

II Международная Конференция Учащихся
«Научно-творческий форум»

Секция: Естественно-научная

**Название работы: «Сравнительный анализ семикаракорского
промысла и оп-арта, оптическое движение семикаракорских узоров в
«Русском космосе»»**

Выполнили:

Николенко Екатерина Егоровна

МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги

МБОУ «СОШ № 45» г. Калуги, 6 класс

Гамеза Дарья Андреевна

МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги,

МБОУ «СОШ № 50» г. Калуги, 4 класс

Научный руководитель:

Шепелева Светлана Николаевна

Методист, педагог д. о.

МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика»

г. Калуги

Калуга, 2020 г.
Содержание

Введение.....	3
Глава I. История возникновения семикаракорского промысла и оп-арта	5
1.1. Сравнительный анализ семикаракорского промысла и оп-арта в XVII-XVIII веках. 5	
1.2. Сравнительный анализ развития семикаракорского промысла и оп-арта в XIX веке5	
1.3. Сравнительный анализ развития семикаракорского промысла и оп-арта в XX веке и в современном мире.....	6
Глава II. Сравнительный анализ художественно-декоративного и технологического компонентов семикаракорского промысла и оп-арта.....	7
2.1. Сравнительный анализ технологии производства.....	7
2.2. Сравнительный анализ видового разнообразия семикаракорской росписи и оп-арта....	8
2.3. Сравнительный анализ элементов семикаракорской росписи и оп-арта.....	8
Глава III. Семикаракорск и оп-арт в «Русском космосе».....	9
Заключение.....	10
Список литературы.....	11
Приложение.....	12

Сюжеты различных росписей все чаще имеют космическое звучание, в особенности в нашем городе – «колыбели космонавтики», они популярны у наших сверстников и знакомых. Роспись присутствует в авиационной и космической технике на плакатах, баннерах и другой рекламной продукции.

У нас в учреждении экспонируются ракеты, космические объекты, изделия декоративно-прикладного творчества на космическую тему, изготовленные ребятами нашего объединения.

Семикаракорская роспись является культурным наследием, а оп-арт, как и другие направления современного искусства, отрицает корни. Так как современное искусство на пике популярности и им увлекаются многие, нам захотелось сравнить и соединить эти направления на практике.

В искусстве и науке изучение будущего времени сливаются только внутри русского космизма – и в этом проявляется его целостность, что требует поиска собственных культурных ресурсов и выявление уникальных, укорененных в русской «почве» ментальных возможностей. Но в современном мире большую популярность приобретает современное искусство, особенно направление оп-арт – отрицающее ментальные корни, активно проникающее в область декоративно-прикладного искусства, вытесняя промысловые узоры. Решить проблему может взаимопроникновение оп-арта с промысловыми узорами.

Семикаракорская роспись (Семикаракорск) - это самобытный русский народный промысел, существующий более трехсот лет, уникальное явление не только в масштабах России, но и в мировом искусстве.

Оп-арт. В середине прошлого века в словарях появился новый термин: «оп-арт». Оптическое искусство (оп-арт- сокращённый вариант от англ. *optical art* – оптическое искусство) -художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.

Актуальность: взаимопроникновение семикаракорской росписи и оп-арта внутри «Русского космоса» способствует популяризации и сохранению культурного наследия в сочетании с современными тенденциями в искусстве.

Цель исследования: пробудить интерес к культурному наследию России внутри «Русского космоса», придать оптическое движение семикаракорским узорам.

Задачи:

1. Сделать исторический анализ семикаракорского промысла и оп-арта.
2. Изучить технологию семикаракорской росписи и оп-арта.
3. Провести сравнительный анализ особенностей семикаракорского промысла и оп-арта.
4. Отрастить слияние семикаракорской росписи и оп-арта с «Русским космосом» в авторских работах.

Предмет исследования: семикаракорская роспись и оп-арт, как эстетический ресурс внутри «Русского космоса».

Объект исследования: развитие семикаракорской росписи и оп-арта, возможность их сочетания в «Русском космосе».

Гипотеза: взаимопроникновение промысла с современным искусством и «Русским космосом» способствует усвоению культурного наследия России и пробуждению интереса к нашему наследию на международной арене.

Методы исследования:

- теоретический: анализ литературы, сравнительный анализ.
- практический: создание авторских работ с элементами семикаракорской росписи и оп-арта.

Новизна: в процессе исследования были изготовлены авторские работы по мотивам семикаракорской росписи с элементами оп-арта на космическую тему.

Глава I. История возникновения семикаракорского промысла и оп-арт

1.1. Сравнительный анализ семикаракорского промысла и оп-арт до XVIII века

<p>Семикаракорский промысел</p> <p>Промысел берёт своё начало от вековых традиций гончарного ремесла казачьей станицы Семикаракорской Ростовской области на правобережье реки Дон, вблизи устья реки Сал.</p> <p>Многочисленные археологические раскопки в окрестностях нынешнего города Семикаракорска подтверждают, что здесь с дохристианских времен везде стихийно возникали кустарные гончарные мастерские, используя глину и песок.</p> <p>Еще в VIII - IX веках нашей эры простейшие изделия из грубой керамики (кирпич, черепица, посуда) изготавливались в поселении хазарского каганата, который был расположен всего в пяти километрах от современного города Семикаракорска. Именно из тюркского языка и походит название этого города, которое в переводе на русский звучит как "большая черная крепость" [5,с. 19.].</p>	<p>Искусство оп-арт</p> <p>Данных нет.</p>
---	---

1.2. Сравнительный анализ развития семикаракорского промысла и оп-арт в XIX веке

Семикаракорский промысел	Искусство оп-арт
<p>В 19 веке технология, по которой производился семикаракорский фаянс, была достаточно проста. Форма изделия придавалась литьем в специальные гипсовые формы или путем ручного формования на простейших станках. Также вручную изделиям придавалась окончательная форма, сглаживались неровности и присоединялись мелкие детали. Готовая посуда высыхала в естественных условиях, а затем дважды подвергалась обжигу в печах. Благодаря такой обработке фаянс спекался и немного расплавлялся, что придавало готовому изделию структуру искусственного камня.</p>	<p>«Первые опыты в области Оп-арта относятся к концу XIX в. Уже в 1889 г. в ежегоднике "Das neue Universum" появилась статья об оптических иллюзиях немецкого профессора Томпсона (Thompson)». [8]</p> <p>Используя чёрно-белые концентрические окружности, он создавал впечатление движения на плоскости. При помощи созданных на листе эффектов парения, перемещения контрастных линий, профессор пытался разобраться в том, как именно строится восприятие зрительных сигналов. Оказывается, мозг пытается собрать и систематизировать все увиденное в упрощенную схему, отказываясь воспринимать то, что в нее не вписывается. Но это было более научное исследование особенностей зрения, нежели искусство.</p>

1.3. Сравнительный анализ развития семикаракорского промысла и оп-арт в XX веке и в современном мире

Семикаракорский промысел	Искусство оп-арт
<p>На Донской земле не было производств по фаянсу, но было много гончарных мастерских и не большие заводы. Но к началу XX века в Донской области уже насчитывалось более 100 гончарных мастерских, в станице Семикаракорской у крестьянина Якова Черняева был «горшечный завод».</p> <p>Не смотря на то, что многие гончарные мастерские прекратили свое существование, завод в Семикаракорской станице еще работал до 1970 года. В 1972 году был построен новый цех и до сегодняшнего дня выпускают семикаракорский фаянс.</p> <p>В 30-х годах двадцатого столетия множество кустарных мастерских с полностью ручным способом производства на примитивном оборудовании объединились в отдельную отрасль, образовав семикаракорский райпромкомбинат «Аксинья», который с 1972 года приступил к изготовлению художественной керамики. В последствии семикаракорская посуда была распространена во многих городах Советского Союза, и высоко там ценилась.</p> <p>В 1975 году на заводе начался выпуск изделий для дома и сувениров из белого фаянса. Также был разработан уникальный дизайн семикаракорской росписи, которая позволила выделить изделия завода на фоне остальной керамической продукции. Этот стиль постепенно развивался и изменялся, сегодня донская посуда имеет свой отличительный знак в виде оригинальной ручной росписи.</p>	<p>Всемирную известность оп-арт получил в 1965г, после Нью-Йоркской выставки «Чувствительный глаз» в музее современного искусства. На выставке «Арте-Фиера-77», проходившей в 1977 году в Болонье, демонстрировались произведения художников этого направления: Виктора Вазарели, Еннио Финци и других. «Самым знаменитым оптическим художником Европы становится живущий в Париже венгр Виктор Вазарели» [2, с. 122.]</p> <p>Он исследовал воздействие этого искусства и его применение в архитектуре и дизайне, что привело к огромному расцвету оп-арта в рекламе и дизайне. Чтобы достичь внешних оптических эффектов художники стали использовать выразительные возможности ткани и прозрачных материалов — излюбленный приём рекламы и печати, шокирующий и достигающий немедленного результата. В том же духе будет работать и поколение художников, родившихся между 1925 и 1930, чье творчество связано главным образом с 1960-ми — они систематизируют предшествующие открытия и умножат области применения оп-арта в повседневной жизни. Начиная с оптических эффектов на картинной плоскости, они будут стремиться систематизировать свои композиционные решения (Дебур Гарсия-Росси, Собрино Ле Парк, Демарко Морелле) и достичь переливающихся эффектов (Морелле, Сото, Стейн). Оп-арт постепенно приобретает интернациональный характер в разных странах образуются целые группы художников: в Италии (Альвиани Де Векки, Коломбо Мари), Испании (Дуарте Ибаррола), Германии (Хаккер Мак Гравениц) Швейцарии (Тальман Герстнер), России (Вячеслав Колейчук).</p>

Глава II. Сравнительный анализ художественно-декоративного и технологического компонентов семикаракорского промысла и оп-арт

2.1. Сравнительный анализ технологии производства

Семикаракорский промысел	Искусство оп-арт
<p>Художник создаёт будущее изделие в виде рисунка, эскиза, чертежа. Эскиз расписывается по замыслу автора. Просеивается глина, поступает в специальные емкости для тщательной промывки. Затем раствор отстаивают, осушают, смешивают с песком, каолином и другими необходимыми добавками, чтобы на выходе получить массу консистенции густой сметаны сероватого цвета. Этот материал и помещают в формы будущих кувшинов, блюд, салатниц и тому подобного.</p> <p>Отформованные изделия сразу поступают на участок приставки. Оправщица-приставщица аккуратным движением срежет ненужный материал, сделает художественную вырезку, зачистит литьевые швы от форм, приставит недостающие элементы (ручки, рельефные детали и т.д.) или составит из отдельных деталей изделия. Вручную делается и заглаживание поверхности (специальной губкой по еще влажным изделиям).</p> <p>После сушки в естественных условиях, изделия поступают на участок оправки, здесь мягкой губкой и водой вручную заглаживают поверхность до идеальной гладкости. Следующий этап-обжиг – это неотъемлемая составная часть технологии. Первый -утельный обжиг придаёт изделию «прочность камня».</p> <p>На участке живописи изделия поистине преображаются. Живописец подглазурными красками воссоздаёт заданный орнамент точными, лёгкими и уверенными движениями.</p> <p>Декорированные ручной росписью изделия покрываются бесцветной глазурью и обжигаются повторно. Прозрачная глазурь сплавляется с подглазурными красками росписи и дает «вечный» декор с нежными тональными переходами, в основе которого букетно-растительный орнамент с акцентом на более крупном центральном цветке (цветах).</p> <p>Мастера народного промысла постоянно экспериментируют с формами, декоративными</p>	<p>Интересно, что оптическое искусство строится не на эстетических ощущениях, как вся живопись в целом, а на особенностях нашего разума. Ведь то, что мы «видим», на самом деле нам не видится – это иллюзия, сформировавшаяся у нас в голове. Именно благодаря этому создаются движущиеся, объемные, абсолютно фантастические изображения. Задача искусства оп-арт обмануть нас, заставить увидеть невозможное, приковать к зрительной головоломке внимание человека. Рассматривающий изображение, в такой ситуации, выступает практически как партнер художника, как непосредственный участник событий. Ведь индивидуальное восприятие картины каждым из нас весьма вариативно. Художники оп-арта располагают элементы изображения так, чтобы глаз не мог создать целостной картины. Это дезориентирует мозг и заставляет его рисовать новый, иллюзорный образ. Опираясь на определённые психологические особенности человеческого восприятия, художники используют некоторые зрительные иллюзии. В качестве средств образной выразительности здесь фигурируют: цвет, контрастный или мягкий, тающий в полутонах, и геометризованный рисунок в виде точек, линий, кривых, спиралей, усложнённых наложением или совмещением разных орнаментов, вызывающий эффект "вторичных образов", пляску непрерывно движущихся, оспаривающих друг друга узоров и дополнительных цветов. Для своих работ художники оп-арта используют различные материалы: дерево, металл, стекло, пластик.</p>

детальями, оттенками и стилями кистевой росписи.

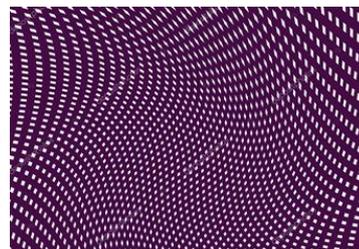
2.2. Сравнительный анализ видового разнообразия семикаракорской росписи и оп-арта

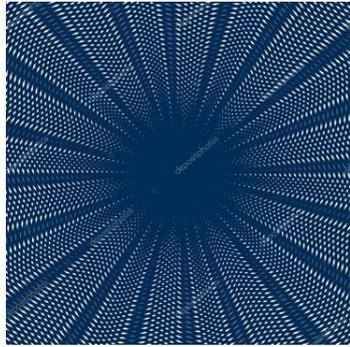
	Оп-арт
Семикаракорский промысел	
Семикаракорская роспись делится на три вида.	Оптическое искусство — искусство зрительных иллюзий. Художники оп-арта создают свои произведения, обращаясь не к эстетической стороне восприятия, а к разуму человека. Ведь изображение существует не только на холсте или бумаге, но прежде всего, формируется в голове зрителя.
Растительная роспись (травка, ягодки, веточки, листочки, цветки).	Зрительные иллюзии в оп-арте достигаются путем введения в изображение ритмических графических повторов, резких цветовых и тональных контрастов, пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, извивающихся линий. При создании рисунка в стиле оп-арт используются всевозможные геометрические фигуры – круги, овалы, квадраты, ромбы, треугольники, волнистые линии, а также более сложные геометрические фигуры. Установка меняющегося света и динамические конструкции позволяют усилить эффект воздействия.
Орнаментальная – шашечки, семикаракорские сетки.	Оп-арт открывает перед человеком красоту и выразительность геометрического рисунка, который, не смотря на свою внешнюю четкость и неизменность, позволяет по-новому взглянуть на возможности обычных форм и фигур, способных перевернуть окружающее пространство.
Сюжеты - природа и сцены из жизни людей.	Работы в направлении оп-арта можно разделить на 2 группы : -чёрно-белые композиции; -цветные композиции.

2.3. Сравнительный анализ элементов семикаракорской росписи и оп-арт

Основные элементы семикаракорской росписи: графические элементы – точка, прямая. 6 видов дуги: 1 – простая, 2 – крутая, 3 – пологая, 4 – фигурная, 5 – многослойная, 6 – скоба. Графический элемент – спираль, капелька. Живописный элемент - мазок с тенью, применяют при изображении цветов, фруктов, «осочек», «травинок», «кустики». Широко используются элементы: «листья», «ягоды», «ветка».

Основные элементы оп-арт. В ходе проведения системного анализа были определены базовые элементы оп-арта: точка, линия, их совокупность.

Глава III. Семикаракорск и оп-арт в «Русском космосе»

Авторские работы на космическую тему

Нами создана действующая оптическая модель арт-объект – «Галактика – Семикаракорск».

Были изготовлены авторские работы на космическую тему, в которых мы привели в оптическое движение семикаракорские узоры, придав новое современное дыхание народному узору.

Ход работы в Приложении I.

На базе МБОУ ДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуга в объединении Исследователь «Карандаш - волшебник» были проведены мастер-классы по теме исследования. Мы ознакомили ребят с особенностями семикаракорской росписи и оп-артом. Там же были представлены авторские работы по теме исследования.

Заключение

Семикаракорский промысел является одним из наиболее древних, возникших на территории казачьей станицы Семикаракорской Ростовской области на правом берегу реки

Дон, вблизи устья реки Сал. Искусство оп-арт – это молодое, современное направление в искусстве.

В ходе нашего исследования было сделано следующее:

1. Изучена технология семикаракорской росписи и оп-арт.
2. Проведен исторический и сравнительный анализ особенностей семикаракорского промысла и оп-арта.
3. Были изготовлены авторские работы на космическую тему, в которых мы привели в оптическое движение семикаракорские узоры, придав новое современное дыхание народному узору.

Нами создана действующая оптическая модель арт-объект – «Галактика – Семикаракорск» .

Мы исследовали ресурсную возможность Семикаракорска и оп-арта для взаимопроникновения и возможные области применения: панно, дизайн интерьеров и фасадов, телевизионной, компьютерной, телефонной заставки, декорирование предметов. В результате подтверждается возможность перетекания оп-арта из области современного искусства в область декоративно-прикладного искусства. Соответственно, взаимопроникновение промысла с современным искусством и «Русским космосом» способствует усвоению культурного наследия России и пробуждению интереса к нашему наследию на международной арене.

Список литературы

1. Альбом "Народные художественные промыслы России" Сост. Антонов В.П. М., 1998.

2. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007.

3 Путеводитель по искусству. / Под ред. Яна Чилверса. - М., Радуга, 2002.

4 Электронные ресурсы: <http://www.webartplus.narod.ru/folk176.html>

5 Электронные ресурсы: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптическое искусство](https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптическое_искусство)

Приложение I

Ход работы

1. Выполнен белый фон, нанесены узоры простым карандашом, затем акриловыми красками на подставку и внешнюю часть арт-объекта. С одной стороны в стиле оп-арт + Семикаракорск, с другой – по мотивам семикаракорской росписи.

2. Нанесение узоров в стиле оп-арт с одной стороны и по мотивам семикаракорской росписи с другой на детали объекта.

Выполнение авторских работ

Картина, побывавшая в космосе

У истоков зародившегося во второй половине XX века оп-арта (оптического искусства) стоял Виктор Вазарели. Это неординарный художник, который на протяжении всей своей жизни старался удивить зрителя и обмануть его мозг. Его работы поистине уникальны. Первая персональная выставка состоялась во время Второй мировой войны, и тогда она вызвала настоящий фурор. Оптические эффекты, абстрактные формы и различные фигуры оживали на полотнах и заставляли людей в статичной картине видеть динамичное пространство. В 50-х годах прошлого века художник идет еще далее. С полотна он переходит на объемные скульптуры, заставляя двигаться и их. Он активно использовал зеркала, располагая их под таким углом и раскрашивая таким образом, чтобы обмануть зрение.

Вазарели увлекался философией, физикой и астрономией. Многие его работы названы именами звезд. Сконструированный из квадратиков «Голкипер», в полете принимающий мяч, космические фантазии вроде серий «Вега», «Тогон», «Комета» явно вырывались из рамок всего земного, и однажды искусство Вазарели преодолело земное притяжение! Он еще в 1981 году написал коллаж под названием «Космос (Вихрь)». А в 1982 году эта шелкография находилась на борту космического корабля «Союз Т-6» и на космической станции «Салют 7». На коллаже – автографы космонавтов Джанибекова, Жан-Лу Кретьена и других участников полёта плюс сухая печать «Союза Т-6» и ЮНЕСКО. Его коллаж- единственное произведение искусства, побывавшее в космическом пространстве. Вазарели всегда хотел, чтобы его абстрактные работы попали в открытый безграничный космос и его мечта осуществилась.

Приложение III

Мастер-класс в объединении
Исследователь «Карандаш - волшебник»

