

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ
КАФЕДРА СКУЛЬПТУРИ**

«Допущено до захисту»:
Завідувач кафедри скульптури
_____ Адріан БАЛОГ
Протокол засідання кафедри
№ ___ від «__» 2022 р.

**ПОРТНОЙ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
«ТРИЩИНА»**

зі спеціальності

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Освітньо-професійна програма «Станкова і монументальна скульптура»
Другий рівень вищої освіти (магістр)

Керівник:
Балог Адріан Степанович,
заслужений художник України,
доцент кафедри скульптури

Київ 2022

АНОТАЦІЯ

У своїй дипломній роботі я хотів показати як війна вплинула на звичайних людей, навіть на тих кому пощастило не зустрітися з нею напряду. Я хотів показати стан ментального здоров'я та психіки людей, які тримаються на останніх краплях. Людина яка витримує цей стан, завдяки самого важливого у своєму житті, не зважаючи на те, що саме у кожного це може бути. Для цього я використав безлику фігуру, що має дати кожному можливість поставити себе на це місце.

Для відображення нервового стану людини, було вирішено використати аналогію з тріщиною, що ніби розходить по тілу у всіх напрямках, повільно спотворюючи та руйнуючи фігуру. Саме глибоке місце тріщини знаходиться посеред грудей. Під час роботи над ідеєю я довго обдумував чи варто концентрувати тріщину на серці чи у голові, бо ідея нервового стану краще приписується до голови людини. Але власного досвіду та з інформації з деяких статей я зробив висновок, що подібний стан бере початок з середини грудної клітини. Тому врешті було вирішено залишити її на серці, через більший зв'язок з душевним болем. Стрічки на скульптурі символізують саме ті «причини» триматися.

Ключові слова: скульптура, фігура, війна, людина, тріщина, ідея.

ABSTRACT

In my thesis, I wanted to show how the war affected ordinary people, even those who were lucky enough not to encounter it directly. I wanted to show the state of mental health and psyche of people who are holding on to their last drops. A person who endures this condition, thanks to the most important thing in his life, regardless of the fact that everyone can have it. For this, I used a faceless figure, which should give everyone the opportunity to put themselves in this place.

To reflect the nervous state of a person, it was decided to use the analogy of a crack that seems to spread through the body in all directions, slowly distorting and destroying the figure. The deepest part of the crack is in the middle of the chest. While working on the idea, I thought for a long time whether I should concentrate the crack on the heart or on the head, because the idea of a nervous state is better attributed to a person's head. But from my own experience and information from some articles, I concluded that such a condition originates from the middle of the chest. Therefore, in the end, it was decided to leave it on the heart, due to its greater connection with mental pain. The ribbons on the sculpture symbolize exactly those "reasons" to hold on.

Key words: sculpture, figure, war, man, crack, idea.

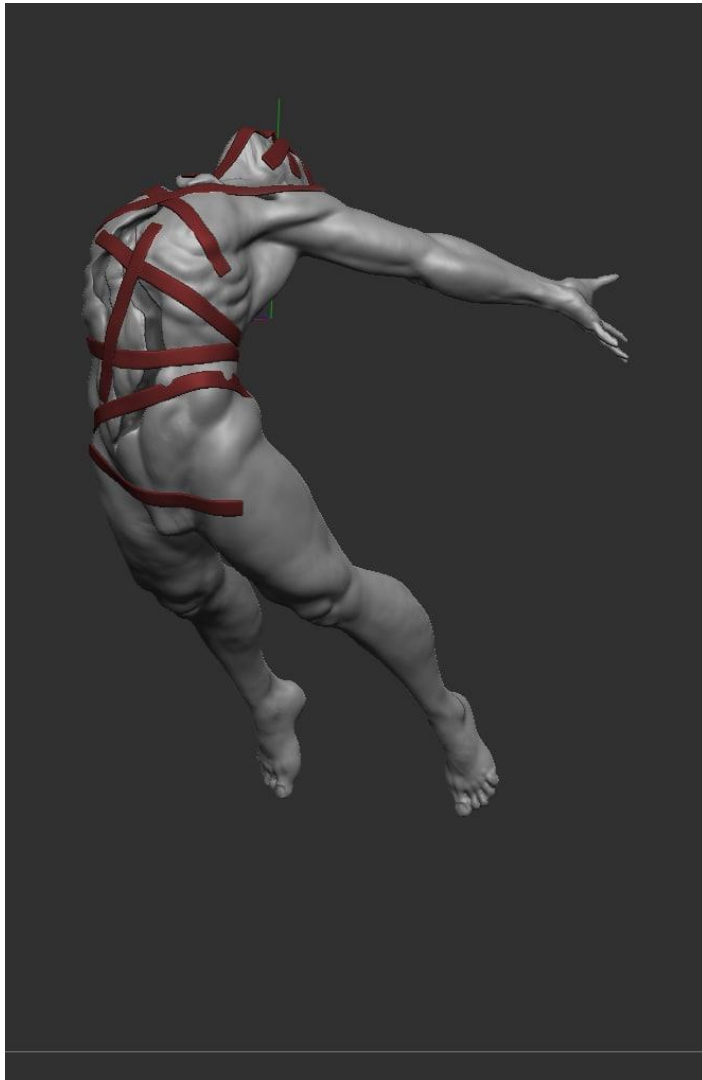
ВСТУП

У цей складний для нас всіх час, кожна людина в Україні, якби далеко вона не була від гарячих точок з боями, відчуває тяжкість цих подій. Для кожного з нас це впливає у житті своїми проблемами, і на кожному з нас залишаються свої шрами.

І на превеликий жаль, для деяких набагато більше ніж для інших. Страждання тих хто втратив рідних, родичів, друзів або домівку завжди будуть незбагненно великими в порівнянні з більшістю інших людей. Хтось відчув це ще декілька років тому назад, а хтось тільки зараз зрозумів ці жахи. Але кожен українець відчув на собі страх війни цього року, і на кожному залишився свій шрам. На початку року, коли ми почули як летіли перші ракети і лунали перші вибухи, в кожному із нас почала розходитись ніби деяка тріщина. У всіх ця тріщина була різна, але у всіх вона була. Хтось сидів у сховищах, підвалах, на станціях метро, намагався проігнорувати звуки вибухів, в надії що можливо це просто почулося, або що то було просто ППО. Хтось був змушений залишити свою родину і тікати, і мав можливість тільки з новин дізнаватися про ситуацію зі своїми родичами. А хтось переборював цей страх і пішов до лав ТРО. Але ця тріщина продовжувала розходитись і збільшуватись день за днем. Для когось вона виявилась занадто велика, і вони не витримали, це зрозуміло. Хтось якимось ще тримається, будь то завдяки улюбленої справи або діла яке відволікає від усього навколо, хтось за допомогою рідних та близьких, які тримаються поруч та мотивують, а хтось навпаки тримається заради таких людей, бо більше нема нікого іншого, хто міг би це зробити. Ці люди тримаються не дивлячись ні на що, тримаються на грані, але тримаються і мотивують людей навколо робити також.

КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ

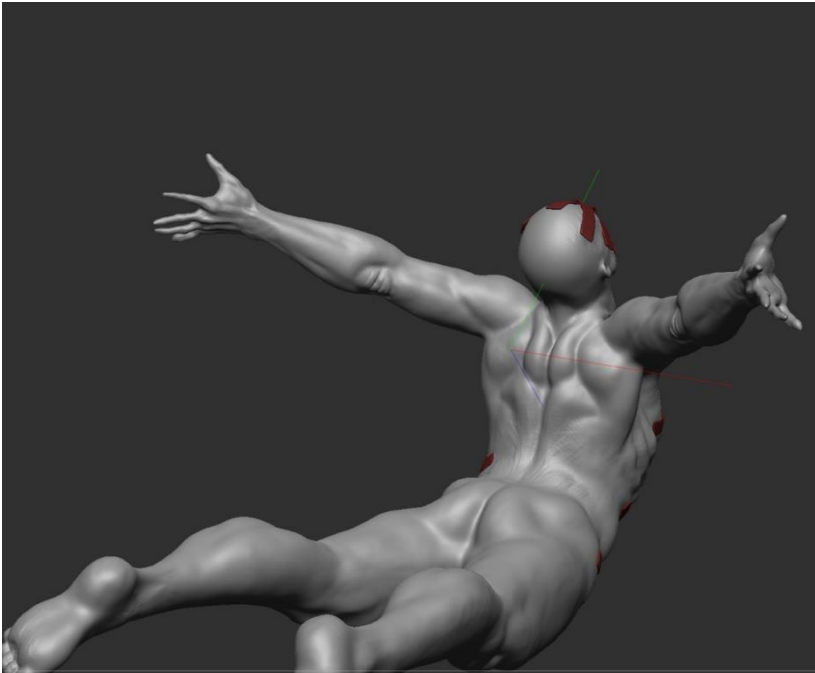
У своїй дипломній роботі я хотів показати як війна вплинула на звичайних людей, навіть на тих кому пощастило не зустрітися з нею напряду. Я хотів показати стан ментального здоров'я та психіки людей, яке тримається на останніх краплях. Людина яка витримує цей стан, завдяки самого важливого у своєму житті, не зважаючи на те, що саме у кожного це може бути. Для цього я використав безлику фігуру, що має дати кожному можливість поставити себе на це місце. Для відображення нервового стану людини, було вирішено використати аналогію з тріщиною, що ніби розходитьсь по тілу у всіх напрямках, повільно спотворюючи та руйнуючи фігуру. Саме глибоке місце тріщини знаходиться посеред грудей.

Під час роботи над ідеєю я довго обдумував, чи варто концентрувати тріщину на серці чи у голові, бо ідея нервового стану краще приписується до голови людини. Але з власного досвіду та інформації з деяких статей зробив висновок, що подібний стан бере початок з середини грудної клітини. Тому врешті було вирішено залишити її на серці, через більший зв'язок з душевним болем. Стрічки на скульптурі символізують саме ті «причини» триматися.

Ніби слабкі смуги клейкої стрічки, вони утримують тріщину, аби вона не розходилася і далі. Стрічки виглядають нічим в порівнянні з масштабом проблеми, ніби вони у жодному разі не витримають і от от спадуть і дадуть тріщині розірвати фігуру навпіл. Проте вони тримаються, їх мало але вони стійкі і утримують розколину по тілу людини. Смуги навмисно виглядають слабкими на противагу з розщелиною, аби показати важку суть ситуації. На портреті можна помітити знайомий перехрест стрічок. Ідея була взята з всім нам знайомих «хрестів» на вікнах, якими люди намагалися укріпити крихкі вікна в перші місяці війни. Ці хрести з клейкої стрічки мені здалися дуже підходящими та близькими за змістом до ідеї моєї скульптури, та з самого початку і слугували натхненням до самого диплому. Рух фігури був обраним за подобою ніби падаючої людини зі скелі. Водночас руки розведені у сторони і тіло вигнуте навмисне, щоб показати легкість та певний контроль над стрибком, начебто людина сама стрибнула, щоб полетіти. Цим мені хотілося показати, що цей персонаж з одного боку не контролює події, що трапляються навколо нього, бо він вже падає і вдіяти нічого не можна, а з іншого боку, в ньому попри всі негаразди, є деяка легкість та спокій, ніби він знає, що не дивлячись ні на що, все буде добре.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

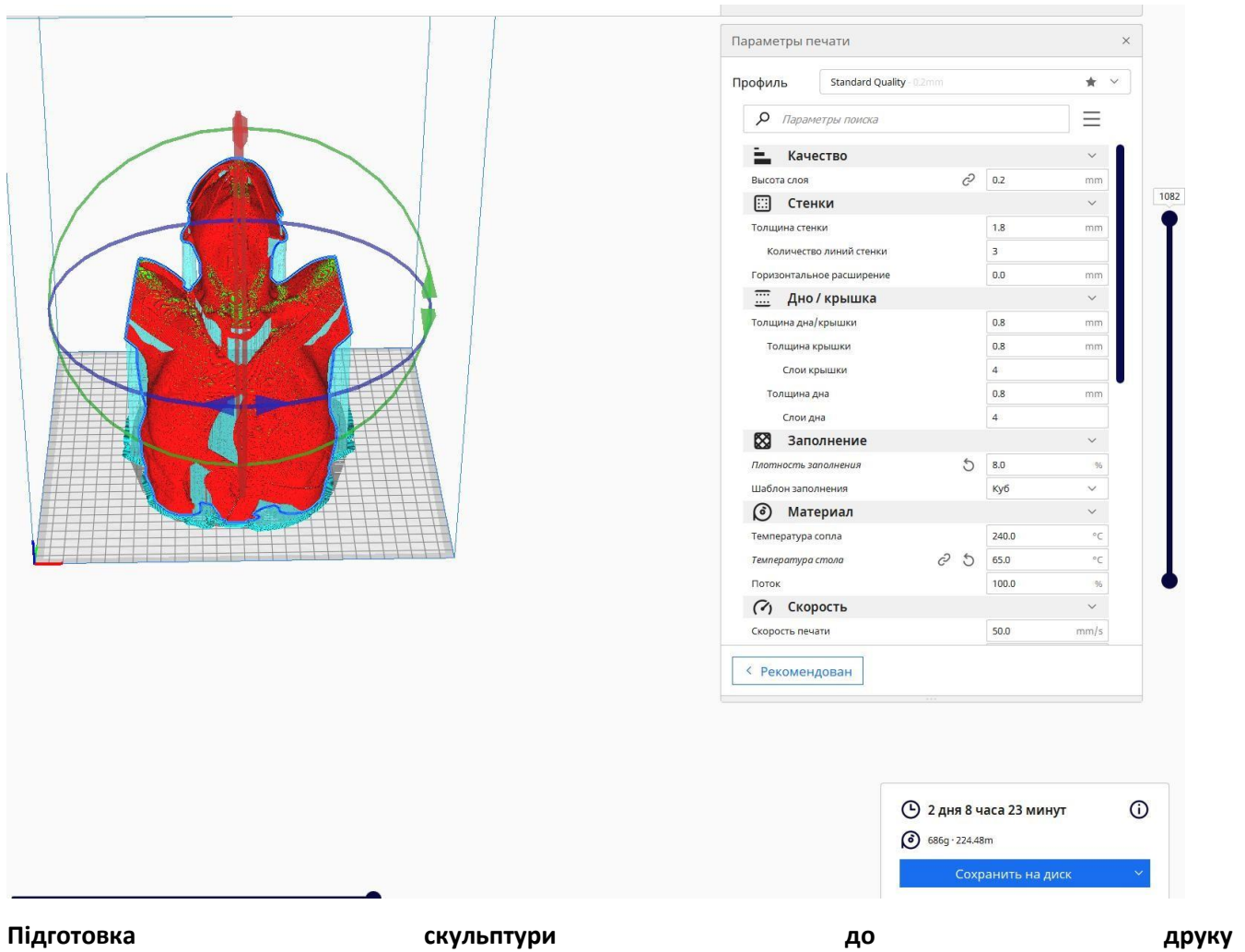

Робота виконана у 3D програмі та роздрукована на принтері у форматі FDM. Принтери які працюють за цією технологією роблять це за рахунок прорахування зовнішньої стінки моделі та розрізання форми на тонкі двовимірні шари. Після цього в принтер

завантажуються котушки пластикової нитки і під впливом високих температур вже рідкий пластик видавлюється через сопло, яке постійно рухається по контуру розрізів моделі, повільно шар за шаром, будуючи стінку моделі. Використання цієї технології в 3D-друку набув популярності, тому що вона дозволяє створювати деталізовані і складні об'єкти. Наприклад, інженери використовують її, щоб створювати прототипи деталей і перевіряти їх на предмет відповідності розмірів або інших варіантів підгонки. Також 3D-друк методом FDM дозволяє створювати деталі швидше, ніж будь-який інший традиційний метод. Це дозволило відносно швидко отримати результат, який потім можна віднести на доробку у пластику.

І хоча у цьому випадку модель залишається виконаною у пластику, існує варіант друку моделі зі спеціального матеріалу, схожому на віск, який плавиться, що дає можливість напряму використовувати її у процесі відлиття у металі, що значно скорочує час по відношенню до класичного переведення за рахунок повного виключення цілого етапу зі зняттям силіконової форми та відливки у воску. Крім того ж робота у 3D програмі не обмежує майстра у масштабі

скульптури. Це дозволяє збільшити скульптуру до потрібних рівнів та проробити навіть найдрібніші деталі. Також гнучкий процес дає можливість повернутися до минулих етапів роботи за потребою, та виправити скульптуру навіть на рівні положення тіла або пропорцій всієї скульптури вже на останніх етапах деталізації. Це наділяє майстра або клієнта можливістю вносити правки у проект протягом набагато довшого проміжку часу ніж з класичною скульптурою.

За свій час я доволі часто використовував 3D моделювання у комбінації з друком. Здебільше я використовував їх у створюванні ювелірних виробів. Окремі, більш потужні технології дозволяють досягати дуже деталізовані моделі, а можливість пророблювати модель у 3D програмі дає неймовірний рівень контролю над

деталіями. Також наявність віртуальної копії на електронному носії або у стані електронного файлу носить у собі легкість зберігання та постійну можливість відтворення копій роботи у іншому розмірі чи вигляді. Також цей тип роботи дає можливість роботи з клієнтом на іншому кінці світу, що значно збільшує коло можливих замовників та розширює потенційну аудиторію.

ВИСНОВКИ

Окремим параграфом хотілося поговорити про майбутнє художньої освіти пов'язане з подібними видами мистецтва. Світ дуже швидко розвивається, і кожен день з'являються нові робочі місця та фахи. У сучасному світі для художників з'являється неймовірна кількість спеціалізацій, як для 2D, так і для 3D. Позиції для них є у кіно індустрії, ігровій, друкарській, дизайнерській, маркетинговій індустріях, і це тільки ті, які можна згадати довго не замислюючись. Мені дуже прикро, що у академії для цих напрямів існує тільки декілька пар на півтора року, та окремий курс з дуже неточним напрямом. Майже на кожному курсі вдосталь людей, які хочуть професійно навчитися цим навичкам, але цим людям доводиться іти на окремі курси та звертатися до інших спеціалістів, щоб отримати потрібні знання.

Це величезний невичерпаний потенціал і образотворчим закладам потрібно почати звертати на це увагу, бо зацікавлених у вивченні цифрових технологій буде ставати дедалі більше, і кожен з них буде в першу чергу дивитися на заклади вищої освіти по типу НАОМА. Але не знайшовши тут жодних варіантів, вони будуть вимушені обирати між вищою освітою, та пріоритетним навичкам у сучасному світі.

