

**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 «___» _____ 2023 р.

**ПРИТУЛА ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
«ЗАНУРЕННЯ»
зі спеціальності**

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

Керівник:
Мазур Богдан Миколайович,
народний художник України,
професор кафедри скульптури

Київ - 2023

АНОТАЦІЯ

У своїй дипломній роботі я зображаю процес переходу між двома психологічними станами людини. Із стану свідомості у стан несвідомості. Він відбувається перед тим як людина повільно входить у стан сну. Цей процес відбувається постійно. Від моменту коли людина народилася і отримала базове усвідомлення навколишнього середовища, тобто свідомість, і продовжується із людиною протягом усього життя. Я вважаю, що людина, переходячи між станами та поринаючи у світ снів та власної несвідомості, має можливість знаходити відповіді не тільки на повсякденні питання, або вирішення якихось складних завдань, що людину турбує та відчуває, а й на питання екзистенційного характеру, або інших більш глибоких роздумів.

Цей процес занурення є ключем можливостей до саморозуміння та самопізнання, дозволяючи людині звертатися до своїх глибоких верств підсвідомості у пошуку значущості та відповідей на складні питання сенсу життя. Для відображення цього процесу, я вирішив використати фігуру людини у поєднанні із абстрактними формами. Якщо розбити фігуру на елементи, то тут у нас є 2 історії. Перша це фігура, друга це абстракції. У моєму задумі фігура символізує свідомість, а абстрактні форми - потік свідомості, думок, емоцій, переживань. Важливо є те, що обидва елементи напряду об'єднані, і у цьому поєднанні вони створюють образ, що уособлює процес та стан повільного занурення у власну підсвідомість.

Таким чином, «Занурення» є не лише витвором мистецтва, а й психологічною подорожжю, де процес цього переходу свідомості стає ключем до розкриття потаємних аспектів людської душі та засобом самопізнання.

Ключові слова: скульптура, рух, абстракція, фігура, свідомість, несвідомість, занурення, інтроспекція, сон, самопізнання, саморефлексія, екзистенція.

ABSTRACT

In my thesis, I depict the process of transition between two psychological states of a person: from a state of consciousness to a state of unconsciousness. This transition occurs before a person slowly enters the state of sleep. This process is constant, starting from the moment a person is born and gains basic awareness of the surrounding environment, i.e., consciousness, and continues throughout their entire life. I believe that as a person transitions between states, immersing themselves in the world of dreams and their own unconsciousness, they have the opportunity to find answers not only to everyday questions or the resolution of complex tasks that concern and trouble them but also to existential questions or other deeper contemplations.

This process of immersion is the key to self-understanding and self-discovery, allowing a person to tap into their deep layers of the subconscious in the search for meaning and answers to the complex questions of the meaning of life. To illustrate this process, I decided to use the figure of a person combined with abstract forms. If we break down the figure into elements, there are two stories here: the figure represents consciousness, and the abstract forms represent the flow of consciousness, thoughts, emotions, and experiences.

It is important that both elements are directly connected, and in this combination, they create an image that embodies the process and state of slow immersion into one's own subconscious. Thus, 'Immersion' is not just a work of art but also a psychological journey where the process of this transition of consciousness becomes the key to uncovering the hidden aspects of the human soul and a means of self-discovery.

Keywords: sculpture, movement, abstraction, figure, consciousness, unconsciousness, immersion, introspection, dreaming (sleep), self-discovery, self-reflection, existientia.

ВСТУП

Моя дипломна робота «Immersion» («Занурення») є дослідженням процесу занурення та переходу зі стану свідомості в несвідоме, фокусуючись на значенні досвіду цього процесу, та процесу сну як ключового моменту саморозуміння, та саморефлексії.

В основі моїх роздумів лежить переконання, що людина, переходячи між станами та поринаючи у світ снів та власної несвідомості, має можливість знаходити відповіді не тільки на повсякденні питання, завдання, та проблеми, що людина відчуває, а й на питання екзистенційного характеру. Цей процес занурення є ключем можливостей до саморозуміння, дозволяючи людині звертатися до своїх глибоких верств підсвідомості у пошуку значущості та відповідей на складні питання сенсу життя.

Моя робота тісно пов'язана із психологією, філософією, психоаналізом. Із філософії це філософська концепція трансценденталізму, та філософське поняття трансцендентності, що означає принципово недоступні досвідченому пізнанню, виходячи за межі чуттєвого досвіду. Із психології: інтроспекції та саморефлексії. Тобто це здатність людини занурюватися в індивідуальний внутрішній світ психіки, що містить почуття, думки, стани, переживання, сновидіння, власне пізнання, поведінкові патерни, емоційні прояви, що призводить до вміння оцінити як особисті дії та вчинки, так і оточуючих людей, через які відбувається психічне відображення насправді та самого себе.

КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ

У своїй роботі я хотів зобразити образ, що уособлює процес занурення у несвідомість. Даний процес не має фізичного відображення у світі. Саме тому, маючи свободу творчості у вирішенні цього питання, для зображення цього процесу я використовую фігуру людини у поєднанні з абстракціями. Фігура, що згинається у невагомості. В даному випадку фігура символізує

людську свідомість, а абстракції, що її охоплюють – потік свідомості, думок, почуттів, переживань, та плин часу. Важливо є те, що фігура не існує окремо від абстрактних форм, вони єдині, що у поєднанні створює цю думку, про єдність та зв'язок станів свідомості та занурення у несвідомість.

Під час роботи над композицією складним для мене етапом було вирішення абстрактних форм. На перший погляд вони можуть здатися хаотичними, але при детальному огляді, у цьому хаосі можна побачити порядок. «Хвилі», як я їх іменую, йдуть за рухом фігури та в більшості своїй утворюють або збираються в спіралі. Спіралі в даному випадку символізують життя та плин часу підкреслюючи ідею того, що ця думка та процес відбувається постійно.

Фігура згинається, а її погляд спрямований всередину, звідси і думка про дослідження себе – інтроспекція (від лат. *introspecto* – дивитися всередину). Тенденція фігури, до того щоб зігнути пропонує ідею комфорту та безпеку і частково повторює позу ембріона, що знову відносить нас до думки про постійність процесу повернення назад із несвідомого у свідоме і навпаки. Також окремим елементом можна виділити абстрактну форму, яку торкається нога фігури. Її не було у ескізах, але вона присутня у роботі в розмірі. У ескізах робота немов зариналась у невідомість, що створювало одночасно і неясність у ідеї і було не дуже гарним рішенням з точки зору композиції (велика робота із великою масою на горі, стоїть на маленькій тонкій ніжці). Саме тому була додана ця абстрактна форма, фігура торкається стопою м'якої форми, немов обережно балансує на межі станів підсвідомості.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робота виконана у матеріалі глина із розрахунком під подальший 3D-скан та переведення роботи у пластик та можливо із подальшим

переведенням у бронзу. Кажучи про бронзу потрібно сказати, що це не дешевий матеріал, але завдяки 3D роботу можна зробити абсолютно такою ж самою як вона є у реальності, але у зменшеному розмірі. Деталі залишаються, а робота буде у зменшеному варіанті, можна також навпаки збільшувати, залежно від задач які собі ставить художник.

Подальше переведення роботи (оцифрування) у 3D відкриває для неї багато перспектив. Так наприклад завдяки технологіям 2D та 3D, я зміг зробити візуалізацію проекту у екстер'єрі та інтер'єрі, і візуалізацію матеріалу і використати створенні матеріали для створення плакату. Важливим моментом є те, що я вже мав досвід із переведенням роботи із традиційного матеріалу (глина, пластилін) у цифровий (3D). Таким чином я можу сказати, що правильно відсканована робота у подальшому буде виглядати так само і після друку. По бажанню, можна навіть залишити ліпну текстуру і зробити роботу із цими деталями.

ВИСНОВОК

За час створення, робота пройшла великий шлях із різних етапів. Починаючи від зварювання каркасу і до фінальної експозиції із презентацією майбутньої реалізації цього проекту. Працюючи над цим проектом, я зміг не тільки закріпити вже отримані знання, але й вивчити щось нове, і це стосується як традиційної скульптури (зварка, ліпка, практичні напрацювання), так і цифрових технологій (3D візуалізація матеріалу, вписування в інтер'єр/екстер'єр, та створення плакату-презентації). Вважаю за важливим акцентувати увагу на поєднанні традиційних методів створення роботи із новими технологіями (3D-скан, 3D-скульптинг, 3D-візуалізація). Наразі навіть у наш складний час багато вакансій/робіт потребують людей, які займаються 2D/3D. Зазвичай ці вакансії також зазначають, що плюсом буде академічна освіта, але в самій академії навчають базі, основам, та

фундаментальним знанням. Це дуже добре, але на мою думку, академія могла би розширити надання послуг у сфері навчання, як раз таки пропонуючи комп'ютерну графіку. Можливо не у якості окремої кафедри, а хоча би як дисципліни, або курсу. Це підвищило би престижність академії, і одночасно добре вплинуло би на рівень професіоналізму майбутніх студентів, які маючи навички необхідні у сучасному цифровому світі зможуть власноруч виконувати роботи різного плану пов'язані із створенням 2D/3D контенту.

ПРОЦЕС РОБОТИ

Макет плакату із візуалізаціями матеріалу та зображенням роботи в екстер'єрі та інтер'єрі

Притула Вячеслав Immersion, 2023

Immersion - це психологічна подорож, де процес переходу свідомості стає ключем до розкриття потаємних аспектів людської душі та засобом самопізнання. Кругла фігуративна скульптура уособлює в собі стан занурення і певного поглиблення у підсвідоме.

На даному плакаті зображена 3D-модель, яка є точним скануванням глиняної моделі. Надалі ця 3D модель використовується для реалізації в будь-яких умовах: будь то інтер'єрна камерна скульптура, або парковий проєкт.

Візуалізація в екстер'єрі

Візуалізація в інтер'єрі

3D-модель

Фотографії роботи у майстерні (НАОМА)

Фінальний варіант.

Притула Вячеслав
Immersion, 2023

Скульптура «Immersion» — это работа, посвященная погружению в мир искусства. Она представляет собой сложную композицию из нескольких элементов, которые взаимодействуют друг с другом, создавая единое целое. Работа выполнена в технике лепки и требует высокой концентрации и мастерства.

На выставке можно увидеть не только саму скульптуру, но и ее процесс создания. Это позволит зрителю увидеть, как из простого материала рождается произведение искусства.

Скульптура «Immersion» — это работа, посвященная погружению в мир искусства. Она представляет собой сложную композицию из нескольких элементов, которые взаимодействуют друг с другом, создавая единое целое. Работа выполнена в технике лепки и требует высокой концентрации и мастерства.

