

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование кафедры)

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль)/специализация)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Декоративное панно «Цветущая сакура»

Студент

Е.О. Ефремова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

И.Г. Панов

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

И.о. заведующего кафедрой, к.п.н., доцент, Г.М. Землякова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

(личная подпись)

« _____ » _____ 2018 г.

Тольятти 2018

АННОТАЦИЯ

Данная бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых источников и приложений.

Введение раскрывает актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи, а также указываются объект и предмет исследования. В первой главе освещается история возникновения декоративной росписи, ее развитие, область применения на протяжении истории, в прошлом и в современной жизни. Приводятся примеры украшения интерьера декоративной росписью в японском стиле. Во второй главе представлены особенности японского орнамента и его интерпретации в интерьере, а также образ цветущей сакуры в японской культуре.

В заключении подводятся итоги и выводы по исследованной теме.

В приложениях приведены примеры росписи декоративного панно по выбранной тематике «Цветущая сакура», поисковые эскизы автора по изучаемой теме, фотоотчет изготовления декоративного панно – от эскизов до воплощения.

Бакалаврская работа состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.

Оглавление

Введение	4
ГЛАВА I. Историческое развитие и становление декоративной росписи Японии	
1.1 История развития декоративной росписи как вида декоративно-прикладного искусства Японии	6
1.2 Техника и технологии росписи по дереву	14
Выводы по I главе	21
ГЛАВА II. Особенности японской росписи и ее интерпретации в украшении современного интерьера	23
2.1 Основные мотивы росписи японских мастеров	23
2.2 Образ цветущей сакуры культуре Японии	41
Выводы по II главе	43
ГЛАВА III. Разработка художественно-творческой части	45
3.1 Выбор темы бакалаврской работы	45
3.2 Разработка эскизов декоративного панно и этапы ее выполнения	46
Выводы по III главе	48
Заключение	
Список используемой литературы	52
Приложения	55

Введение

Главную роль в создании декоративной росписи интерьера играют следующие детали, такие как:

- природная фактура материалов и их пластическая форма,
- выбор композиции,
- линейные ритмы,
- пластика цветных пятен и объем,
- выразительность и интенсивность цвета,
- красочность мозаики и др.

Актуальность темы.

Декоративность охватывает множество понятий и связано это с художественной промышленностью и дизайном. Декоративное искусство вместе с предметами интерьера формируют окружающую материальную среду человека внося в нее духовное и эстетическое начало.

Произведения декоративного искусства обычно составляют ансамбль. Создание декоративных изделий всегда имеют применение в быту. Они красивы, удобны, практичны и выразительны не только в конструкции, но и в отделке, деталях и пропорциях. Роспись декоративную ширму или панно требует большого мастерства.

Предметы украшенные орнаментами относят к декоративному искусству. Они являются произведениями ручной работы и демонстрируют не только эстетический вкус, но и фантазию мастера-художника.

Важное значение в декоративной росписи и в достижении ее выразительности играют цветовые и тоновые контрасты.

Цветовой контраст в природе и в произведениях декоративного искусства заключается в изменении цвета под влиянием других окружающих цветов. Знание основных контрастов помогает художнику увидеть в действительности взаимоотношение цветов и использовать их в практической работе.

Одной из областей прикладного искусства является декоративная роспись по дереву. Эта роспись связана с украшением предметов интерьера. В таких предметах отражаются материальные и духовные интересы людей.

Техника декоративной росписи постоянно меняется и развивается в современном мире. В настоящее время изделия декоративной росписи производятся в художественной промышленности и в значительной мере сохраняют национальные особенности. Также можно сказать и о том, что в декоративной росписи определенной эпохи всегда ярко выражены черты стилевого единства.

Опираясь на современные художественные направления и традиции прошлых времен, построена технология изображения декоративной росписи в преподавании творческого процесса.

Объект исследования – процесс изображения декоративного панно.

Предмет исследования – техника декоративной росписи в создании панно «Цветущая сакура».

Задачи:

- выявить значение декоративной росписи в процессе ее становление и развития;
- изучить композиционные приемы стилизации в декоративной росписи;
- определить основные этапы работы;
- разработать эскизы и выполнить работу в материале.

Цель – создание декоративного панно «Цветущая сакура».

Теоретическую основу исследования составила история становления и развития декоративной росписи.

Практическая значимость работы в том, что данное панно можно использовать в любом дизайне современного интерьера.

Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

ГЛАВА 1. Историческое развитие и становление декоративной росписи Японии

1.1. История развития декоративной росписи как вида декоративно-прикладного искусства Японии

Искусство орнамента в Японии сформировалось под влиянием Китая и частично Индии. Декоративная роспись китайских художников стала основой для японских мастеров, которые создали свой уникальный стиль. Древний мир и средневековье Японии не знал иноземных нашествий. Таким образом, древний японский народ создал свои особенные традиции на основе поэтического отношения к окружающему миру. Декоративная японская роспись напрямую связана с мироощущением японского народа, его отношением к природе и окружающему миру в целом. Японские мастера передавали через свои произведения искусства многовековую культурную память своих предков.

В Японии, как и в Китае, мотивы и элементы орнамента всегда были символичны, так например:

- птицы и бабочки символизируют любовные переживания, пожелания счастья;
- журавль («царю») - символ удачи и процветания, долгой жизни;
- символами силы и мощи считается редька («дайкон»);
- продолжения рода - апельсин;
- целомудрия - лотос;
- вишня (сакура) - символ нежности;
- бамбук - символ стойкости и мужества;
- символом супружеского счастья и верности считают мандаринскую уточку, сидящую на скале под деревом [1].

О недолговечности, изменчивости бытия напоминают опадающие весной цветы вишни, долго цветущие хризантемы вещают долголетие. В

начале XVII века символом знатного, благородного человека считался мотив цветущих пионов.

Символами времен года выступают некоторые явления природы, животные и цветы: туманная дымка, цветок вишни, дерево ивы, камелия - весна; кукушка, цикады, пион - лето; хризантема - осень, опавшие цветы сливового дерева на снегу - зима.

Стилизованный цветок хризантемы с шестью лепестками в виде круга являлся символом высшей японской власти и всей страны восходящего солнца.

Все узоры в японской росписи имеют свои названия. Традиционный узор панциря черепахи является символом богатой жизни.

В произведениях искусства доминируют сюжетные и символические композиции. Геометрических орнаментов сравнительно мало. Зато растительные, пейзажные и анималистические темы занимают центральное место в росписях произведений Японии.

Ветки деревьев, травки, цветочки, пернатые драконы, фантастические чудовища и змеи, бабочки и другие насекомые - главные сюжеты в росписях фарфоровой посуды, лаковых изделий, тканей.

Необычная орнаментация значительно отличает изделия японских мастеров от изделий остальных народов. Для японского стиля характерна нарочитая асимметричность в декоре, свободное соотношение художественной отделки и формы, не соподчинение, а наоборот, их контрастное сопоставление, отсутствие перспективы в изображении, значимость материала. Все произведения мастеров гармоничны и логичны, основанные на цветовых сочетаниях и гармонии.

Каждая декоративная роспись имеет свой смысл и выразительность.

Японский народ всегда верил в магию. Он и сейчас верит в силу слова и мысли, которые могут принести удачу или беду. Предметы интерьера, оформленные декоративной росписью, связаны со словами, которые развивают действие, например:

- 1) открыть,
- 2) начинаться,
- 3) расти,
- 4) продолжаться,
- 5) танцевать.

Они считались хорошими.

А узоры, ассоциирующиеся со словами:

- 1) заканчиваться,
- 2) падать,
- 3) сжиматься,
- 4) рваться.

Считались плохими. Но и здесь есть свои тонкости. Изображения:

- 1) бурный поток - значит, будет буря, бедствие;
- 2) поток тихий,
- 3) спокойный - пожелание спокойной размеренной жизни.

Японское искусство исторически развивалось преимущественно на почве высокоразвитой религиозной жизни.

Религия находила явное и неявное отражение в японском искусстве. Священные тексты отражались в произведениях японских художников.

Орнаментальное наследие Японии многочисленно и многообразно. Растительный и зооморфный орнамент дает возможность увидеть, как в творчестве объединяется познавательность и эстетичность японского народа.

Период Асука-Нара (6-8 вв.) характерен активным использованием мотивов росписи интерьера из соседних стран. Существует очевидное сходство узоров этого периода с узорами других древних культур Евразии.

Одежда украшалась изображениями растений и животных из мифов и олицетворяла власть. Изображения феникса и дракона, а также диковинных птиц и рыб отгоняли темные силы.

Узоры древнего мира были связаны с космосом и природными явлениями, японский народ верил в их магическую силу.

В 9-14 веках формируется искусство декоративной росписи, орнамент приобретает иное значение и отображает японские традиции.

Появляется много орнаментов на основе классической литературы китайского народа. Также это время расцвета японской поэзии и создания в произведениях декоративной росписи новых узоров. Благодаря изобретению «азбуки-кана» появляется каллиграфический орнамент.

Японские узоры стали отражать животный и растительный мир.

В этот период формируется орнамент, который известен под названием «ю соку монъё». В дальнейшем он стал образом изображения на гербах.

«В 15-16 века ознаменовались распространением учения секты Дзэн, а вместе с ним искусств чайной церемонии. В качестве мотивов орнамента стали использовать ритуальные буддийские предметы. Князья имели свои эстетические ценности, которые выражались в бытовой культуре японского народа.» [5]

С развитием торгово-денежных отношений совершенствовалась декоративность стиля, которая стала присутствовать в одежде и предметах интерьера. В середине 16 века японцы знакомятся с культурой Европы, и это оказывает большое влияние на их декоративное искусство. Чаще узоры стали наносить тушью. В этот период расписанные тушью ширмы и другие предметы интерьера очень популярны. Необходимо здесь выделить группу мастеров-художников - Ноами, Гэйями, Соами, которые входили в школу Чистой Земли.

Период 17 века блещет многообразием орнаментов, это эпоха развития внутренней экономики страны и благосостояния японского народа, что оказало положительное влияние на культурные традиции Японии. Это время создания более утонченных и сложных росписей в декоративном искусстве.

Роспись «юдзэн» позволила украшать одежду новыми рисунками, в основном изображавшими жизнь обычных людей в быту. Повышается грамотность японского народа и это способствует увлечением народа

поэзией. Произведения декоративно-прикладного искусства начинают отображать литературные произведения.

В 17-18 века наступает эпоха Эдо и появляются печатные каталоги «хинагата-бон», которые заменяют книги, где заказы записывались со слов покупателя. Их можно назвать первыми журналами мод.

В середине 18 века после открытия внешнего мира японские произведения искусства завозятся в европейские страны и быстро находят свое признание.

На Всемирных выставках в Лондоне и Париже демонстрируются японская цветная гравюра и различные изделия декоративно прикладного искусства (фарфор, кимоно, ширмы, лаковые изделия и пр.).

Японское искусство изумило запад, оказало огромное влияние на искусство многих европейских художников, способствовало зарождению стиля «модернизм».

Философский уклад жизни Страны Восходящего Солнца всегда будоражил умы и воображение европейцев. Удивляет их некая отрешенность и аскетизм, интерьер без излишеств и проявления личных предпочтений. Японский стиль в интерьере - это лаконичный минимализм при абсолютной верности традициям. Классическое жилье японца - это поиск наслаждения простыми вещами и вечная ода природе [4].

Обустривая интерьер в японском стиле своими руками, важно понять, что без понимания японской философии и образа жизни потомков самураев это лишь слабое подражание. Сегодня несложно купить подходящую мебель и типичный декор, но дома японцев очень специфичны. Люди, живущие в зоне активных землетрясений и цунами, приспособились делать сборные конструкции, которые можно собрать заново, вплоть до фундамента. Утраченные части конструкции можно было восстановить и поставить этот же дом в другом месте. Сегодня не принято во всех тонкостях воссоздавать традиционный японский стиль в интерьере. Европейцы пользуются неким дизайнерским переосмыслением. Данная стилизация находит все большее

число приверженцев, поскольку это лучший способ внести экзотическую изюминку в интерьер. Это некий вызов нынешней философии вещизма, способ избавиться из всего лишнего, а тем, что есть, пользоваться с удовольствием. Минимум мебели и аксессуаров, простая геометрия, много свободного пространства и почти полное отсутствие стен - таков дизайн в японском стиле.

Жители Страны Восходящего Солнца сформировали эту стилистику только к началу XX века. Некогда бедная аграрная страна не была такой развитой как сегодня, но несколько столетий назад начал формироваться «средний» класс, сменивший архаичный феодализм. Эти люди вобрали все лучшее от уклада жизни бедных и богатых слоев населения, отказавшись от роскошного декора. Входя в дом современного японца, сложно определить его социальный статус, уровень обеспеченности и профессию. Отличие заметно разве что по дорогой древесине и бытовой технике. В их домах нет личных фото и личных трофеев, а типично японский декор призывает к умиротворенности, покою и самосозерцанию. Дома жителей столицы отличаются недостатком квадратных метров, поэтому тут все многоэтажное. Но даже на малой площади они находят место для интегрирования живой природы. Поэтому куст или небольшое деревце может расти прямо в доме – типичный японский интерьер. А в подиуме, заменяющем каркас кровати, рядом с постелью за стеклом может располагаться аквариум с цветными карасями кои [4].

Там, где места больше, большие окна дома обязательно выходят в ухоженный сад камней. В Японии очень ценятся растения с причудливо изгибающимися ветвями, сакуру (разновидность вишни), особенно в период цветения. Дикий вьющийся виноград и деревья клена, украшающие сад яркими красными резными листьями осенью, тоже в почете. Небольшие хвойные деревья и всевозможные хризантемы тоже есть в «саду камней», своей ухоженностью и порядком больше напоминающим ландшафтный дизайн. Все эти растения находят отражение в японском дизайне интерьера,

например, рисунок или фото цветущей сакуры на фасаде шкафа-купе. Представители Страны Восходящего Солнца приходят домой, чтобы отрешиться от рабочего ритма мегаполиса и медитировать. Они едят мало, но только качественные свежие морепродукты, много пьют чая, но делают это долго и неспешно. В каждом доме есть невысокий столик для чайных церемоний с сиденьями, подушками или лежанками прямо на полу.

Жители этой страны никогда не развешивают много картин на одной стене, утверждая, что это равносильно одновременному прослушиванию музыки в разных стилях. В доме потомков самураев очень ценится коллекция холодного оружия, редкая посуда и произведения искусства. Иногда даже можно увидеть «музейный экспонат» - облачение самурая с доспехами за стеклянной витриной прямо в доме.

Искусство в далекой азиатской стране всегда было в цене, находя свое место в японском интерьере квартир и домов. Здесь стираются грани между бедностью и богатством, поскольку цунами в любой день может смыть дом в океан. А преданность работодателю и верность идеалам компании, усердие и трудолюбие могут привести любого японца к обеспеченной жизни. Тут в большой цене авторитетность имени и репутация, честь и долг, но знатное происхождение - в приоритете. Из-за такой неоднородности общества по дому сложно определить, кто перед тобой, относительно бедный или скромно живущий богатый и знатный японец. Но традиционный уклад жизни азиатов находит отражение в оригинальном интерьере, где сложно отделить архаику от высоких технологий. В нашей подаче дорогой дом в японском стиле выглядит одновременно просто и роскошно, но вынести из него особо нечего.

Основная палитра - натуральная, спокойная, природная, особенно в отделке стен. Оттенки отражают природные материалы:

Красный - оттенки осенней листвы и восходящего солнца, без кислотных и неестественных полутонов.

Черный и темно-коричневый цвет типичен для японской палитры, но только в виде линейных контрастов.

Белый, молочный, песочный и светлый бежевый тона - основа дизайна стен.

Бледные оттенки серого и голубого цвета, подобно туману и морской гальке на берегу, тоже распространены в японском интерьере.

Розовый и все оттенки цветов сакуры используются в декоре, но не как основной фон.

Натуральная зелень тоже приветствуется в декоре.

Зеленая палитра имеет свои названия для каждого оттенка. Японский школьник может назвать до 57 оттенков зеленого - «сосновая хвоя», «мох», «молодые побеги бамбука», «лайм», «весенние листочки сакуры» и пр. На каждый из них есть свой иероглиф, которые дети изучают на уроках изобразительного искусства. Поэтому к выбору оттенка подходят ответственно, отдавая предпочтение натуральной гамме.

Натуральная древесина приветствуется во всем - мебель, поверхность стен и потолков, даже сантехника. Большое значение в японском стиле дизайна интерьера придают очертаниям изделий из древесины: простая геометрия; изящество извилистых линий; лаконичная изысканность форм.

Японский стиль в интерьере легко узнать по огромным свободным пространствам, минимуму декоративных аксессуаров, низкой мебели. Он относится к минимализму, поэтому подбирая вещи, следует выбирать только самые необходимые. Нередко фасады шкафов, поверхность столов, украшают иероглифы. Перегородки - ширмы, сделанные из рисовой бумаги и деревянного каркаса, разделяют помещение на разные зоны. Мобильность и лёгкость трансформации пространства - характерная черта. Циновки, татами на полу, декоративные коврики, для производства которых используют растительные волокна (джут, сизаль, бамбук), напоминают об аскетизме самураев (Рис.1).

Рис.1. Японский стиль в интерьере

Этот дизайн ассоциируется с тишиной, медитацией, спокойствием. Он направлен на гармонию человека с природой, на созидание, неторопливость в мыслях, любование и восхищение окружающим миром.

1.2. Техника и технологии росписи по дереву

Одним из старейших видов творчества и рисунка считается роспись по дереву. Данный способ декорирования был широко распространен на Руси, с помощью красок расписывали деревянные доски, оформляли панно, подносы и шкатулки. Чтобы научиться декорировать деревянные предметы, нужно лишь изучить основные техники росписи.

В качестве материала для работы мастера используют красящие составы разного назначения.

По дереву можно рисовать гуашью, акрилом, акварелью и даже маслом.

Изготовить самостоятельно красивую расписную доску для нарезки продуктов не составит труда даже ребенку: весь процесс состоит из подбора рисунка, его перевода на поверхность, постепенного разукрашивания. Немаловажным считается достигнуть правильного сочетания цветов, чтобы доски выглядели гармонично.

Чтобы научиться выполнять роспись по дереву, необходимо ознакомиться с основными приемами.

Самым удобным материалом для знакомства с народным творчеством и освоения техники являются акриловые краски. Они обладают достаточной густотой, их можно смешивать для достижения эффектного изображения. После росписи деревянной доски такими красками покрывать поверхность лаком необязательно, потому как акрил создает прочную защитную пленку.

Техники росписи бывают следующих видов:

Японская роспись - это изображение окружающего мира и природы, наполненного красотой и гармонией. Это роспись более похожая на декоративное панно или ковер, нежели на картину.

Хохлома - характеризуется черным фоном, а также желтым и красным цветами, где изображаются причудливые цветы (Рис.2).

(Рис.2). Техника росписи хохлома

Городецкая роспись – основные мотивы составляют рисунки, посвященные городским сценкам, былинам и цветочным композициям (Рис.3).

«(Рис.3). Техника городецкой росписи» [15]

Мезенская роспись – вид рисования по дереву, основными сюжетами которого являются орнаменты и кони. (Рис.4).

История возникновения росписи

«(Рис.4). Техника мезенской росписи»[15]

Для работы потребуется:

- разделочная кухонная доска с гладкой плоскостью;
- указанные краски необходимых цветов;
- кисточки;
- трафареты для росписи.

Выбирать нужно качественные художественные акриловые краски, которые имеют достаточную густоту - именно так рисунок будет насыщенным.

Поверхность доски должна быть ровной, если на ней имеются выступы - рекомендуется применить наждачную бумагу и зашлифовать плоскость дерева. После этого мастера рекомендуют пропитать основу белым акрилом для того, чтобы последующие эскизы ровно легли на доску. Пока заготовка будет сохнуть, необходимо перевести рисунок на дерево.

Особенность полученных после росписи изделий в том, что они обладают ярким и насыщенным цветом. Начинать расписывать доску необходимо с крупных элементов рисунка, постепенно переходя к более мелким деталям. Чтобы выделить отдельные детали изображения, раскрасим их тонкой кистью черным или белым цветом. (Рис.5).

(Рис.5).

После рисования по дереву акриловыми красками изделие необходимо тщательно просушить. Следующим этапом станет лакировка доски, если предполагается дальнейшее применение изделия по назначению. Если готовый результат будет выполнять только декоративную функцию, то

покрывать лаком доску не нужно роспись акриловыми красками будет самостоятельно держаться на дереве.

Технология росписи деревянных оснований акварелью подразумевает быстрое нанесение краски на поверхность. Некоторые утверждают, что акварель совсем непригодная для таких покрытий, потому как обильное намокание дерева приводит к его порче. Исправить ситуацию и научиться правильно делать роспись по дереву акварелью можно для этого необходимо всего лишь подобрать грамотную технику.

Для начинающих роспись акварельными красками не должна быть сложной процедурой, потренироваться можно на деревянных заготовках в виде матрешек. После перевода рисунка необходимо провести 1 раз мокрой кистью по тому участку заготовки, который нужно разукрасить. Делается это для лучшего сцепления краски. Поэтапно сначала разрисовывают большие участки, после чего придают цвета деталям.

Использование акварели по дереву имеет ряд особенностей:

- способность создавать легкие и воздушные изображения, оснащая их тенями и цветовыми переходами;
- отсутствие рельефности мазка, чего не скажешь про раскрашивание деревянных оснований акрилом или масляными красками;
- нарисованное на дереве акварелью лицо наиболее точно правдиво передает оттенки;
- возможность смешивания акварели с другими видами красок для росписи по дереву.

Готовое изделие можно покрыть прозрачным лаком. Акварелью также украшают фоны на панно, ведь данная краска - пигмент, разбавленный водой, который наиболее оптимально подходит для больших участков.

Разделочная доска для кухни - один из практичных предметов регулярного обихода. Чтобы данная принадлежность ежедневно радовала глаз, ее рекомендуется расписать, сделать это можно гуашевыми красками по

дереву. Такой красящий материал имеет схожесть с акрилом, однако по насыщенности немного проигрывает.

Роспись по дереву гуашью состоит из таких этапов:

Шлифовка доски. Если поверхность изделия была недостаточно ровной ее необходимо отполировать наждачной бумагой.

Защита структуры. Если доска не имеет лакового покрытия, ее необходимо обработать морилкой.

Грунт. Для этого используется акрил любого подходящего цвета. Деревянную доску стоит аккуратно покрыть краской без пробелов. Это будет способствовать легкому и быстрому раскрашиванию.

Рисунок. После перевода изображения или самостоятельного рисования необходимо приступить к росписи на доске. Для начинающих лучше выбирать простые орнаменты или цветочные мотивы. Прежде чем раскрашивать дерево гуашью, можно добавить в баночку немного клея ПВА для лучшего сцепления.

Лакировка. После окончания процесса, рекомендуется вскрыть изделие лаком. Можно использовать любой состав, которые есть дома, однако наиболее подходящим считается акриловый лак без запаха.

Роспись по дереву приносит удовольствие, а полученный результат приводит в восторг всех окружающих.

Наносить лак на готовое изделие необходимо в несколько слоев, но после полного высыхания предыдущего слоя. Кухня - место, где постоянно воздействует влага, поэтому данный этап считается обязательным.

Копирка. Данный метод считается самым простым - для него необходимо наличие обычной темной или (в случае черной основы) белой копирки. Распечатанный лист накладывается на копирку, под которой размещена заготовка из дерева. С помощью ручки, рисунок обводят по контуру полностью. В итоге на заготовке образуется изображение, которое можно разрисовать. Полученное расписанное изделие отличается аккуратностью.

Калька. Чтобы роспись имела красивые границы, можно воспользоваться калькой. Для этого ее накладывают на подготовленный рисунок и обводят его по контурам. Далее лист переворачивают и обильно натирают графитом. После этого кальку накладывают на дерево и острым предметом обводят изображение. С помощью такого метода реально нарисовать даже самые сложные узоры.

Мыло. Способ аналогичен предыдущему, однако хорош, когда шаблоны для росписи переводятся на черную поверхность. Необходимо повторить те же операции, только натереть кальку не графитом, а мылом.

Для оттачивания мастерства специалисты рекомендуют использовать разные техники росписи на дереве. Неплохо рисовать и на бывшей деревянной основе под поднос, на шкатулке или других вещах. Полученные изделия можно дарить в подарок или украшать ими дом.

Выводы по I главе

Таким образом, можно сделать вывод, что искусство в Японии сформировалось под влиянием Китая. Китайские мотивы стали примером для японских мастеров, которые создали свою особенную систему декоративно-прикладного искусства.

Хотеться отметить, что в эпохи древности и средневековья японский народ почти не знал иноземных нашествий, это позволило ему создать традиции по собственному мировоззрению, в которых проявились красота, эстетичность, духовность и единство мира. Произведения прикладного искусства японских художников связаны с растительным и животным миром и наполнены магией, в которую верил японский народ.

Японское искусство изумляет воображение и оказывает огромное влияние на искусство многих стран мира.

Национальный ритуал чайной церемонии стал воплощением единства японского народа и творческим началом культуры и искусства.

Философский уклад жизни Страны Восходящего Солнца будоражил умы и воображение европейцев. Удивляет отрешенность и аскетизм, интерьер без излишеств и проявления личных предпочтений. Японский стиль в интерьере - это лаконичный минимализм при абсолютной верности традициям.

Японский стиль в интерьере легко узнать по огромным свободным пространствам, минимуму декоративных аксессуаров, низкой мебели. Он ассоциируется с тишиной, медитацией, спокойствием.

Путь развития Японии не похож на другие страны. Культура этого народа поистине уникальна.

ГЛАВА II. Особенности японской росписи и ее интерпретации в украшении современного интерьера

2.1 Основные мотивы декоративной росписи японских мастеров

Мотивы декоративной росписи, созданные мастерами Японии, на первый взгляд кажутся, обычными и простыми, но приглядевшись, становятся недоступными и сложными. Картины с изображением окружающей природы кажутся несколько непривычными, но правдоподобными. Распределение элементов декора на золотом фоне больше напоминает ковер, нежели картину. Захватывающая красота и гармоничность заставляют поверить в существование особых законов мироздания.

«В Японии рассвет декоративной росписи приходится на 16-17 века. До нашего времени больше всего росписей сохранилось в древней столице Японии в городе Киото. Именно здесь творили такие мастера, как:

- 1) Кано Эйтоку,
- 2) Кано Санраку,
- 3) Хосэгава Тобаку,
- 4) Таварая Сотацу
- 5) Огата Корин.

Творчество каждого из этих мастеров - важный этап в истории развития японских декоративных росписей. Их творчество имеет сходство между собой во взаимодействии архитектурного пространства, в котором они помещались. Каждая декоративная роспись зависит от формы, конструкции и материала. К декоративным росписям Японии можно только условно применить термин «монументальное искусство».» [5]

Эти великие художники Японии оставили в наследия свои произведения искусства будущему поколению всего мира.

Конструкции домов японцев редко бывают тяжелыми и массивными.

Дома в Японии строили из дерева, при этом вся конструкция держалась на тонких столбах. То есть жилище не имело опорных стен, и строили так из-

за природных катаклизмов. «Стены домов представляли собой деревянные рамы, затянутые бумагой. Снаружи строения применяли полупрозрачную бумагу, для внутренних перегородок - плотную бумагу, напоминавшую картон. Перегородки использовали для декоративной росписи.» [5]

«Ширмы заменяли стены дома и были украшены декоративной росписью. Подвижность стен, на которых располагались росписи, оказывала воздействие на восприятие людей. Когда стены раздвигались, менялась конфигурация пространства, в поле зрения попадали расписанные панели в соседних помещениях. При открытых наружных стенах взору представлялось творение другого художника - «картина» сада.

Мотивы природы преобладали в настенных росписях потому, что главенствовали в классической поэзии. В средневековой культуре Японии центральной идеей была связь неразрывности человека с природой.»[5] Человек осознавал окружающий мир через природу.

Качество декоративной росписи зависело от многих факторов, таких как понимания национального мировоззрения на материалы и конструкции архитектурных произведений. В японских домах отсутствовала мебель, и это влияло на композиционное произведение искусства. «Люди сидели, ели, спали на цинковом полу. Уровень глаз сидящего человека определял масштаб предметов в обстановки элементов интерьера и уровень зрения на настенную роспись.

Древнюю традицию в Японии имело искусство декоративной росписи.

Еще во дворцах феодальной аристократии в 5-7 веках получили широкое распространение расписные ширмы.»[5]

Стены храмов 14-15 веков были украшены изображениями святых и пейзажами. Но в 17 веке мотивы и предназначение декоративных росписей изменились. В основном их размещали в замках военных правителей страны. Это было светское искусство, обращенное к жизненным потребностям людей.

В середине 16-го века развернулось искусство великого художника настенной росписи Кано Эйтоку. В это время произошли большие исторические перемены в Японии.

Ода Нобунага пришел к власти и объединил Японию. Он поднял экономику страны на высокий экономический уровень.

«Правитель страны утверждал свою власть не только оружием, но и возведением грандиозных укрепленных замков и роскошных дворцов. Свой первый дворец Адзути начал строить по приказу Ода Нобунага в 1576 году. Все помещение было поручено украсить росписями Кано Эйтоку, который трудился около трех лет во главе большой бригады своих учеников и подмастерьев.» [1]

«Фон во дворце Адзути был выполнен золотым цветом растительными красками, яркие тона росписи представляли нечто невиданное, и поражали современников пышностью и великолепием. Они служили фоном для праздничных церемоний и приемов, создавая атмосферу торжественности и роскоши.

Замок не сохранился до нашего времени, но по летописям можно судить о величии, которое производили его мощные стены и великолепные росписи Эйтоку.

Необычность поставленной задачи, большое количество росписей заставили мастера искать новые приемы исполнения своих произведений. Он пришел к необходимости увеличения масштаба изображений, выделения главного мотива, отказа от мелких деталей.

Представление о характере росписи, выполненной Кано Эйтоку в замке Адзути, могут дать предположения, что они были сделаны им. Среди них роспись «Кипарис», сделанная на шестистворчатой ширме, возможно, украшавшая стены. (Рис. 6)» [1]

«Обширную поверхность ширмы (ширина 4,6 м, высота 1,7 м) занимает огромное кривое дерево с толстыми ветвями. Его подножие и вершина срезаны краями картины, отчего изображение кажется еще значительнее и

монументальнее. Золотые облака окутывают могучий ствол. В их прорывах выступает вершина горы, в сопоставлении с которой пропорции дерева становятся более массивным.

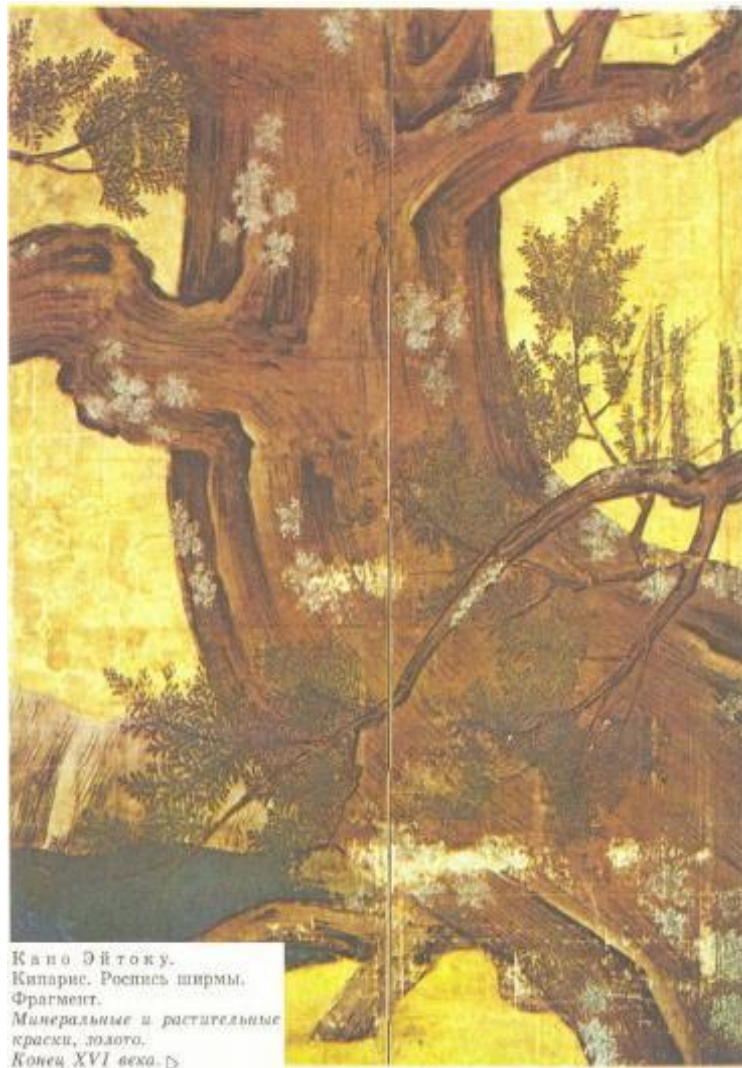

Рис.6.

Однако укрупненные, обобщенные формы не производят впечатления застывшего дерева, оно наполнено какой-то скрытой, могучей силой. Внутренняя динамика подчеркивается направлением движения справа налево. Вся роспись выполнена широкой кистью быстрыми мазками. Известно, что Эйтоку сам делал первый набросок композиции, размещая на стене основной мотив. Затем эта общая схема разрабатывалась помощниками, отделявшими детали. Далее Эйтоку намечал распределение золотой фольги, главных пигментов, а при завершении работы исполнял

окончательные линии контуров, моделировку основных объемов, добиваясь ощущения динамики, напряженности композиции.»[1]

Ширма «Кипарис» не отличается яркой цветовой гаммой. Она расписана в золотисто-коричневых тонах, но оставляет сильное впечатление.

Декоративные росписи Эйтоку возвеличивали власть и богатство высшего сословия японской знати.

Прикладное искусство росписи интерьера сформировало особую среду для торжественных ритуалов. Стиль росписей Эйтоку наиболее точно соответствовал требованиям времени и получил повсеместное распространение. Ему не могли противостоять даже художники с такой яркой индивидуальностью, как Тохаку и Санраку.

«Самое известное произведение, приписываемое Хасэгава Тохаку это роспись «Клен», занимающая огромную стену из четырех панелей.

В центре произведения дерево с мощным стволом, которое изображено по диагонали справа налево, а ветки направлены в разные стороны. Золотые облака служат фоном с выделяющимися на нем алыми, зелеными и желтыми листьями .» [1] (Рис.6.)

Роспись ширмы «Кипарис» отличается техникой от настенной росписи произведения «Клен» цветовым колоритом.

«Художник отходит от схематичности цветового решения, свойственного Эйтоку, для которого образы природы были интересны не сами по себе, а как официальные символы государственности. На этом основан его стиль изображения природных укрупненных форм.»[1]

Тохаку гораздо внимательнее относится к изображению элементов дерева. «Он как бы вглядывается в их строение, добиваясь естественности и гармонии их расположения. Но при этом он сохраняет основные элементы системы декоративной росписи, которая была создана Эйтоку. Это ясно ощущается и во многих произведениях Кано Санраку, ученика и приемного сына Эйтоку. Известно, что Санраку вместе с учителем работал над многими циклами, освоив методы и приемы его живописи. В таком произведении, как

«Цветущее дерево сливы» угадывается стиль Эйтоку, но оно более гармонично и спокойно. Это связано с индивидуальностью Санраку, как мастера.»[1]

Хасэгава Тохаку.
Клен. Настенная роспись.
Минеральные и растительные
краски, золото.
Конец XVI века.

Хасэгава Тохаку.
Клен. Настенная роспись.
Фрагмент.
Минеральные и растительные
краски, золото.
Конец XVI века.

Рис.7.

Меняются идеалы, уходит в прошлое эпоха феодальных междоусобных войн и борьбы за власть. В стране настал период мирной и спокойной жизни. В настенных росписях появляется мягкость и лиричность образов, поэтичность настроения художника. Настенная роспись пионов на фоне золота выглядит потрясающе. (Рис.8).

Кано Санраку.
Пионы. Настенная роспись.
Фрагмент.
Минеральные и растительные
краски, золото.
Конец XVI века.

Рис.8.

«Представить себе единый цикл дворцовых росписей во взаимодействии с архитектурным пространством, можно лишь по немногим сохранившимся памятникам, в числе которых замок Нидзё в Киото. Он построен по приказу сегунов Токугава. Хотя это произведение относится ко второй четверти 17 века, в его стиле чувствуется близость к монументальным композициям Кано Эйтоку.

Декоративное оформление огромного замка, является собирательным образом богатства и власти. Торжественность придает интерьеру замка настенная роспись. (Рис.9)» [1]

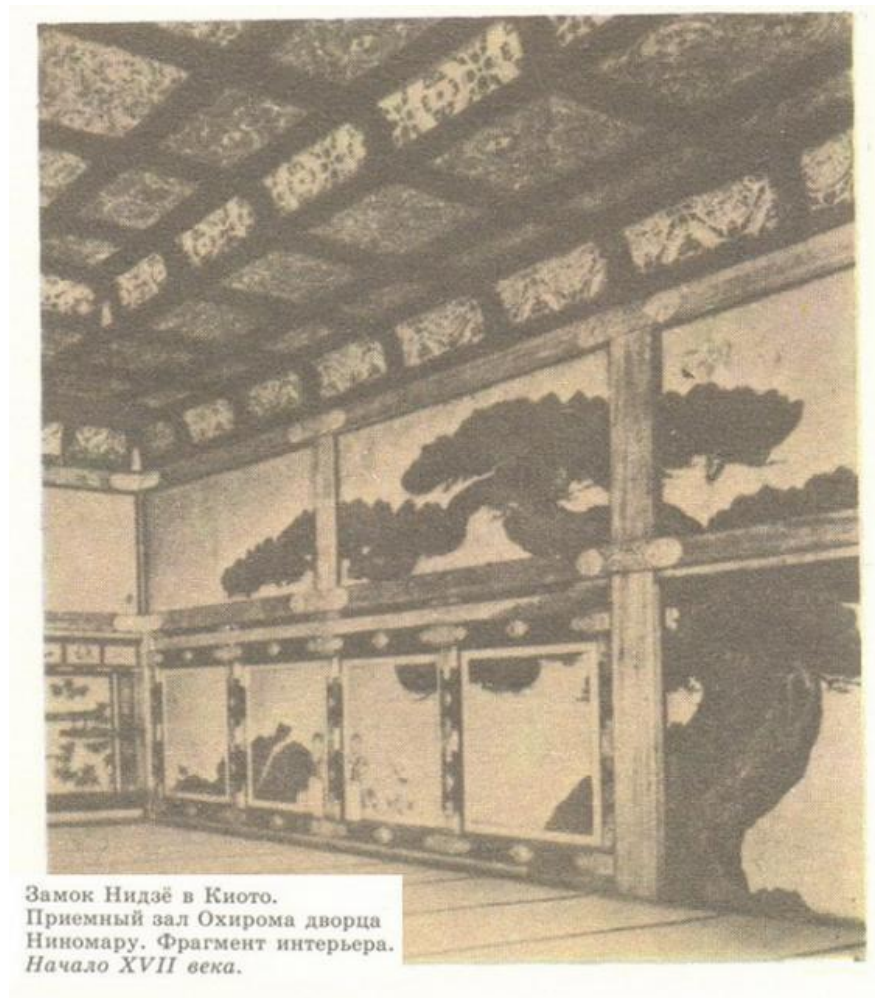

Рис.9.

«В главном зале замка сидел правитель на возвышении, спиной к стене. На стене была изображена гигантская могучая сосна. Присутствовавшие на церемонии вассалы видели правителя на фоне этого дерева, что вызывало у них определенные ассоциации о нем, ибо сосна была традиционным символом мудрого человека для японской культуры. Кроме того, она считалась символом долголетия и имела связь с магией Солнца. А поскольку верховным божеством религии синто являлась богиня солнца Аматаэрасу, жрецом которой был император, то есть идеи царственного величия «подключались» к другим смыслам изображения, повышая его значительность. Соответственно возрастало величие того лица, к которому оно относилось.»[1]

Другие стили росписи Санраку исходили не от личных представлений художника, а от соответствия в сознании людей собирательного образа - символа мира. Особенно распространенной темой декоративной росписи были времена года, занимающие особое место в поэзии и искусстве Японии.

С древности все произведения делились на четыре группы: весна, лето, осень, зима. Так составлялись поэтические антологии, группировались свитки живописи, располагались настенные росписи.

«В декоративном искусстве - лаках, керамике, тканях легко узнается мотив, указывающий на время года. В композиции нередко соединялись приметы всех сезонов, и это символизировало замкнутый цикл природных превращений, круговорот времени, которому подчинялась жизнь.

Каждый народ находит свой способ осмысления мира, по-особому воплощая собственный исторический опыт и идеалы эпохи. » [1]

Несмотря на социальные сдвиги, Япония 16 -17 веков отставала от современной культуры, сохраняя черты средневекового периода. Важнейшее место принадлежало таким видам искусства, которые косвенно, сквозь призму традиций связывались с реальностью. Среди них были и декоративные росписи с изображениями природы.

Узнавая в произведениях японских художников сосну и кипарис, пион и хризантему, можно восхищаться точностью воспроизведения их признаков и особенностей. Но это лишь малая часть правды этого искусства. Когда нам открывается, что за каждым конкретным мотивом стоит нечто более значительное, что это лишь начальный этап в постижении многообразного смысла произведения, мы подходим к пониманию «большой» правды росписи, ее особых связей с реальностью эпохи.

Эта художественная правда раскрывается в сопоставлении того, что мы видим, то есть конкретного мотива, с тем, что известно об особенностях национальной культуры, с ее традиционной символикой. Без этого подлинный смысл японского средневекового искусства останется скрытым или неверно истолкованным.

Техника настенной росписи «Кипарис» Тохаку очень разнообразна.

Художник отходит и от схематичности цветового решения, свойственного Эйтоку, для которого образы природы были интересны не сами по себе, а как официальные символы государственности. На этом основана его стилизация природных форм. (Рис.10)

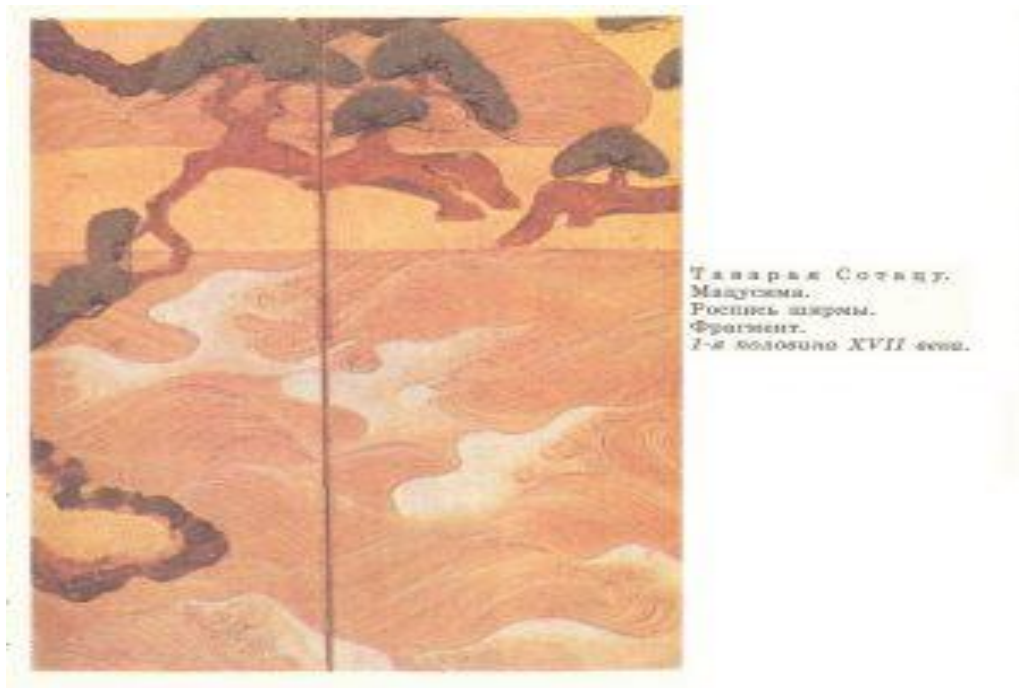

Рис.10.

«Художественный образ произведения искусства создается системой приемов и средств выразительности, которые можно назвать его языком. На созерцателя влияет характер линии, силуэта, тональных градаций и цветового контраста. Язык японских настенных росписей складывался на основе традиций средневековой живописи. Его особенности лучше всего проследить на примере произведений выдающихся художников 17 века Таварая Сотацу и Огата Корина, творчество которых ознаменовало второй период расцвета японской декоративной росписи. Эти художники продолжили то, что сделали Кано Эйтоку и его современники, но время их деятельности было уже другое. Изменились идеалы, цели и само искусство. С окончанием феодальных войн перестали строить дворцы, а устав

общественной жизни, введенный новыми правителями Японии, требовал ограничения роскоши даже для феодальной знати. » [26]

«Украшать пышными росписями стены дворцов не разрешалось, и декоративная роспись размещалась главным образом на складных ширмах. Не связанная непосредственно с архитектурной конструкцией зданий, ширма служила и перегородкой в комнате, и предметом мебели, а также картиной. Изображения стали более простыми по характеру.

Наряду с природными мотивами значительное место занимали сюжеты из произведений классической литературы.

Политика обособленности Японии, начавшаяся в 40-х годах 17 века, прервала культурные контакты с другими странами мира. Основным стимулом развития прикладного искусства стало обращение к прошлому.

Таварая Сотаци был самым выдающимся художником 17 века. Он подбирал разные приемы и средства выразительности, и достиг с их помощью качественно нового творческого результата.

Обращение Сотаци к культуре периода Хэйан оказало сильнейшее влияние на стиль мышления художника, стремившегося воссоздать поэтический мир классической литературы. » [26] (Рис.11)

Рис.11.

«Уже в ранних произведениях, выполненных в монастыре Ёгэн-ин в Киото, обнаруживаются не только связи Сотацу с монументалистами предшествующего периода, но и отличие от них. Хотя мотив сосен и скал сходен с росписями Эйтоку и мастеров школы Кано, творчество Сотацу производит иное впечатление из-за расположения на стенной поверхности и соотношения с фоном. Пропорции деревьев приземисты, компактен их силуэт; а важнейшим изобразительным средством стал цвет, используемый в оттенках и размывах, контрастных сопоставлениях, позволяющих передать впечатление объемности.

Эта новая роль цвета еще заметнее в росписи на двух парных ширмах «Мацусима».» [26] (Рис.12)

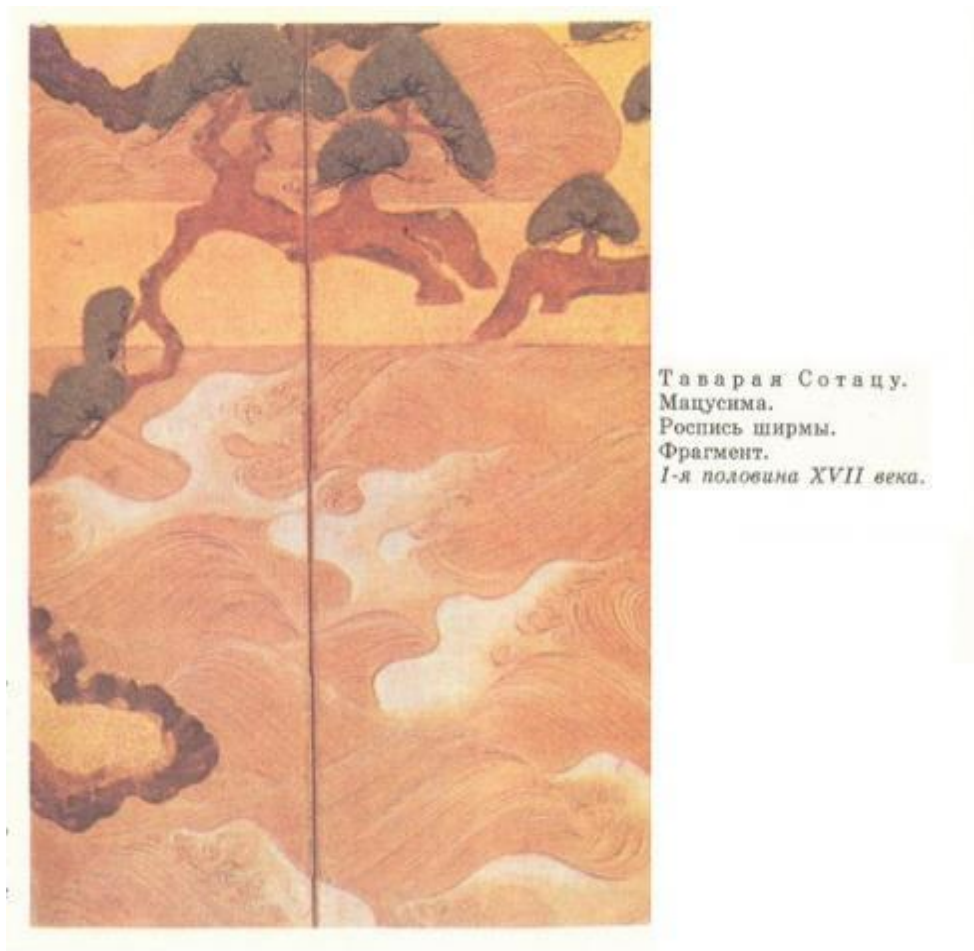

Рис.12.

«В средневековой лирике сосна была метафорой ожидания (поскольку «сосна» и «ждать» произносятся одинаково «мацу»). В соединении с

изображением волн - символом слез - она была воплощением образа ожидающей и тоскующей возлюбленной. Сотацу, тонко ощущавший свойственную поэзию множественности, стремился воплотить в росписи неуловимую игру чувств, уподобляя их изменчивой стихии волн и вечной незыблемости скал. » [26]

«Ширмам «Мацусима» близка и другая роспись художника - «Исэ моногатари». Художник строит единую композицию на двух ширмах, доведя до лаконичности выразительные средства. С золотым фоном контрастируют силуэты пологих холмов. Зеленым тоном намечена полоса тропинки и свисающие откуда-то сверху плети и листья плюща. (Рис.13)

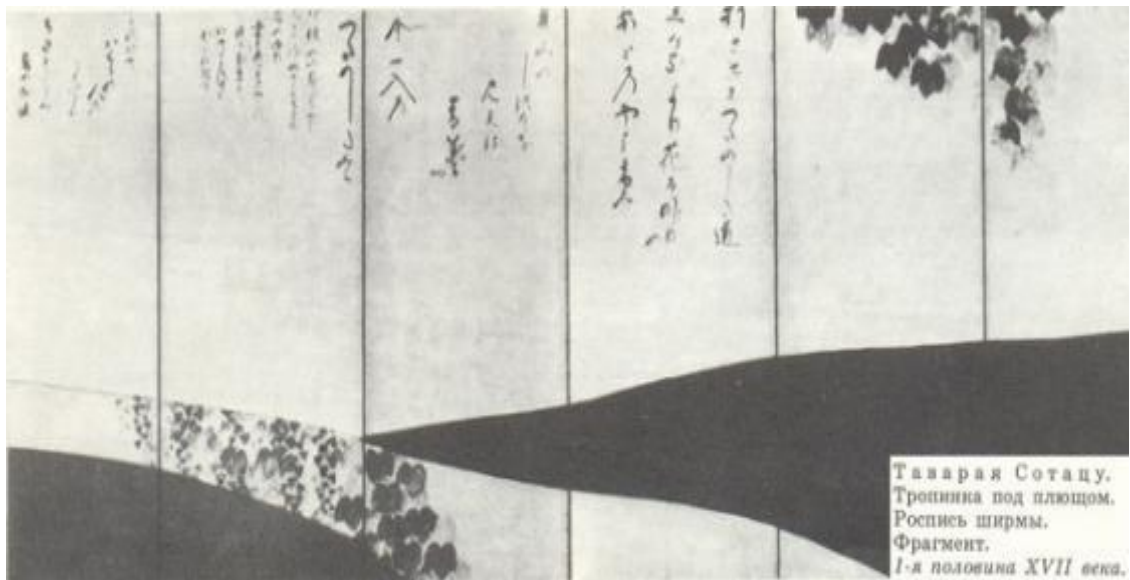

Рис.13

Им вторят бегущие сверху вниз строки стихов, тема которых относится к тому эпизоду из повести, где говорится о путешествии героя - поэта Аривару Нарихира через ущелье Ину-яма, заросшее плющом. Сотацу добивается удивительного согласия деталей росписи, запечатленных с разной степенью условности, - легких, как будто колеблемых ветром листьев плюща, обобщенно холмами, которые воспринимаются одновременно и как воздушная среда, и как поверхность ширмы-стены, на которой написаны иероглифы стихов.»[26]

«Наиболее величественны по замыслу ширмы Сотацу на сюжеты из романа XI века «Гэндзи моногатари». Это произведение считается национальным сокровищем Японии. Хотя это мотив по сравнению с другими кажется более повествовательным, художник развивает прием передачи поэтическим подтекстом. Произведение Сотацу было обращено к зрителю, который не только знал сюжет знаменитого романа Мурасаки Сикибу, но и помнил многочисленные стихотворные вставки, без которых невозможно понять его смысл. Именно в стихах раскрывалась внутренняя жизнь героев, передавались тончайшие оттенки их чувств и настроений» [26]

В композиции ширм отразилось стремление передать содержание сцен, найти зримые формы для воплощения глубинного смысла литературного текста. Мастер использует известные метафоры-омонимы, образы-намёки и традиционные ассоциации.

Главное внимание обращено на раскрытие ритмов поэтического мира, в котором воплощены эмоции героев, движения их души. С помощью изобразительных элементов Сотацу переводит видимые глазом пространственные связи в символические, возвышенно-духовные и от простого описания ситуации приходит к передаче ее внутреннего смысла.

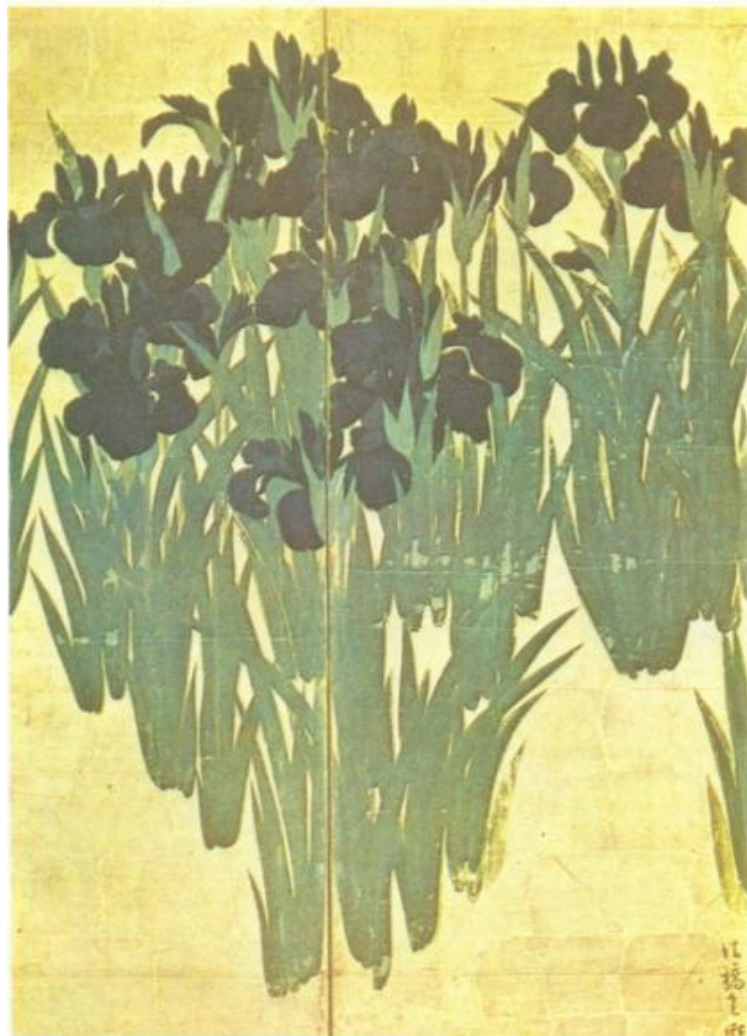
В художественной системе Сотацу содержательность образов в результате соответствия живописного языка в классической литературе, порождало широким кругом ассоциаций, подключая к восприятию его произведений вековые традиции культуры. Искусство Сотацу, а вслед за ним и Огата Корина через классическую литературу стремились гармонизировать отношения человека с миром.

«Культура периода Хэйан в условиях Японии 17 века была эстетическим идеалом, который выражал духовные потребности эпохи. Именно поэтому ее отзвуками наполнено и творчество Корина. Характерная особенность его манеры - повторяемость мотивов - дает возможность проследить за ходом мысли художника. Одним из них был мотив ирисов. В раннем свитке, изображающем сцену из «Исэ моногатари», где говорится о

том, как герой повести во время путешествия остановился с друзьями у ручья, а ирисы возникают как побочная тема. Роспись на веере, словно образ-воспоминание о том же эпизоде. Отказ от описательности активизирует восприятие, вызывая известные для японцев ассоциации.

Еще одно воплощение того же мотива - это шкатулка, покрытая лаком для письменных принадлежностей, украшенная декоративной росписью. Наконец, в парных ширмах «Ирисы» эта тема получает наиболее яркое и выразительное решение уже в монументально-декоративной росписи.»[26]

(Рис.14)

Огата Корин.
Ирисы.
Роспись ширмы. Фрагмент.
Конец XVII — начало XVIII века.

Рис.14

Воспроизведение в малом масштабе не позволяет оценить такой важный прием, как значительное преувеличение размера растений по сравнению с натурой. Это разрывает непосредственные связи мотива с реальным прототипом, несмотря на достоверность изображенных цветов и листьев.

«Композиция росписи такова, что создается впечатление мягко струящейся воды, над которой поднимаются растения. Ритмический рисунок ведет наш взгляд по поверхности картины, определяя темп восприятия, его ускорения и замедления. Повторяемость одних и тех же групп ирисов, намечена художником на правой ширме, где начинается общее движение, сменяется свободными вариациями, лишенными симметрии и придающими росписи большую живость. В сочетании лишь намеченной орнаментальной упорядоченности и свободного повтора близких, но несовпадающих форм и создается основа эмоционального воздействия произведений Корина.» [26]

«Художник полностью отказывается от повествовательности и оставляет единственный элемент, с помощью которого передается богатство поэтического смысла. Волнообразное движение дает ощущение спокойного «дыхания», чередования напряженности и отдыха, движения и покоя. При этом золотой фон в нижней части ширм читается как водная поверхность, а в верхней - как воздушная среда. От любования прекрасными цветами мастер подводит зрителя к поэтическому обобщению, а роспись воспринимается как образ весеннего цветения природы. Стихия воды становится выражением вечности жизни и красоты мироздания.

Предельно скупыми средствами, сохранив живые формы цветов, Огата Корин добился высокой степени декоративной стилизации мотива. Он выбрал два оттенка зеленого для изображения листьев, сине-лиловый - для цветов, заполняя очерченные тушью контуры и активно используя золотой фон. Во всех произведениях Корина, и в «Ирисах» особенно, орнаментальный ритм приобретает решающее значение, становясь не только

элементом стиля, но и особенностью художественного мышления мастера.»[26]

У Кано Эйтоку и Таварая Сотацу ритмы были совершенно иными, связанными с преодолением не эстетичности форм. В произведениях Корина ритм определяет орнаментальную структуру образа и связан с его внутренней сущностью. В цветовой гармонии, которая и есть проявление истинной декоративности, можно видеть свойственное этому художнику стремление к совершенству, выраженному в декоративной росписи эстетического идеала эпохи. Такое построение композиции, разворачивающейся на огромной ширме-стене шириной более семи метров, подчиняет конкретный мотив идеальному и возвышенному порядку.

С помощью этого и осуществляется переход от конкретного к общему превращению мира, который открывает глаза на духовный мир.

«Композиция росписи Огата Корина органично сочетается с формой ширмы, которая представляет собой не плоскость, а расположенные под углом друг к другу панели. «Ирисы» свидетельствуют о том, что в отличие от предшественников художник мыслил иначе, ощущая ширму как объемную конструкцию в интерьере, взаимодействующую с другими предметами, которые образуют декоративный ансамбль. Недаром он так много работал в сфере прикладных искусств, расписывая керамику, веера, кимоно, создавая лаковые изделия.

Образ бесконечности жизни, ее движения и весеннего возрождения воплощен в последнем шедевре Корина «Красные и белые цветы сливы» росписи на паре двустворчатых ширм. (Рис.15)

Ее воздействие построено на контрастном сопоставлении цветущих деревьев с условным фоном и орнаментально трактованным водным потоком, мастер доводит до логического завершения метод художественного претворения действительности в декоративную роспись.»[26]

Корин заостряет внимание на «драматический конфликт» и заставляет переосмыслить его творческой фантазией. Это фантазия особого рода. Через нее идет преобразование естественных природных связей в предметы.

Рис.15

Одновременно золотой фон утверждает плоскость ширмы-стены в интерьере. Поэтому так естественно переходит Корин от правдоподобности картины к условности орнамента и сочетает их в одной композиции. Его произведения - это мир поэтический, не поддающийся обычному воспроизведению, а лишь косвенному выражению языком декоративной росписи.

«Искусство японских художников 15-17 веков было обращено к современникам. Оно выросло на почве многовековых культурных традиций и рассчитано на известные ассоциации, знание древней поэзии и классической литературы эпохи средневековья. Нам же для того, чтобы понять язык и смысл декоративных росписей, необходимо проделать большую внутреннюю работу. Но такая работа всегда обогащает и приносит радость, открывая пути в неведомый прежде мир высокой гармонии и красоты.»[26]

Узнавать историю Японии и творчество ее художников очень увлекательно. Страна пережила много стихийных бедствий, что отразилось на ее культуре.

2.2 Образ цветущей сакуры в культуре Японии

Особенностью цветущей сакуры является то, что цвести оно начинает еще до распускания листьев.

Рассматривая это прекрасное дерево и зная легенду о нем, невольно задумываешься о быстротечности жизни.

«Сакурой называют семейства розовых цветов и подсемейства сливовых деревьев. Большая часть деревьев исполняет чисто декоративную функцию: цветут, но не плодоносят. В отличие от других деревьев её вида, японскую сакуру выращивают не ради ягод, а цветов. Существует 16 видов сакуры и более 400 её разновидностей.

Несмотря на то, что деревья сакуры можно встретить в основном на юге северного полушария: в Китае, Корее, в Гималаях, больше всего деревьев этого вида растёт в Японии.»[5]

Сакура неприхотлива и растёт рядом с другими видами деревьев, которые, в зависимости от того, как были посажены, производят разное впечатление. Например, ветви деревьев, посаженные параллельными рядами, вверху могут переплетаться между собой, образуя над головой цветущую арку - особенно красиво и гармонично это выглядит, если цветы уже начали постепенно опадать и человек ступает по ковру из лепестков.

Кора дерева гладкая, изрезанная по всей поверхности дерева маленькими горизонтально расположенными трещинами серого, зеленого или ярко коричневого оттенка, а древесина дерева гибкая из-за высокого количества в смолы. «Листья овальной или копьевидной формы с немного зазубренными краями. Когда веточка сакуры цветет, то полностью покрывается цветками в основном белого или розового цвета, при этом

каждое соцветие состоит из нескольких махровых цветков, имеющих обычно 5 лепестков. Японцам удалось вывести виды, цветки которых содержат около 50 лепестков, диаметр которых составляет около 50-60 мм. Внешне цветки сакуры даже напоминают розы, пионы, хризантемы.»[5]

«Лепестки сакуры могут быть разного цвета: часто встречается белая сакура и розовая, но нередко можно увидеть цветы красного, малинового, желтого и даже зелёного и пёстрых тонов.

Поскольку цветы сакуры распускаются ещё перед тем, как на дереве появляются листья сакуры, создаётся впечатление, будто огромное число нежных соцветий облепило мертвый и голый ствол.

Когда лепестки сакуры начинают увядать, но с дерева ещё не упали, а веточка сакуры обрастает первыми листьями, растение выглядит чрезвычайно нарядно и по-летнему (японцы называют его Ха-Дзакура, что означает «сакура с листьями»). Мало какие деревья этого вида приносят плоды, а если и дают урожай, то плоды сакуры (сакурамбо) обычно очень мелкие, цвета вишни, имеют большую косточку, туго обтянутую тонкой мякотью, вяжущие на вкус. Продают их в маленьких коробочках и стоят они чрезвычайно дорого.»[20]

«Цветение сакуры в Японии празднуют на государственном уровне. Официальное открытие Ханами праздника «Созерцание цветов» происходит в главном токийском парке Синдзюку. Участвуют в нём не только известные политики, но и члены императорской семьи.

В этот период многочисленные сады, парки, скверы и другие места, где цветёт вишнёвое дерево, посещает огромное количество людей. Особенно популярен осмотр в вечернее время, когда веточка сакуры очень красиво подсвечена.»[5]

«Время цветения Цветение сакуры начинается в январе на о. Окинава на юге страны и заканчивается на о. Хоккайдо, перемещаясь, таким образом, на север.» [5] (Рис. 16)

Смотря на аллею деревьев «цветущей сакуры» всю в розовых цветах, испытываешь понимание сущности прекрасного и эстетичного великолепия. Понимаешь, что в мире есть тишина, покой и некая духовность, божественная сущность в виде цветущей сакуры. Понимание сущности прекрасного исходит из этого дерева, и этот феномен красоты есть в действительности.

Рис.16. Образ цветущей сакуры в Японии

Смотря на одно из самых красивых деревьев в мире человек морально отдыхает. Приобщается к прекрасному миру природы, мечтает, творит, загадывает желания, влюбляется.

Люди любят рисовать это прекрасное дерево. В современном интерьере очень часто можно встретить его изображения в разнообразном виде передачи вольного стиля.

Выводы по II главе

Долгое время Япония оставалась изолированной страной. Но сегодня мы знаем о ней многое, и самое главное, что её культура не похожа ни на одну страну мира.

Тайфуны и землетрясения частые явления природы в Японии.

Японцы, как ни один другой народ умеют ценить красоту Вселенной. Эта особенность народа маленькой страны выражается в искусстве. Уникальные японские стихи отображены в образе художественной культуры.

Знакомясь произведениями прикладного искусства японской росписи по дереву, все сначала кажется простым, но исследуя далее творчество художников, не устаешь удивляться, как понятное становится сложным, сказочное правдоподобным.

Цветение сакуры очень красиво и завораживающе, а глядя на него хочется творить и творить.

Понимая мотивы японской росписи, и открывая мир высокой гармонии и красоты, хочется окружить себя частичкой этой культуры и отразить ее в интерьере.

ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ

3.1 Выбор темы бакалаврской работы

Выбор сюжета творческой работы произошел без особых колебаний.

Возникновение идеи началось в ресторане Чайхона во время обеда, в это время передо мной стояла цель выбора темы выпускной квалификационной работы. Рассматривая убранство ресторана, в голову пришла замечательная мысль воплотить в жизнь частичку японской культуры.

Во всех японских ресторанах в основном дизайн интерьера состоит из красно-черных цветов, тогда я решила создать декоративное панно, которое могло бы украсить одну из Якиторий нашего города Тольятти. Но свое произведение искусства я решила выполнить в пастельной гамме.

Таким образом, сначала возникла идея декоративного панно, затем захотелось воплотить замысел о синтезе природы. Наилучшим сюжетом послужили пейзажи Японии - символ райского уголка, куда стремятся люди на отдых, где мечтают жить и видами которых можно наслаждаться бесконечно. Мне хотелось запечатлеть в своих картинах цветущую Сакуру. Мне хотелось, чтобы зритель погрузился в атмосферу счастья и умиротворенности, знакомые ему по собственным воспоминаниям, так как каждый из нас отправлялся когда-то в путешествие в райские места.

Наибольшее влияние на воплощение и развитие моей идеи оказало творчество японских художников.

В последствие, когда была изучена техника декоративной росписи, литература и материал в интернете, то убедилась, что японские пейзажи, являются излюбленным изображением художников. Самой главной задачей для меня было изучить технику японской росписи по дереву, затем важно было соблюсти технологию, добиться передачи плановости, проработать детали, подобрать цветовое решение.

Сначала разрабатывались эскизы. Вариантов было много, надо было выбрать такие, которые хорошо сочетались бы друг с другом, из которых

можно было составить триптих, а также были пластичными в своем выражении и отвечали бы замыслу. Выбранные сюжеты не являются копией какого-то определенного дерева, скорее - это собирательный образ. Выбирая технику росписи, я решила работать с материалом - фанерой. Освоив данную технику, можно использовать ее в дизайне интерьеров. Это искусство, которое активно развивается и завоевывает признание во всем мире.

3.2 Разработка эскизов декоративного панно и этапы ее выполнения

Для воплощения идеи декоративного панно мною было просмотрено в интернете много фотографий и картин японской живописи. Хотелось экзотическую природу. Цветовое решение сначала я собиралась делать реалистично, но, познакомившись с технологией японского искусства, узнала, что для данной техники подходит сдержанная цветовая гамма, ограниченная цветовая палитра.

Сначала у меня не было четкого представления, каким материалом выполнить панно. Его можно было сделать различными способами рассмотренными выше. И когда я познакомилась с искусством японской росписи, то поняла, что это именно то, что мне нужно. Я посмотрела большое количество мастер-классов в интернете. Меня восхитили картины из декоративного панно и видимая легкость, с которой они выполняются. Чаще всего сюжетом для картин являются красивые цветы, деревья и птицы. Когда смотришь на них, возникает ощущение пространства, как будто ты сам находишься внутри этой прекрасной сказочной картины. Хочется провести рукой по этим выступающим поверхностям, почувствовать фактуру, понять, как это сделано.

К сожалению, в большинстве роликов не раскрываются секреты использования материалов, а в тех, где рассказывалось, у всех мастеров они разные. Современный рынок предлагает огромное количество материалов. В разных городах и магазинах они могут отличаться. Поэтому у меня возникли

трудности с выбором материалов, подходящих именно для моей работы. Я начала изучать эти смеси, экспериментировать.

Невозможно придумать лучшего варианта украшения дизайна интерьера, чем декор из натуральных материалов. Сегодня большой популярностью пользуются панно, выполненные из дерева. Это не обычный декоративный элемент. Он дополняет дизайн помещения, акцентирует внимание на безупречном вкусе владельцев.

Расположить такой элемент можно в кабинете, спальне, гостиной. Важно только выбрать тематику и вариант воплощения идеи, которая сочетается с данным стилем помещения. В качестве материала изготовления используются разные виды древесины. Но наиболее популярными, являются ольха, береза, дуб, сосна.

Декоративные деревянные панно на стену продаются в магазинах в широком ассортименте. Но гораздо больше радует глаз ручная работа, выполненная своими руками. Чтобы сделать украшение на стену в стиле лофт, необходимо снять замеры площади, на которой предполагается размещать декор. В соответствии с мерками приобретается доска, габариты которой на 7-10 см больше заданных. Дополнительные сантиметры потребуются для корректировки изображения.

Материалы должны подходить друг к другу, быть совместимыми. В итоге я выбрала следующие материалы:

Фанера размером А-2(1), А-3(2), толщиной 1см;

Наждачная бумага;

Картон для трафаретов;

Краски акриловые;

Лак акриловый;

Инструменты:

Кисти;

Мастихин.

Началась работа с поиска идеи, а именно я делала зарисовки дерева сакуры простым карандашом. Потом делались зарисовки в цвете, для того чтобы выбрать цветовую гамму, наиболее подходящую для дипломной работы. Я долго не могла определиться в каких цветах мне хочется выполнить изображение сакуры. В итоге выбор пал на нежно-розовую гамму.

После этого я стала готовить изделие к работе. Первым делом подготовила дощечки из фанеры для нанесения первого слоя фона, который наносила художественным валиком в несколько слоёв, распределяя акриловую краску в разных направлениях. Потом дождалась когда высохнут все мои слои и приступила к отрисовки веток сакуры. Сначала сделала набросок карандашом, затем нанесла первый слой акриловой краски на ветку и сделала подмолёвок цветков сакуры, дождалась высыхания, и слой за слоем наносила оттенки на лепестки и делала плавные переходы фона от каждой картины. После начала прорисовку маленьких веточек. Затем просматривала всю свою работу и добавляла оттенки, чтобы получился плавный переход от первой к последней дощечке в плане цвета. Далее проработала мелкие детали в работе. Когда творческая работа высохла, покрыла её акриловым лаком в пять слоёв. Последним этапом был выбор рамок.

В итоге сделала фотоотчет о ходе своей работы и оформила его на планшеты.

Изображение дерева получилось тонкое и легкое с хрупкими ветками воздушными и нежно-розовыми цветками сакуры.

Выводы по III главе

Создание творческой работы на тему «Декоративное панно «Цветущая сакура», выполненной в свободном стиле японской росписи по дереву, позволило подробно исследовать исторический материал и особенности японского орнамента для интерпретации в современном интерьере.

Проделанная работа позволила в полной мере изучить технику декоративной японской росписи, как высокого искусства и перенесения в современный интерьер мир спокойствия и гармонии культуры Японии.

Заключение

В бакалаврской работе было проведено исследование японской росписи по дереву для выполнения работы декоративного панно «Цветущая сакура».

Главное место в работе это исследование культурно-исторических традиций Японии.

Рассмотрение проблем ведется через декоративную роспись в современном мире.

На примере образа цветущей сакуры, использовалась стилизация японской росписи на предмете интерьера – декоративное панно.

Обустривая интерьер в японском стиле своими руками, важно понимать, что без понимания японской философии и образа жизни потомков самураев это лишь слабое подражание.

Сегодня несложно купить подходящую мебель и типичный декор, но дома японцев очень специфичны. Люди, живущие в зоне активных землетрясений и цунами, приспособились делать сборные конструкции, которые можно собрать заново, вплоть до фундамента. Утраченные части конструкции можно было восстановить и поставить этот же дом в другом месте.

Сегодня не принято во всех тонкостях воссоздавать традиционный японский стиль в интерьере. Европейцы пользуются неким дизайнерским переосмыслением. Данная стилизация находит все большее число приверженцев, поскольку это лучший способ внести экзотическую изюминку в интерьер.

Это некий вызов нынешней философии вещизма, способ избавиться из всего лишнего, а тем, что есть, пользоваться с удовольствием. Минимум мебели и аксессуаров, простая геометрия, много свободного пространства и почти полное отсутствие стен - таков дизайн в японском стиле.

Также в работе подробно освещены: применения декоративной росписи и опыт художников в обучении.

Для оттачивания мастерства необходимо использовать разные техники росписи на дереве. Можно рисовать и на бывшей деревянной основе под поднос, на шкатулке или других вещах. Полученные изделия можно дарить в подарок или украшать ими дом.

Выбор сюжета творческой работы начался с идеи создания декоративного панно, затем замысел был воплощен в жизнь в виде цветущей сакуры.

Сначала разрабатывались эскизы. Вариантов было много, но выбор был остановлен на эскизах, которые хорошо сочетались друг с другом и отвечали замыслу.

Выбранные сюжеты, не являются копией какого - то определенного дерева, скорее - это собирательный образ. Выбирая технику росписи, я решила работать с материалом - фанерой. Освоив данную технику, буду использовать ее в дизайне интерьеров. Это искусство, которое активно развивается и завоевывает признание во всем мире.

Список используемой литературы

1. Аркин, Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 2013.
2. Белов, Г.Д. «Терракоты Танагры» - Ленинград: Советский художник, 2016 - с.96
3. Виноградова, Н. А. «Скульптура Японии. III - XIV век»- Москва: Изобразительное искусство, 2014 - с.240
4. Ермонская, В.В. «Основы понимания скульптуры» - Москва: 'Искусство', 2015 - с.55
5. Жукова, А. Природа и фантазия.- М.: Просвещение, 2017.- 119 с.
6. Мировая художественная культура: Словарь-справочник.- Смоленск: Русич, 2017.-592 с.: ил. – (Для школьников и студентов)
7. Мировая живопись. – СПб. ООО «Издательский Дом «Кристалл», 2016. – 99с., ил.
8. Андреева, Е.А. Художественная работа по дереву/Е.А. Андреева. – М.:РИПОЛ Классик, 2013.- 384 с.(Правильный дом)
9. Буткевич, Л.М. История орнамента: учебное пособие для выс. пед.учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 136с.: ил. – (Мировая художественная культура)
10. Одноралов, Н. В. «Скульптура и скульптурные материалы» - Москва: Изобразительное искусство, 2014 - с.221
11. Виноградова, Н.А. Искусство средневекового Китая /Н.А. Виноградова. М.:2013.
12. Плужников, В. И., Термины Российского архитектурного наследия – М.: Издательство: «Искусство - XXI век».2016 - 424 с.
13. Ржанников, Д.А. Библейские сюжеты в барельефах Петербурга, - М.: Изд-во Фордевинд, 2015. – 64 с., ил.
14. Яковлева, К.Г. «Лесная скульптура» - Москва: Лесная промышленность, 2017 - с.216
15. <http://decor-kraski.com.ua/posts/vse-o-barelefe.html>

16. Все о барельефе - [https История использования барельефаStroyDay](https://История_использования_барельефаStroyDay)
17. Барельеф в интерьере [https Создание барельефа. Мастер-класс. Наталья](https://Создание_барельефа.Мастер-класс.Наталья)
18. Уроки барельефа. Мастер-класс. Марта Кандр.
19. Оксана Деменчук. Курс по созданию объемного панно «Журавли»
20. Декоративно-прикладное искусство www.velim.ru/2112-1-Dekorativno_prikladnoe_iskusstvo.htm
21. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства. [Текст]: учебник для студентов вузов / Н.М. Сокольникова. 4-е изд., испр. В 2 т. Т.1. – Москва: Академия, 2015. – 304 с.
22. Паниотова, Т.С. История искусств [Текст]: учеб. Пособие / Т.С. Паниотова. – Москва: Кнорус, 2013. – 680 с.
23. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст]: учебник / Т.В. Ильина. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Высшая школа, 2015. – 368 с.
24. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Садохин. – Москва: Юнити-Дана, 2013. – Университетская библиотека online. – Режим доступа: // <http://www.biblioclub.ru/115026>– Загл. с экрана
25. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства. [Текст]: учебник для студентов вузов / Н.М. Сокольникова. 4-е изд., испр. В 2 т. Т. 2. – Москва: Академия, 2014. – 208 с.
- б) дополнительная литература по разделам
- Раздел I. Введение в историю искусств. Искусство Древнего мира и Средневековья
26. Верман, К. — История искусства всех времен и народов (Европейское искусство средних веков) [Текст]: монография в 3т. Т.2 / К. Верман. – Москва: ООО «Издательство АСТ», 2013. – 944 с.

27. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств [Текст]: от древнейших времен по XVI век. Выпуск 1 / Н.А. Дмитриева. – Москва: Искусство, 2014. – 320 с.

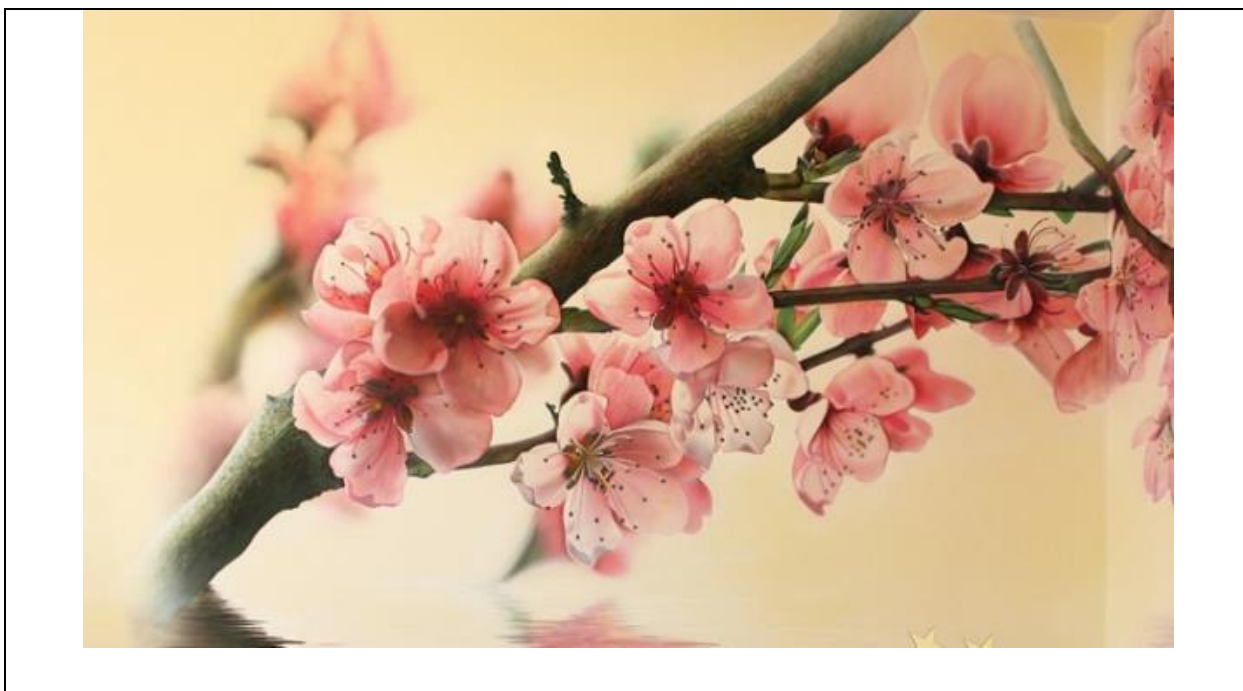
28. Искусство Средних веков [Электронный ресурс] Часть 1, диск 44. – Москва: Директ Медиа Пабблишинг; Москва: Новый диск, 2015.

29. Лихачев, Д.С. Очерки по философии художественного творчества [Текст] / Д.С. Лихачев. – Санкт Петербург: Блиц, 2014. – 191 с.

30. Лосев, А.Ф. Проблемы художественного стиля [Текст] / А.Ф. Лосев. – Киев: 2014. – 285 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Продолжение Приложение А

Продолжение Приложение А

Приложение Б Эскизы выполнения бакалаврской работы

Продолжение Приложение Б Эскизы выполнения бакалаврской работы

Продолжение Приложение Б Эскизы выполнения бакалаврской работы

Продолжение Приложение Б Эскизы выполнения бакалаврской работы

Продолжение Приложение Б Эскизы выполнения бакалаврской работы

Продолжение Приложение Б Эскизы выполнения бакалаврской работы

Продолжение Приложение Б Эскизы выполнения бакалаврской работы

Продолжение Приложение Б Эскизы выполнения бакалаврской работы

Продолжение Приложение Б Эскизы выполнения бакалаврской работы

Продолжение Приложение Б Эскизы выполнения бакалаврской работы

