

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Декоративно-прикладное искусство»

(наименование)

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Художественная обработка металла

(направленность (профиль) / специализации)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему Кинетическая скульптура «Самое прекрасное глазами не увидишь»
по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Студент

П.Е. Нечпал

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

С.Ю. Осипова

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

Тольятти 2022

Аннотация

Художники разных эпох стремились передать всю красоту и уникальность постоянно меняющегося мира. Движение – это одно из самых важных составляющих всего, что мы видим. В движение приходят животные, птицы и даже листья на ветру разлетаются в разные стороны. Именно поэтому многие художники современного искусства стремились к передаче этого невероятного явления жизни, и пришли к такому направлению как кинетическое искусство. Углубиться в этот увлекательный мир изучения художниками движения и создать свое произведение, которое так же бы придавалось движению, стало отправной точкой в начале данной работы.

Тема выпускной квалификационной работы – Кинетическая скульптура «Самое прекрасное глазами не увидишь» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Актуальность данной работы подтверждается использованием кинетической скульптуры в качестве медиума современными художниками, спросом у арт-дилеров художественных музеев.

Гипотеза – кинетическая скульптура является актуальным медиумом для художника.

Целью настоящей выпускной квалификационной работы служит разработка художественного образа, выражающего современную заинтересованность человека и художника к движению, выраженном в кинетической скульптуре.

Объектом исследования стали современные художественные произведения с принципом движущихся деталей или отдельных частей, представленных в таком направлении, как кинетическое искусство.

Предметом исследования в данной работе является методичное проектирование и создание кинетической скульптуры.

Задачи:

- анализ развития и становления кинетического искусства в историческом контексте;
- подтверждение актуальности темы кинетического искусства;
- разработка кинетической скульптуры;
- реализация кинетической скульптуры в материале.

Задачи, поставленные в данной выпускной квалификационной работе автор решает благодаря аналитическому методу исследования, проектирования и моделирования.

Информацией для изучения послужили произведения научно-популярной и художественной литературы, теоретические сведения и научные данные, в том числе живописные произведения и кинетические скульптуры российских и зарубежных художников.

Теоретическая значимость данной выпускной квалификационной работы заключается в раскрытие теоретического значения кинетической скульптуры в современном искусстве, полученные результаты помогут узнать больше о разнообразии направлений современного творчества.

Практическая значимость работы заключается в разработке и создании кинетической скульптуры, с философской наполненностью о ценности моментов человеческой жизни.

Предполагаемый объём выполненной работы:

- чертёж кинетической скульптуры, разработанный автором;
- мудборд кинетической скульптуры;
- проект, выполненный в технике акварельной отмывки;
- кинетическая скульптура по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»;
- фото-презентация кинетической скульптуры;
- пояснительная записка.

Оглавление

Введение	5
Глава 1 Кинетика – трансфер в мир искусства	8
1.1. Кинетическое движение – художественный метод изображения и отображения действительности XX века	8
1.2. Кинетическое искусство России XX-XXI в.	13
Глава 2 Проектирование и создание кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»	18
2.1. Философское обоснование или поиск художественного образа при проектировании кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»	18
2.2. Рекомендации по практическому выполнению кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в материале	25
Заключение	31
Список используемой литературы	32
Приложение А Иллюстративные материалы	34
Приложение Б Процесс разработки проекта	43

Приложение В Технологические карты проекта

50

Введение

Художники разных эпох стремились передать всю красоту и уникальность постоянно меняющегося мира. Движение – это одно из самых важных составляющих всего, что мы видим. В движение приходят животные, птицы и даже листья на ветру разлетаются в разные стороны. Именно поэтому многие художники современного искусства стремились к передаче этого невероятного явления жизни, и пришли к такому направлению как кинетическое искусство. Углубиться в этот увлекательный мир изучения художниками движения и создать свое произведение, которое так же бы придавалось движению, стало отправной точкой в начале данной работы.

Тема выпускной квалификационной работы – Кинетическая скульптура «Самое прекрасное глазами не увидишь» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Актуальность данной работы подтверждается использованием кинетической скульптуры в качестве медиума современными художниками, спросом у арт-дилеров художественных музеев.

Гипотеза – кинетическая скульптура является актуальным медиумом для художника.

Целью настоящей выпускной квалификационной работы служит разработка художественного образа, выражающего современную заинтересованность человека и художника к движению, выраженном в кинетической скульптуре.

Объектом исследования стали современные художественные произведения с принципом движущихся деталей или отдельных частей, представленных в таком направлении, как кинетическое искусство.

Предметом исследования в данной работе является методичное проектирование и создание кинетической скульптуры.

Задачи:

- анализ развития и становления кинетического искусства в историческом контексте;
- подтверждение актуальности темы кинетического искусства;
- разработка кинетической скульптуры;
- реализация кинетической скульптуры в материале.

Задачи, поставленные в данной выпускной квалификационной работе автор решает благодаря аналитическому методу исследования, проектирования и моделирования.

Информацией для изучения послужили произведения научно-популярной и художественной литературы, теоретические сведения и научные данные, в том числе живописные произведения и кинетические скульптуры российских и зарубежных художников.

Теоретическая значимость данной выпускной квалификационной работы заключается в раскрытие теоретического значения кинетической скульптуры в современном искусстве, полученные результаты помогут узнать больше о разнообразии направлений современного творчества.

Практическая значимость работы заключается в разработке и создании кинетической скульптуры, с философской наполненностью о ценности моментов человеческой жизни.

Предполагаемый объём выполненной работы:

- чертёж кинетической скульптуры, разработанный автором;
- мудборд кинетической скульптуры;
- проект, выполненный в технике акварельной отмывки;
- кинетическая скульптура по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»;
- фото-презентация кинетической скульптуры;
- пояснительная записка.

Глава 1 Кинетика – трансфер в мир искусства

1.1. Кинетическое движение – художественный метод изображения и отображения действительности XX века

Кинетическое искусство как объект изучения и создания своей скульптуры был выбран из-за заинтересованности автора движущимися произведениями. Когда обычные предметы искусства, как скульптура, движется, это создает эффект неожиданности и заинтересованности у зрителя. Также это направление новое и актуальное, а значит имеет свое место в искусстве будущего.

В переводе с греческого слово «кинетика» означает «движение». Этот термин начали использовать в физике и химии в XIX веке. В физике кинетика – это раздел классической механики, изучающий взаимосвязь между движением и его причинами. Химическая кинетика – это область физической химии, который изучает закономерности протеканий химических реакций во времени и механизмы физических превращений [11]. В XX веке термин «кинетика» появился и в искусстве, обусловленный стремлением художников к передаче движения. Творческие изыскания художников-живописцев привели к образованию кинетического искусства – направления в искусстве, главным признаком которого является движение. Начальное становление кинетического искусства основано на эффекте движения, достигнутом различными иллюзорными способами.

Изучать движение наиболее ярко выразилось в искусстве импрессионистов XIX века, передававших мимолетность момента, изображавших легкое движение. Вперед выходит поэтичная часть картины. Его приверженцы уклонялись от неподвижного изображения предметов [15].

Ярким представителем импрессионизма является Эдуард Мане. Его произведение «Испанский балет» (1862) (Рисунок А.1) является новаторским, так как танцоры, изображённые на картине, словно застыли на пороге

следующего движение, так, как будто бы сейчас перед нами действительно начнется танец [4]

Эдгар Дега в своем творчестве продолжает изыскания Мане, но уже более радикально с помощью композиция. Картина «На скачках» (1877-1880) динамична, лошади и их владельцы запечатлены в момент возбужденного движения (Рисунок А.2). В картине «Оркестр Парижской оперы» (1868) (Рисунок А.3) изображен оркестр так, как его видят зрители первого ряда партера, со всеми участниками концерта. Дега представляет в одной картине два плана композиции – статичной и динамичной [9].

Главным представителем импрессионизма в классическом представлении скульптуры является Огюст Роден, ключевым мотивом творчества которого на протяжении всей жизни являлась передача движения человеческого тела. Роден часто уходил от академической традиции равновесия в композиции, что помогало достигать динамичной композиции (Рисунок А.4). Импрессионизм многое дал кинетическому искусству, так как художники впервые задумались о передаче движения в своих произведениях.

Благодаря сюрреализму, как культурному движению, в котором художники впервые начали ставить на передний план философскую мысль, а не произведение, произошел мягкий переход в сторону кинетического искусства. Художники вышли за рамки обыденного изображения действительности, почувствовали потребность погрузиться в изучение философии и приземленных к современным реалиям тем, чтобы интерпретировать новые реалии окружающего мира. Альбер Глез, как художник-философ, стал вдохновителем таких художников-авангардистов, как Джексон Поллок и Макс Билл [4]. Глез являлся точнейшим философом искусства конца девятнадцатого и начала двадцатого веков во Франции. Известность художника позволила ему оказывать большое влияние на ритмическое движение в искусстве 1910-х и 1920-х годов. Для художника ритм означал визуально понятное совпадение фигур в двухмерном или трехмерном пространстве. Рисунки должны быть расположены

математически или систематически, для усиления эффекта взаимодействия друг с другом. Фигуры не обладают определенными очертаниями, стремятся к неясной, почти уловимой форме и композиции, создающие эффект движения фигур в замкнутом пространстве [4]. Одна из его известнейших работ «Охота» (1911) выполнена в крайне динамичном кубическом стиле (Рисунок А.5). Авангардные движения в искусстве дали кинетическому искусству свободу мысли и творчества в произведении, убрало рамки классического понимания искусства.

В 50-х годах XX века Джексон Поллок прославился как лидер художественного направления абстрактного экспрессионизма – живопись действия, в котором художник спонтанно разбрызгивает или размазывает краску по холсту. Одна из самых известных работ Джексона Поллока в стиле абстрактного экспрессионизма – это картина «№5, 1948» (Рисунок А.6). Живопись действия дала кинетическому искусству элемент движения и спонтанности в произведении.

На основе достигнутых результатов и поисков в сфере изобразительного искусства и скульптуры XIX-XX века появилось кинетическое искусство. Макс Билл был конструктивистом и стал одним из первых представителей кинетизма в искусстве 1930-х годов. Он считал, что движение в произведении должно выполняться с чисто математической точки зрения. Данная теория применима к каждому произведению, созданному Максом Биллом. Он активно использовал в своих скульптурах различные материалы, такие как бронза, мрамор, медь и латунь. В работе «Конструкция с подвесным кубом» (1945) он создал скульптуру, которая в целом кажется идеально симметричной, но стоит зрителю взглянуть на нее под другим углом, как появляются аспекты асимметрии (Рисунок А.7). Скульптура «Бесконечная лестница» (1991) создана из североамериканского гранита. Девятнадцать извилистых гранитных ступеней высотой почти 10 метров олицетворяют «принцип надежды» философа Эрнста Блоха, за счет уходящих в небо ступеней спиральной лестницы (Рисунок А.8).

До этого момента мы рассуждали о движении видимом, но Александр Колдер создал поистине движущиеся произведения. Ранее, в 1930-х годах, Колдер обратился к проблеме передачи трехмерного объема фронтальной плоскости и движения в живописных полотнах. «Даже если отдельные объекты Вселенной и могут оставаться неизменными в отдельные периоды времени, – писал Колдер, – их взаимодействие между собой постоянно меняется. Есть пространства, которые кажутся постоянными, при этом могут возникать незначительные явления, протекающие сквозь эти пространства с большой скоростью... Вопрос заключается в том, чтобы зафиксировать гармонию таких движений и найти новую форму воплощения этой красоты» [12].

Ранние абстрактные скульптуры Александра Колдера являются образцами классического абстрактного искусства, в основе которого лежат изысканные линии, призванные продемонстрировать чистую энергию («Два акробата» (1928) (Рисунок А.9) и «Ромул и Рем» (1928) (Рисунок А.10). Однако вскоре он перешел от этих экспериментов к созданию подвижных моделей трехмерного объема. Переход Колдера от конкретных изображений к абстрактным дал выход огромной творческой энергии, апофеозом которой стало изобретение им совершенно новой формы в искусстве – «мобиль». Как писал Жан-Поль Сартр: «"мобиль" не является лишь условным выражением чего-либо: он улавливает движения живых предметов и воспроизводит их... "Мобили" получают энергию из воздуха, они дышат, они заимствуют жизнь из призрачной жизни, растворенной в атмосфере» [5].

Мобиль – это тип скульптуры, которая состоит из легких материалов, подвешенных в воздухе и движущихся в ответ на воздушные потоки или с помощью механических устройств. С 1932 г. термин «мобиль» широко используется по отношению к творениям кинетического искусства [22]. Работа «Малая сфера и тяжелая сфера» (1932) была самым первым мобилем Колдера, который крепился к потолку (Рисунок А.11). Он ознаменовал поворотный момент в творческом развитии Колдера. В мобиле ему удалось

гениально сосредоточить свой интеллект и творческую интуицию на движении, вторжении в пространство, изменяющейся композиции в действии, и реализовать открывшиеся перед ним уникальные возможности. Колдер брал предметы, которые казались никому не нужными в повседневной жизни – пустые бутылки, консервные банки, деревянные коробки – и использовал их в качестве объекта, по которому ударяет деревянный шар приведенного в движение мобиля. Более того, Колдер не задавал конкретного местоположения этим предметам: по его задумке, зритель сам мог выбирать и менять их расположение. Такое участие зрителя лишает художника контроля над конечным вариантом композиции. Когда легким движением приводится в действие тяжелый металлический шар, малый деревянный шар также приходит в движение и на своем пути неоднократно сталкивается с различными предметами. Его движение порождает произвольные звуковые сочетания, и таким образом мобиль мобилизует не только зрительное восприятие, но, что гораздо важнее, задействует слух, порождая музыкальные импровизации. Непредсказуемая вариативность композиции «Малой сферы и тяжелой сферы» вызывает затаенное ожидание, которое нарастает и получает выход по мере движения шара по произвольному курсу и его столкновения с расставленными вразнобой предметами. Однако композиция формируется не самим мобилем, а целым рядом воздействующих сил. В 1933 году Колдер писал: «Так же как можно составлять различные цвета или формы, можно создавать композицию из движений» [2].

В 1940-х годах появился такой шедевр, как «Маленький паук» (около 1940), в котором Колдер продемонстрировал свои возможности в создании впечатляющих объектов, являющихся самоценными как художественные образы и при этом имеющими взаимосвязь с реальным миром (Рисунок А.12). Колдер всю жизнь трудился над созданием совершенной формы идеализированного представления о красоте. Его произведения неизбежно воздействуют на подсознание зрителей, сообщая им то, что хотел выразить

художник. Они передают некие сенсорные послания автора. Именно такое непосредственное взаимодействие со скульптурами в настоящий момент помогает воспринимать работы Колдера как абсолютно современные и близкие для сегодняшней публики [20].

Также кинетической скульптурой является механическая игрушка, которой не придавали значения до развития кинетического искусства. Механические игрушки – это игрушки, работающие от механической энергии. В зависимости от используемого механизма они могут выполнять ряд движений, от простых до очень сложных. Одной из первых механических игрушек является летающий голубь Архита из Тарента, созданный за 400 лет до нашей эры. В 16 веке Леонардо да Винчи создал своего механического льва в подарок королю Людовику XII. Лев мог ходить и достать из груди гроздь лилий. В 1738 году Жак де Вокансон создал механическую утку-робота, которая могла пить и есть. Пьер Жаке-До создал игрушки «Писатель», «Рисовальщик» и «Музыкант», которые до сих пор хранятся в Музее истории и искусства в Швейцарии.

В наше время многие художники, на подобии механических игрушек, создают свои кинетические скульптуры. Например, кинетическая скульптура «Море, море» ручной работы, основана на истории об Ионе и ките – или это могут быть капитан Ахав и Моби Дик? Однако, на скульптуре изображен кит, прорывающийся сквозь волны, чтобы напугать бедняка в лодке. Скульптура сделана из патинированной меди с латунной табличкой на мелиорированной твердой древесине (Рисунок А.13) [19]. Кинетическая скульптура «Сатурн и Кассини» создана из дерева и проволоки, весь верх скульптуры вращается, а снизу расположен колокольчик, благодаря которому скульптура создает интересный звучание (Рисунок А.14). Про создание кинетической скульптуры «Лиса и море» (Рисунок А.15) автор работы Бриттани Николь Кокс говорит так: «Когда вы поворачиваете ручку, волны поднимаются и опускаются, а корабль раскачивается из стороны в сторону. Центральная рама с эксцентриковыми латунными дисками

управляет движением волн и лодки. После вырезания их из дерева волны были покрашены масляной краской, а лиса расписана акриловыми красками. Корабль был с распродажи. Когда я его приобрела, мачты были сломаны, а корпус поврежден. После небольшого ремонта корабль вернулся в строй. После сборки я обнаружила, что волны были немного тяжелыми и требовали противовесов. Они были сделаны из латунных цилиндров, припаянных к штифтам, прикрепленным к волнам. После добавления конусного штифта, чтобы прикрепить оправу к деревянной раме, я немного повернула ручку и осталась довольна. В качестве завершающего штриха я добавила впереди небольшую занавеску с золотой кисточкой» [17]. Про свою кинетическую скульптуру «Деревянный Мигалу» (Рисунок А.16) Сильвен Готье говорит так: «Я назвал его «Деревянный Мигалу» в честь горбатого кита-альбиноса, которого часто можно увидеть у берегов Австралии. Мигалу – это коренное слово Австралии, означающее "белый мальчик". Я сделал эту кинетическую скульптуру в своей мастерской на юге Франции, недалеко от Тулузы. Кит и волны сделаны из липы, каркас – из орехового дерева, а основание – из дерева акации».

1.2. Кинетическое искусство России XX-XXI в.

В России первоначальные идеи в кинетическом искусстве, нашли реализацию в произведениях русского художника, архитектора и сценографа Владимира Татлина. Эксперименты Татлина с контррельефами, научил его проектировать абстрактные композиции из самых простых материалов. В то же время предметы не были сотворены для прямого практического использования. Предпосылкой к разработке «Памятника III Интернационала» или «Башни Татлина» в 1920 году стал «Угловой контррельеф» (1915-1925) – летающие фигуры, зафиксированные благодаря тросам и крепежным деталям (Рисунок А.17). Предметы словно пронзают пространство, утратив свою плоскость. Татлину удается добиться этого эффекта с помощью дополнительных эффектов тени, оставляемой тросами и креплениями [23].

В начале 1919 года появилась идея «Памятника III Интернационала» новшество которого, по замыслу Владимира Татлина, состоит в комплексе выразительно образное и символическое решение, которое синтезирует скульптуру и живопись одинаково с функциональными задачами. План «Башни Татлина» воплощал спиралевидное строение высотой в 400 метров, закрытую стеклянными окнами (куб, пирамида, цилиндр и полусфера) (Рисунок А.18). По замыслу Владимира Татлина, это произведение могло вращаться с разной скоростью и различными временными интервалами. Эти величины вмещали функциональное значение в дизайне – они должны были служить для залов административных служб. Следовательно, при вращении, осуществлялась кинетическая сторона сооружения. Так и неосуществленный проект Владимира Татлина «Памятник III Интернационалу» идейно оказывается символичным с учетом развития новой концепции формообразования в искусстве XX века.

Во второй половине XX века кинетические эффекты практиковала группа «Движение» [10]. Самой ключевой личностью, творившей в кинетическом направлении, является Вячеслав Колейчук. Во времена членства в группе «Движение», художник осуществил свой первый проект «Атом» (Рисунок А.19). «Атом» высотой 13 метров был осуществлен по заказу Института атомной энергии Академии наук СССР им. И. В. Курчатова в 1967 году – к 50-летию революции. Эта впечатляющая и похожая на простую конструкция в действительности была крайне трудна с технической стороны. В «Атоме» осуществлены аксиомы формообразования, ставшие позже главными для работ Колейчука. Главная часть установки – большая сфера, движущаяся благодаря ветру, ее форма создавалась благодаря самонапряжению составных деталей. А солнечные лучи, отраженные в «Атоме» днем и световые проекции ночью, образовывали мириады затейливых узоров, которые полностью преображали пространство возле инсталляции. Парящий атом стал воплощением изучений принципов творения невероятных визуальных эффектов и самонапрягающихся

конструкций. Позже Колейчук вышел из группы «Движение» и основал свою группу «Мир», в которой художник расширил индивидуальные изучения в области кинетического искусства. Первым прославленным примером его труда является объект «Стоящая нить» (1976) (Рисунок А.20). «Стоящая нить» включает струну, закрепленную только, с одной стороны. Задуманная Вячеславом Колейчуком система противовесов способствует струне держаться вертикально и не падать.

Еще одним ярким «выходцем» из группы «Движение», который активно работал с кинетизмом является художник Франциско Инфанте – российский художник, фотограф, теоретик искусства, заслуженный художник конца XX века. Он создал ряд кинетических и световых объектов, использовавших электромоторы, небольшие лампочки и современные материалы, позволившие ему достигать невероятно изящных и проработанных образов, состоящих из геометрических ритмов, формирующих пластические решения. Например, его конструкция «Пространство-движение-бесконечность» (1963-1965) (Рисунок А.21) посвящена теме бескрайнего космоса.

Дмитрий Каварга занимается таким сложным направлением в искусстве, как science art, или научное искусство. Чаще всего произведения science art – результат сотрудничества художника и ученого. Это инсталляция и научное исследование одновременно, часто служащее для популяризации науки. Впрочем, сам Дмитрий Каварга дистанцируется от понятия science art, подчеркивая, что занимается собственным искусством. Дмитрий Каварга начал свою творческую карьеру традиционно – со страсти к живописи, которая, становясь все более рельефной, превратилась в скульптуру. Впоследствии экспериментаторская и исследовательская жилки привели его к интерактивной роботизированной скульптуре. Художник создает свои биоморфные скульптуры из полимеров, которым можно придать любую форму. В своих инсталляциях он как бы представляет модели процессов сознания. Сложные конструкции установок напоминают

увеличенные нейронные сети мозга. Красота и сложность структур одновременно визуализируют процессы, проходящие в клетках мозга. По словам художника, в своих работах он пытается материализовать процессы мышления, сознания и подсознания. Художник стал выставляться с 1988 года в знаменном зале на Малой Грузинской, где тогда выставлялись московские нонконформисты, теперь самые знаменитые российские художники сегодняшнего времени. Постепенно инсталляции художника усложняются, становясь все более пространственными и наукоемкими. В 2012 году Дмитрий совместно со специалистами лаборатории робототехники Политехнического музея сотворил два «Неопознанных оживающих объекта» (Рисунок А.22), которые, основываясь на программе случайных чисел, совершали непредсказуемые движения.

Дмитрий Морозов – работающий под псевдонимом «::vtol::» – трансдисциплинарный художник и исследователь. Он фокусируется на современном медиаискусстве, включая звук, робототехнику и инсталляцию, уделяя особое внимание связи между возникающими системами и новыми видами технологического синтеза. Проект «Conus» (2013) основан на использовании так называемых клеточных автоматов в качестве отправной точки для создания аудио- и видеоизображений в режиме реального времени (Рисунок А.23). В своей знаменитой книге «Новый вид науки», полностью посвященной изучению клеточных автоматов, математик Стивен Вольфрам затрагивает тему включения примеров из реальной жизни, основанных на использовании простых правил построения сложных систем в природе. Одним из наиболее убедительных математически и с точки зрения визуальной привлекательности примеров является принцип формирования рисунка на раковинах некоторых видов мелких тропических моллюсков рода Conus (в частности, Conus Textile и Conus Gloriamaris). Для инсталляции отобрано несколько раковин Conus Textile с наиболее сложным и выразительным рисунком. Каждая из них прикреплена к отдельной небольшой вращающейся платформе и постоянно просматривается

самодельными цифровыми микроскопами. Специально написанный компьютерный алгоритм анализирует изображения каждой из оболочек и преобразует их в управляющие сигналы для синтеза звуковых (музыкальных) и визуальных образов [18].

Вывод по главе 1

Первая глава выпускной квалификационной работы повествует об исследовании и поиске информации о кинетическом искусстве и его становлении, получении новых знаний о современном искусстве и его направлениях, о методах и целях изучения движения в искусстве, которые привели к пониманию, что кинетическое искусство занимает в истории большое место, благодаря художникам оно развивалось и давало новые пространства для воплощения художественной мысли. Также были рассмотрены российские художники кинетического искусства и их произведения.

По итогам проведённого исследования составлено краткое описание наиболее ключевых этапов развития кинетического искусства. Начиная свой путь от науки, оно перешло в искусство импрессионистов, авангардистов, абстракционистов и, благодаря этому, пришло к своему независимому становлению. Кинетическое искусство – искусство новое и интересное. Оно начало свое развитие не так давно, но уже зарекомендовало себя как инновационное и современное направление. Благодаря этому направлению с большей полнотой можно передать движение в творчестве, что и будет раскрыто в следующей главе.

Глава 2. Проектирование и создание кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

2.1. Философское обоснование или поиск художественного образа при проектировании кинетической скульптуры.

«...И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы, уж конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда – очень прошу вас! – не забудьте утешить меня в моей печали. Скорей напишите мне, что он вернулся...» [21].

Для создания художественного образа кинетической скульптуры автор взял за основу повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», так как данное произведение наполнено большим количеством добрых и светлых смыслов. Также эта сказка полна любви к жизни, а жизнь – это движение. Таким образом скульптура будет как бы оживляться, и этим напоминать человеку о чуде бытия.

Антуан де Сент-Экзюпери написал повесть «Маленький принц» [21] после трагических событий Второй мировой войны. «Маленький принц» считается самой успешной работой писателя, посвященной Леону Верту – другу Экзюпери. Посвящение книги его другу детства было сделано не случайно. Он был евреем, пострадавшим от угнетения во время Второй мировой войны. Ему (как и маленькому принцу) пришлось покинуть астероид – свою родину. Это посвящение являлось не просто данью дружбе, но и вызовом писателя антисемитизму и нацизму. «Маленький принц» стал самым успешным произведением Сент-Экзюпери: по всему миру было продано около 140 миллионов экземпляров, что делает его одной из самых продаваемых и переводимых книг, когда-либо изданных.

Сюжет «Маленького принца» начинается с того, что пилот самолета терпит крушение в Сахаре, вдали от цивилизации. У рассказчика есть восьмидневный запас воды, и он должен починить свой самолет. Здесь его неожиданно встречает мальчик по прозвищу «Маленький принц». У принца золотые волосы, милый смех, и он повторяет вопросы, пока на них не ответят. Пока рассказчик пытается починить свой самолет, принц рассказывает историю своей жизни. Он начинает рассказ со своего родного места – астероида размером с дом – известный на Земле как Б-612. Наиболее заметными особенностями астероида являются три крошечных вулкана (два действующих и один спящий или потухший) и множество растений. Принц рассказывает о своей любви к розе, которая некоторое время назад начала расти на поверхности астероида. Несмотря на то, что принц влюбился в розу, он также начал чувствовать, что она использует его, и решил покинуть планету, чтобы исследовать остальную вселенную. С тех пор принц посетил шесть других планет, на каждой из которых жили одинокие странные взрослые: король, честолюбец, пьяница, деловой человек, фонарщик, географ, следуя его совету, принц посещает Землю, где встречает различных персонажей, общение с которыми помогает понять множество ценных вещей.

Персонажи в «Маленьком принце» появились не просто так, у многих из них были прообразы в реальной жизни автора. Например, рассказчик, пилот, повествует о том, как он застрял в пустыне рядом со своим разбившимся самолетом. Рассказ явно основывается на собственном опыте Экзюпери в Сахаре, тяжелом испытании, подробно описанном в его мемуарах 1939 года «Планета людей» [7]. Жена Экзюпери Консуэло стала вдохновением для своенравной и чувствительной Розы [13]. Индивидуальные особенности маленького принца автор находит в своем детстве, поскольку в ранние годы друзья и семья называли его *le Roi-Soleil* («Король-Солнце») из-за его золотистых вьющихся волос. Некоторые критики видели в принце фигуру Христа, поскольку ребенок безгрешен и «верит в жизнь после смерти», впоследствии возвращаясь в свои личные небеса.

Одно из первых литературных упоминаний Экзюпери о маленьком принце можно найти в его воспоминании из Москвы, датированном 14 мая 1935 года. В своих работах в качестве специального корреспондента газеты «Paris-Soir» Экзюпери описал путешествие из Франции в Советский Союз на поезде. В поезде, который вёз его в Москву, Экзюпери встретил пару рабочих: «Я сел лицом к спящей паре. Ребенок спал между мужчиной и женщиной. Он повернулся во сне, и в тусклом свете лампы я увидел лицо. Какое прелестное лицо! От этих двух крестьян родился золотой плод... Я склонился над этим гладким лбом, над этим мягким надутым ртом и сказал себе: вот лицо музыканта, вот Моцарт в детстве, вот прекрасное обещание жизни. Маленькие принцы из легенд ничем не отличались от него» [7]. Минималистичные акварельные иллюстрации повести, которые стали неотъемлемой частью истории, были нарисованы Экзюпери. В молодости он изучал архитектуру, но, тем не менее, не мог считаться художником, на что он насмешливо намекал во вступлении к новелле (Рисунок Б.1).

История создания произведения необычайно интересна. После начала Второй мировой войны, лауреат нескольких высших литературных премий Франции и успешный летчик-первопроходец до войны, Сент-Экзюпери сначала летал с разведывательной эскадрильей в качестве запасного военного летчика. После поражения Франции в 1940 году и ее перемирия с Германией он и Консуэло бежали из оккупированной Франции и поселились в Северной Америке. Его целью визита было убедить Соединенные Штаты быстро вступить в войну против нацистской Германии, и вскоре он стал одним из эмигрантских голосов французского сопротивления. В разгар личных потрясений и ухудшения здоровья он написал почти половину произведений, за которые его будут помнить, в том числе нежный рассказ об одиночестве, дружбе, любви и утрате в образе молодого принца, посещающего Землю.

Сказка «Маленький принц» феноменальна, так как не относится ни к детской, ни к взрослой литературе. В истории «Маленького принца» много фантастических, нереалистичных элементов, ведь вы не можете перелететь

на другую планету на стае птиц. Фантазия Маленького принца работает, потому что логика повествования основана на воображении детей, а не на строгом реализме взрослых. Покидая свой дом, маленький принц встречает на своем пути «странных взрослых», которых он не может понять. Книга содержит подробные метафоры и аллегории. Так, обитатели уединенных планет представляют собой известные человеческие типы и иллюзии. Король астероида – карликовый деспот, он утешает себя иллюзией власти и могущества, несмотря на то, что на самом деле он ни на что не влияет. Это именно те, кем оказываются многие представители правительства. Сегодня мы можем увидеть честолюбца в пространствах социальных сетей, и Экзюпери наверняка находил их повсюду в богемной среде, где заведено восхищаться собой и не замечать других. Бизнесмен, который всегда занят расчетами, – это портрет характерного бизнесмена, который все измеряет цифрами и упускает жизнь в своем стремлении к расчетам. Географ – это безнадежный теоретик, который ничего не делает из того, что он утверждает, что знает. Также в произведении много символов. Пустыня – это обозначение духовной жажды. Она изумительно красива, потому что именно в пустыне не видны родники, их человеку помогает найти только лишь сердце. Пустыня – это обозначение мира, опустошенного, разрушенного и обезображенного хаосом, войнами, жестокостью, эгоизмом, безразличием. Человек умирает от духовной жажды в таком мире. Образ родной планеты Маленького Принца несет в себе особый, сложный смысл. Она – обозначение дома, символ человеческой души, всего того, что человеческое сердце так деликатно и трепетно хранит. Этим Экзюпери хотел отметить, что у всякого человека есть то, что он ценит больше всего на свете – его Родина, его Роза, его Ягненок и его путеводная звезда – Мечта, о которой ни в коем случае нельзя упускать из памяти. Характерной особенностью философской притчи «Маленький принц» является то, что она имеет простую и фантастическую сюжетную линию, но при этом носит поучительный характер, позволяет детям формировать нравственные качества, а взрослым задуматься о поступках и

мировоззрении. Читая сказку, мы меняем угол зрения на простые явления нашей жизни. Это ведет к пониманию понятных истин: бессмысленно постоянно пересчитывать деньги, нужно заботиться о тех, за кого несешь ответственность, и считаться с голосом собственного сердца. Вдобавок, вам не нужно замыкаться в своем маленьком мирке, отделяясь от остальных. Необходимо найти себя, научиться чему-то новому. Мы замечаем, что главная цель создания детской сказки для взрослых «Маленький принц» – внушить детям простую истину: нужно быть верным в любви и дружбе, прислушиваться к голосу сердца и не быть равнодушным к окружающему миру. Экзюпери указывает на то, что все должны доверять друг другу и нести ответственность за тех, кого они любят. История Маленького принца поучительна и чувствительна. В сказке говорится, что рядом с тобой должен быть верный друг. Произведение предупреждает от одиночества, учит дружить и ценить любовь. Сквозь сказочный сюжет Экзюпери поднимает как перед юными, так и перед взрослыми читателями необычайно сложные философские вопросы, от понимания которых зависит мир и благополучие нашей родной планеты Земля. Необходимо беречь мир, а не терзать его войнами и конфликтами. Эта мысль была своевременна во время написания книги, и особенно остаётся актуальной в наши дни [8].

Широкая привлекательность сказки Сент-Экзюпери привела к тому, что на протяжении десятилетий она адаптировалась в различные другие формы искусства и средства массовой информации. В 2015 году был выпущен крупный новый 3D-фильм, сочетающий компьютерную анимацию и покадровую анимацию, под названиями «Маленький принц» (Рисунок Б.2). На большой сцене популярность «Маленького принца» позволила широко распространить драматические адаптации в живых постановках как на профессиональном, так и на любительском уровнях. Он стал основным продуктом многочисленных театральных трупп, в которых были созданы десятки постановок. «Маленький принц» также выходил в виде комикса в 2008 году благодаря Джоану Сфару. В области музыкального театра известна

опера «Маленький принц» Льва Книппера, над которой он работал с 1962 по 1971 г.

Также сюжеты «Маленького принца» часто используются в декоративно-прикладном искусстве, скульптуре и предметах интерьера. Например, французский скульптор Юрга Мартин создала скульптуру маленького принца, в весьма экспрессивной красочной манере (Рисунок Б.3). Испанский дизайнер Эмануэль Тарчини создал лампу с маленьким принцем (Рисунок Б.4). В качестве покровителя Молодежного фонда Антуана де Сент-Экзюпери французский художник Арно Назар-Ага, вдохновленный книгой «Маленький принц», создал в 2014 году коллекцию скульптур (Рисунок Б.5 и Б.6). В этой коллекции представлены 16 скульптур из смолы, армированной стекловолокном. Назаре-Ага интерпретировал в цвете и объеме различных персонажей и планеты произведения. Скульптурные, отлитые из смолы и стекловолокна, а затем собранные, были многократно окрашены и покрыты лаком для придания глянцевого блеска, и все это тщательно и полностью изготовлено вручную. Выставка его работ по всему миру поддерживает благотворительную деятельность Фонда помощи молодежи. Основанная в 2009 году наследниками Сент-Экзюпери, эта благотворительная организация работает над сохранением гуманистических ценностей писателя, пионера авиации и героя Второй мировой войны [16].

Когда тема будущего изделия определена, начинается работа над мудбордом. Мудборд – это процесс подбора различных изображений, которые максимально схожи с задумкой. Можно сказать, что мудборд – это предварительная презентация дизайна будущего изделия. Создается мудборд с целью взглянуть на цельный образ изделия в его завершённом виде (Рисунок Б.7). Существуют два способа создания мудборда: физический и цифровой. Физический способ создания мудборда – это коллаж из вырезок из журналов, фотографий, рисунков, также могут быть использованы различные украшения: ткань, нитки, наклейки, то есть все, что может вдохновить создателя. Создание мудбордов в цифровой форме упрощает совместную

работу и модификацию. Их можно создавать с помощью программного обеспечения для цифрового дизайна, такого как Adobe Creative Cloud Express и Figma, или онлайн на таких сайтах, как Pinterest.

Дальше идет работа над поисковыми эскизами. Первые наброски выполняются легкими линиями без прорисовки деталей. Главное в этом этапе – это передать идею и найти обобщенный образ. Обычно эскизы выполняются в альбоме простым карандашом или черной гелиевой ручкой (Рисунок Б.8).

Когда ключевые стороны грядущей скульптуры очевидны, настает этап полновесного эскизирования, где круг потенциальных вариантов со временем сужается и остается несколько задумок, которые детально разрабатываются. Эскизирование может занять много времени, так как внешний вид скульптуры во многом зависит от этого шага. Для создания цельного и гармоничного образа нужно постараться предусмотреть все возможные проблемы и недостатки, которые могут возникнуть в ходе дальнейшей работы, и попытаться устранить их на начальном этапе. Эскизы обычно делаются на белой плотной бумаге с помощью черной гелиевой ручки, простого карандаша разной твердости или цветными карандашами (Рисунок Б.9). В процессе эскизирования была разработана идея, смысл которой заключается в том, что на скульптуре изображено солнце, которое совершает круговые движения, как бы заходя за облака, а потом снова из-за них возвышаясь. Сами же облака расположены перед солнцем, и они могут быть как закрыты и полностью закрывать солнце, так и открываться, чтобы солнце было видно. Спереди же изображена надпись, являющейся цитатой из «Маленького принца»: «Знаешь... когда станет очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце...» [21]. Таким образом, каждый раз как человек будет вращать солнце на скульптуре, он сможет видеть закат.

После того, как внешний вид будущей кинетической скульптуры определен, самое время создать чертёж, на нём должны быть: габариты, пропорции, точные размеры, ракурсы. Скульптура имеет сложное строение,

поэтому стоит показать не только её важнейшие ракурсы, но и представить всю скульптуру в разрезе, для того, чтобы читающий чертёж лучше понял сложение изделия. Основная процедура черчения заключается в том, чтобы положить лист бумаги на гладкую поверхность с прямыми углами и прямыми сторонами. Чертежник использует несколько технических инструментов для рисования кривых и окружностей. Основными среди них являются циркуль и трафареты, используемые для рисования простых дуг и окружностей (Рисунок Б.10). По завершении создания чертежа макет выполняется на основе заданных в нем параметров. Масштабная модель – это физическая модель, которая геометрически похожа на объект. Макет может быть изготовлен из всевозможных материалов. В нашем случае макет был выполнен из картона и медной проволоки (Рисунок Б.11).

Одним из наиболее важных и интересных этапов можно считать создание акварельной отмывки проекта изделия. Отмывка – это послойное «намывание» тона от светлого к темному, создается для тональной проработки объекта. Используется отмывка в различных областях художественного творчества. Служит для визуализации придуманного изделия. Создается отмывка акварелью на плотном ватмане или акварельной бумаге. Цель акварельной отмывки – максимально точно проработать будущее изделие на бумаге (Рисунок Б.12).

2.2. Рекомендации по практическому выполнению кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в материале

После множества этапов создания художественного образа кинетической скульптуры, самым последним этапом является изготовление изделия.

Было решено сделать нижнюю часть с механизмом из дерева, а верхнюю часть (фон, облака и солнце) из металла. Так как металл с деревом эффектно сочетаются, и таким образом скульптура не будет тяжеловесной.

Работа над изделием началась с деревянных деталей. Прежде чем начать создавать изделие нужно определиться с породой дерева. Для изготовления скульптур используют различные породы дерева, начиная от самых распространённых, заканчивая редкими и дорогими. Как показала практика работы с деревом над прошлыми изделиями, липа самая удобная в выпилке и обработке. Светло-бежевый или желтый цвет и почти незаметные волокна позволяют создавать изящные изделия. Также древесину липы проще всего найти в обычных художественных или строительных магазинах. Прежде чем начать резку, все нужные детали были намечены на доске, с правильными размерами, согласно чертежу. Потом детали вырезались пилой. Дальше неровности обрабатывались наждачной бумагой, так чтобы поверхность и края были абсолютно ровными. Потом в деталях были просверлены отверстия для дальнейшей сборки. После на полукруглой передней детали выжигаем нужную нам цитату. Выжигание по дереву (или пирография) – с греческого в буквальном смысле означает рисование огнем. Это старинное искусство, первые упоминания о котором появились в 17 веке, представляет собой процесс декорирования деревянных изделий методом выжигания. Для создания нужен прибор для выжигания по дереву. Существует два варианта: обычный паяльник с одним тепловым режимом (или сменными насадками); продвинутый паяльник с проволочным наконечником, двумя перьями и различными тепловыми настройками. Перед выжиганием необходимо карандашом наметить рисунок, в соответствии с чертежом, а после аккуратно паяльником выводить, в нашем случае, буквы (Рисунок Б.13). Следующим шагом идет изготовление механизма для вращения солнца. Для нашего случая был выбран механизм, показанный на рисунке (Рисунок Б.14). Он прост в исполнении и на макете показал свою работоспособность.

Дальше обрабатываем изделие морилкой. Морилка не только защищает поверхность украшения, но и подчеркивает структуру дерева. Благодаря ей можно придать изделию различный цвет, как естественный, например, коричневый или охристый, так и необычный цвет, синий, розовый, фиолетовый, желтый и т.д. В нашем случае была выбрана морилка темного цвета (орех). Морилку можно наносить как одним слоем, так и несколькими, главное дать просохнуть каждому слою, в среднем каждый слой высыхает в течении тридцати минут. Завершающим этапом считается покрытие изделия матовым или глянцевым акриловым лаком. В нашем случае был выбран глянцевый лак, для большей яркости кольца. Лак также можно нанести в несколько слоев, но в нашем случае одного слоя хватило, так как кольцо уже стало более ярким и стало сверкать. Лак сохнет дольше морилки, поэтому после нанесения следует подождать около четырех часов для его полного высыхания. Теперь после высыхания лака, детали из дерева готовы.

Для деталей из металла была выбрана латунь, из-за своего золотого цвета и мягкости. Латунь представляет собой сплав, состоящий из меди и цинка. Такая комбинация обеспечивает хороший, яркий цвет. Детали изделия выполнялись в технике выпилка. Выпилка – это сложнейшая технология, применяемая ювелирном деле. Выпилка лобзиком заключается в удалении фоновых составляющих, детали или рисунка, после чего остается сложная структура или ажурный орнамент. Лобзик – это малогабаритный станок, который используется для сложных работ по выпилке в ювелирном искусстве. Пилки для лобзика бывают разной толщины, и выбор полотна зависит от распиливаемого материала и характера выполняемой работы. Для очень тонкой деликатной работы и для резки очень тонкого материала подойдет более тонкое лезвие, а для обычной резки – более тяжелое лезвие. Пилки бывают разных размеров, от самых тонких до самых широких. Лобзиком работают в вертикальном положении. Пилка должна быть умеренно натянута, оптимальное натяжение пилки – это когда при упругом нажатии сбоку на середину пилки отклонение ее от оси будет около 3 мм.

Чтобы выпилить узор, в изделии просверливают небольшие отверстия в тех частях рисунка, которые будут удалены. Изготовление ювелирных изделий невозможно без выпиливания лобзиком. Из-за небольших размеров ювелирных изделий ювелиру следует быть предельно осторожным при выпиливании. Перед выпилкой следует наклеить с помощью клея ПВА тонкую бумагу с рисунком на лист металла. Далее по рисунку были выпилены нужные нам детали: фон, облака, солнце и полукруг, согласно чертежу. После выпилки детали нужно отшлифовать. С этой целью обыкновенно используют крайне грубые напильники и надфили, боры, фрезы, либо наждачную бумагу с крупной фракцией. Далее деталям следует придать нужную нам форму. Не все детали имеют ровную прямую форму. Некоторые нужно изогнуть. Для этого деталь нагревается, а после, с помощью резинового молотка отбивается на модели нужной формы. Модель нужной формы лепится из пластилина, а после заливается эпоксидной смолой для твердости. Также к элементу солнца нужно припаять кольцо чтобы закрепить его на деревянную палку, которая является частью механизма. Для этого следует использовать ручную пайку горелкой. Ручная пайка горелкой – это процедура, при которой тепло подается с помощью газового пламени, помещенного на место пайки или рядом с ним. Горелку можно держать либо в руке, либо в фиксированном положении. Затем, чтобы придать деталям изделия впечатляющий зеркальный блеск, окончательным и значимым шагом является полировка. В отличие от шлифовки, эта операция требуется для совершенно гладкой обработки поверхности изделия. Она заключается в тщательном удалении тончайшего, почти незаметного слоя покрытия. Ювелиры часто используют механический метод с применением мягкого полировочного материала, например, фетр, войлок, шерсть.

Следующим шагом идёт эмаль. В нашем случае была выбрана горячая эмаль. Горячая эмаль – одна из наиболее древних техник декоративно-прикладного искусства. На сегодняшний день принято считать, что искусство художественного эмалирования имеет более чем трехтысячелетнюю

историю. Горячая эмаль – это вид искусства, который требует высочайшего уровня мастерства, кропотливой работы, огромного терпения и долгих лет обучения. Горячие эмали представляют собой стеклообразные составы различных цветов, наплавляемые на металл при высокой температуре (780-840°C). Весь этап эмалирования можно разбить на четыре этапа: подготовка изделия под эмаль, нанесение эмали, обжиг эмали, финишная отделка изделия. Каждая работа подвергается обжигу от двух до пяти раз, а иногда количество обжигов составляет несколько десятков, как, например, в лиможских эмалях. Художнику-эмальеру важно уметь рассчитать соотношение температуры и времени обжига. Часто цвет эмалевых красок в значительной степени меняется после обжига, что тоже следует учитывать при работе. Получаемые изделия уникальны и неповторимы. Кроме того, эмаль обладает способностью сохранять цвет без изменений многие века. Это одна из наиболее долговечных техник в искусстве. В нашем случае, горячая эмаль была нанесена в технике живописи действия. Целью живописи действия является не художественное произведение, а сам акт творения. В этом направлении у Поллока родилась своя капельная техника живописи, но сам художник предпочитал термин льющаяся техника. В этой технике Поллок брал ведра с краской и кисти и набрасывал краску на холст, пока холст не покрывался волнистыми линиями и неровными мазками. Поллок всем сердцем верил, что освобождает материалы и структуру искусства от их принудительных ограничений, и именно так он пришел к движущемуся или кинетическому искусству [3].

Теперь, когда все детали готовы, остается последний этап – сборка. Все детали собираются в скульптуру. Сначала следует собрать механизм и проверить его на работоспособность. Далее, согласно чертежу, собрать коробку механизма и поставить на свои места все детали. После этого скульптуру можно считать готовой.

Вывод по главе 2

Вторая глава сконцентрирована на разъяснении причины выбора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери как ключевого мотива при создании кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь», а также процесс проектирования и создания произведения. В первом пункте параграфа автор рассказывает о философии выбранной повести и о том, как она отразилось в проектировании скульптуры. Объяснена философия творения автора и роль кинетической составляющей. Представлены основные этапы проектирования скульптуры (создание мудборда, эскизирование, чертеж, отмывка) и их роль для составления художественного образа. Также приведен иллюстративный материал, показывающий художественные изыскания автора.

Второй пункт описывает ключевые шаги для создания скульптуры в материале. Также в тексте описаны характерные особенности материалов, которые могут быть использованы при создании кинетической скульптуры, представлены явные частности и методы, применяемые при механической обработке деталей, которые были изучены во время обучения. Приведены фотографии процесса производства кинетической скульптуры и ее готовый вид. В результате была создана кинетическая скульптура «Самое прекрасное глазами не увидишь».

Заключение

В своей выпускной квалификационной работе автор изучил тему кинетического искусства и ее значение в современной культуре, а также сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и ее философские мотивы. В итоге была спроектирована и создана скульптура «Самое прекрасное глазами не увидишь».

Первая глава выпускной квалификационной работы посвящена теме кинетического искусства. Была изучена история развития кинетического искусства в целом, от самого её зарождения и до становления её в современности, которое мы знаем на сегодняшний день. Помимо прочего, был проведён поиск и совершён глубокий анализ наиболее значимых примеров объектов кинетического искусства, которые повлияли на развитие направления. Также было изучено кинетическое искусства России, представлены российские художники-кинетисты и их произведения.

Во второй главе выпускной квалификационной работы приведено разъяснение философии сказки «Маленький принц», а также философия кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь». Впоследствии рассматривался каждый шаг проектирования произведения с описанием проделанной работы. В итоге был разработан проект кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь». Все шаги были подробно разъяснены, описаны, а также предоставлены фотографии.

В итоге проделанной работы была дана визуализация кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь» в нескольких ракурсах, составлен отчёт, включающий в себя введение, две главы (теоретической и практической части), вывод по каждой из глав, заключение и приложение, в том числе даны чертёж всей скульптуры и финальный проект, выполненный в технике акварельной отмывки, а также скульптура была создана в материале.

Список используемой литературы и источников

1. Albert Gleizes and Jean Metzinger. Du "Cubisme", Paris, Figuière, 1912.
2. Calder. Statement. Modern Painting and Sculpture, exh. cat. (Pittsfield, MA: Berkshire Museum, 1933), p. 3.
3. Cernuschi C. Jackson Pollock, Meaning and Significance. N.Y., 1993.
4. Frank Popper. Origins and Development of Kinetic Art. New York Graphic Society, 1968.
5. Jean-Paul Sartre. "Calder's Mobiles," Alexander Calder, exh. cat. (New York: Buchholz Gallery/Curt Valentin, 1947), pp. 3-5.
6. Антуан де Сент-Экзюпери. Письмо заложнику, 1943.
7. Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей. – М.: Т8, 2020. 158 с.
8. Безруков, В. С. Философское прочтение «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери / В. С. Безруков, Е. А. Кульпинова. — Текст: непосредственный // Юный ученый. — 2021. — № 8 (49). — С. 1-5. — URL: <https://moluch.ru/young/archive/49/2615/> (дата обращения: 06.05.2022)
9. Владимирова Е. Импрессионизм. – М.: Эксмо, 2012. 384с
10. Гуцин С., Щуренков А. Современное искусство и как перестать его бояться. – Москва: АСТ, 2018. – С. 177-178. – 240 с.
11. Кинетика химическая // Химическая энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред.: И. Л. Кнунянц (Т. 1-3), Н. С. Зефирова (Т. 4-5). – М.: Советская энциклопедия (Т. 1-2); Большая Российская энциклопедия (Т. 3-5), 1988—1998.
12. Колдер. Que ga bouge (рукопись. Архив Фонда Кальдера, 8 марта 1932).
13. Консуэло де Сент-Экзюпери. Воспоминания розы. – М.: КоЛибри, 2006. 340 с.
14. Лев Книппер: воспоминания, дневники, заметки. / Сост. Т. А. Гайдамович. – М.: Советский композитор, 1980. – С. 164.

15. Морозова Н. Стилъ импресионизм в живописи, музике: представители, художники, картины, работы, черты, пейзажи // Art-dot: [сайт]. – 2021. URL: <https://art-dot.ru/stil-impresionizm/>. (дата обращения: 05.05.2022)
16. Официальный сайт художника Арно Назар-Ага. – URL: <https://www.nazare-aga.com/the-little-prince>. (дата обращения: 22.04.2022)
17. Официальный сайт художника Бриттани Николь Кокс. – URL: <https://mechanicalcurios.com/2013/04/08/the-fox-and-the-sea/>. (дата обращения: 22.04.2022)
18. Официальный сайт художника Дмитрия Морозова. – URL: <https://vtol.cc/filter/works/conus>. (дата обращения: 04.04.2022)
19. Официальный сайт художника Эстер Смит. – URL: <https://www.esthersmith.co.uk/shop/the-sea-the-sea>. (дата обращения: 22.04.2022)
20. Роуэр А. АЛЕКСАНДР КОЛДЕР. ВОЗДУШНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ// Третьяковская галерея: журнал. – 2009. – № 4 (25).
21. Сент-Экзепери, А. и др. Маленький принц: Сборник сказок / Перевод с французского Нора Галь, художник В. Лесников – М.: Эксмо, 2008. – 464 с., ил. — (Детская библиотека).
22. Стоиков А. О кинетическом искусстве. – М.: Искусство, 1969.
23. Юшкова О. А. Станция без остановки. Русский авангард 1910-1920-е. – Москва: Галарт, 2008. – С. 159-160. – 224 с.

Приложение А

Рисунок А.1. Эдуард Мане «Испанский балет» (1862). (Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_art#/media/File:Edouard_Manet_The_Spanish_Ballet.jpg)

Рисунок А.2. Эдгар Дега «На скачках» (1877–1880). (Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_art#/media/File:Edgar_Degas_-_At_the_Races.jpg)

Рисунок А.3. Эдгар Дега «Оркестр Оперы» (1868). (Источник: <https://artsandculture.google.com/asset/the-orchestra-at-the-opera/zgGLjRgFDFBXbA?hl=ru>)

Продолжение Приложения А

Рисунок А.4. Огюст Роден «Шагающий» (1899-1900). (Источник: <https://artsandculture.google.com/asset/the-walking-man/RgHaXgyWPzBTbw?hl=ru>)

Рисунок А.5. Альберт Глез «La Chasse» («Охота») (1911). (Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Gleizes#/media/File:Albert_Gleizes,_La_Chasse,_1911,_oil_on_canvas,_123.2_x_99_cm.jpg)

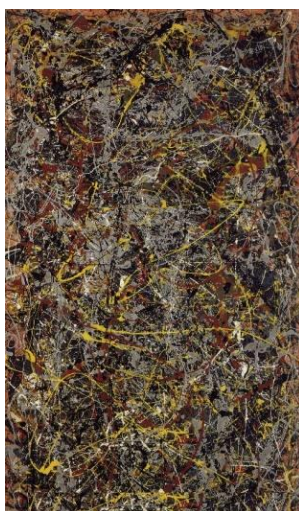

Рисунок А.6. Джексон Поллок «№ 5, 1948» (1948). (Источник: <https://www.wikiart.org/ru/dzhekson-pollok/nomer-5-1948>)

Продолжение Приложения А

Рисунок А.7. Макс Билл «Конструкция с подвесным кубом» (1945). (Источник: <https://www.pinterest.ru/pin/473229873343636538/>)

Рисунок А.8. Макс Билл «Бесконечная лестница» (1991). (Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Endlose_Treppe#/media/File:Endlose_Treppe_in_Ludwigshafen_02.jpg)

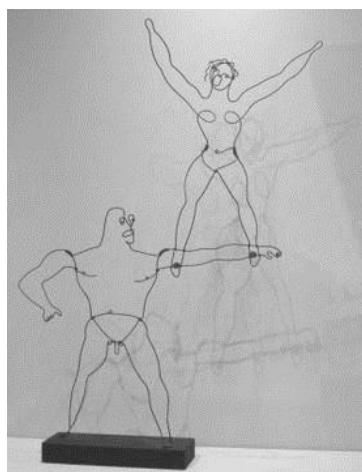

Рисунок А.9. Александр Колдер «Два акробата» (1928). (Источник: [https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder#/media/File:Hi!_\(Two_Acrobats\)_by_Alexander_Calder,_c._1928,_brass_wire_and_wood.JPG](https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder#/media/File:Hi!_(Two_Acrobats)_by_Alexander_Calder,_c._1928,_brass_wire_and_wood.JPG))

Продолжение Приложения А

Рисунок А.10. Александр Колдер «Ромул и Рем» (1928). (Источник: <https://www.pinterest.ru/pin/156007574568979619/>)

Рисунок А.11. Александр Колдер «Малая сфера и тяжелая сфера» (1932). (Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fSAE7HQ24bw&ab_channel=CalderFoundation)

Рисунок А.12. Александр Колдер «Маленький паук» (около 1940). (Источник: <https://www.tg-m.ru/articles/4-2009-25/vozdushnye-skulptury>)

Продолжение Приложения А

Рисунок А.13. Эстер Смит, кинетическая скульптура «Море, море». (Источник: <https://www.esthersmith.co.uk/shop/the-sea-the-sea>)

Рисунок А.14. Кинетическая скульптура «Сатурн и Кассини» неизвестного автора. (Источник: <https://www.pinterest.ru/pin/625367098269438484/>)

Продолжение Приложения А

Рисунок А.15. Бриттани Николь Кокс, кинетическая скульптура «Лиса и море» (2013).
(Источник: <https://mechanicalcurios.com/2013/04/08/the-fox-and-the-sea/>)

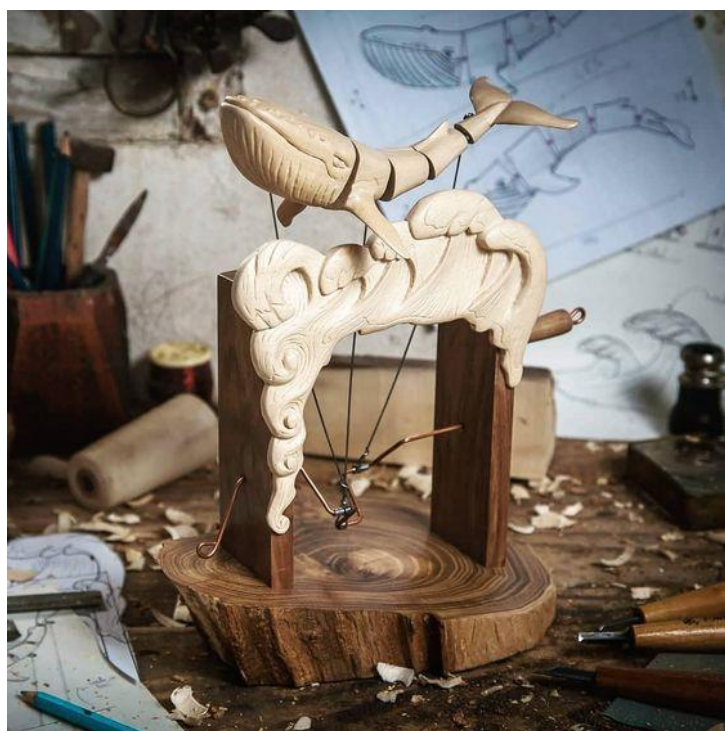

Рисунок А.16. Сильвен Готье, кинетическая скульптура «Деревянный Мигалу» (2021).
(Источник: <https://www.pinterest.ru/pin/625367098269438734/>)

Продолжение Приложения А

Рисунок А.17. Владимир Татлин «Башня Татлина», официальное название «Памятник III Интернационалу» (1919-1920). (Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Tatlin#/media/File:Tatlin's_Tower_maket_1919_year.jpg)

Рисунок А.18. Владимир Татлин «Контр-рельеф» (1916). (Источник: [https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Tatlin#/media/File:Counter-relief_by_V.Tatlin_\(1916,_GTG\)_02_by_shakko.JPG](https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Tatlin#/media/File:Counter-relief_by_V.Tatlin_(1916,_GTG)_02_by_shakko.JPG))

Продолжение Приложения А

Рисунок А.19. Вячеслав Колейчук «Атом» (1967). (Источник: <https://garagemca.org/ru/exhibition/vyacheslav-koleichuk-atom-1967-2018>)

Рисунок А.20. Вячеслав Колейчук «Стоящая нить» (1976). (Источник: <https://theoryandpractice.ru/posts/5771-7-rabot-vyacheslava-koleychuka-sovetskoe-kineticheskoe-iskusstvo>)

Рисунок А.21. Франсиско Инфанте. Конструкция "Пространство-движение-бесконечность" (1963-1965). (Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Francisco_infante.png)

Продолжение Приложения А

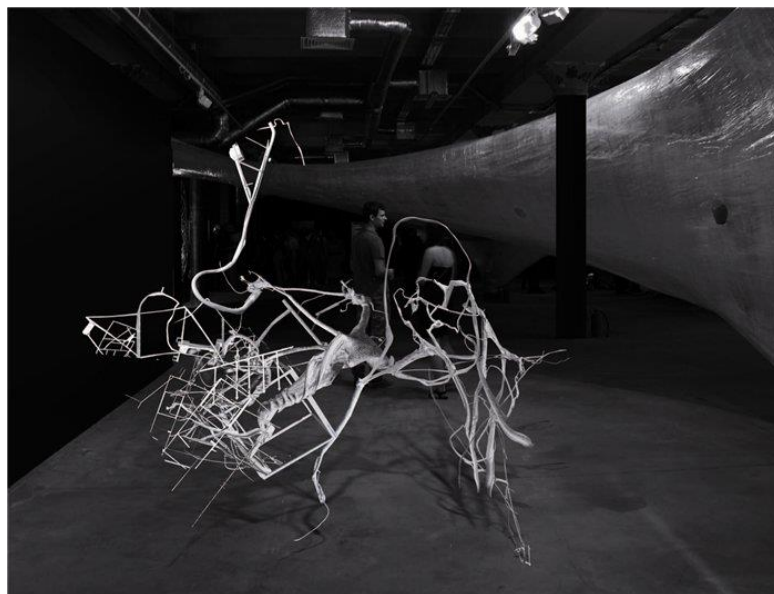

Рисунок А.22. Дмитрий Каварга «Неопознанные оживающие объекты» (2012).
(Источник: <https://kulturologia.ru/blogs/140612/16682/>)

Рисунок А.23. ::vtol:: «Conus» (2013). (Источник:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vtol#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vtol_conus_documentation.jpg)

Приложение Б

Рисунок Б.1. Антуан де Сент-Экзюпери «Вот самый лучший его портрет...» (рисунок Антуана де Сент-Экзюпери из книги). (Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:LePetitPrince.JPG)

Рисунок Б.2. Постер мультфильма «Маленький принц» (2015). (Источник: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_\(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC\)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Le_Petit_Prince.jpg](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Le_Petit_Prince.jpg))

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.3. Юрга Мартин, скульптура по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (год неизвестен). (Источник: <https://www.pinterest.ru/pin/726416614908381254/>)

Рисунок Б.4. Эмануэль Тарчини, лампа по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (год неизвестен). (Источник: <https://www.pinterest.ru/pin/425238389822584218/>)

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.5. Фотография с выставки коллекции скульптур «Маленький принц» Арно Назар-Ага (2014). (Источник: <https://www.nazare-aga.com/the-little-prince-art-collection>)

Рисунок Б.6. Фотография с выставки коллекции скульптур «Маленький принц» Арно Назар-Ага (2014). (Источник: <https://www.nazare-aga.com/the-little-prince>)

Продолжение Приложения Б

Знаешь... когда станет очень
грустно, хорошо поглядеть, как
заходит солнце...

Рисунок Б.7. Мудборд к кинетической скульптуре «Самое прекрасное глазами не увидишь», Нечпал П.Е., г. Тольятти, 2022 г.

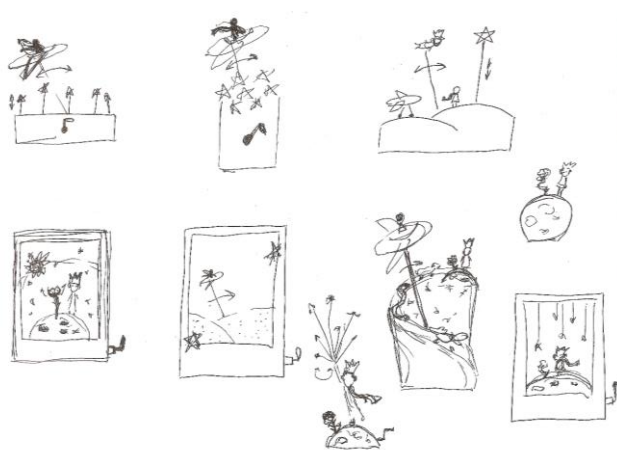

Рисунок Б.8. Поисковые наброски к кинетической скульптуре «Самое прекрасное глазами не увидишь», Нечпал П.Е., г. Тольятти, 2022 г.

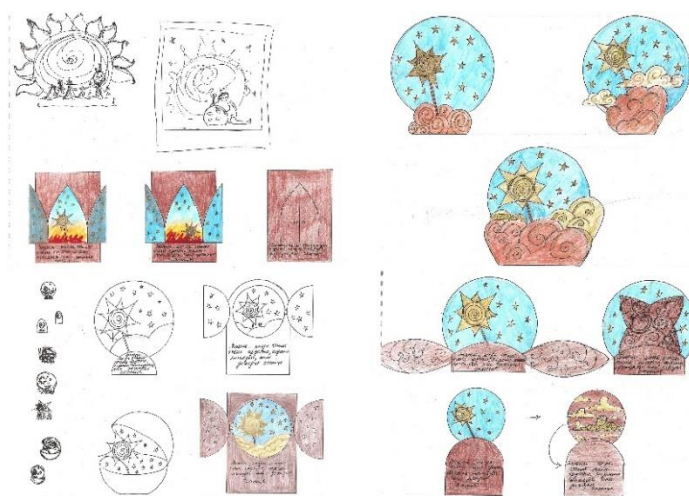

Рисунок Б.9. Эскизирование к кинетической скульптуре «Самое прекрасное глазами не увидишь», Нечпал П.Е., г. Тольятти, 2022 г.

Продолжение Приложения Б

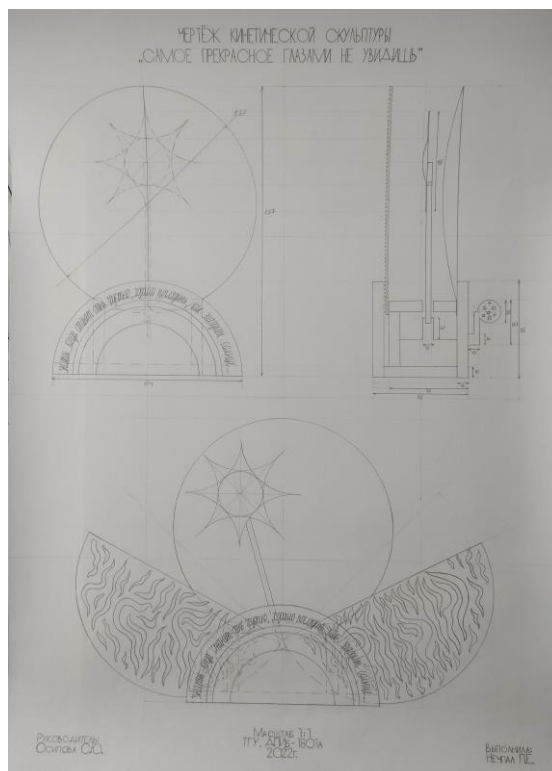

Рисунок Б.10. Чертёж кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь», Нечпал П.Е., г. Тольятти, 2022 г.

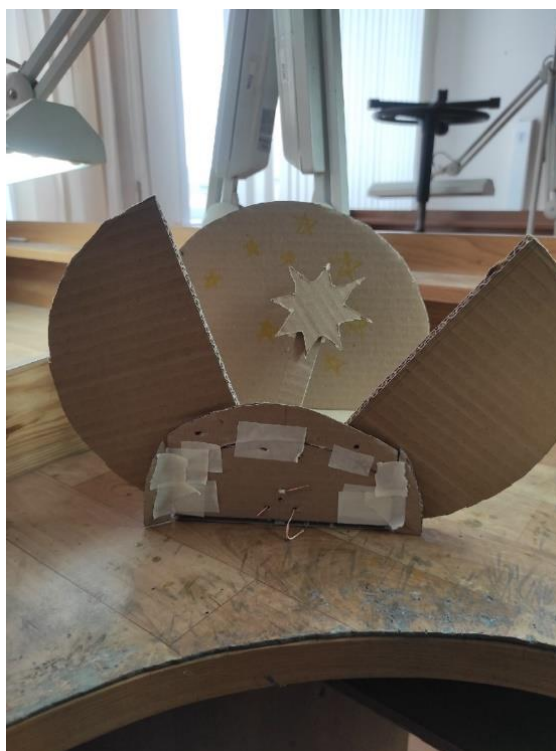

Рисунок Б.11. Макет к кинетической скульптуре «Самое прекрасное глазами не увидишь», Нечпал П.Е., г. Тольятти, 2022 г.

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.12. Отмывка кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь», Нечпал П.Е., г. Тольятти, 2022 г.

Рисунок Б.13. Выполнение выжигания букв на кинетической скульптуре «Самое прекрасное глазами не увидишь», Нечпал П.Е., г. Тольятти, 2022 г.

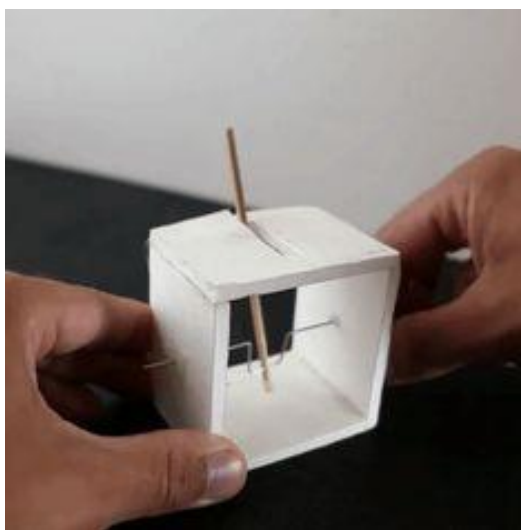

Рисунок Б.14. Пример механизма. Автор неизвестен. Источник:
<https://www.pinterest.ru/pin/625367098272222522/>

Продолжение Приложения Б

Рисунок. Кинетическая скульптура «Самое прекрасное глазами не увидишь», Нечпал П.Е., г. Тольятти, 2022 г.

Приложение В

Технологические карты проекта

Таблица В.1 – технологическая карта кинетической скульптуры «Самое прекрасное глазами не увидишь»

Тема и описание работы	
Кинетическая скульптура вдохновлена произведением Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Выпускная квалификационная работы (бакалаврская работа) состоит из нескольких деталей, закреплённых на деревянной коробке с механизмом и объединённых в общую, гармоническую композицию.	
Классификация изделий	
Назначение: изделие относится к категории скульптур. Группа украшений: настольное украшение. Материал: латунь, дерево (липа). Технологический признак: выполнено с частично механизированным процессом. Техника выполнения: выпилка, пирография, пайка, эмалирование, монтировка, шлифовка, полировка.	
Изделие	Описание
	Кинетическая скульптура в виде нескольких элементов, объединённых в общую композицию и установленных на деревянной коробке с механизмом. Представляет собой движущиеся солнце и облака.

Продолжение Приложения В

Таблица В.2 – Технологический процесс выполнения работы

Наименование работы	Этапы	Рабочее место	Необходимые инструменты, оборудование	Расходные материалы
Проектирование	Эскизирование	а) кабинет 104 «учебная аудитория для практических занятий» б) стол в) стул г) лампа	а) папка для черчения, 24 листа, формат А4 б) карандаш механический, твёрдость НВ в) лайнер чёрного цвета, толщина 0,05-0,1 мм	-
	Выполнение чертежей		а) карандаш механический, твёрдость НВ б) мягкий ластик в) линейка длиной 50 см г) циркуль д) планшет деревянный 40х60 см	лист чертёжной бумаги формата А1
	Выполнение проекта		а) планшет деревянный 40х60 см б) карандаш механический, твёрдость НВ в) ластик г) линейка д) циркуль е) кисти синтетические ж) набор художественных акварельных красок	лист акварельной бумаги формата А1

Продолжение Приложения В

Продолжение Таблицы В.2

Наименование работы	Этапы	Рабочее место	Необходимые инструменты, оборудование	Расходные материалы
Монтировочные операции и отделочные операции	Выпиловка	а) кабинет 103 «Производственная мастерская» б) верстак	а) лобзик б) халат	а) набор пилок для лобзика
	Шлифовка	в) стул г) лампа	а) набор надфилей б) бормашина с различными насадками в) респиратор г) халат	а) листы наждачной бумаги различной зернистости б) насадки шлифовальные на бормашину
	Полировка		а) полировальный станок в) респиратор г) халат	а) мягкий фетр б) пушок в) паста полировальная г) халат
	Работа с деревом		а) лобзик б) бормашина в) халат г) респиратор д) кисть синтетическая е) халат	а) набор пилок по дереву б) перчатки медицинские в) дерево (липа) г) набор абразивных насадок для бор машин д) наждачные листы е) морилка ё) акриловый лак ж) кисти
	Эмалирование	а) кабинет 101 Лаборатория «Литейная мастерская»	а) муфельная печь б) халат	а) горячая эмаль

Продолжение Приложения В

Таблица В.3 – Предварительный и итоговый экономический расчет стоимости художественного проекта

Наименование работы	Этапы	Расходные материалы	Кол-во	Цена за шт., руб.	Общая стоимость, руб.	
Проектирование	Эскизирование	Папка для черчения, 24 листа, формат А4	1 шт.	120	120	
		Карандаш механический, твёрдость НВ	1 шт.	35	35	
		Лайнер чёрного цвета, толщина 0,05 мм	1 шт.	150	150	
	Выполнение чертежей	Лист чертёжной бумаги формата А1	1 шт.	30	30	
		Карандаш механический, твёрдость НВ	1 шт.	-	-	
		Мягкий ластик	1 шт.	25	25	
	Выполнение проекта	Лист акварельной бумаги формата А1	1 шт.	35	35	
		Карандаш механический, твёрдость НВ	1 шт.	-	-	
		Набор художественных акварельных красок	1 шт.	-	-	
		Кисти синтетические	3 шт.	60	180	
	Итого					575
	Отделочные работы и монтажные операции	Выпиловка	Набор пилок для лобзика	1 шт.	120	120
			Латунный лист	2 шт.	1195	2390
Эпоксидная смола			1 шт.	630	630	
Шлифовка		Набор надфилей	1 шт.	-	-	
		Лист наждачной бумаги	6 шт.	35	210	
		Набор абразивных насадок для бормашины	2 шт.	70	140	
		Шлифовальная резинка для БМ диск	1 шт.	60	60	

Продолжение Приложения В

Продолжение Таблицы В.3

Наименование работы	Этапы	Расходные материалы	Кол-во	Цена за шт., руб.	Общая стоимость, руб.
	Полировка	Мягкий фетровый круг	1 шт.	30	30
		Пушок	1 шт.	35	35
		Полировальная паста	1 шт.	140	140
		Респиратор	1 шт.	120	120
	Работа с деревом	Дерево (липа)	1 шт.	250	250
		Набор пилок для лобзика	1 шт.	150	150
		Морилка	1 шт.	200	200
		Акриловый лак	1 шт.	239	239
		Лист наждачной бумаги	6 шт.	35	210
		Стальной штифт	1 шт.	100	100
	Эмалирование	Горячая эмаль	5 шт.	350	1750
Итого					6774
Создание презентации	Печать презентационных листов	Печать фото на плотной бумаге 50x70	3 шт.	800	2400
		Рамка для фотографий, проекта и чертежа	5 шт.	600	3000
Итого					5400
Всего					12749