

**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 «__» 2024 р.

**ЗУЄНОК ВЛАДИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИКА ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«Станкова та монументальна скульптура»
Освітньо- професійна програма «Станкова і монументальна
скульптура»
Перший рівень вищої освіти (бакалавр)**

Керівник:
Балог Адріан Степанович
завідувач кафедри Скульптура НАОМА,
доцент, Заслужений художник України

Київ 2024

ЗМІСТ

I. АНОТАЦІЯ.....	3
1.1. Анотація українською мовою	3
1.2. Анотація англійською мовою.....	3
II. ВСТУП.....	4
III. ОСНОВНА ЧАСТИНА.....	6
3.1. Опис теми та ідеї творчого задуму.....	6
3.2. Історичний, філософський та мистецтвознавчий контекст роботи.....	6
3.3. Технічні характеристики роботи.....	6
IV. ВИСНОВКИ.....	9
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	10
ДОДАТКИ.....	11

1.1. Анотація : " Котигорошко " - це творча робота образи якої актуально відображають порив українців до боротьби за свободу та право на існування. Основа фольклорної історії про добро і зло насправді є набагато складнішою і скульптурна композиція має на меті нагадувати не тільки про тему чудовиська та захисника, але і про братерство. Напруга фігури та завитий кільцями дракон створюють одночасно рух і ритм, гармонія яких є символом вічного протистояння. Котигорошко в композиції тримає звіра голими руками, що у свою чергу теж підкреслює цілеспрямованість та стійкість воїна, який навіть втративши під час битви канонічну булаву не здається, а щит, який лише частково видно з під тіла змія, підкреслює намір саме оборони і відстоювання своїх цінностей.

1.2. Abstract: "Kotygoroshko" is a creative work, the images of which reflect the urgency of Ukrainians to fight for freedom and the right to exist. The basis of the folklore story about good and evil is actually much more complex, and the sculptural composition aims to remind not only about the theme of the monster and the protector, but also about brotherhood. The tension of the figure and the ringed dragon create movement and rhythm at the same time, the harmony of which is a symbol of eternal confrontation. In the composition, Kotygoroshko holds the beast with his bare hands, which in turn also emphasizes the determination and steadfastness of the warrior who, even after losing the canonical mace during the battle, does not give up, and the shield, which is only partially visible from under the snake's body, emphasizes the intention of defense and defense of one's values .

ВСТУП

Задум зробити одночасно приємну міфологічну тему та героїчний мотив гармонійно поєднався в ідеї Котигорошка. Розглядати роботу можна по круговій, глядач знайде цікаві деталі сюжету та композиційного ритму підійшовши звідки завгодно. Форма враховує особливості матеріалу але при цьому по максимуму залишає за собою деталізованість та невелику ажурність в місцях акцентів. Цікавим є те, що структурована антомія присутня як у фігурі, так і в драконі, завдяки чому вигин зміїного тіла, перелом суглобів, крила та особливо мускулатура голови зроблені відповідно тваринам, референси яких були взяті за основу.

Опис дозволяє цільніше розуміти задум та розповісти глядачу повноцінну історію. Тема протистояння добра і зла здається очевидною, як основний посыл, але ідеї пояснені в описі дозволяють відчувати емоції персонажа і зрозуміти, що на кону стоїть не тільки його життя, але і життя його братів та сестри.

Структура текстової частини включає наступні елементи:

1. Вступ: розкриття сутності та стану розробки скульптури, обґрунтування необхідності проведення опису, загальна характеристика роботи.
2. Опис зовнішнього вигляду: аналіз форми, композиції та матеріалу, що використовується.
3. Емоційний вплив: розкриття емоційного змісту та способу сприйняття скульптури глядачем.
4. Філософське значення: висвітлення філософських та символічних аспектів твору, його співвідношення зі сучасним світом.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Назва: «Котигорошко»

3.1 Дипломна робота «Котигорошко» демонструє міцного юнака в напруженому стані. Боротьба двох діючих осіб читається від загального до локального, деталях як напруження певних груп м'язів, міміка, вигини кінцівок фігури, пальців, рух волосся по інерції. Чудовисько у свою чергу застигло в позі змія, який старається схопити жертву в кільця. Момент, коли відкрита паща схоплена обома руками і утримується притисненим плечем — це момент, коли стає очевидним, хто переможе.

3.2 Актуальність роботи.

Актуальність роботи є очевидною на сьогоднішній день, відображаючи події на війні. Мирний час дав можливість роздумувати над відносністю добра і зла, над філософією сірої моралі, але час війни побуджує людей на пошук або мистецьких творів мирного мотиву, або героїчного. Дану композицію можна запросто встановити як садово-паркову скульптуру і вона буде не лише прикрашати місцевість, але і нагадувати про мужність героїв цієї страшної війни, особливо спираючись на мотив українського фольклору.

Творчий задум.

Головним чином, займаючись створенням скульптури «Котигорошко», - хотілося віддати належне українським воїнам. Метафоричний дракон, якого одужує герой, є тим злом, з яким успішно борються наші знайомі та близькі. Скульптура дозволяє передати цілу історію в одному моменті, що і відображає «Котигорошко».

Час для суму та вшанування пам'яті завжди був під час війни і буде в більшій мірі після, але на даний момент, як автор, я вважаю, що не менш актуальним є героїчний порив. Неймовірна кількість добровольців пішли боронити свою землю від орди, що перекликається з історією персонажа Котигорошко, який пішов битися зі змієм для визволення рідних.

3.3 Технічні характеристики або творчі пошуки

Створення композиції під камінь було викликом для моїх творчих здібностей, оскільки ажурність та дрібна деталізація завжди була звичніша моїм роботам. Одночасно з цим можливість виліпити дракона приносила велике задоволення і мотивувало на роботу. Пластика зміїного тіла легко створювала ритм із звивистих кілець, що контрастувало з напруженою фігурою персонажа Котигорошка. Можливість кругового розміщення деталей, її читабельність з усіх сторін, є чималою роботою, яка все ж принесла свої результати.

Практично усе в композиції мало свою натуру або, як в прикладі з драконом, приклади із тваринного світу. Драперія ліпилася з спеціально зробленої постановки. Волосся героя було трохи стилізовано для більшої читабельності як скульптурний елемент, розділені на локони. Фігура була виліплена завдяки позуванню натурників, анатомічним референсам у вигляді фото схем та прикладів інших скульптур, як Бельведерський торс. Портрет — сукупний образ натурників та прикладів скульптурних зображень з платформи Пінтерест, які найбільше мені сподобались. Деталізованість елементів також має свої локальні акценти з більшою чи меншою проробкою, контрастним декором, гострих ліній та переломів, завдяки чому робота сприймається цільною та звертає увагу глядача у необхідних точках.

Філософський підтекст :

Мислителі дозволили розмити чіткий кордон між добром і злом у суспільстві, але час війни спонукає до критичного мислення та вибору пріоритетів, які для українців стали рідним домом, близькими, свободою. Фольклорний твір, обраний мотивом для роботи, є так само не однозначним, оскільки рідні брати замість вдячності Котигорошку покидають його, як і наш сусід, але герой все одно йде шляхом моралі та отримує заслужену допомогу та винагороду. Шлях Котигорошка тяжкий як раз завдяки прямому шляху честі та моралі, але він чесний і справді може закінчитися щасливим фіналом, на відміну від шляху хитрого дракона.

Монументальність форми, стійкість каменю, чи не найкраще підкреслює вічну боротьбу між цінностями в суспільстві та особистісну боротьбу людини. Дракон міг би стати символом мудрості та добробуту, як у деяких культурах, але став символом зла та підступності. Котигорошко не піддається на негативне ставлення до нього ні братів, ні персонажів яким він допоміг, і залишає за собою моральне право на справжню винагороду — визнання героєм.

На даний момент робота в процесі.

ВИСНОВОК :

Скульптура «Котигорошко» являє собою не лише поєднанням класичних тем композиції садово-паркової скульптури, але і представляє чисто українські мотиви, що перекликаються з сучасними подіями. Метафорична боротьба молодого воїна та чудовиська є простим і одночасно глибоким посилом про наших героїв. Вічна боротьба добра зі злом знайшла в наш час двоякість, різні точки зору і філософи чудово розкрили тему того, як бути драконом, але під час війни чорне і біле чіткіше розділяється, - особливо коли саме дракон приходить у твій дім, а не ти. Алгорично є і те, що персонаж композиції не озброєний, канонічно булавою, - він бореться своєю силою, власними руками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Котигорошко>
2. Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. Ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985., Том 5., К., 1980, стор 454.
3. Котигорошко (українська народна казка) (укр.) Архівовано / ред. Василюшина О. С.
4. (Референс) https://art.biblioclub.ru/picture_119716_belvederskiy_to/

ДОДАТКИ

