещерах до нашей эры можно найти наскальную живопись, все началось именно с нее, в дальнейшем начали приобретать совершенно разные виды, такие как: картины, мозаики, настенная живопись, лепнина, вазы. Это все помогало дополнить полную картину дома. Сейчас не менее популярно дополнительно вносить в интерьер различные детали из декоративно-прикладного искусства.

В представленном дипломе показана композиция декоративно прикладного искусства с темой «Подношение Флоре». Целью в этой выпускной квалифицированной работе является изучение источника, который послужил вдохновением, поиск похожих в декоративно-прикладном искусстве изделий с использованием объемных деталей на картинах, изображения с цветочными композициями, изучение семантики цветов в различных странах и народах, помимо этого изучение работы над декоративно-прикладной картиной.

Произведению необходимо содержать в себе пластику, которая поможет соединить ее с холстом, фактурная и насыщенная, продуманной до всех мельчайших деталей композиции, отличаться оригинальностью сюжета от идей, послуживших вдохновением, соединяться по цвету с основой картины. Чтобы достичь необходимого результата нужно выполнить следующие пункты: спроектировать и изучить конструкцию для крепления деталей между собой, воспроизвести в материале объемные композиционные детали.

Актуальность: эта композиция будет для декорирования любого жилого помещения, сможет украсить любую художественную студию, которая позиционирует себя как объект декоративно-прикладного и художественного творчества. Также может участвовать на выставках, отличаясь своей оригинальностью. Керамика, благодаря своей пластичности и фактурности,

выходит за рамки утилитарного материала и трансформируется в инструмент художественной выразительности.

Взаимодействие живописных и керамических элементов рождает уникальный визуальный и тактильный опыт, обогащая семантическое поле произведения. Панно приобретает характер арт-объекта, способного не только декорировать пространство, но и выступать катализатором эстетического и интеллектуального взаимодействия со зрителем.

Целью данного исследования является создание оригинального декоративного панно, сочетающего в себе элементы живописи и керамики, с целью демонстрации богатства художественных возможностей и выразительного потенциала данного синтеза искусств.

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является синтез живописи и керамики как средство художественной выразительности в декоративно-прикладном искусстве.

Предмет исследования - можно назвать художественные и технологические особенности создания керамического панно с использованием живописных техник.

Метод исследования: анализ истории и современного состояния искусства керамики и живописи, а также истории развития декоративно-прикладного искусства, с акцентом на синтез живописи и керамики, применения различных материалов и техник обжига, а также современных подходов к созданию керамических панно, разработка концепции декоративного панно с учётом выбранной темы, функционального назначения и художественных задач, создание эскизов и рабочих чертежей.

Чтобы достичь необходимой цели проекта, надо было учитывать следующие **задачи:**

1. Изучить историю и современное состояние искусства керамики и живописи;
2. Рассмотреть различные техники совмещения живописи и керамики в декоративном искусстве;
3. Исследовать особенности материалов: свойства глины, пигменты, глазури, их совместимость и взаимодействие;
4. Определить оптимальную технику совмещения живописи и керамики для реализации задуманного;
5. Создать эскизы и рабочие чертежи панно;
6. Выполнить панно с использованием выбранных материалов и техник.

Создание декоративного панно, гармонично сочетающего элементы живописи и керамики, представляет собой комплексный творческий процесс, требующий глубокого погружения в историю и современное состояние обоих видов искусства, исследования материалов и техник, анализа существующих примеров и разработки собственной концепции.

Теоретической базой послужили картины таких выдающихся художников как Пабло Пикассо, Ян Брейгель, Вильям ван Алст, Йоф Лауэр (голландские натюрморты) художники эпохи модерна: Альфонс Муха, Густав Климт, Михаил Врубель, Уильямс Моррис и другие.

Материалами исследования были выбраны книги и статьи про историю керамики и живописи различных эпох. Литература в которой было рассказано о всех видах искусства, взаимодействиях керамики с другими материалами и техниками.

Практическая значимость состоит в том, что данная работа помогает расширить знания и навыки в области керамики, а также позволит создать уникальное произведение, которое украсит интерьер дома, офиса,

общественного пространства и придаст ему особый характер и эстетическую ценность.

Содержание исследования изложено на 90 страницах текста и включает введение, 2 главы, сопровождающиеся выводами, заключение, библиографический список, список использованных источников. Список использованной литературы состоит из 21 наименования.

Результаты исследования: во-первых, она может стать ценным учебным пособием для студентов и учащихся художественных школ и вузов. Работа демонстрирует процесс создания керамического панно от идеи до реализации, охватывая теоретические аспекты (историю керамики, символизм, современные тенденции) и практические (выбор материалов, техники, этапы изготовления).

Во-вторых, может способствовать популяризации искусства керамики. Представление работы на выставках, конкурсах, в публикациях позволит привлечь внимание к творчеству автора и показать широкой аудитории красоту и разнообразие керамики.

И наконец, является ценным вкладом в сохранение и развитие традиций керамики. Демонстрируя современную интерпретацию традиционных техник и мотивов, автор показывает, что керамика не является статичным искусством, а продолжает развиваться и вдохновлять новые поколения мастеров.

ГЛАВА 1. Теоретическое основание разработки декоративного керамического панно «Подношение Флоре»

1.1. История развития декоративной керамики

В первой главе мы рассмотрим историю керамики, начиная с древнейших цивилизаций и заканчивая современностью. Разберем основные этапы развития керамического искусства, а также проанализируем влияние различных стилей и технологий. Далее изучим опыт выдающихся художников эпохи Возрождения и модерна. Это поможет не только создать прочную теоретическую базу для выпускного проекта "Подношение Флоре", но и понять, каким образом современная керамика вписывается в контекст мировой художественной культуры.

Исследование истории развития керамики поможет выявить закономерности и тенденции, которые могли повлиять на формирование современных подходов к работе с этим интересным материалом. Сможем отследить, как менялись формы, декор и функциональность керамических изделий. Художники разных эпох экспериментировали с материалами и техниками, стремясь выразить свое видение мира - это позволит глубже изучить значение керамического творчества в современном искусстве и поможет сделать собственное уникальное произведение.

Глиняное мастерство - изготовление различных объектов, будь то посуда или украшение интерьера, является общенародным древнейшим видом промысла. С давних времен изделия керамического производства использовались в декоре и хозяйстве, так как они могли служить хорошими помощниками в хозяйстве. Керамические изделия в различные периоды обладали собственными отличительными компонентами. Чаще всего это можно заметить в: составе глазури, назначении использования, виде глины, способу, времени и этапам изготовления.

Как и в любое время в нашем обиходе очень популярно керамическое мастерство. Декоративная керамика - вазы, скульптуры, подсвечники, подставки, мозаика, рельеф - уникальные по размеру, цвету и форме изделия, а также утилитарная посуда - тарелки, кружки, чайники, бокалы. Если создать подходящее изделие, в таком случае возможно прекрасно внести их в дизайн, для того чтобы расширить его.

Сравнивая керамику с другими материалами, мы обнаружим, что ее состав, художественное оформление и практичность не имеют себе равных. После обжига при высокой температуре глина приобретает такие характеристики, как прочность и термостойкость. Это позволяет применять керамические изделия в различных областях. Равно как гибкий использованный материал, глиняная масса способна применяться с целью формирования изделий, с роскошных статуй вплоть до объектов первой необходимости. Различные методы обработки глины, такие как замешивание, формовка и затирка швов, позволяют получить необычные текстуры - гладкие, шероховатые и рельефные.

Свойства керамики позволяют воображению художника воплотить в реальность самые необычные задумки. Сочетать глину с разными материалами, экспериментировать с методами и техниками производства. Каждое керамическое изделие – это уникальное произведение искусства, отражающее индивидуальность и творческий замысел создателя.

Керамические скульптуры могут быть реалистичными или абстрактными, изображать людей, животных, мифологических существ или просто передавать эмоции и настроение художника. Скульптуры из глины, наделенные особой выразительностью, запечатлевают не только физические черты, но и эмоциональную глубину образа. Вазы и посуда украшают интерьер, создавая уют и атмосферу. Они могут выполняться в различных стилях – от классического до современного. Керамические панно и рельефы используются для украшения стен и фасадов зданий. Они могут быть

абстрактными или изображать сюжетные композиции. Интегрированная в жилое пространство керамика, обогащает его эстетикой и функциональностью. Плитка или же изразцы - самое популярное изделие, которое есть в каждом доме, используются для облицовки печей, каминов, стен. Как вид декоративно-прикладного искусства, прошли многовековой путь развития, отражая эволюцию эстетических предпочтений и технологических приемов. Они могут быть гладкими или рельефными, расписными или однотонными.

Секрет податливости глины, ее способности трансформироваться в руках мастера в произведения искусства, кроется в сложном взаимодействии минеральных и органических компонентов. Минеральные добавки, такие как кремнезем или фельдшпат, могут добавляться для улучшения пластичности, структуры и цвета глины. Органические вещества, такие как вещества растительного или животного происхождения, могут добавляться для улучшения пластичности, устойчивости к высоким температурам или изменения текстуры глины. Соотношение этих компонентов определяют технологические свойства глины, ее пластичность, прочность после обжига и эстетические характеристики конечного изделия. Правила обработки материала влияют на итоговый результат работы и художественные составляющие. В руках мастера обычная масса превращается в материал, способный отражать не только внешний, но и внутренний мир, его чувства, эмоции, философское видение.

Этот вид творчества не стоит на месте, продолжая модернизироваться в формах, цветах и методах создания новых изделий. Она не прекращает воодушевлять и поражать своей красотой.

Керамика древнего мира

Керамика античности играла немаловажную роль в культуре различных цивилизаций. Первоначально она служила для человека в качестве разнообразных предметов повседневного и религиозного назначения, а также

для хранения и транспортировки продуктов питания. Одни из первых сосудов отличались закругленной формой дна, а в более позднее время уже обладали прямым доньшком. Спустя время на керамике разных территорий можно отметить их отличительные черты и особенности.

Среди первых керамических изделий обнаружены антропоморфные фигурки женщин, которые считаются одними из первых проявлений художественного творчества человека. Эти фигурки изготавливались из глины или других общедоступных материалов, в большей степени имитировали дамские фигуры. У фигурок обычно отсутствовали лица или были изображены очень простыми линиями. Выраженные бедра, грудь, живот символизируют плодородие и способность к деторождению, что указывает на важность культа женского начала в первобытном обществе (Приложение А.1). Именно таким было Эгейское искусство, оно старалось передать красоту и изящество женщин той эпохи. Далее в этом периоде начинают использовать керамику как предмет строительства.

В бронзовом веке использовали различные виды керамики, включая глину и терракоту. Глиняная керамика использовалась для создания посуды, украшений и архитектурных элементов. Терракота, которая является разновидностью глины, была популярным материалом для создания скульптур и статуэток. Начинается использование гончарного круга, изготовление изделий становится полноценной работой. Появляются различные глазури, которые делают изделия водонепроницаемыми. Палитра становится разнообразной и это помогает вывести керамику на новый уровень. А в Китае раньше всех появляется тонкая глазурованная посуда, созданная из белой глины - каолина, во 2-1 тыс. до н.э. В древнем Египте в этот же период разработали такой материал, как фаянс.

Керамическая плитка пользуется своей популярностью и используется для отделки зданий. Древние цивилизации Северной и Центральной Америки:

Майя, Ацтеки и индейцы используют плитку для облицовки своих храмов, дворцов и площадей.

Античная керамика

Наиболее значимое влияние на развитие керамики оказала Древняя Греция. Самым популярным являются древнегреческие вазы. Они имели различные формы. Их расписывали орнаментами, а в дальнейшем появляются сюжеты с изображением животных и мифических существ.

Композиция орнамента в древней Греции строилась на основе геометрических форм и симметрии. Орнаменты в греческой архитектуре и искусстве часто состояли из повторяющихся геометрических паттернов, таких как меандры, шарды, греческие ключи и волны. Они были часто использованы для украшения столбов, фонов или рамок в живописи и на керамических изделиях. Важной частью композиции орнамента была симметрия - греческие орнаменты обычно имели симметричную структуру, отражающую вокруг центральной оси или оси симметрии. Это создавало уравновешенность и гармонию в дизайне. Темы орнамента в Греции часто были связаны с мифологией, богами и героями, что придавало им дополнительное символическое значение.

Чаще всего использовались терракотовый (красно-оранжевый), черный и красный цвета. Цвет достигался путем применения специальных глиняных красок или покрытием изделий глинтвейном с добавлением железных окислов. Черный цвет получали, используя особый вид глины, содержащей высокое количество железа, и обжигая ее в кислород дефицитной атмосфере.

Керамика Дальнего Востока

Одним из самых ранних примеров китайской керамики является белая керамика Шаньшань из периода неолита (6000-2000 гг. до н.э.). Эти изделия были созданы на территории современной провинции Шэньси и представляют собой белые и полированные глиняные изделия с простыми

узорами и скульптурными элементами. В 4-5 вв. было популярно использование фаянса. Тогда изделия прославились за счет использования новых материалов, таких как фарфор. Его получили за счет экспериментов с различными глинами. Китай очень долго держал в секрете рецепт фарфора, а центром его производства был Цзиндэчжэнь, там были найдены такие материалы как полевой шпат и каолин.

Вазы и посуда там имели свои отличительные черты и технологические особенности. Конструирование керамических ваз и посуды отличается своими уникальными признаками и технологическими особенностями, которые возвышают керамику на новую ступень искусства. Непосредственно фарфор становится наиболее популярным по всему миру, особенно в странах Европейского типа.

Западноевропейская керамика

Самым популярным была лепнина - создавался трехмерный декоративный элемент из глиняной массы, который украшал архитектурные сооружения. В период средневековья и ренессанса была частью стиля той эпохи. Она имеет богатую историю, начиная с древнегреческой, римской и кельтской культур.

В течение веков была ценным искусством, используемым как для функциональных, так и декоративных целей. Начали развиваться разные стили и техники и становилась частью традиций. Они выражали игривость и нежность, их утонченные фигуры и изящные узоры придавали интерьерам легкость и изысканность.

Наиболее известным периодом является - Возрождения. В это время в Италии развивались майолика и фаянс - две техники, которые стали популярными по всей Европе. Майолика - это техника росписи фаянса глазурью. Она славится своей яркой и красочной гаммой, а также детальной росписью, в которой могли воплощаться сюжеты из мифологии, истории или природы. Являлась отличным методом декорирования изделий различными

геометрическими или абстрактными узорами. Характеризуется яркими цветами, рисунками и использованием светлого фона, была наиболее популярна в 19 веке.

Важным этапом в развитии было появление фарфора в 18 веке. Фарфор - это высококачественный и прочный материал, который производится путем обжига глины при очень высокой температуре пришедший из Китая.

Известный керамический мастер Джосай Веджвуд, сумел найти новые решения для использования каменной массы и смог открыть собственный завод по производству предметов быта, повседневной утвари и предметов декора. Наиболее запоминающимся примером стали синие вазы, в которых детали из белого рельефа выводились на новый уровень прикладного творчества в стиле классицизм. Он умело сочетал различные элементы декора, создавая уникальные композиции, которые завораживали своей неповторимой красотой и грацией (Приложение А.2.).

С середины 18 века в Европейском мире самым первым появился севрский фарфор, пришел из города Севр, Франция. При создании этого сырья используются самые качественные материалы и технологии, которые передают его неповторимый характер и изысканность. Во время работы над этим материалом у него сформировался свой неповторимый стиль.

Золотыми красками начали декорировать фигурки сделанные с помощью белоснежного фарфора, которые перед этим были расписаны бисквитом. В одном городе Мейсене находилась фабрика, специализирующаяся на производстве фарфора. Этот фарфор известен своей изысканной росписью, которая включает в себя жанровые сцены, сервизы, тарелки, вазы, статуэтки и туалетные принадлежности.

Керамика 19 века является важным периодом в истории развития керамического искусства. В это время мастера-керамисты использовали новые техники и материалы, чтобы создать уникальные и красочные изделия.

Параллельно в этот же период развивался стиль арт-нуво, который представлял собой комбинацию различных материалов и техник, включая керамику. Керамические изделия в данном стиле отличались сочетанием органических форм, цветных эмалей и узоров, вдохновленных природой. Арт-нуво стал особенно популярным в Европе, особенно во Франции, где располагались мастерские таких известных керамистов, как Эмиль Галле и Адольф Бреннер, производили шедевры арт-нуво. Вазы этих творцов характеризуются изысканными формами, переливающимися цветами и богатыми декоративными мотивами (Приложение А.3).

Эта эпоха также характеризуется появлением важного исторического развития, производство делится на индустриальное и массовое. С развитием промышленности стало возможным создавать намного больше керамических изделий за меньшее время и цену, это сделало керамику доступной для широких масс. Помогло с развитием новых стилей и направлений, таких как Викторианская керамика.

Такая керамика была известна своим изяществом и детализацией. Мастера использовали богатый декоративный узор и цветочные мотивы. Эти изделия были популярны для украшения интерьеров в течение всего времени.

В целом, керамика 19 века является значимым периодом в развитии этого искусства. Творцы использовали новые техники и стили, чтобы научиться создавать красивые и уникальные изделия. Многие из этих работ остаются великими произведениями искусства по сей день..

Керамика 20 века

Керамика играла важную роль в искусстве и дизайне в 20-м веке. Это время было отмечено процветанием и развитием различных стилей и направлений.

В начале века, промышленная революция сделала керамическое производство доступным для широких масс, что привело к появлению новых

технологий и материалов. В это время стали появляться фабрики, специализирующиеся именно на производстве керамической продукции.

Одним из известных стилей керамики в 20-м веке был арт-деко. Он украшал здания, мебель и другие предметы интерьера своими яркими геометрическими и абстрактными узорами. Керамические изделия в этом стиле часто имели гладкую поверхность и были изготовлены из качественного и дорогостоящего материала. В 1920-х и 1930-х годах, керамика получила новый импульс в развитии с благодарности стилю модерн, который отличался своей оригинальной формой и узорами. Известные художники, такие как Пабло Пикассо, Марсель Дюшан, Жорж Жу, посвятили себя этому искусству и создали неповторимые керамические работы.

В середине 20-го века, керамика начала играть важную роль в современном искусстве. Новые идеи и экспериментальные техники были заложены в основу появления абстрактного искусства и на всю жизнь изменили представление о керамике. Художники начали использовать необычные материалы, комбинировать разные техники и создавать совершенно новые формы. Особенно славилась китайская и японская керамика в 20-м веке. Они прочно укоренились в мировой культуре и продолжали радовать своей красотой и мастерством. В Японии появилось также искусство декорирования керамики – кинцуги, которое стало популярным и сейчас.

В конце 20-го века, с развитием компьютерных технологий и активным использованием современных материалов, керамика начала претерпевать еще большие изменения. Архитектуры создавали необычные фигуры и орнаменты, а художники использовали керамику в современном искусстве и дизайне. В итоге, керамика 20 века – это одно из самых впечатляющих направлений искусства. Ее влияние и значимость продолжают расти и в настоящее время. Сочетание традиций и современности, новых материалов и необычных форм – все это делает керамику 20 века поистине уникальным искусством.

Декоративная керамика в современном мире

Художественная керамика предлагает широкий спектр творческих возможностей, которые могут быть использованы для воплощения самых сложных идей. В производстве предметов повседневного использования керамика также занимает важное место. Глиняная посуда, украшенная различными узорами и орнаментами, является не только функциональным предметом, но и элементом декора кухни или обеденного стола. Благодаря своей долговечности и устойчивости к температурным изменениям, керамическая посуда пользуется популярностью среди потребителей и является незаменимым аксессуаром в кулинарии и столовой культуре. В интерьерах и парках можно часто встретить керамические вазоны и скульптуры.

Современная керамика показывает художникам, дизайнерам и архитекторам несколько популярных видов, таких как майолика, терракота и шамот. В оформлении интерьеров керамика декорируется в зависимости от таких качеств, как состав продукта, способ формования, сушки и обжига, а особое внимание уделяется техникам росписи и глазурования. Используют инструменты по типу: аэрографа, полива, углубленного рельефа, кистей, рожка, сграффито и прочего.

Неглазурованная керамика, которую часто называю терракотовой очень привлекают зрителей своей естественностью формы, цвета обожженной глины. Такие простые методы использовались еще в древности народными мастерами на протяжении многих поколений, и его по-прежнему успешно применяют для создания рельефов, панно и декоративной скульптуры.

В интерьерах культурных и досуговых заведений зачастую пользуются популярностью вазы с сосудами, чаши и скульптуры из глиняных масс. Творцы применяют их для придания нужного стиля и добавления украшающих элементов. Напольные вазы, керамические кашпо, декоративные блюда, а также светильники на ряду с другими субъектами украшающими

интерьер предлагают потребителю большой выбор для создания законченного образа.

Такие фактуры искусства действуют не только на практическую, но и самую важную - эстетическую функцию. Нередко встречается комбинация керамики с другими натуральными материалами, такими как стекло, камень, металл и дерево. Это приводит к появлению новых составляющих в интерьере. Объемная керамика с металлическими ажурными решетками, а также декоративные перегородки, которые вносят в убранство свои пластические решения и помогают достичь воздушную организацию в среде. Детали из металла придают изделию особую легкость, а дополнительным акцентом заполняющим пространство весомостью и ритмом служат расписные керамические вставки.

Композиция и декоративная керамика

Декоративная композиция - это предмет или группа предметов, организованных в определенном порядке или структуре с целью создания эстетического впечатления или достижения декоративного эффекта и представляет собой уникальное сочетание национальных художественных традиций. Используются в различных областях, таких как дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, искусство и ремесла и т. д. Они могут включать в себя различные элементы, такие как цветы, фигуры, предметы мебели, освещение и т.д., и их расположение и сочетание создают эффект и гармонию. Декоративные композиции часто используются для создания атмосферы, выражения определенного стиля или темы, а также для добавления красоты и интереса в пространство или объект.

Художники старались развиваться в двух направлениях. Либо стремясь воплотить в своих работах объекты и явления окружающего мира, такие как люди, животные и события. Или же их целью являлось создание уникальных форм, которые невозможно найти в природе, они возникают благодаря воображению и фантазии творцов.

Основная идея заключается в том, что миропонимание формирует его уникальный способ представления реального мира. Пластические открытия стали необходимостью в изобразительном искусстве. Здесь применяются определенные композиционно-живописные приемы, а также особое восприятие и понимание мировой сути. Все это придает притягательную силу и своеобразие декоративным картинам.

Одним словом - это художественное произведение, которое передает форму и предметы через изобразительные фигуры, гибкость, яркость и другие художественные имуществва. Важно передать наиболее выраженные признаки предмета, а не случайные, и найти самостоятельный образный итог. Обобщение в декоративной композиции является результатом творческой работы, где выявляются типичные черты. Цвет предметов взаимосвязан с тем как выглядит их форма, а цветовое решение строится на отношениях комплементарного круга.

Мир создания декоративных композиций является одновременно современным и соприкасается с национальными и духовными ценностями общества. В этом заключается их особая уникальность. Примером такого своеобразия является художественная керамическая композиция "Камчатка" от А.В. Малолеткова, состоящая из пяти декоративных форм.

Передаёт основной смысл и характеристики природы Камчатки – прекрасного полуострова в России. На ней изображены живописные пейзажи этого уникального региона.

В центре картины можно заметить величественный вулкан, с открытой воронкой кратера, из которого поднимается клубы дыма. Это символ величия и мощи природных явлений, которые присутствуют в этой местности. Окружает вулкан обширная и красивая природная зелень – высокие деревья и густые леса, которые наполняют пейзаж картины.

На заднем плане можно увидеть залив с прозрачно-голубой водой, она создает контраст с бурными действиями вулкана перед ним. Небо изображено ярким и насыщенным, отражая прекрасную природную атмосферу этого места. Горы, склоны и холмы окаймляют сцену и создают еще больше величественности и грандиозности. Произведение передает неповторимую атмосферу региона и позволяет зрителю проникнуться красотой и мощью природы, которая присутствует на этих землях. Это также может вызвать чувство восторга и восхищения перед непредсказуемостью. Одним из ключевых аспектов в творчестве становится акцент на воспроизведение уникальных предметов, предназначенных для выставок. Эти изделия призваны быть художественным проявлением, где выражены определенные впечатления, заложенные деятелем.

1.2 Семантика цветочного мотива в изобразительном искусстве и керамике

С самых давних пор наши предки отмечали не только целебные свойства природных даров, но и ценили ее красоты, составляя списки цветов и придавая им собственное символическое значение в зависимости от культуры. Растения связывали напрямую с божествами и использовались как религиозный ход в различных обрядах. Фрески Древнего Египта содержали изображения с персонажем, вдыхающего аромат лотоса. Для этого народа данное растение почиталось как священное, его аромат наделял организм божественной силой.

Гербарий в орнаментах оказывал влияние на всех сферах человеческих отношений начиная любовными и заканчивая поэзией о любви и страсти. В античной Греции богиней цветущих садов считалась Афродита в переводе: “фиалка увенчанная”. Греки прошлых столетий пытались отразить сказания мифологии, объяснить красоту времен года и цикличность природы. В их верованиях растения были наделены душой, полагалось что каждая из них является вместилищем мистических существ - дриад или нимф.

Антропоморфные фигуры ярко выражены в "Метаморфозах" Овидия. В сочинениях римского поэта 1 века н.э. содержатся греческие предания о происхождении различных существ: птиц, животных и растений, которые ранее были людьми и перевоплотились по распоряжению богов. Истории из книги о Гиацинте и Нарциссе, превращенных в цветы, известны благодаря распространенности этих цветов. Произведение до сих пор славится среди классической литературы. На протяжении двух тысячелетий было написано большое количество произведений по похожей стилистике.

Одной из самых известных является картина Никола Пуссена "Царство Флоры", где изображены герои в облике прекрасных юношей и девушек, как они были до волшебного превращения. В культах Древней Греции, Рима и Древнего Египта была традиция украшать цветами священные места во время религиозных праздников. Статуи богов украшались венками и гирляндами из цветочных композиций. Греки же кладбища умерших украшали цветами, а ложе новобрачных осыпали лепестками роз и фиалок - символ любви и чистоты.

Изначально Венера-Уrania была символом розы, но со временем она стала ассоциироваться с Пандемос. Роза стала символом роскоши, разврата и оргий. Для первых христиан красный цветок стал символом порока и похоти, став атрибутом падения Римской Империи. Законодательно был провозглашен строгий запрет на использование венков из роз, считалось грехом украшать голову таким украшением. После краха Рима в эпоху раннего христианства цветы как аксессуар и тема для живописи были упразднены, и культура садов начала увядать. Интерес возродился в 8 веке, когда европейцы познакомились с арабской культурой и их символикой цветов. По прошествии времени красота ботаники завоевала сердца святых отцов, которые стали ассоциировать зелень с Девой Марией, Христом и иными святыми. Особенно выделяли пару любимых и почитаемых цветов - розу, выступающую символом пролитой крови мучеников, и лилию - блестящий знак веры как

наивысшего сокровища церквей. Вместе с религиозными отсылками в Средние века европейцы развивали искусство параллельно со светской тематикой. В книгах немецких народов отмечается, что значение райского сада Марии со временем изменилось на сад любви, где процветала плотская страсть и взаимоотношения во всех их проявлениях. Особенно популярным стал "Роман о Розе" Гильем де Лоррисом, где писатель делает из цветов посланника чувств и возвращает розе значение чувственной любви.

Сюжет, главной задумкой которого нужно было передать примету месяца апреля со сборкой растений, появляется в миниатюрах календарей франко-фламандских часовников 15 век и цветы становятся атрибутом этого временного промежутка, а также - весны в позднейших циклах картин на тему "Месяцы" или "Времена года". Один из самых изысканных образов ранней весны запечатлен в миниатюре "Апрель" братьев Лимбурггов в календаре "Роскошного часослова герцога Беррийского", где собирающие букеты дамы в изящных придворных платьях насыщенных оттенков на яркой зелени луга сами подобны редким прекрасным цветам. Язык символов распространило на все сферы жизни, большую роль сыграло в развитие геральдики. Самые известные геральдические цветы - французская лилия и роза Тюдоров.

Рыцарская геральдика заключала в себя изображение бутонов маргариток, символизирующую прекрасную даму. Значение гвоздик у них означало чистоту, доблести и отваги.

В Средней Азии и Татарстане огромное влияние на развитие декоративно-прикладного искусства оказали культуры политеизма и зороастризма, сложившиеся ещё до принятия ислама. Среди идей, порожденных культурой примитивного земледелия, важное место занимает мысль о возможности и необходимости помогать природе в плодоношении магическими средствами. Эта идея породила многие древние культы, в своей основе являвшиеся выражением культа природы. Нередким явлением были зооморфные мотивы в искусстве поволжских булгар. Антропоморфные образы почти полностью

отсутствуют. Изображали лишь языческих божеств: Тенгри и Куар. С появлением мусульман зооморфы постепенно исчезают к концу домонгольского периода и заменяются растительными и геометрическими узорами.

На этой волне огромный интерес представляет весенний праздник тюльпана или мака как древний культ, который существовал ещё до прихода ислама. Именно эти растения носили в себе символ воскресающей зелени. Он отражал не только культ природы, присутствовавший у этих народов, но и развившийся в земледельческой цивилизации умирающих и воскресающих божеств растительности. Исследовательница Е. М. Пещерева открыла для науки праздник «красного цветка» тюльпана в Исфаре.

Натюрморт – жанр живописи или фотографии, изображающий композицию из предметов, фруктов, овощей и конечно, цветов. Растительные композиции одни из самых популярных и узнаваемых элементов в натюрмортах всех времен. Такая деталь не только добавляет красок и жизни в композицию, но и символизирует природу, красоту и может передать эмоциональные состояния.

В античности керамике цветочный мотив был широко использован на различных видах посуды, таких как амфоры, вазы, пиалы и т.д. Цветочки часто изображались вместе с листьями и стеблями, рисуя нежную и грациозную композицию. Самым известным примером использования цветочного мотива является фигурка Франсуа, созданная в 6 веке до н.э. Ее уникальность заключается в том, что на ней изображены различные виды зелени, таких как зонтичник и мириам. Такое творчество является ярким примером того, как цветочный ритм использовался для создания изысканного и прекрасного искусства.

Один из основных смыслов значений такого узора в античности был связан с роскошью, красотой и изящностью и богатством. Цветы тогда очень часто использовали для того, чтобы украсить архитектурные элементы, одежду, посуду. Это служило выражением достатка и отличного вкуса у человека.

Некоторые цветы, такие как роза и лотос, связывали по смыслу с богинями любви, такими как Афродита и Венера. Они считались символом красоты и страсти в общественной культуре. Еще они отражали сезоны и времена года, а также цикличность природы. Вот сирень означала приход весны и возрождение, а гранатовое дерево - осень с урожаем. Кроме того, прелести ботаники могли быть использованы для выражения эмоционального состояния. Ромашка с ландышами несли в себе мотивы нежности и юности, а орхидея - элегантность, изысканность.

В целом можно отметить что использование такого творческого метода в искусстве античности отражало уважение к природе, красоту и хрупкость человеческой жизни. Так хотели передать эстетику и философские идеи, а также создать эмоциональную атмосферу в произведениях искусства.

В средневековом натюрморте цветы были представлены в виде букетов со скрытым смыслом, аллегорических картин и иконостасов. В Ренессансе, например, известные художники, такие как Караваджо и Рафаэль, использовали цветочный мотив, чтобы отразить природные красоты и порядок в своих полотнах. Растительный мотив в картинах и керамике средневековья, ренессанса имел глубокую символическую значимость. Он часто использовался для передачи различных идей и концепций.

Цветы могли служить атрибутикой святых и их добродетелей. Роза часто в любой культуре как было уже сказано ранее ассоциировалась с девой Марией, а лилия - с девственностью и чистотой Христа. Ботанику также использовали для создания цветочных гирлянд и венков, которые символизировали торжество добра над злом.

Нередко, цветы в средневековых и ренессансных произведениях были использованы для передачи эфемерности жизни и преходящей природы мира. Нежные и красочные растения часто изображались рядом с портретами людей, чтобы подчеркнуть их уязвимость к смерти.

В целом, цветочные композиции в картинах и керамике средних веков имели важное значение, как для религиозных идей, так и для украшения и символики. Он послужил для создания красивых и эстетически привлекательных произведений и одновременно передавал глубокие философские и моральные понятия.

В эпоху барокко натуральные натюрморты стали особенно популярными. Наиболее выдающимся художником этого времени была Рейнс, который создал множество прекрасных натюрмортов с цветами. Во время классицизма их стали делать более строгими и симметричными, отражая новый стиль идеальной гармонии.

Барокко со своим стилем активно использовал растения для создания наглядных и обильных композиционных решений, полных динамического движения. Цветы часто изображались в различных стадиях цветения, что символизировало преходящую красоту и жизненную цикличность. Особое внимание уделялось деталям и технической части, чтобы передать богатство и роскошь ароматов.

В импрессионистической живописи искусство достигло новых высот. Художники такие, как Моне и Ренуар, использовали яркие и насыщенные цвета, чтобы передать красоту и эфемерность зелени. В современном искусстве такой декоративный элемент продолжает быть актуальным, будь то в живописи, фотографии или скульптуре. Он используется для передачи эмоций, настроений и социальных посланий.

В импрессионизме часто использовались для передачи прекрасного и радостного аспекта жизни. Цветы могут иметь смыслы женственности, нежности, любви, надежды и эмоциональное наполнение. Создавать атмосферу весны и умиротворения, воспроизводя красоту цветущей природы и ее преходящий натуральный характер.

В современном искусстве, семантика букетов может быть более абстрактной и реальной. Начиная от эмоционального и заканчивая политическим или социальным подтекстом. Цветы могут быть символом силы, роста и возобновления, а также отражать равновесие природы. В некоторых случаях, использование растительных мотивов может быть просто декоративным и служить для создания красивого и гармоничного образа.

Значения цветов и предметов в натюрмортной композиции:

В восточной культуре лотос часто ассоциируется с истинной красотой, которая способна проявиться даже из самых грязных мест. Поэтому этот цветок считается священным в ряде азиатских культур и имеет особое место в их традициях. Кошки исторически стали означать хитрость и подозрительность и еще шли в значении с запретной любовью. В течение веков кошек рассматривали как загадочных, прекрасных и экзотических животных.

Мыльные пузыри часто ассоциируются с краткостью жизни и неожиданностью ее окончания. Фраза “Homo bulla” - “Человек - это мыльный пузырь”.

В натюрморте лимон может символизировать внешнюю привлекательность, скрытую за “горечью” или двойным значением.

Тюльпаны означают расточительство (из-за столь высокой затрат на их выращивание) как бессмысленное времяпровождение.

Мак - это цветок, из которого делают опиум; он символизирует смертный грех и лень.

Изображение мыши может представлять дьявольский обжорственный характер, разрушающий основу жизни.

Зажженная свеча символизирует свет, правду и знание; потухшая свеча олицетворяет утрату и смерть.

Череп на натюрморте напоминает о неизбежности кончины, символизируя скоротечность человеческого бытия.

Гиацинт, как символ траура, а сочетание его с розой и гвоздикой олицетворяет любовь и жизнь, представляя вечный круговорот жизни и смерти. На натюрмортах изображения ящериц и насекомых, таких как мухи и стрекозы, несут отрицательное значение, символизируя зло (дьявола), а сочетание с бабочкой передает борьбу добра со злом. Зеркальные поверхности и серебряные предметы создают эффект нереальности вокруг объектов и комнаты. Колоски могут ассоциироваться с хлебом, что символизирует плоть Христа.

Пионы олицетворяют быстротечность жизни, яркой, красочной, но короткой, быстро увядающей. В натюрморте увядшие цветы напоминают нам о том, что жизнь, материальные ценности и красота - все это хрупкие вещи. Роза, самый известный и противоречивый цветок из всех изображенных на картинах. В более поздние времена роза стала символом искушения, граничащего с пороком, особенно если виднеются признаки начавшегося увядания. Подсолнух символизирует преданность, радость, солнечность, плодородие и дружбу.

Одним из самых выразительных и любимых рождественских символов является падуб (остролист). На иконах и религиозных картинах падуб может символизировать страсти Господни. Острые листья ассоциируются с шипами тернового венца, а ягоды - с каплями крови.

Фиалки - символ скромной благочестивой жизни, мудрость и благородство, магия и тайна.

Лилия - чистота, символ Богородицы. Она также ассоциируется с богиней мастерства, элегантности и красоты. В христианском искусстве, лилия ассоциируется с Богородицей и Марией. В древнегреческой мифологии, лилия

часто ассоциировалась с богиней Герой и смертью. В японской культуре, лилия символизирует чистоту, простоту и благословение.

Цветок анемона на картине мог значить помощь в болезни.

Цветочная орнаментика в искусстве керамики

Растительные узоры представляют собой настоящее богатство и источник вдохновения для художественного и прикладного искусства. С древних времен растения привлекали внимание мастеров различных эпох, ставя перед ними вызов создания уникальных произведений, которые отражают красоту и разнообразие растительного мира [19]. В ходе своего творчества эти художники и ремесленники открыли новые и необычные способы изображения растительных мотивов, раскрывая всю их потенциальную эстетическую силу.

Использование зелени в декоративном творчестве добавило визуальный интерес и глубину создаваемым произведениям. Цветы, листья, плоды и стебли становятся ключевыми элементами в орнаментах, живописи, узорах и стилизованных формах, придавая им естественную элегантность. Благодаря использованию разнообразных техник как выжигание, инкрустация или флористика обретают новые формы, текстуры и объем, оживляя пространство произведений. Такое частое использование узоров свидетельствует о тесной связи человека с природой его стремлении передать ее красоту через созданные произведения.

Помимо эстетического значения подобная форма выражения также может нести глубокий смысл, связанный с жизнью, радостью или гармонией. Растение изображенное на работе или в скульптуре может быть не только объектом декорации, но также означать жизненное равновесие. Флористические композиции по-своему содержат в себе творческую силу природы. Разглядывая такие вещи человек видит богатство форм элементов окружающей его природной вселенной.

Он понимает, что красота возникает из чувства прекрасного и желания украшать мир вокруг себя, чтобы быть ближе к природе. На стенах древних пещер часто можно увидеть изображения, которые означали стремление наших предков сохранить красоту.

Человек стремится выразить свою эстетическую потребность через творчество.

Они не только придают разнообразие визуальному облику, но и передают эстетическую силу и символическое значение мира растений. Использование таких мотивов открывает широкие возможности для художников и мастеров в создании настоящих произведений искусства, где выражены красота, гармония и живая связь с природой.

Проверенные временем, узнаваемые, популярные и характерные для русского народа были узоры - хохломы и гжели (Приложение А.4 - А.5). Подобный вид искусства кажется наиболее подходящим для сложных картин.

Хохлома — это декоративная роспись деревянной мебели или посуды золотистыми, зелеными и красными красками на черном фоне. Существует два основных типа росписи: «верховая» — красным и чёрным на золотистом фоне; «под фон» — золотистый силуэтный рисунок на цветном фоне. Этот русский народный художественный промысел возник во второй половине XVII века в деревнях, расположенных на левом берегу Волги [18]. Готовые изделия везли для продажи в крупное торговое село Хохлома Нижегородской губернии, отчего роспись и получила своё название. В наши дни хохломская роспись развивается в двух центрах: городе Семёнове и деревне Семино Ковернинского района.¹

Растительные композиции на керамических изделиях часто имеют связь с природой и силу, плодородие и жизненную энергию. Они также служат

¹ Большой академический словарь русского языка / Под ред. К. С. Горбачевича. СПб., 2004.

средством коммуникации между людьми и природой. Растения, изображенные на глине, могут быть связаны с мифологией, религиозными представлениями или являться аллюзией на богатство и процветание.

Исследование также показало, что семантика в таких массах с цветочным ритмом может иметь не только национальные аспекты, но и индивидуальные. Каждое изображение на обожженном материале может иметь свою уникальную интерпретацию, зависящую от автора или потребителя. Это подчеркивает важность контекста и культурного контекста для понимания символического значения керамики с растительным мотивом.

В общем и целом изделия с таким дизайном являются одной из самых богатых и многослойных форм искусства. Они не только отражали красоту и мастерство, но и могли передать с легкостью глубокий символический смысл, который связан с людскими ценностями, верованиями и мнением о природе. Дальнейшие исследования в данной области могут пролить новый свет на значимость и роль в культуре и искусстве такой декоративной посуды.

Исходя из всего вышесказанного, такие методы играют ключевую роль в создании уникальных и привлекательных произведений декоративно-прикладного искусства. Они не только придают разнообразие визуальности, но также наделяют эстетической силой мира природы. Использование таких способов изготовления открывает безграничные возможности для художников и ремесленников для настоящих произведений искусства, которые выражают красоту, гармонию.

Цветочные узоры, будучи одним из древнейших и наиболее распространенных в изобразительном искусстве, обладает богатой и многогранной семантикой. Его значение выходит далеко за рамки простой декоративности, наполняясь глубокими символическими смыслами, меняющимися в зависимости от эпохи, культуры и контекста произведения.

Несмотря на кажущуюся простоту, является сложным и многогранным символом, позволяющим художникам передавать широкий спектр идей и эмоций — от радости жизни до размышлений о смерти. Изучение смыслов обогащает восприятие произведений искусства, позволяя глубже понять замысел художника и открыть новые грани смысла в изображении цветов.

1.3 История барельефа как вида искусства

Использовать барельеф в различных странах в древности было популярным движением, оно отображало их культуру, историю и религию. Этот вид скульптуры был широко распространен и использовался для украшения архитектурных сооружений, памятников и декоративных изделий.

В процессе своего развития искусство постоянно стремилось к осмыслению пространства и формы. Одним из ярких примеров такого поиска является эволюция рельефа – от полностью объёмных скульптур к практически плоским барельефам. Данный процесс отражает не только изменения художественного языка, но и трансформацию восприятия человеком окружающего мира. Ранние формы скульптуры представляли собой трехмерные фигуры, ясно отделенные от фона. Они выполняли ритуальные функции, символизируя связь со священным, власть и могущество. С развитием архитектуры возникла потребность в декорировании стен, что привело к появлению - скульптурного изображения, частично выступающего над плоскостью. Рельеф позволил гармонично интегрировать объёмные формы в архитектурную среду, сохранив при этом иллюзию трехмерности.

Наибольшего расцвета, а именно барельеф как наиболее плоская его форма, достигает в искусстве Древнего Египта, Месопотамии и античной Греции. Здесь он становится ключевым инструментом повествования, иллюстрируя мифы, исторические события, а также сцены повседневной жизни. Он предоставил художникам новые выразительные возможности: игра

света и тени обогатила композицию, появились динамика и иллюзия перспектив. В поздней античности и средневековье получили развитие горельеф (высокий рельеф) и контррельеф (углубленный рельеф). Эти техники ещё больше размыли границы между скульптурой и живописью, предвосхищая переход к графическим и живописным формам. (Приложение А.6) С развитием живописи барельеф постепенно утрачивает свою доминирующую роль. Однако он не исчезает окончательно, продолжая существовать как самостоятельный вид искусства и вдохновляя художников на новые эксперименты с формой и пространством.

Барельеф создавал впечатление приподнятости изображения над поверхностью камня, добавляя выразительности и глубины.

Горельефы - представляющие собой высокий рельеф, были использованы для дополнительного выделения элементов и создания трехмерности. Представьте себе танец камня и тени, где скульптурные формы стремятся вырваться из плоскости, но остаются плененными ею. Искусство, где грань между трехмерностью и плоскостью практически стирается. Его фигуры, словно застывшие в движении, обладают такой выразительностью, что, кажется, вот-вот оживут. Игра света и тени, подчеркивающая каждую выпуклость и изгиб, превращает камень в живую историю, полную драматизма и эмоций. Горельеф – это не просто украшение, это летопись человечества, запечатленная в камне. От величественных храмов Древнего мира до смелых экспериментов современности – он продолжает вдохновлять художников и зрителей, раскрывая безграничные возможности искусства рельефа.

Контррельеф, как вид углубленного рельефа, давал возможность создания "негатива" барельефа и уникального визуального эффекта. Вместе они формировали разнообразие видов рельефа, раскрывая глубину мастерства и технических умений художников в разных культурах. Загадочный и парадоксальный вид рельефа, где привычное представление об объёме и

пространстве переворачивается с ног на голову. Вместо того чтобы выступать из плоскости, фигуры контррельефа словно утоплены в неё, создавая впечатление негатива, отпечатка в камне. Игра света и тени в контррельефе приобретает совершенно иной характер. Вместо того чтобы подчеркивать объём, тени здесь, наоборот, словно заполняют углубления, создавая иллюзию глубины и объема. Этот эффект делает контррельеф похожим на таинственные пещерные рисунки или древние письмена, скрывающие в себе тайный смысл. Контррельеф редко используется как самостоятельный вид искусства. Чаще всего он встречается в качестве декоративного элемента, добавляя изюминку и загадочность к архитектурным деталям, украшениям, мебели. Он словно бросает вызов привычному восприятию, заставляя зрителя задуматься о природе пространства и объёма. Является не просто техникой, это своеобразная философия, которая призывает нас взглянуть на мир по-новому, увидеть красоту в неожиданных формах и оттенках.

Койланоглиф, также известный как углубленный, - это форма углубленного рельефа, где контур режется на плоскости. Он был широко использован в архитектуре Древнего Египта, древневосточной и античной глиптике.² Барельеф, наоборот, представляет собой выпуклое скульптурное изображение, обычно изображающее события, такие как военные победы, эпизоды из жизни богов или простых людей, исторические события или бытовую информацию. В койланоглифе изображения создаются не путем вырезания рельефа, а наоборот, путем удаления фона вокруг фигур. Получается, что сами фигуры остаются на уровне исходной поверхности камня, а фон уходит вглубь, образуя своеобразный негатив. Эта техника позволяет создавать изображения с удивительной детальностью и тонкостью. Игра света и тени придает койланоглифам особую выразительность, подчеркивая каждую линию, каждую деталь. Койланоглиф не так широко известен, как горельеф или барельеф, но он не менее выразителен и

² Большой академический словарь русского языка / Под ред. К. С. Горбачевича. СПб., 2004.

художественно ценен. Эта техника требует от мастера высочайшего мастерства и терпения, ведь каждый неверный удар резца может нанести непоправимый ущерб изображению. Это могли быть истории о преследованиях и разделке добытой дичи для питания, моменты из жизни семьи, свадебные торжества, игры детей. В дальнейшем, искусство рельефных изображений развивалось, становясь своего рода живой скульптурной энциклопедией. Рельефы этой "каменной книги" раскрывают информацию о культуре, традициях и обрядах древних цивилизаций. Применение барельефов встречается в самых ранних проявлениях искусства практически повсеместно на Востоке: в Индии, Ассирии, Персии, где они иногда достигали огромных размеров, в Египте, в древней Америке, в Греции и Риме, в европейском искусстве Средних веков. Историки знают и более необычные виды барельефов, такие как ворота Иштар из Древнего Вавилона.

Скульптуры животных на них были созданы из формованных кирпичей. Египетские и римские барельефы, произведенные из штукатурки, часто не сохранились до наших дней. В европейской культуре наиболее известные барельефы были изготовлены из дерева и использовались в алтарях церквей. Однако наиболее распространены барельефы в технике создания буддийских памятников в Индии и Юго-Восточной Азии. В храмах в пещерах Аджанты и Эллары вырезаны величественные изображения богов из цельных кусков камня. Храм Боробудур на Центральной Яве (Индонезия) содержит почти полторы тысячи барельефов, рассказывающих о рождении Будды. На этом же острове находится храм Прамбанан с барельефами, иллюстрирующими сюжеты из индуистской поэмы Рамаяна.

Барельефы древнего Египта освещают жизнь фараонов и божеств через изображения. В искусстве использовались два вида рельефов - с фоном вокруг фигур (барельеф) и с углубленным контуром (рельеф en creux). Мастера подчинялись системе правил, сочетая фрагменты изображений в разных ракурсах. Этот подход придавал фигурам особый пластический характер,

передавал движение. Минимальное изменение поз и движения фигур на многофигурных композициях создавало атмосферу спокойствия и последовательности. Такой стиль естественно сочетался со стенами, подчеркивая их плоскость и гладкость.

Этот барельеф, занимая промежуточное положение между скульптурой и живописью, свидетельствует о непрерывной эволюции художественного мышления. Он позволяет нам проследить, как человек учился переносить трёхмерный мир на плоскость, создавая иллюзию объёма с помощью линии, света и тени. Это был момент в развитии искусства, когда архитектура, скульптура и живопись соединились, чтобы создать уникальное пространство и формы. Эпоха расцвета искусства Древнего Египта, период Нового царства, стала временем изменения эстетических предпочтений. Статичные изображения уступили место более лирическому стилю, выражающему утонченность, изящество и свободу выражения, где фигуры изображались в разнообразных позах, добавляя пространственную глубину.

ГЛАВА 2. Особенности изготовления панно с элементами керамики

2.1 Основная идея проекта и поиск образа керамического панно

«Подношение Флоре»

Во второй главе будет рассмотрен процесс создания панно в технике совмещения керамики и живописи. Это - попытка выйти за рамки привычного восприятия керамического ремесла как исключительно утилитарного или декоративно-прикладного искусства. Здесь она выступает в качестве многогранной композиции, вступая в диалог с живописью и создавая уникальный художественный эффект.

Глава также затронет вопросы композиции, цветовой гармонии и символизма в контексте создания декоративного панно. Мы увидим, как керамические элементы могут стать не просто украшением, но и

неотъемлемой частью живописного полотна, создавая новые смысловые акценты и расширяя границы восприятия.

Создание данной выпускной квалифицированной работы было вдохновлено захватывающим и уникальным миром цветов. Для реализации в материале была выбрана декоративная техника совмещения материалов. Такой способ был выбран на основе опыта работы над курсовой работой по совмещению материалов. Данный проект посвящен созданию декоративного керамического панно "Подношение Флоре", которое представляет собой синтез живописи и керамики, вдохновленный эстетикой Уильяма Морриса. Это создает игру текстур, объемов и цветовых сочетаний, придавая произведению особую глубину и выразительность. Именно так можно получить диалог между материалами, где каждый из них играет свою роль.

Основная идея проекта заключается в гармоничном соединении живописного полотна, выполненного в масляной технике в стилистике Уильяма Морриса, с объемными керамическими элементами, выполненными в технике барельефа и изображающими цветы. Живописное полотно, стилизованное под известного художника эпохи модерн, служит основой композиции, создавая фон и атмосферу для керамических цветов. Вдохновляясь принципами Движения искусств и ремёсел, живопись характеризуется плоскостностью, орнаментальностью, использованием природных мотивов и натуральной цветовой палитры.

Керамические барельефы выступают в роли ярких акцентов, выходящих за пределы живописной плоскости и придающих панно объемность и фактурность. Цветочные мотивы барельефов перекликаются с флориальными узорами на живописном полотне, создавая единый гармоничный образ.

Название панно "Подношение Флоре" отсылает к римской богине цветения, весны и плодородия - Флоре. В контексте проекта панно символизирует преклонение перед красотой и изобилием природы, гармонию

человека и окружающего мира. Образность панно строится на следующих принципах: Слияние живописи и керамики, соединение двух различных художественных материалов создает уникальный визуальный эффект, обогащая композицию фактурой и объемом. Стилизация под Уильяма Морриса, использование принципов движения искусств и ремёсел привносит в панно атмосферу романтизма, ностальгии и любви к природе. Использование цветочных мотивов как символ красоты, жизни и плодородия, подчеркивают основную идею панно - "Подношение Флоре".

Основными художественными задачами проекта являются - создание гармоничного синтеза живописи и керамики в единой художественной композиции. Разработка оригинального художественного образа, вдохновленного эстетикой Уильяма Морриса и символизмом богини Флоры. Использование разнообразных художественных приемов и материалов для создания выразительного и эстетически привлекательного панно.

В целом, проект "Подношение Флоре" представляет собой оригинальное художественное решение, которое объединяет традиционные материалы и техники с современным видением и эстетикой. Исследует новые возможности в искусстве, экспериментируя с сочетанием материалов и техник. Произведение несет в себе декоративную функцию.

Главная идея проекта - воспевание красоты и изобилия природы, гармонии человека и окружающего мира. Выбор цветочной тематики и обращение к образу римской богини Флоры подчеркивают эту идею, наполняя панно глубоким смыслом. Соединение двух разнородных материалов — живописи и керамики — привносит в композицию особую фактуру, объем и динамику. Плоскостные орнаменты живописного полотна гармонично сочетаются с выступающими барельефными цветами, создавая эффект многослойности и визуальной глубины. В целом, проект "Подношение Флоре" представляет собой не только декоративное панно, но и самостоятельное произведение искусства, способное украсить интерьер и придать ему индивидуальность.

Проект демонстрирует возможности синтеза различных видов искусства и открывает новые горизонты для художественного самовыражения.

Красоту цветов подмечали очень многие художники. Вдохновляясь за основу были взяты различные эпохи и художники, но самые популярные цветочные натюрморты писали художники северной эпохи. Голландия XVII века стала настоящей родиной натюрморта, породив множество талантливых художников, специализирующихся в этом жанре. Вот некоторые из наиболее известных имён и их работ: Абрахам ван Бейерен (1620-21-1690):

"Натюрморт с фруктами и цветами" Ян Давидс де Хем (1606-1684):
"Натюрморт с цветами и фруктами" Рашель Рюйш (1682-1749): "Букет цветов в вазе" "Натюрморт с фруктами и цветами" "Ваза с цветами".

Голландские цветочные натюрморты поражают изобилием цветов. Здесь можно встретить как знакомые всем розы, тюльпаны, ирисы, так и экзотические виды, привезенные из дальних стран. Каждый цветок в натюрморте несёт определённое значение. Например, роза символизирует любовь и красоту, лилия - чистоту и непорочность, мак - бренность жизни, а тюльпан - богатство и процветание. Мастера натюрморта тщательно продумывали расположение цветов в вазе, создавая гармоничные и динамичные композиции. Помимо красоты, цветочные натюрморты часто содержали скрытые послания. Например, увядающие цветы могли напоминать о бренности жизни, а насекомые - о быстротечности времени.

В голландских натюрмортах чаще всего можно заметить отличающую черту - это контрастность. Она присутствовала как в самих постановках между фоном и центром композиции, умелой игрой между светом и тенью, а также в сочетании цветов друг с другом в самом букете. Такие характерные элементы помогали придать особую выразительность, глубину и неповторимость произведению, делая его запоминающимся для зрителя.

На основе полученных данным было решено создать собственный натюрморт, который в дальнейшем послужил бы вдохновением для создания эскиза.

Флора в римской мифологии и искусстве.

Образ Флоры, римской богини цветения, весны и плодородия, служил источником вдохновения для художников на протяжении веков. В римской мифологии Флора ассоциировалась с расцветом природы, изобилием и жизненной силой. Её изображали юной и прекрасной девушкой, окруженной цветами и плодами, олицетворяющей вечное обновление и красоту мира.

В искусстве античности Флора часто становилась центральным персонажем скульптур, фресок и мозаик, украшавших храмы, виллы и общественные пространства [20]. Художники стремились передать ее грацию, нежность и божественную силу, используя изящные линии, плавные формы и яркие краски.

Флора как символ для проекта "Подношение Флоре".

Выбор Флоры в качестве вдохновляющего образа для проекта "Подношение Флоре" не случаен. Символика богини: Флора олицетворяет собой ключевые идеи проекта: Красоту и изобилие природы: Как богиня цветения, Флора воплощает величие и разнообразие растительного мира. Гармонию человека и природы: Флора символизирует тесную связь человека с окружающей средой и его зависимость от ее даров. Цикличность жизни и возрождение: Флора как богиня весны является символом вечного обновления, цикличности жизни и победы жизни над смертью [20]. Связь с материалами: Образ Флоры органично вписывается в концепцию проекта, где керамика и живопись соединяются для создания художественного образа. Керамика, как материал, рожденный из земли, ассоциируется с плодородием и природой, которыми управляет Флора. Живопись, используя цветочные мотивы и природные цвета, также отсылает к образу богини цветения.

В проекте "Подношение Флоре" образ богини получает современное звучание благодаря стилистике Уильяма Морриса и использованию керамических барельефов. Сочетание плоскостных орнаментов и объемных цветочных элементов создает уникальный визуальный эффект, отражающий многогранность и красоту природы.

Таким образом, образ Флоры, переосмысленный в контексте современного искусства, становится ключевым элементом художественной концепции панно "Подношение Флоре", наполняя его глубоким смыслом и эстетической ценностью.

Сам эскиз было необходимо стилизовать чтобы детали произведения гармонично смотрелись между собой, на этом этапе вдохновением как было написано выше послужили художники эпохи модерн. Их стиль показался наиболее подходящим для реализации задуманной идеи. Вдохновителями послужили такие художники как: Эдвард Берн-Джонс, Уолтер Крэйн, Уильям Моррис, Альфонс Муха, Густав Климт, Михаил Врубель.

Модерн, как художественное течение конца XIX - начала XX века, привнес новые веяния и в изображение цветов. Художники отходили от реалистичного изображения, отдавая предпочтение стилизации, декоративности и символизму.

Формы цветов упрощаются, линии становятся плавными и извилистыми, подобно растительным орнаментам. Акцент делается на красоте линий, цветовых сочетаний, ритме и узорах. Цветы наделяются особым значением, часто связанным с чувствами, эмоциями или идеями. Плоскостность, декоративность, условность изображения, характерные для японской гравюры, оказали заметное влияние на модерн. Мотивы цветов часто использовались в дизайне, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, создавая единый стиль эпохи.

Густав Климт: Его картины отличаются декоративностью, символизмом и использованием золота. Цветы в его работах становятся частью орнамента, украшая одежды, фоны, рамки.

Альфонс Муха: Его плакаты и панно с изображением женщин, окруженных цветами, стали одним из символов модерна.

Михаил Врубель: Его панно "Принцесса Грёза" и другие работы с цветочными мотивами отличаются символизмом, экспрессивностью и яркой цветовой гаммой.

Уильям Моррис Главный акцент делается на узорах, ритме, повторяющихся элементах. Картины Морриса напоминают текстильные изделия или обои, которые он также создавал. Растительные мотивы - цветы, листья, ветви - являются основной темой его живописи. Он тщательно изучал ботанику и стремился передать красоту и совершенство природных форм. Уильям Моррис был не просто художником, а многогранной личностью: дизайнером текстиля, обоев, мебели, писателем, поэтом и общественным деятелем. Живопись была лишь одной из граней его творческой природы.

Вдохновение Средневековьем: Моррис был очарован искусством и ремеслами средневековой Европы. Его работы плоскостностью, декоративностью, использованием природных мотивов и отсутствием реалистичной перспективы, что было характерно для средневековой живописи. В живописи Морриса господствуют природные мотивы: цветы, птицы, деревья, листья. Он видел в природе источник красоты и гармонии, которые стремился перенести в свои работы. Моррис был противником массового производства и отстаивал ценность ручной работы. Он сам владел мастерскими, где создавал свои произведения и обучал ремесленников.

Живопись Морриса неразрывно связана с его работами в области дизайна интерьеров. Он создавал целостные интерьерные решения, где живопись, текстиль, обои и мебель гармонично сочетались друг с другом. Моррис верил,

что красивое искусство должно быть доступно всем. Он стремился создавать недорогие и качественные предметы быта, чтобы привнести красоту в жизнь простых людей. Творчество Уильяма Морриса оказало огромное влияние на развитие дизайна и декоративно-прикладного искусства. Его идеи о красоте, функциональности и доступности искусства актуальны и по сей день.

После изучения информации и собранных аналогов для дальнейшей работы была разработана в графике и материале дизайнерская картина. Первым и важным шагом по созданию эскиза была покупка букета, который послужил бы основой будущего голландского натюрморта и вдохновением для будущего эскиза. Создавая композицию были соблюдены правила художников золотой эпохи. Контраст букета был создан за счет семантики растений и цветовой гаммы. Были выбраны розы и лилии, которые в своем значении являются друг другу синонимами именно из них я составляла свою цветочную композицию. Центром являлась роза, так как она обладает изысканной красотой и яркой цветовой гаммой, а размер бутона позволяет сделать композицию как нежной и романтической, так и торжественной, величественной. Лилия изысканный, нежный и элегантный цветок, а вместе с розой является классическим сочетанием во флористике. Палитры этих растений прекрасно дополняют друг друга, создавая разнообразие цветов. Вместе они дополняют значение друг друга, символизируя страсть и чистоту.

Следующим шагом было создание фотографии, для этого был подобран темный фон, который еще лучше подчеркнул красоту и детализацию цветов. Наиболее подходящим в фотографии является естественный свет, падающий из окна. Игра света и тени позволила создать объем и глубину. Использую профессиональную камеру с хорошим разрешением, были запечатлены все детали натюрморта.

Таким образом были созданы фото, послужившие основой будущего эскиза. Именно это стало первым шагом для дальнейшей разработки панно.

Отталкиваясь от этих фото было необходимо отрисовать несколько стилизованных эскизов. Стил модерн с его плавными линиями и растительным орнаментом, с акцентом на декоративность, является наиболее подходящим, для дальнейшего совмещения живописной части и керамики. Органические формы модерна идеально сочетаются с пластичностью глины. Что позволяет создать изящную и выразительную композицию. Керамические элементы, такие как изразцы, плитка, рельеф, барельеф прекрасно подходят для создания сложных и выразительных узоров [17]. Символизм - важная часть модерна. Поэтому керамические лилии были изображены на эскизе геральдическими, чтобы передать главную семантику этого цветка - благородство, чистоту и непорочность. Роза по-прежнему оставалась центром композиции и изображалась более детализированной, для сохранения контраста композиции и притягивая к себе внимание зрителя. Стебли цветов делались идентичными друг другу, создавали в композиции необходимую симметрию, которая сочеталась с такой же симметричной живописной частью. Такой эффект в композиции помогает создавать ощущение гармонии, порядка и уравновешенности, что отражает философию Движения искусств и ремесел, сторонником которого он являлся.

В завершении можно сказать что живописный стил модерна и керамики-идеальный симбиоз для создания панно, украшающее помещение и выражающие вашу индивидуальность.

Особенности композиции симметричных работ:

Зеркальная симметрия: Чаще всего Моррис использовал зеркальную симметрию, где левая и правая части композиции являются зеркальным отражением друг друга относительно центральной оси.

Центральный элемент: В центре композиции часто располагался главный элемент, привлекающий внимание зрителя: фигура, цветок, орнамент. Он служил точкой отсчета для построения симметричной композиции.

Ритмичность: Повторяющиеся элементы (цветы, листья, узоры) создавали ритм и динамику в композиции, не нарушая при этом ее симметрию.

Плоскостность: Моррис отказывался от реалистичной перспективы в пользу плоскостного изображения. Это позволяло ему сосредоточиться на декоративных качествах композиции и создать эффект орнаментальности.

Природные мотивы: В симметричных композициях Морриса преобладают природные мотивы: цветы, листья, деревья, птицы. Они служат основой для создания орнаментальных узоров, которые повторяются зеркально в обеих частях композиции.

Основы построения симметричных композиций:

1. **Определение центральной оси:** Первым шагом являлось определение центральной оси, которая делит композицию на две зеркальные части.
2. **Выбор центрального элемента:** Затем выбирался главный элемент, который размещался в центре композиции.
3. **Зеркальное расположение элементов:** Остальные элементы композиции располагались симметрично относительно центральной оси и центрального элемента.
4. **Создание ритма:** Повторяющиеся элементы и узоры использовались для создания ритма и динамики в композиции.
5. **Баланс:** необходимо тщательно следить за балансом композиции, чтобы обе ее части были равномерны и гармоничны.

Симметричные композиции Уильяма Морриса послужили основой для дипломного проекта, они являются ярким примером его стиля, который характеризуется гармонией, порядком и красотой природных форм. Они продолжают вдохновлять художников и дизайнеров по сей день.

Вдохновение также было на основе творчества Уильяма Морриса. Он был

мастером цвета. Его палитра, вдохновленная природой и средневековым искусством, отличалась глубиной, насыщенностью и гармонией. Он не просто использовал цвета, а тщательно подбирал их, чтобы передать настроение, подчеркнуть фактуру и создать целостное впечатление.

Вот некоторые принципы, которыми руководствовался Моррис при выборе цветовой гаммы:

Наблюдение за природой: Моррис черпал вдохновение в природе, изучая оттенки цветов, листьев, деревьев. Он умело переносил природные сочетания в свои работы, создавая гармоничные и естественные цветовые схемы.

Историческая достоверность: Изучая средневековую живопись и текстиль, Уильям заимствовал цветовые решения, характерные для той эпохи. Он использовал насыщенные, глубокие цвета: синие, зеленые, красные, золотые, которые придавали его работам исторический колорит.

Контраст и нюанс: художник мастерски играл на контрастах, сочетая светлые и темные тона, теплые и холодные оттенки. Он также использовал нюансы, создавая плавные переходы между близкими по тону цветами.

Символизм цвета: модернист придавал цветам символическое значение. Например, зеленый цвет ассоциировался с природой и возрождением, синий – с небом и духовностью, красный – с жизненной силой и страстью.

Гармония цветовых сочетаний: Главным принципом Морриса была гармония. Он стремился к тому, чтобы все цвета в его композициях дополняли друг друга, создавая целостное и приятное для глаза впечатление. Влияние материалов: Цветовая палитра Морриса была тесно связана с материалами, которые он использовал: натуральные красители для текстиля, цветные стекла для витражей, пигменты для живописи. Он учитывал особенности каждого материала, чтобы добиться максимальной выразительности цвета.

Уильям Моррис не просто использовал цвета, а творил с их помощью, передавая эмоции, идеи и создавая уникальную атмосферу в своих работах. Его цветовая палитра продолжает вдохновлять художников, дизайнеров и декораторов по сей день.

Цветовое решение играет ключевую роль в создании гармоничной и выразительной симметричной композиции. Правильно подобранные цвета могут подчеркнуть симметрию, создать баланс, глубину и ритм, привлечь внимание к центральным элементам и усилить эмоциональное воздействие.

Особенности цветового решения для симметричных композиций - зеркальное отражение цвета усиливает эффект симметрии. Например, одинаковые цветовые пятна слева и справа от центральной оси создадут ощущение равновесия и порядка. Контраст по центральной оси для выделения центра композиции можно использовать контрастные цветовые сочетания. Например, светлый центральный элемент на темном фоне или яркий акцент на нейтральном фоне привлекут внимание зрителя. Градиентные переходы плавные градиентные переходы цвета могут использоваться для создания глубины и объема в симметричной композиции. Как пример, плавное изменение насыщенности цвета от центра к краям создаст эффект перспективы. Ритм цвета - повторение определенных цветов или цветовых сочетаний через равные интервалы создаст ритм и динамику в композиции. Это может быть чередование теплых и холодных оттенков, светлых и темных цветов, или же повторение одного и того же цветового акцента. Симметрия цветовых акцентов - размещение одинаковых цветовых акцентов в симметричных частях композиции подчеркнет ее баланс и гармонию. Два ярких красных цветка по бокам от центрального элемента усилят симметрию композиции. Учет эмоционального воздействия цвета: Важно помнить, что разные цвета вызывают разные эмоции. Теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) ассоциируются с энергией, радостью и активностью, а холодные цвета (синий, зеленый, фиолетовый) создают атмосферу спокойствия,

умиротворения и гармонии. Цветовая гамма и стиль: Выбор цветовой гаммы должен соответствовать стилю и тематике композиции, для классических симметричных композиций часто используются сдержанные и благородные цвета, а для современных работ могут быть применимы более яркие и контрастные сочетания. Необходимо значит, что симметрия в цвете не означает абсолютной идентичности. Небольшие вариации в оттенках и насыщенности могут сделать композицию более живой и интересной. Баланс – ключевой принцип работы с цветом в симметричных композициях. Важно найти равновесие между цветами, чтобы ни один из них не доминировал и не нарушал гармонию композиции.

Вдохновляясь прекрасным миром искусства, давайте раскроем волшебство, рождающееся от слияния живописи и керамики. В этой захватывающей симфонии красок, фактур и света цвет играет ведущую роль, усиливая чарующую гармонию и очаровательную симметрию. Как маэстро цвета, мы имеем в своем распоряжении обширную палитру возможностей. Контраст между гладкостью живописи и рельефной поверхностью керамики создает визуальную драму, которую мы можем подчеркнуть, играя с яркими и приглушенными тонами. Гармония оттенков – еще одна важная симфония. Цвета могут нежно перетекать друг в друга, создавая мягкий и умиротворяющий эффект. Или же они могут противопоставляться, акцентируя четкость симметрии. Не забываем и о свете, играющем на поверхности керамики. Он оживляет цвета, раскрывая их глубину и очарование. Учитывая это, мы подбираем оттенки, которые эффектно смотрятся как при ярком солнечном свете, так и в таинственных полутонах. Сама симметрия может быть усилена с помощью цветовой схемы. Мы можем использовать одинаковые цвета в зеркальном отражении, создавая гармоничное равновесие. А чтобы добавить интригу, можно расставить яркие цветовые акценты, выделяющие важные элементы композиции. Выбор материалов также влияет на цветовую палитру. Глина привносит свою собственную окраску и текстуру, а краски для живописи обладают различной

матовостью и блеском. Эти характеристики становятся дополнительными инструментами в наших руках, позволяя нам создать идеальную композицию. Наконец, стилистика произведения направляет наше цветовое решение. Современные творения расцветают яркими и смелыми цветами, в то время как классические произведения предпочитают более сдержанную палитру. Цветовое решение – это холст для наших творческих идей. Нет никаких ограничений, только бесконечные возможности для экспериментов. И как истинные художники, мы неустанно ищем то самое сочетание, которое зажжет симметричную композицию, превращая ее в шедевр.

При разработке палитры для цветочного натюрморта я черпала вдохновение из оттенков, запечатленных на фотографии, а также учитывала естественный цвет глины. Основными цветами композиции стали:

Изумрудный — пышная зелень букета, символизирующая надежду, свежесть и новую жизнь.

Янтарный — теплые розы, источающие энергию и жизнерадостность.

Аквамарин — успокаивающий оттенок листвы, словно окутанной легкой прохладой.

Белый — нежные лилии, олицетворяющие чистоту и свет.

Шоколадный — естественный цвет глины, добавляющий картине теплоту и стабильность.

Было изучено значение каждого цвета, чтобы наделить натюрморт не только эстетической красотой, но и эмоциональным посылом. Зеленый — символ обновления и жизни, оранжевый — оптимизм и радость, аквамарин — умиротворение и гармония, белый — чистота и надежда, а коричневый — основательность и уют.

Контрастные цвета – это цвета, расположенные на противоположных сторонах цветового круга. Их сочетание создает яркий визуальный эффект,

который художники используют для достижения различных целей в своих работах.

Одним из основных эффектов контрастных цветов является привлечение внимания зрителя. Расположенные рядом контрастные цвета создают визуальное напряжение, которое притягивает взгляд к определенным участкам картины, делая их более заметными и акцентируя внимание на важных деталях.

Контраст также служит для усиления выразительности изображаемых объектов. Он подчеркивает форму, объем и фактуру предметов, делая их более яркими и запоминающимися. За счет контраста художник может добиться большей реалистичности и выразительности своих работ.

Контрастные цвета способны создавать ощущение движения и динамики в картине. Борьба противоположностей, выраженная через контраст цветов, создает впечатление жизни, движения и изменения.

Важной функцией контраста является выражение эмоций. Цвета обладают психологическим воздействием на зрителя, а контраст усиливает эти эмоции, делая их более яркими и интенсивными. Например, контраст красного и черного цветов может передавать драматизм, страсть и напряжение, а контраст желтого и фиолетового – мистику, загадочность и духовность. Использование в разных планах картины позволяет создавать иллюзию глубины и пространства. Контраст теплых и холодных цветов, светлых и темных тонов помогает художнику выстроить перспективу и придать картине объемность. Частота работы с цветом в живописи зависит от стиля художника, его целей и задач. Например, в импрессионизме контрастные цвета используются для передачи вибрации света и воздуха, для создания эффекта мерцания. В экспрессионизме контраст служит для передачи сильных эмоций, для создания напряженной атмосферы. В абстрактной живописи контрастные

цвета используются для создания ритма, движения, для выражения идей и концепций.

Важно отметить, что использование контрастных цветов – это не самоцель. Важно, чтобы контраст был гармоничным, работал на общую идею картины, не разрушая ее целостность. Слишком резкий и неуместный контраст может сделать картину аляповатой и хаотичной.

Можно сказать, что контрастные цвета – это мощный инструмент в руках художника, который может сделать картину более выразительной, динамичной, эмоциональной и глубокой. Умелое использование контраста – признак мастерства художника.

Холодные оттенки в живописи играют важную роль, выходя за рамки просто цветовой гаммы. Они обладают способностью создавать определенную атмосферу в произведении и передавать глубокие эмоции зрителю. Их использование зависит от множества факторов, включая стиль художника, жанр картины и конкретную задачу, которую ставит перед собой автор.

Одним из основных мотивов использования таких цветов является создание определенной атмосферы. Синий, зеленый, фиолетовый и другие холодные цвета способны погрузить зрителя в атмосферу спокойствия, умиротворения, задумчивости, а иногда и легкой грусти. Эти цвета ассоциируются с прохладой, тишиной, спокойствием, перенося зрителя в прохладный лес, на берег моря или в тихий зимний вечер.

Холодные цвета также используются для передачи глубины и пространства. Визуально они отдаляют объекты, создавая иллюзию глубины и пространства. Эта особенность особенно важна в пейзажной живописи, где необходимо передать перспективу и масштаб.

Парадоксально, но такие оттенки могут подчеркнуть теплоту других цветов. Например, оранжевый закат будет казаться еще более теплым и ярким на фоне холодного синего неба. Это происходит благодаря контрасту, который

делает теплые цвета более заметными и насыщенными. Холодные цвета обладают символизмом, ассоциируясь с ночью, водой, зимой, сном, меланхолией. Художники могут использовать эти ассоциации для создания символического подтекста в своих работах, передавая определенные идеи и настроения.

Частота использования зависит от стиля и направления живописи. Импрессионисты часто использовали холодные оттенки для передачи изменчивости света и атмосферы. Сюрреалисты могли использовать холодные цвета для создания ощущения тревоги, ирреальности, сна. В абстрактной живописи холодные оттенки могут использоваться для создания ритма, гармонии, контраста с теплыми цветами.

Важно отметить, что холодные оттенки не обязательно делают картину мрачной или грустной. Умелое сочетание холодных и теплых тонов, разнообразие оттенков и фактур позволяют создавать сложные, многогранные и эмоциональные произведения.

Можно отметить что холодные оттенки – это незаменимый инструмент в руках художника, способный создавать определенную атмосферу, передавать эмоции, подчеркивать красоту других цветов. Они обогащают палитру художника и позволяют ему более точно и выразительно передавать свои идеи и чувства.

Выбранные оттенки подчеркивают настроение задумчивости и спокойствия. Холодные тона приносят атмосферу меланхолии, в то время как теплые, яркие элементы притягивают взгляд, создавая контраст и динамику. Такая цветовая гамма в стиле модерн рождает запоминающийся образ, наполненный не только красотой, но и глубоким смыслом.

Таким образом, искусное сочетание холодных и теплых тонов в стиле модерн позволяет создать не просто красивое, но и глубокое, многогранное произведение. Контраст между меланхолическими оттенками и яркими

акцентами придает картине динамику и притягивает взгляд, заставляя зрителя задуматься о скрытом смысле художественного образа.

2.2 Выбор материала для реализации проекта

Этот проект – это не просто панно, это история о встрече четырех стихий, каждая из которых привнесла свою уникальную мелодию в общую симфонию творчества.

Масло – это магия цвета, застывшая во времени. Словно драгоценный камень, оно хранит в себе яркость и глубину оттенков, бросая вызов годам. От реалистичных портретов, запечатлевающих мельчайшие детали, до смелых абстракций, рожденных в вихре эмоций – масло подчиняется воле художника, превращая холст, дерево или даже холодный металл в живое полотно, дышащее чувствами. Одна из самых интригующих и приятных особенностей живописи масляными красками – это способность художника создавать разнообразные текстуры, начиная от водянистых подтеков и заканчивая густыми мазками импасто. На текстуру масляной краски может влиять множество факторов, в зависимости от того, чего вы хотите добиться. Текстура в масляной живописи достигается прежде всего за счет консистенции используемой краски. Густая краска создаст текстуру импасто, в то время как жидкая краска сильнее проявит текстуру холста. Вы также можете добиться разнообразия текстур за счет способа нанесения краски и типа используемой поверхности.

Конечно, многие художники, работающие с маслом, стремятся к импасто, но даже в пределах этой техники существуют различные приемы, которые позволяют добиться разнообразия текстур. Густые мазки, словно прикосновения, создают неповторимый рельеф – то гладкий и прозрачный, словно утренняя роса, то насыщенный и пастозный, словно бархат ночного неба.

Именно масло станет идеальным партнером для объемных керамических элементов, подчеркивая их фактуру и создавая уникальную игру света и тени. Представьте, как солнечный луч, скользя по холсту, оживляет керамический цветок, заставляя его лепестки сиять внутренним светом.

Глина – это первозданная материя, из которой рождается красота. Она послушна рукам мастера, превращаясь то в изящную скульптуру, застывшую в грациозном движении, то в уютную вазу, хранящую тепло домашнего очага, то в живописный рельеф, рассказывающий историю прикосновений. Это материал, прошедший сквозь века, но не утративший своей актуальности в современном искусстве [16]. Её податливость, доступность и разнообразие свойств делают глину уникальным инструментом в руках художника, открывая перед ним широчайший спектр творческих возможностей. Это вечность, ведь цвета, вдохнувшие в нее жизнь, не померкнут с годами, сохраняя свою первозданную яркость.

Материал словно живое существо, способное принимать и сохранять любую форму, которую ей придаст художник. Эта удивительная способность обусловлена микроскопическими частицами глины, связанными между собой тончайшими нитями воды. Уровень пластичности глины, как отпечатки пальцев, уникален для каждого вида и зависит от ее минерального состава, размера частиц и количества содержащейся влаги.

Огонь превращает податливую глину в твердую и стойкую керамику. Этот магический процесс обжига наделяет глину прочностью, зависящей от температуры огня, состава глиняной массы и секретных ингредиентов – добавок.

Обожжённая глина подобна губке, пронизанной микроскопическими порами. Эти невидимые глазу отверстия влияют на способность глины впитывать влагу, её прочность и способность проводить тепло. Палитра цветов глины богата и разнообразна – от ослепительно белого до глубокого темно-

серого и страстного красного. Этот красочный спектр определяется присутствием оксидов железа и других примесей, которые словно художники, раскрашивают глину в неповторимые оттенки.

Идеальный материал для воплощения любых скульптурных замыслов. В умелых руках художника она превращается в реалистичные портреты, фантастических существ или абстрактные формы, передавая тончайшие нюансы и мельчайшие детали. Глина способна оживить любую поверхность, украсив её рельефными изображениями. Глиняные элементы, словно драгоценные камни, инкрустируются в живописные произведения, обогащая их фактуру и художественную выразительность. Подобна холсту, на котором художник может создавать свои шедевры, используя резьбу, гравировку, роспись ангобами и глазуриями. Гармонично сочетается с другими материалами – деревом, металлом, стеклом, живописью, текстилем – создавая уникальные художественные объекты, в которых сливаются воедино разные миры.

Керамика – древнейшее искусство, чей голос звучит еще со времен неолита. В мире, где господствуют синтетические материалы, глина остается островком натуральности и экологичности. Она притягивает своей теплотой, словно храня в себе тепло человеческих рук, своей доступностью и бесконечными возможностями для творчества. Устойчива к царапинам и истиранию, что делает ее долговечной, можно окрашивать в широком спектре цветов и создавать различные фактуры: гладкие, шероховатые, рельефные. Предоставляет возможности для декорирования различными методами: роспись, глазурование, лепка. Керамика изготавливается из природных материалов, таких как глина, кварц, полевой шпат.

Керамические изделия служат долго, что уменьшает количество отходов.

Используется во многих сферах жизни: от строительства и дизайна интерьеров до искусства и медицины. Свойства материала могут

варьироваться в зависимости от состава глины, температуры обжига и других факторов.

Керамика – это не просто материал, это часть культуры и истории человечества, которая продолжает вдохновлять и удивлять.

И вот она, теплая древесина оргалита, становится основой для этого танца текстур. Оргалит, благодаря своей прочности, доступности и податливости обработке, нашел свое применение в самых разных творческих сферах: отличная основа для картин маслом, акрилом, темперой. Он дешевле холста, менее подвержен деформации и позволяет создавать работы большого формата. Гладкая поверхность оргалита подходит для рисования карандашом, углем, пастелью, маслом, тушью. Также используют для создания иллюстраций, особенно для детских книг, так как он легкий и прочный.

В дополнение керамики были выбраны ангобы для создания необходимого цвета. Ангобы – это жидкие глины, которые используются для декорирования керамических изделий. Они представляют собой тонкий слой цветной глины, наносимый на поверхность изделия перед обжигом. Декорирование является одной из основных причин использования ангобов. Они позволяют создавать на керамике разнообразные декоративные эффекты – от простых орнаментов до сложных многоцветных рисунков. Ангобы дают возможность художнику реализовать свои творческие замыслы, делая каждое изделие уникальным и неповторимым. Часто используются для изменения цвета керамических изделий. Они могут полностью изменить цвет керамики, скрывая исходный цвет глины. Это позволяет создавать изделия с желаемым цветом, независимо от цвета основного материала.

В зависимости от состава и способа нанесения, ангобы могут создавать различную фактуру на поверхности изделия – гладкую, шероховатую, рельефную. Это позволяет достигать разнообразных тактильных и визуальных эффектов, обогащая эстетику керамики.

Помимо декоративных свойств, такие краски выполняют и защитную функцию. Они служат дополнительным защитным слоем для керамики, повышая ее прочность и долговечность. Пигменты на основе глины уменьшают пористость керамики, делая ее менее проницаемой для жидкостей и более устойчивой к механическим повреждениям.

История ангобов тесно переплетена с историей самой керамики и уходит корнями в глубокую древность. Точно определить время и место их появления сложно, так как ангобирование, как один из простейших способов декорирования керамики, возникло независимо в разных культурах по всему миру.

Археологические находки свидетельствуют о том, что ангобы использовались уже в эпоху неолита, то есть более 7000 лет назад. Древние гончары обнаружили, что покрывая сосуды тонким слоем жидкой глины другого цвета, можно не только скрыть недостатки основного материала, но и придать изделиям более привлекательный вид. В Древнем Египте, Месопотамии, Китае ангобы широко применялись для создания орнаментов и изображений на керамике. Мастера экспериментировали с цветом и составом ангобов, добавляя в глину различные минеральные красители, чтобы получить богатую палитру оттенков. В эпоху Средневековья ангобирование продолжало оставаться популярным способом декорирования керамики. В Европе ангобы часто использовались в сочетании с глазурью, что позволяло создавать сложные и выразительные декоративные эффекты.

С развитием технологий производства керамики ангобирование не утратило своей актуальности. И сегодня этот традиционный способ декорирования широко применяется как в промышленном, так и в художественном производстве керамики, позволяя создавать изделия с уникальным дизайном и характером. Таким образом, ангобы являются многофункциональным материалом разных эпох, который широко используется в керамическом

производстве для декорирования, изменения цвета, создания фактуры и повышения прочности и долговечности изделий.

Оргалит - удобная основа для декупажа, позволяющая создавать оригинальные предметы интерьера. Можно использовать для создания обложек и страниц скрап-альбомов. Отлично подходит для наклеивания мозаичных элементов. Служит для создания макетов архитектурных объектов, предметов мебели, декораций, так как из оргалита можно вырезать различные фигуры, буквы, элементы декора для интерьера и экстерьера. Используют для создания легких и прочных декораций, которые легко перемещать и хранить. Подходит для изготовления информационных стендов для школ, библиотек, музеев.

Оргалит, хоть и не самый распространенный материал для живописи, все же находит свое применение в качестве основы для холста. Его популярность уступает традиционному льняному или хлопковому холсту, однако у него есть свои преимущества: Одним из главных преимуществ является его доступность и низкая стоимость. Это особенно важно для начинающих художников и студентов, которым может быть сложно приобретать более дорогие художественные материалы.

Гладкая поверхность оргалита может быть как преимуществом, так и недостатком. С одной стороны, она облегчает нанесение краски, особенно если речь идет о жидкой краске, такой как акрил или темпера. С другой стороны, некоторые художники предпочитают более текстурные поверхности, которые дают больший контроль над мазком и позволяют создавать более интересные эффекты.

Жесткость и прочность этого материала делают его идеальным материалом для создания картин большого формата. В отличие от холста, который может провисать под тяжестью краски, оргалит сохраняет свою форму, что позволяет создавать монументальные работы.

Еще одним важным преимуществом является его легкий вес. В сравнении с деревянными панелями, оргалит значительно легче, что облегчает транспортировку и хранение картин. Это особенно актуально для художников, которые часто перевозят свои работы на выставки или в мастерские.

Это лишь некоторые примеры творческого использования оргалита. Благодаря своим уникальным свойствам, этот материал находит применение во многих сферах жизни, ограниченных только фантазией и мастерством человека. Это альтернатива традиционным холстам, которая имеет свои плюсы и минусы. Его выбор зависит от индивидуальных предпочтений художника, техники живописи, бюджета и целей проекта.

Деревянные рамы – классический вариант оформления картин, который широко используется как в традиционной, так и в современной живописи.

Деревянные рамы являются неотъемлемой частью многих живописных произведений, оказывая значительное влияние на их восприятие. Они не просто обрамляют картину, но и выполняют ряд важных функций, гармонично взаимодействуя с художественным произведением.

Прежде всего, рамы выполняют защитную функцию. Они служат своеобразным барьером, защищая холст от повреждений, пыли и влаги, сохраняя картину в целостности и продлевая ее жизнь. Также является важным элементом оформления картины. Она обрамляет холст, делая его законченным произведением, готовым для экспонирования. Рама придает картине законченный вид и делает ее более презентабельной.

Правильно подобранная рамочка способна подчеркнуть достоинства картины, выделить ее на фоне окружающей среды. Она акцентирует внимание зрителя на самом произведении, делая его более выразительным и заметным. Деревянный элемент может гармонично дополнять колорит, стиль и настроение картины, создавая целостный художественный образ. Она

усиливает эстетическое впечатление от картины и создает гармонию между произведением и его обрамлением.

Рама выполняет важную роль в визуальном обрамлении картины. Она фокусирует внимание зрителя на холсте, не позволяя взгляду "рассеиваться" по сторонам. Рама создает своеобразное "окно", через которое зритель смотрит на художественный мир, созданный художником.

Объемное обрамление добавляет картине глубину и перспективу, словно приглашая зрителя заглянуть внутрь художественного пространства. Она создает иллюзию третьего измерения, делая картину более реалистичной и объемной. Рама может быть выполнена в разных стилях – от классического до современного – и тем самым подчеркивать стилистическую направленность самой картины. Стиль портала должен соответствовать стилю картины, создавая гармоничное единство формы и содержания.

Цвет, фактура и форма рамы могут влиять на настроение, которое произведение создает у зрителя. Резная оправа может усиливать эмоциональное воздействие картины, делая ее более трогательной, драматичной или радостной. Деревянные рамы являются классическим вариантом оформления картин, который широко используется как в традиционной, так и в современной живописи. Они универсальны, практичны и эстетичны, позволяя гармонично дополнить любое живописное произведение. Строгое деревянное обрамление панно – это финальный аккорд, подчеркивающий завершенность композиции.

В рамках данного художественного проекта реализуется синтез двух различных материалов: глины, природного материала с богатой историей использования в искусстве, и масляных красок, отличающихся яркостью и глубиной цвета. Это сочетание позволяет создать уникальный визуальный эффект, основанный на контрасте текстур и оттенков. Глина, обладающая пластичностью и естественной фактурой, становится основой, на которой

масляные краски раскрывают свою цветовую насыщенность и способность передавать тончайшие нюансы света и тени.

В результате создается произведение, выходящее за рамки простого живописного полотна. Оно приобретает особую выразительность, наполняется жизненной силой и эмоциональной глубиной. Изображается не просто объективная реальность, а происходит трансформация её, создавая уникальную художественную атмосферу, пронизанную авторским видением и чувствами.

Этот творческий процесс можно рассматривать как своеобразный диалог между художником и материалом, в котором глина и масляные краски выступают не только как инструменты, но и как соавторы, вносящие свой уникальный вклад в создание произведения. В итоге рождается не просто панно, а история, рассказанная языком искусства, история о красоте, гармонии и взаимодействии человека и природы.

2.3 Выбор керамического материала

В процессе работы над дипломным проектом, центральным элементом которого является создание барельефа, возникла необходимость выбора наиболее подходящей глины. Для этого было проведено исследование нескольких видов глины, каждый из которых обладает уникальными свойствами.

Фарфор Fa30 изначально рассматривался как перспективный материал благодаря своей белизне и способности пропускать свет после обжига. Отличается исключительной белизной – более 90%, причем как в сыром виде, так и после обжига. Это позволяет создавать изделия с чистым, сияющим цветом, которые идеально подходят для декорирования различными техниками. твердый фарфор, обладающий высокой механической прочностью после обжига. Изделия из него получаются долговечными и устойчивыми к износу, что делает их практичными в использовании. сыром виде FA30

обладает хорошей пластичностью, что позволяет мастерам создавать изделия самых разных форм, включая тонкостенные элементы и сложные композиции.

Фарфор FA30 поставляется в виде порошка, который необходимо развести водой до консистенции гладкого, скользящего теста. Важно тщательно перемешать массу, чтобы в ней не осталось комочков и пузырьков воздуха. Материал подходит для различных методов формовки, включая ручную лепку, формовку на гончарном круге и литье в гипсовые формы. Выбор метода зависит от художественного замысла и сложности изделия. Произведения требуют медленной и равномерной сушки, чтобы предотвратить их деформацию и появление трещин. Рекомендуется сушить изделия при комнатной температуре вдали от источников тепла, чтобы избежать резких перепадов температуры и влажности. Обжиг проводится при высокой температуре в электрических или газовых печах. Важно строго следовать рекомендациям производителя по температурному режиму обжига, чтобы добиться наилучшего результата.

Преимущества FA30:

Высокая белизна и просвечиваемость, что придает изделиям особый шарм.

Хорошая пластичность и прочность, что делает его удобным в работе и обеспечивает долговечность изделий.

Универсальность применения – из FA30 можно создавать самые разные вещи.

Доступность и широкая распространенность – этот фарфор несложно найти и приобрести.

Недостатки FA30:

Склонность к трещинообразованию при несоблюдении технологических тонкостей.

Высокая температура обжига, для которого требуется специальное оборудование. Температура обжига этого вида фарфора находится в диапазоне 1200-1280°C.

В заключение: FA30 – это отличный выбор для тех, кто хочет создавать изящные, тонкостенные и прочные фарфоровые изделия. Однако, чтобы работа с ним была успешной, важно внимательно соблюдать все технологические нюансы и учитывать его особенности (Приложение Б.1).

Однако в ходе работы с Fa30 обнаружилась его склонность к растрескиванию во время создания барельефа. Это связано с выраженной усадкой фарфора при сушке и обжиге, а также с его чувствительностью к неравномерности толщины изделия.

Шамотная глина «Лён» привлекательна своей прочностью и устойчивостью к воздействию высоких температур.

Это высококачественный керамический материал, который широко используют в различных отраслях производства, от строительства до медицины. В этом тексте мы будем говорить о ее особенностях, преимуществах и недостатках, а также о том, почему она не подошла для изготовления барельефа из-за ее цвета и наличия шамота. Шамотная масса "Лён" - это по природе микрокристаллический материал, который состоит из оксида алюминия (Al_2O_3) и окиси калия (K_2O). Он получается путем смешивания различных веществ, таких как алунита, боксит и калийной соли, и затем обжигает при высоких температурах. Шамотная масса имеет высокую прочность, устойчивость к окислению, а также хорошую химическую стойкость. Она получает широкое распространение в различных отраслях производства, таких как строительство, металлургия, а также в биотехнологии. Шамотная масса "Лён" используется для производства различных изделий, таких как фильтры, трубки, изоляционные материалы, а также для биохимических исследований.

Однако, шамотная масса "Лён" имеет и некоторые недостатки. Так, она имеет высокую чувствительность к влаге, что может привести к размягчению материала и увеличению его секущей прочности. С другой стороны, шамотная масса "Лён" имеет и положительные качества, такие как высокая прочность, устойчивость к окислению, а также хорошая химическая стойкость.

Вот почему масса "Лён" не подошла для изготовления барельефа из-за ее цвета и наличия шамота. Барельеф - это изделие, которое требует четкой и точной работы, а также иметь определенный внешний вид. Шамотная масса "Лён" имеет черный цвет, который не соответствует эстетическим требованиям барельефа. Кроме того, наличие шамота в материале может привести к снижению его точности и соответственно к изменению формы барельефа.

В целом, шамотная масса "Лён" - это высококачественный керамический материал, который имеет широкое распространение в различных отраслях производства. Она имеет высокую прочность, устойчивость к окислению и хорошую химическую стойкость. Однако, ее чувствительность к влаге и ее черный цвет могут быть ограничителями в использовании ее для изготовления барельефа. Также анализ показал, что ее природный оттенок и размер частиц шамота (мелкая фракция) не соответствуют художественной концепции проекта

Глина «Лебедь» также прошла проверку на пригодность для создания барельефа. Ее обжиг осуществляется при температуре 1100-1200°C.

Фарфоровая бесшамотная керамическая глина "Лебедь" представляет собой высококачественный материал, который получает широкое применение в различных отраслях производства. В данном тексте мы рассмотрим особенности работы с этим материалом, его преимущества и недостатки, а также причину, почему он не подошел для изготовления барельефа из-за своего теплого цвета.

Особенности работы с фарфоровой глиной "Лебедь" связаны с ее составом и свойствами. Она является микрокристаллическим материалом, состоящим преимущественно из оксида кремния (SiO_2) и оксида алюминия (Al_2O_3). Глина получается путем смешивания сырьевых компонентов, и после формовки подвергается обжигу при высоких температурах. В результате обжига глина превращается в прочный и прочный материал, обладающий хорошей химической и термической стойкостью.

Перейдем к рассмотрению преимуществ и недостатков использования фарфоровой керамической массы. Одним из главных преимуществ является ее высокая прочность и стойкость к механическим и термическим воздействиям. Это делает глину идеальным материалом для производства хрупких изделий, таких как посуда, украшения и скульптуры. Кроме того, глина обладает высокой эстетической привлекательностью и способностью сохранять яркость и чистоту цвета после обжига.

Однако, у фарфоровой бесшамотной керамической глины "Лебедь" есть и некоторые недостатки. Она может быть чувствительной к влаге, что может вызывать деформацию или разрушение изделий при длительном воздействии влаги. Также глина может быть достаточно сложной в работе, требующей определенного навыка и опыта. Формовка и обработка глины могут быть труднее, чем с другими материалами.

Теперь рассмотрим причину, почему данный материал не подошел для изготовления барельефа из-за своего теплого цвета. Барельеф - это изделие, требующее точной и четкой работы, а также внимания к деталям и эстетическому оформлению. Теплый цвет глины может не соответствовать желаемому внешнему виду барельефа, создавая несоответствие с общим стилем и концепцией изделия.

В заключение, фарфоровая бесшамотная керамическая глина "Лебедь" является высококачественным материалом, который находит применение в

различных областях производства. Она обладает прочностью, стойкостью и эстетической привлекательностью. Однако, ее чувствительность к влаге и теплый цвет могут быть ограничениями в использовании этого материала для изготовления барельефа.

В ходе исследования, направленного на подбор оптимального материала для создания барельефа в рамках дипломного проекта, был проведен сравнительный анализ свойств нескольких видов глины. Результаты анализа показали, что фарфор Fa30, шамотная глина «Лён» и глина «Лебедь» не в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к материалу для реализации художественного замысла. Фарфор Fa30, несмотря на высокую степень белизны и просвечиваемости после обжига, проявил склонность к трещинообразованию в процессе работы. Это связано с его значительной усадкой при сушке и обжиге, а также с чувствительностью к неравномерной толщине изделия.

Шамотная глина «Лён», отличающаяся высокой прочностью и термостойкостью, оказалась неподходящей по своим цветовым характеристикам и размеру фракции шамота. Ее природный оттенок и мелкодисперсная структура не соответствуют художественной концепции проекта. Глина «Лебедь», прошедшая тестирование на пригодность для создания барельефа, также была исключена из числа потенциальных материалов в связи с несоответствием ее цветовых характеристик общей цветовой гамме проекта.

На основании полученных данных было принято решение сосредоточить дальнейшие исследования на изучении свойств глины «Шнайдер 209». Этот вид глины, предварительно, обладает необходимым комплексом технических и эстетических характеристик. Кроме того, не исключается возможность расширения спектра исследуемых материалов за счет включения других видов глины, которые могут оказаться пригодными для реализации художественной задачи дипломного проекта. Выбор материала будет осуществляться с учётом

комплекса факторов, включая пластичность, прочность после обжига, цветовые характеристики и соответствие общей стилистике проекта.

Керамическая масса 209 GOERG & SCHNEIDER - это высококачественная глина, которая широко используется в керамическом производстве. В этом тексте мы рассмотрим особенности работы с ней, ее преимущества, изделия, которые можно изготовить из нее, и почему она отлично подходит для барельефа (Приложение Б.2.). Также будет рассказано, что при замешивании высокотемпературных пигментов черного и желтого цвета, глина приобретает приятный холодный коричневый оттенок.

Материал обладает рядом особенностей, которые делают ее удобной и популярной для работы. Эта глина обладает высокой пластичностью, что позволяет легко и точно формировать изделия. Она также хорошо держит форму в процессе сушки и обжига, что позволяет получать стабильные и качественные изделия. Глина обладает хорошей отминаемостью и эластичностью, что позволяет художникам реализовывать свои творческие идеи.

Преимущества использования керамической массы включают ее высокую прочность после обжига, хорошую стойкость к воздействию высоких температур и химические свойства, которые делают ее устойчивой к коррозии и старению. Глина также имеет приятный холодный коричневый оттенок, когда в нее добавляются высокотемпературные пигменты черного и желтого цвета, что делает ее особенно привлекательной для создания искусственных барельефов.

Глиняная масса 209 GOERG & SCHNEIDER используется для изготовления различных керамических изделий. Это могут быть вазы, чаши, тарелки, статуэтки, плитки и многое другое. Благодаря своей пластичности и хорошей отминаемости, глина позволяет создавать сложные формы и уникальные дизайны. Она также хорошо сочетается с различными техниками

декорирования, такими как глазурование, графитирование, эмалирование и т. д.

Однако, важно отметить, что это сырье имеет возможность изготовления в отношении размера и сложности деталей, которые можно создать. Она может быть очень подходящей для создания крупных или тонких элементов, требующих особой прочности и стабильности. Также следует учесть, что при работе с этой глиной необходимо соблюдать правила безопасности, так как она содержит составляющие, которые могут быть вредными при попадании в организм.

В заключение можно отметить что такая керамическая масса 209 GOERG & SCHNEIDER - это высококачественная глина, обладающая рядом преимущественных качеств, делающих ее удобной для работы. Она имеет высокую пластичность, прочность после обжига и приятный холодный коричневый оттенок при добавлении высокотемпературных пигментов черного и желтого цвета. Глина подходит для создания различных керамических изделий, включая барельефы.

2.4 Подготовка керамического материала и процесс работы

Создание керамического барельефа с ангобными пигментами - это многоэтапный процесс, который требует внимания к деталям и технической точности. В следующей инструкции представлены основные шаги, которые помогут вам в создании вашего произведения искусства.

Глину 209 GOERG & SCHNEIDER необходимо подготовить следующим образом: сначала отмерить необходимое количество глины и поместить ее в пластиковый контейнер. Затем, постепенно добавлять воду, перемешивая смесь до получения однородной консистенции. При этом, стараясь не добавлять слишком много воды, чтобы глина не стала слишком вязкой (Приложение Б.3).

Вторым шагом является подготовка ангобов для глины. Так как оптимальным выбором глины для барельефа была пластичная глина средней жирности, которая сохраняет форму и не растрескивается при сушке, проблем в замешивание в нее пигментов быть не должно. Ангобы - это жидкие глины, окрашенные пигментами. Вы можете приобрести готовые ангобы или приготовить их самостоятельно, смешивая белую глину с оксидами металлов (например, железо, медь, кобальт, марганец) для получения нужных цветов. Добавьте немного электролита в смесь (например, кальцинированной соды), чтобы ангобы лучше прилипали к поверхности изделия. В рамках исследования, направленного на изучение возможностей использования ангобных пигментов в керамической массе для создания барельефа, был проведен ряд экспериментов по изготовлению пробных образцов. Целью экспериментов было определение оптимального соотношения глины и ангоба, а также оценка влияния введения пигментов на пластические свойства массы и ее поведение при сушке и обжиге.

Следующий шаг - создание формы барельефа. Используйте эскиз на картоне или другой подходящий материал, чтобы вырезать форму нужного размера и конфигурации. Необходимо вырезать слой глины толщиной 1-2 см перед этим раскатав его в пласт и создавать рельеф, используя различные инструменты (например, стеки, штампы, фактурные валики, кисти). Внедрить ангобы, добавляя их в глину на разных уровнях рельефа или рисуя по поверхности. Используйте различные техники нанесения, такие как кисть, шприц или губка, чтобы создать разнообразные текстуры и цветовые переходы.

Существует несколько методов создания барельефа из керамики, каждый из которых отличается техникой исполнения и художественными возможностями.

Первый пункт - лепка из пласта. Для этого глиняный пласт раскатывается до нужной толщины, на нем вырезается контур будущего барельефа.

Отдельные элементы барельефа лепят отдельно и присоединяют к пласту с помощью шликера – жидкой глины. Объем создается путем наращивания глины или вырезания лишнего материала. Этот метод позволяет создавать барельефы с четкими контурами и выразительным рельефом.

Второй метод - лепка из целого куска. Из целого куска глины формируется основа барельефа, детали изображения воспроизводятся непосредственно на основе. Рельеф создается путем выдавливания, вытягивания и сглаживания глины. Этот метод позволяет создавать более плавные и органичные формы.

Третий способ - отминка в форме. Гипсовая форма заполняется глиной. После того как глина высохнет, полученный барельеф извлекается из формы. Этот метод подходит для создания барельефов с повторяющимся мотивом или для тиражирования уже созданных работ.

Четвертый метод – резьба. Керамическое изделие после предварительной сушки подвергается резьбе. Инструментами для резьбы по глине убираются лишние слои материала, формируя рельеф изображения. Этот метод требует опыта и мастерства, позволяет создавать высокохудожественные барельефы с тонкой проработкой деталей.

Пятый метод изготовления - литье. Жидкая глина (шликер) заливается в специальные формы. После застывания полученные барельефы извлекаются из форм. Этот метод хорошо подходит для серийного производства керамических барельефов. Выбор способа создания барельефа зависит от решения художника и произведения, которое ему хотелось бы создать.

Четвертым шагом является сушка. Сушить изделие медленно и равномерно при комнатной температуре, избегая прямых солнечных лучей и сквозняков. Время сушки зависит от размера и толщины барельефа и может занять от нескольких дней до недели. Это важный этап в процессе их производства, от которого напрямую зависит качество конечного продукта. Существует несколько методов сушки, каждый из которых обладает своими

особенностями и применяется в зависимости от типа изделия и условий производства.

- Естественная сушка

Это самый старый и простой метод сушки, при котором изделия сохнут на открытом воздухе под воздействием естественных факторов – солнца, ветра, температуры окружающей среды. Данный метод экономичен, но требует много времени и зависит от погодных условий. Он подходит для небольших изделий из пористой глины.

- Камерное высушивание

При этом методе изделия сушат в специальных камерах с регулируемой температурой и влажностью. Камерная сушка позволяет контролировать процесс и обеспечивать равномерную сушку изделий за более короткий срок. Она подходит для изделий различных размеров и форм.

- Конвективная

В этом методе используется принудительная циркуляция теплого воздуха вокруг изделий. Теплый воздух отбирает влагу с поверхности керамики, ускоряя процесс сушки. Конвективная сушка эффективна и позволяет сушить большое количество изделий одновременно.

- Инфракрасная камера

Он основан на использовании инфракрасного излучения, которое проникает в глубину изделия и нагревает его изнутри. Инфракрасная сушка очень быстрая и эффективная, но требует специального оборудования и более дорогостоящая.

- Сушка в микроволновой печи

Этот метод является относительно новым и используется для сушки небольших керамических изделий. Микроволновое излучение воздействует на молекулы воды в глине, вызывая их быстрый нагрев и испарение. Сушка в микроволновой печи очень быстрая, но требует осторожности, чтобы избежать перегрева и повреждения изделий.

Выбор метода сушки зависит от многих факторов: типа глины, размера и формы изделия, требуемой скорости сушки, экономической эффективности. Важно выбрать оптимальный метод, который обеспечит качественную сушку керамики без деформации и повреждений.

Пятый шаг - обжиг. Является ключевым этапом в процессе создания керамических изделий, определяющим их прочность, долговечность и эстетические свойства. В зависимости от способа размещения изделий в печи различают два основных вида обжига: утельный и политой. Первый обжиг, также называемый утильным, проводится при температуре 900-1000°C. Он необходим для удаления остатков влаги и придания изделию прочности. Характеризуется тем, что изделия размещаются в печи непосредственно на поду, без использования какой-либо тары. Этот метод обеспечивает равномерный нагрев изделий со всех сторон, что особенно важно для получения качественных глазурей. Однако, утельный обжиг требует более тщательного контроля температуры и может привести к деформации изделий при недостаточной опоре. Существуют определенные графики обжига

Далее обжиг, называемый политым, проводится после глазурования при температуре 1100-1250°C, в зависимости от типа глазури и глины. Он напротив, предполагает размещение изделий в печи в специальных огнеупорных капсулах, называемых капсулами. Капсульный обжиг защищает изделия от прямого контакта с пламенем и продуктами горения, что снижает риск возникновения дефектов. Данный метод чаще всего используется для обжига изделий сложной формы, требующих дополнительной защиты.

Помимо способа размещения, важным параметром обжига является температура. Различают высокотемпературный и низкотемпературный обжиг. Высокотемпературный обжиг проводится при температурах выше 1200°C. Он используется для обжига изделий из тугоплавких глин, таких как фарфор и каменная керамика. Высокие температуры способствуют спеканию глины, что придает изделиям максимальную прочность, водонепроницаемость и долговечность. Низкотемпературный обжиг проводится при температурах ниже 1200°C. Этот метод применяется для обжига изделий из легкоплавких глин, таких как фаянс и майолика. Низкие температуры позволяют сохранить пористость глины, что делает изделия более легкими, но менее прочными.

Выбор методики обжига зависит от ряда факторов, включая тип глины, размер и форму изделий, желаемые эстетические и функциональные свойства. Оптимальное сочетание температуры и способа размещения позволяет получить качественную керамику с заданными характеристиками.

Шестым этапом будет глазурирование, которое является опциональным. После утильного обжига вы можете покрыть барельеф прозрачной или цветной глазурью, чтобы придать ему блеск, защитить от влаги и усилить цвет ангобов.

Это стекловидные покрытия, наносимые на керамические изделия для придания им декоративных и функциональных свойств. В зависимости от степени прозрачности различают два основных типа глазури: прозрачные и матовые.

Прозрачные глазури, как следует из названия, обладают высокой степенью прозрачности, позволяя видеть через них цвет и текстуру керамического черепка. Они придают изделиям блеск, подчеркивают естественную красоту материала и могут быть окрашены в различные цвета с помощью пигментов. Матовые глазури, напротив, непрозрачны и характеризуются не блестящей, бархатистой поверхностью. Они скрывают цвет черепка и создают эффект

мягкого, приглушенного тона. Матовые глазури также могут быть окрашены в разные цвета и оттенки.

Выбор между прозрачными и матовыми глазурями зависит от художественного замысла, желаемого визуального эффекта и функциональных требований к изделию. Оба типа глазури обеспечивают защиту черепка и придают изделию законченный вид.

Седьмой шаг - финальная обработка. После полного остывания барельефа вы можете провести финальную обработку, такую как шлифовка, полировка или тонирование, если это необходимо.

Важно помнить о следующем:

- Тщательно просушивайте каждый слой глины и ангоба перед нанесением следующего, чтобы избежать деформации и трещин.
- Работайте с ангобами аккуратно, чтобы избежать пятен.
- Соблюдайте технику безопасности при работе с глиной и ангобами, используйте перчатки и маску.

Следуя этой пошаговой инструкции, можно создать уникальный керамический барельеф с использованием ангобных пигментов, который станет настоящим произведением искусства.

Стараясь достичь симметричности в деталях, чтобы они хорошо совмещались с живописью. При необходимости, использовались линейка и другие инструменты для контроля симметрии и точности формы.

Завершив первый этап создания панно, связанный с работой над керамическим барельефом, мы переходим к следующему этапу - интеграции холста и живописи в общую композицию.

2.5 Создание керамического панно

Производство холста для живописи:

Процесс создания холста для живописи на оргалитной основе представляет собой ряд последовательных этапов, требующих тщательного подбора материалов и соблюдения технологических нюансов. Каждый из этапов вносит свой вклад в формирование конечного продукта – прочного и устойчивого холста, готового к нанесению живописных слоев.

Оргалит, изготавливаемый путем прессования древесных волокон с добавлением связующих веществ, служит идеальной основой для холста благодаря своей прочности, ровной поверхности и доступной стоимости. Выбор оргалита определенной толщины зависит от размера холста и предусмотренной нагрузки на него.

Покрытие:

Для создания пригодной для живописи поверхности необходимо нанести на оргалит специальное покрытие - грунтовку. Грунтовка выполняет несколько важных функций: создает ровный и гладкий слой, препятствующий впитыванию краски в оргалит, обеспечивает надежное сцепление красочного слоя с основой, а также защищает оргалит от воздействия влаги и других негативных факторов. Выбор грунтовки зависит от типа красок, которые будут использоваться для живописи. Для акриловых красок подходит акриловая грунтовка, для масляных – масляная грунтовка или универсальная грунтовка.

На следующем этапе необходимо определять с желаемый размер и формой холста. Важно учесть соотношение сторон холста, чтобы оно соответствовало пропорциям изображения и смог поместить керамическую барельефную часть. Резка деревянной основы производится с помощью острого ножа, электролобзика или специального резака для оргалита. Процесс резки требует аккуратности и точности, чтобы получить ровные края и избежать повреждения материала. При резке образуется мелкая древесная

пыль, поэтому работу следует проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием защитных средств для органов дыхания – респиратора или маски.

Перед нанесением грунтовки необходимо тщательно очистить поверхность от пыли и других загрязнений. Это можно сделать с помощью мягкой тряпки, щетки или пылесоса с насадкой для деликатных поверхностей. Чистая поверхность обеспечит равномерное распределение грунтовки и надежное сцепление с основой. Нанесение грунтовки может производиться несколькими способами: с помощью широкой плоской кисти, валика или краскопульта. Выбор зависит от размера холста и личных предпочтений. Важно наносить грунтовку равномерным слоем, избегая подтеков и просветов. После нанесения первого покрытия необходимо дать ему полностью высохнуть в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения более гладкой и ровной поверхности можно нанести несколько слоев грунтовки, шлифуя каждый слой после высыхания мелкой наждачной бумагой.

Для придания творческой поверхности прочности и удобства использования его создаю деревянный подрамник. Он представляет собой деревянную раму, состоящую из четырех планок, соединенных между собой. Размер должен соответствовать основе первой детали холста. Натяжение производится с помощью специальных скоб или зажимов, которые фиксируют холст на подрамнике (Приложение Б.4.).

После натяжения поверхности на подрамник необходимо тщательно проверить качество поверхности. Убедитесь, что поверхность гладкая и ровная. При обнаружении дефектов необходимо их исправить, чтобы обеспечить качественную основу для живописи. После завершения всех этапов холст готов к использованию для живописи. Выбор красок и техник живописи зависит от художественного замысла и творческих предпочтений художника (Приложение Б.5.).

Создание такой необходимой вещи для живописи - это технологически сложный процесс, требующий внимания к деталям и соблюдения определенной последовательности действий. Однако, правильно подготовленный холст представляет собой надежную и доступную основу для создания красивых картин, способную обеспечить долговечность и сохранность художественных работ.

Создание живописи:

Производство живописного произведения на основе стилизованного симметричного эскиза с использованием ограниченной палитры холодных зеленых и теплых коричневых оттенков представляет собой многоступенчатый процесс, в котором художественный замысел воплощается через сочетание цветовых контрастов и композиционной гармонии (Приложение Б.6.). Представляет собой комплексный художественный акт, требующий не только технического мастерства, но и глубокого понимания взаимодействия цвета, формы и композиции.

Ключевым моментом является выбор цветовой палитры, ограниченной холодными зелеными и теплыми коричневыми оттенками. Которая должна была придать картине атмосферу таинственности и сдержанной элегантности. Холодные зеленые тона (например, окись хрома, зелень Viridian, зелень Hooker's Green) создают ощущение спокойствия, прохлады, отстраненности. Теплые коричневые оттенки (охра, сиена жженая, умбра жженая) вносят ноты уюта, земли, природы. Тщательно подбирались оттенки, смешивая краски на палитре, добиваясь идеальных переходов и нюансов.

Рождение картины – это всегда таинство, медленное и кропотливое, подобно распусканию цветка. В случае с масляной живописью, которая создается на оргалите, этот процесс приобретал особый шарм, сочетая в себе основательность традиций и новаторство материала. Все начиналось с эскиза, перенесенного на фактурную, светлую поверхность оргалита с помощью

тонкой копировальной бумаги. Но также для этого могут быть использованы различные методы, карандашный рисунок, проектирование изображения на холст. Лёгкие, едва заметные линии словно проступали сквозь холст, намечая контуры будущей композиции.

На этом этапе происходит первичное нанесение красок на холст, создание цветовой композиции картины. Подмалевок выполняется разбавленными масляными красками, что позволяет создать прозрачные слои и определить основные цветовые отношения.

Поэтапное нанесение слоев масляных красок позволяет проработать детали композиции, создать объём и пространство, добиться желаемых цветовых нюансов и эффектов. Масляные краски обладают высокой пластичностью и позволяют создавать разнообразные текстурные эффекты. Чтобы придать картине графичность, также добавлялся в масло растворитель, делая краски более жидкими и прозрачными. Это позволяло создавать тонкие, почти прозрачные слои, сквозь которые проглядывал текстурный рисунок оргалита.

Симметрия эскиза сохраняется и в живописном полотне, что создает ощущение гармонии, равновесия и порядка. Симметричное расположение элементов придает картине статичность, монументальность, торжественность.

Создание масляной живописи на основе эскиза в зелено-коричневой гамме - это сложный творческий процесс, в результате которого возникает уникальное произведение искусства, объединяющее техническое мастерство и художественное видение автора.

Работа продвигалась медленно, каждый мазок был тщательно продуман и выверен. Художник словно вёл диалог с материалом, стремясь раскрыть его потенциал и создать гармоничный образ. На создание картины ушло почти две недели упорного труда. И ещё неделя понадобилась на то, чтобы краски высохли естественным путем, впитываясь в пористую структуру оргалита и

закрепив на холсте всю глубину зеленых оттенков. Завершающий этап включает в себя проверку и коррекцию цветовых отношений, проработку деталей, нанесение завершающих штрихов. Для защиты масляной живописи от воздействия внешней среды после полного высыхания красок на холст наносится слой лака.

Как итог можно отметить что это выходит очень сложный и многогранный творческий процесс, который требует времени, усилий и глубокого погружения в мир воображения. Художник - волшебник и ему удается превращать свои мысли и чувства в зримые образы, создавая неповторимые миры на полотне. У человека рождается идея, искра вдохновения зажигающая творческий огонь в душе. Начиная черпать вдохновение из окружающего мира в своих воспоминаниях и мечтах, а еще в литературе, музыке. Затем приходит время набросков, где творец, создает первый контур своего будущего красивого произведения. Каждый штрих это бесконечный диалога художником с его воображением. Когда выбор становится перед подбором палитры цветов, важно чтобы она могла передавать настроение картины, ее глубину и атмосферу. Каждый мазок это история, с своей индивидуальностью и характером, а человек ищет созвучия между красками и своим внутренним миром.

На холсте происходит чудо превращения мысли в форму, воображения в реальность. Кисти словно магический жезл, который помогает оживить картину и наполняет ее жизнью, душой. В процессе дизайна постоянно ищет баланс между планом и импровизацией, между рациональным и интуитивным.

Как итог рождается не просто произведение, а отражение души художника, его внутреннего мира и способности видеть красоту в обыденном и создавать новое из ничего. Написать картину это не только технический процесс, а путешествие в мир воображения, где художник открывает для себя и для зрителя новые границы творчества.

Результат итогового панно:

Далее необходимо было соединить два творческих элемента вместе, чтобы получить красивое декоративное панно. Сцеплять детали между собой было решено с помощью эпоксидного клея, такой процесс требует аккуратности и определенных знаний. Сначала необходимо подготовить поверхности. Обе, как масляная живопись, так и керамический барельеф, должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Их можно протереть мягкой тканью, смоченной в спирте или ацетоне. Затем следует выбрать подходящий двухкомпонентный эпоксидный клей, специально предназначенный для керамики. Клей должен быть прочным, водонепроницаемым и устойчивым к воздействию влаги и перепадам температур, чтобы обеспечить долговечность соединения. Компоненты клея необходимо тщательно смешать в соответствии с инструкцией производителя, обычно в пропорции 1:1, следя за равномерным перемешиванием для обеспечения его затвердевания. После подготовки клей нужно нанести тонким, равномерным слоем на тыльную сторону керамического барельефа и на соответствующую область на холсте, убедившись что все нужные места покрыты клеем для прочного соединения. Потом нужно аккуратно прижать керамику к холсту, правильно установив его и избегая смещения и не допустить дефектов. После совмещения, нужно зафиксировать барельеф в правильном положении, чтобы клей мог полностью затвердеть. Для этого можно использовать струбцины, скотч или другие фиксаторы. Время высыхания клея зависит от его типа и температуры окружающей среды. Когда клей высохнет нужно удалить излишки с помощью любого острого инструмента ножа, шпателя или лезвия. По желанию, можно покрыть всю композицию прозрачным лаком, чтобы защитить ее от влаги и повреждений, а также добавить блеск и подчеркнуть красоту работы.

Такое панно "Подношение Флоре", где керамика гармонично переплетается с живописью, – это не просто картина, а уникальное произведение искусства, которое способно привнести в любой интерьер

особую атмосферу. Благодаря сочетанию фактур и материалов, оно помогает создать игру света и тени, добавляя глубину и динамику в пространство. Керамика, с их шершавой поверхностью и узором, вносят элемент изящества и роскоши, тогда как живопись придает дизайну эмоциональность с динамикой (Приложение Б.6.).

Панно с его элегантностью и гармоничными линиями отлично впишется в классический интерьер с деревянными полами, позолотой и бархатной мебелью. Также будет хорошо смотреться в современных дизайнах, где яркие цвета и нестандартные формы являются ключевыми элементами. Глиняные детали будут создавать контраст с гладкими поверхностями и минималистичной мебелью, придавая интерьеру изюминку. Еще отлично подойдет в эклектичный интерьер, где смешиваются стили и эпохи за счет своей необычности. Оно станет интересным акцентом в гостиной, спальне, столовой или прихожей. В зависимости от размера и расположения картина может создавать любое настроение: оно может являться доминантным элементом интерьера, привлекая к себе внимание, или же играть роль стильного акцента, чтобы он дополнял общий образ. Такой творческий элемент это яркое выражение воображения в искусстве, которое способно преобразить любую квартиру, придавая ей особый неповторимый шарм со стилем.

Заключение

В качестве итога можно сказать что создание декоративного керамического панно "Подношение Флоре" - это увлекательный и многогранный процесс, который потребовал тщательного изучения теоретических материалов. Прежде чем приступить к практической части, была проделана огромная работа по исследованию различных аспектов, связанных с темой проекта. В ходе изучения истории керамического искусства были рассмотрены различные стили, техники и знаменитые мастера керамики. Это позволило понять эволюцию этого вида искусства, его возможности и ограничения. Детально рассматривались шедевры живописи и скульптуры эпохи Возрождения, анализировались принципы композиции, цветовой палитры, изображения флоры и мифологических сюжетов. Это позволило проникнуться духом эпохи, определить основные художественные приемы и адаптировать их к концепции панно. Также и искусство модерна, с его акцентом на природных формах, плавности линий, изысканной декоративности, также сыграло важную роль в формировании идеи панно. Больше всего повлияло творчество Уильяма Морриса, яркого представителя этого стиля, он стал главным источником вдохновения и ценным образцом для разработки орнаментов и композиционных решений.

Особое внимание было уделено изучению символики Флоры в искусстве. Были проанализированы образы богини, ее атрибуты, цветовая палитра, связанные с ней мифы и легенды. Это необходимо для того, чтобы создать панно, которое не только будет красивым, но и будет нести глубокий символический смысл. Детально рассматривались различные виды цветов, их символическое значение в разных культурах и эпохах. Анализировалось значение цвета, формы, композиции цветочных орнаментов. Это позволило понять, как с помощью цветочного орнамента можно передать определенные идеи, эмоции, создать настроение.

Важной частью исследования стало освоение технологии создания всех необходимых деталей. Были изучены методы формовки, лепки, глазурирования и обжига глины. Понимание этих технических аспектов необходимо для успешной реализации проекта. Он требует высокого уровня мастерства, тщательности и внимания к деталям на каждом этапе, от подготовки глиняной массы до обжига. Трудности связаны с необходимостью создания объемных элементов, проработки мелких деталей, обеспечения прочности и долговечности изделия.

Также были изучены особенности композиции и дизайна: принципы построения гармоничного сюжета, выбора цветовой гаммы, сочетания фактур и форм. Знание этих принципов позволит создать панно, которое будет эстетически привлекательным и визуально сбалансированным. Особое внимание уделялось вопросам динамики, ритма, выразительности композиции. Детально изучались принципы построения гармоничного сюжета, законы перспективы, различные виды композиционных схем. Теоретические знания позволили добиться единства формы и содержания, создать произведение, которое будет не только красивым, но и выразительным, эмоционально воздействующим на зрителя.

Теоретическая база, полученная в ходе исследования, позволила сформировать концепцию панно по теме "Подношение Флоре", выбрать оптимальные техники и материалы, спланировать этапы работы. Таким образом, проделанная работа по изучению теории стала фундаментом для перехода к практической реализации проекта - созданию уникального керамического панно "Подношение Флоре".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Августин А.И. Керамика./А.И. Августин. - М.: Пром. издат., 1957. - 488с.
2. Акунова Л.Ф., Крапивин В. А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий: М.: Высш.шк., 1984. - 207 с.
3. Анри де Моран. История декоративно прикладного искусства. - М.:«Искусство», 1982. - 732 с.
4. Арциховский А.В., Введение в археологию, 3 изд., М., 1947. - 219 с..
5. Большой академический словарь русского языка / Под ред. К. С. Горбачевича. СПб., 2004. - 661 с.
6. Блюмен Д.М. Глазури. - Киев, М.: ГИЛПСМ, 1954. - 172 с.
7. Будкевич Л.М. История орнамента. - Издательство: Владос, 2010 г. - 267с.
8. Громько А.А. Вазы и скульптура . М., 1985. - 350 с.
9. Долорс Рос Керамика: Техника. Приёмы. Изделия.Пер. с нем. 2003 - 143с.
10. Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы: Учеб. пособие. - М.: Высш. Школа, 1980. - 176 с., ил.
11. Кинджери У.-Д., Введение в керамику, 2 изд., пер. с англ., М., 1967. - 499с.
12. Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамике.
13. Малолетков В.А. Керамика/ В.А.Малолетков - М.: Юный художник, 2001.- 33с.
14. Миклашевский А.И. Технология художественной керамики. - Изд-во литературы по строительству, 1971. - 302 с.
15. Сенаторов Н.Я., Коршунова А.П., Муштаева Н.Е. Лепные работы. - М.: «Высшая школа», 1993. - 224 с.
16. Дом, дизайн, строительство - неотъемлемая составляющая современного интерьера, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dizstyle.ru/>, свободный.
17. Керамические красавицы, [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.4living.ru> , свободный

18. Керамика Скопина, [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://www.artistmag.ru> , свободный
19. Древнее славянское искусство, [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://www.spokusa.com.ua/> , свободный
20. Мифология [Электронный ресурс]. режим доступа:
<http://www.webartplus.narod.ru/> , свободный

Приложение А.1. - Глиняные фигурки Догу периода Дзёмон

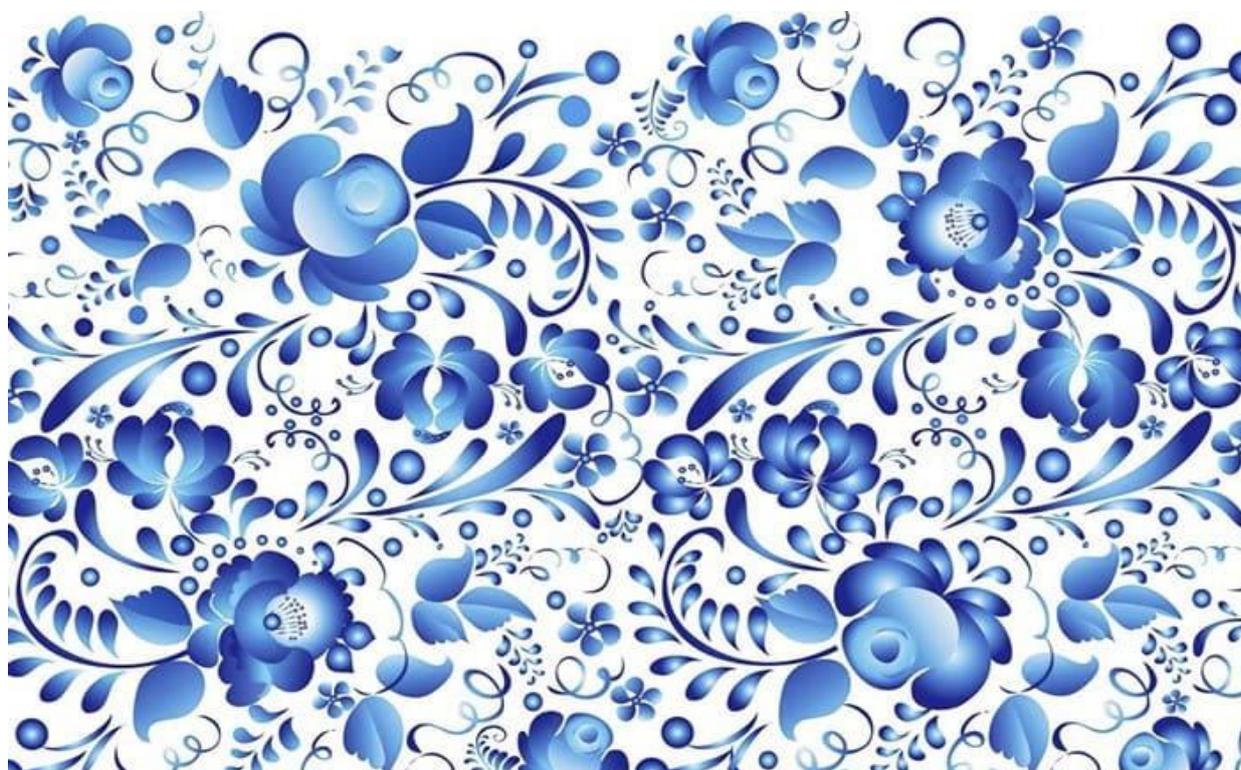
Приложение А.2. - Синие вазы мастера Джосайя Веджвуда

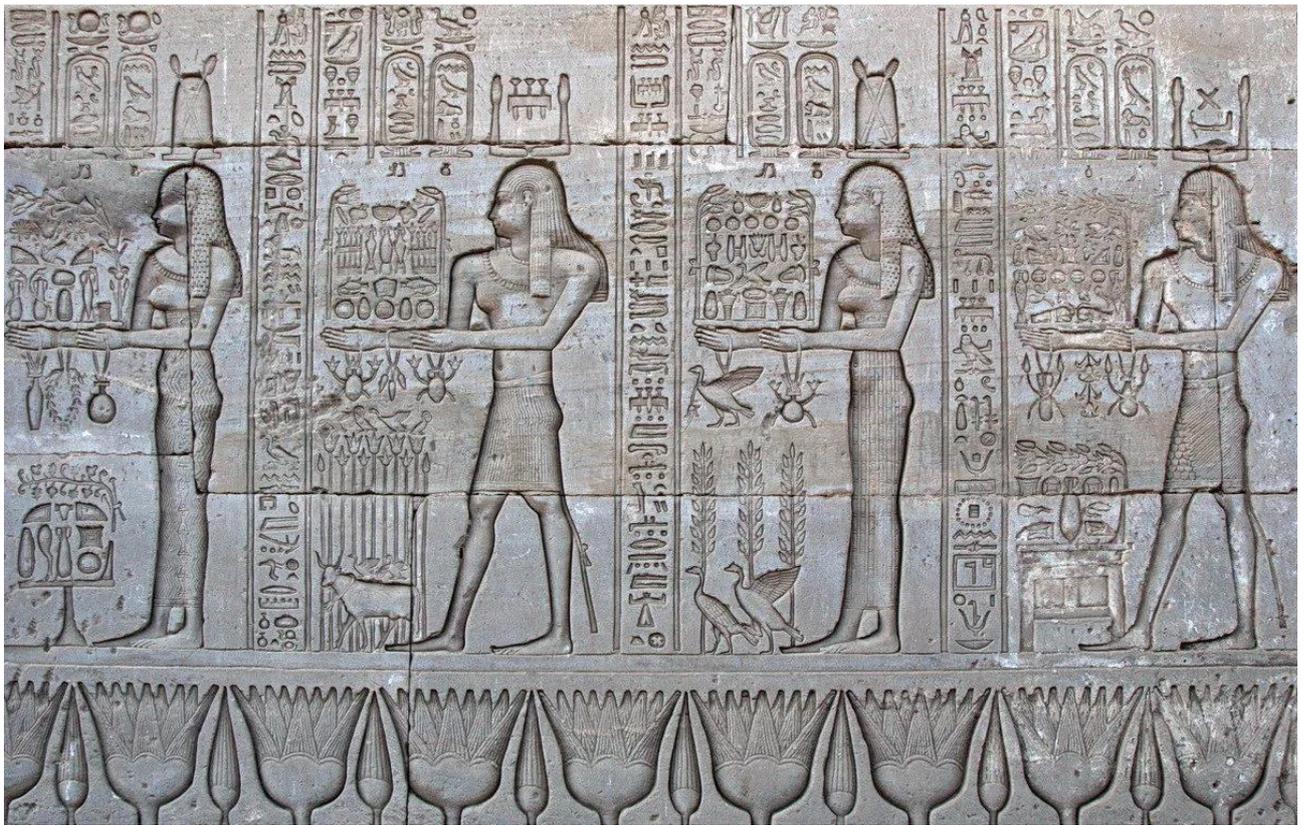
Приложение А.3. - Вазы Эмиля Галле

Приложение А.4. - Хохломская роспись

Приложение А.5. - Гжельская роспись

Приложение А.6. - Египетские барельефы

Этапы создания панно Приложение Б

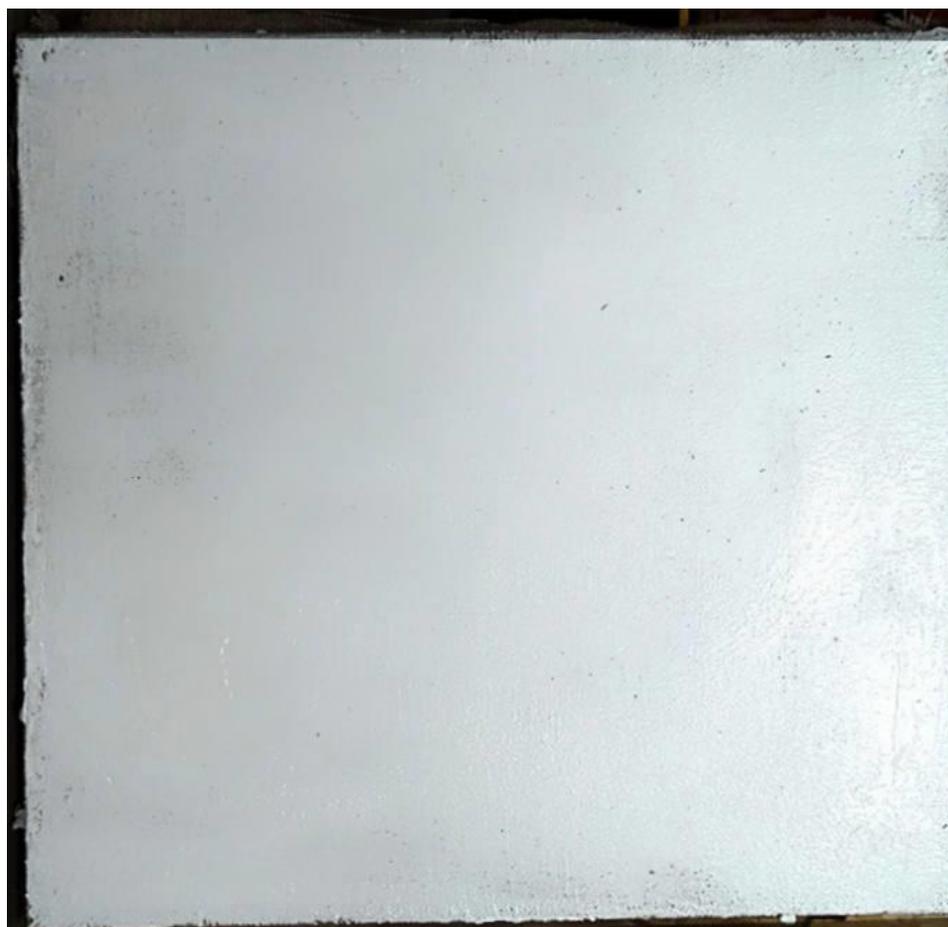
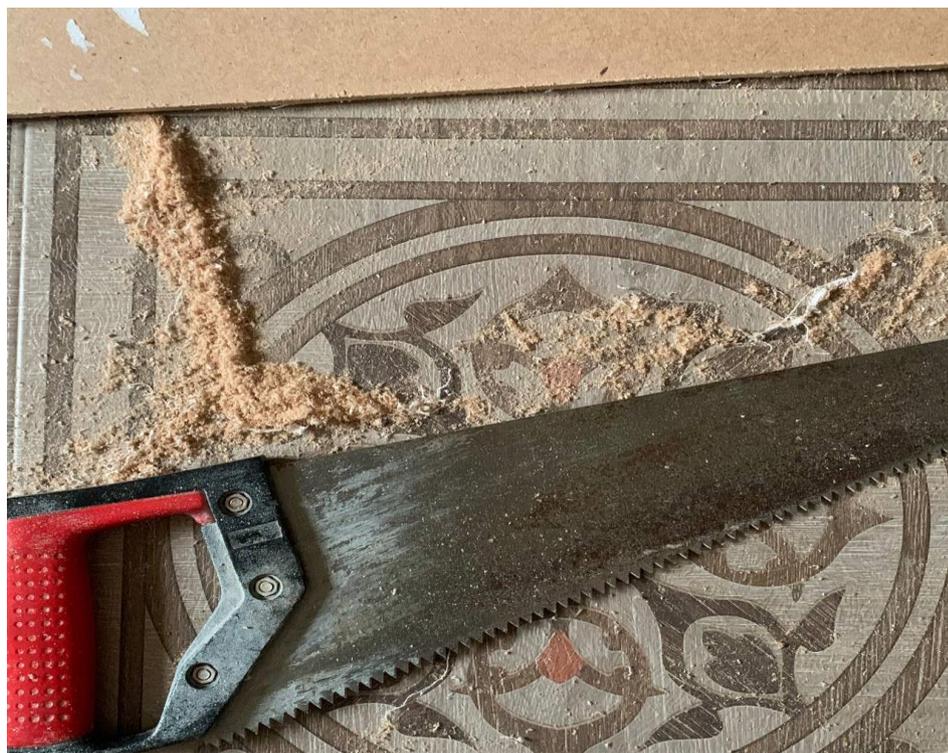
Приложение Б.1. - Пробник Fa30

Приложение Б.2. - создание барельефа

Приложение Б.3. - Керамические пигменты

Приложение Б.4. - Создание холста

Приложение Б.5. - Создание рамы

Приложение Б.6. - Итоговое панно «Подношение Флоре»