

Щ	А	С	Т
Я	·	В	·
К	В	А	Д
Р	А	Т	

/

HAPPINESS
SQUARED

Щ А С Т Я
В КВАДРАТІ
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ
Н A P P I N E S S
S Q U A R E D
EXHIBITION CATALOG

Кураторський проект
Євгена Котляра

A curatorial project by
Yevgen Kotlyar

*До 40-річчя кафедри
монументального живопису
Харківської державної академії
дизайну і мистецтв*

*To mark the 40th anniversary
of the Department
of Monumental Painting
of the Kharkiv State Academy
of Design and Arts*

ХАРКІВ, ХДАДМ / KHARKIV, KSADA — 2023

ПРОЄКТ «ЩАСТЯ В КВАДРАТІ»

Автор проєкту: **Євген Котляр** (ідея, куратор, автор текстів), eugeny.kotlyar@gmail.com

Координатор проєкту: **Тетяна Касьяненко**

Дизайнери проєкту та каталогу: **Валерій Гальченко, Поліна Філь**

Анімація творів: **Михайло Опалєв, Сергій Кліманов**

Літературний редактор: **Дарина Метельницька, Лада Касьяненко**

Перекладач англійською мовою: **Оксана Благіна**

Редактор англійського перекладу: **Джівєвра Хауз**

За фінансової підтримки **Українського культурного фонду**

Проект здійснено за сприянням **Харківської державної академії дизайну і мистецтв** і **Східного регіонального науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України**

PROJECT 'HAPPINESS SQUARED'

Project author: **Yevgen Kotlyar** (idea, curator, author of texts), eugeny.kotlyar@gmail.com

Project coordinator: **Tetyana Kasyanenko**

Project and catalog designers: **Valery Galchenko, Polina Fil**

Animation of works: **Mykhailo Opalev, Serhii Klimanov**

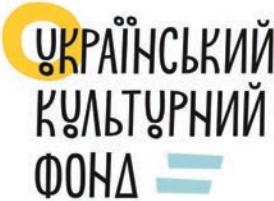
Literary editor: **Daryna Metelnytska, Lada Kasyanenko**

Translator into English: **Oksana Blahina**

Editor of the English translation: **Ginevra House**

With the financial support of the **Ukrainian Cultural Foundation**

The project was implemented by the **Kharkiv State Academy of Design and Arts** and the **Eastern Regional Scientific and Art Center of the National Academy of Arts of Ukraine**

ХАРКІВСЬКА
ДЕРЖАВНА
АКАДЕМІЯ
ДИЗАЙНУ
І МИСТЕЦТВ

Анімація творів проєкту «Щастя в квадраті».

Animation of the works of the project 'Happiness Squared'

© Євген Котляр, 2023

ЗМІСТ / CONTENT

4 – 11	ФОРМУЛА ЩАСТЯ THE FORMULA OF HAPPINESS	
12 – 33	СЮЖЕТ ПЕРШИЙ НАТХНЕННЯ THE FIRST PLOT INSPIRATION	1
34 – 55	СЮЖЕТ ДРУГИЙ НЕБАГОМІСТЬ THE SECOND PLOT WEIGHTLESSNESS	2
56 – 77	СЮЖЕТ ТРЕТІЙ НАБУТТЯ THE THIRD PLOT ACQUISITION	3
78 – 97	СЮЖЕТ ЧЕТВЕРТИЙ ТРАНСГРЕСІЯ THE FOURTH PLOT TRANSGRESSION	4
98 – 105	МИСТЕЦЬКЕ КОЛО / УЧАСНИКИ CIRCLE OF ARTISTS / PARTICIPANTS	

Євген Котляр

куратор проекту,
кандидат мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри
монументального живопису
Харківської державної академії
дизайну і мистецтв

* Усі світлини виконано
автором у межах проєктної
акції в 2020 р. / All photos
as part of the project action
were taken by the author
in 2020

ФОРМУЛА ЩАСТЯ

ЩАСТЯ В КВАДРАТІ*

«Почну з головного. Мистецтво має приносити задоволення. Почуття натхнення, творчої наснаги, синхронності у відображенні внутрішніх станів, саморефлексії. Звісно, у мистця є безліч причин узятися за пензель. Але я б хотів підкреслити одну, можливо, головну з них – прагнення втілити сприйняття щастя, відкрити це джерело для себе й інших. Можливо, це непросто, але я впевнений, що це необхідно кожному. Насамперед зараз, під час весняного авітамінозу та вимушеного карантину. А якщо цей бурхливий та експресивний процес витіснення на полотно адреналіну зможе перетворитися на чудовий, наповнений сенсом та емоцією живопис – буде подвійний ефект. Буде щастя «в квадраті». І формат візьмемо відповідний, щоб виміряти алгеброю гармонію – метр на метр. Неначе перед щастям усі рівні, і полотно одного розміру – це однаковий для всіх простір пошуку та відображення особистої екзистенції щастя».

Коли я писав це навесні 2020 року в своєму пості на фейсбуці, де оголошував цей проєкт, уявити не міг, які випробування чекатимуть на кожного українця за неповні два роки. Саме 24 лютого 2022 року, коли російська віроломна агресія та війна скасувала карантин в один день, відкинув у минуле те, що тоді, здавалося, важко здолати. У руїнах сучасної героїчної війни за нашу свободу, незалежність та цінності разом із містами й численними жертвами загинуло й кілька наших «квадратів» щастя. Вони залишилися лише тут, у каталозі, як свідчення про нашу долю й історію. Але їхні голоси разом з іншими уособлюють тему щастя назавжди: як єдиного джерела світла й життя, якості та сенсу нашого людського існування. А відтепер – і як головний мотив спротиву та надії усієї нашої країни.

Три стадії щастя
(Піца, яку приготував
автор) / Three stages
of happiness (The pizza
was made by the author)

КВАДРАТИ ЩАСТЯ У КОЛІ ПАНДЕМІЇ

Масова епідемія COVID-19 не лише змусила країни Європи згадати про власні кордони, а й усю освіту перейти у дистанційний формат. Через вимушений стан «сидимо вдома» людство зіткнулося із синдромом соціальної депривації. Це стало важким викликом і потрясінням, особливо для митців – людей, які тонко відчувають і важко рефлексують. Пам'ятаємо...

Жахлива атмосфера невідомості та неминучості наприкінці лютого 2020-го... Невизначеність, страх, беззахисність і передчуття апокаліпсису. Відтоді стали потрібними зовнішні імпульси для внутрішнього стимулу жити, творити, вірити, культивувати почуття оптимізму, яке швидко зникало в нових умовах. Саме таким імпульсом для активування емоційних і творчих резервів, своєрідною арт-терапією й став проєкт «Щастя в квадраті». Головною його метою було спонукати студентів і митців до пошуку персонального щастя в умовах глобальних негараздів і катаклізмів, спровокувати вибух «пандемії щастя» на тлі жахиття всесвітньої катастрофи, яка розгорталася на очах. Як своєрідний спротив, мистцям було запропоновано прокачати свій креатив, свою енергію життя та молодості, концептуалізувати візії свого щастя.

Задля цього необхідно було змінити особистий погляд на чинний стан речей, змінити базові засади. Бо коли зачинаються одні двері, відчиняються інші. Якщо вихід назовні обмежено, то звідкись з'являється внутрішнє світло і відкривається брама всередину. Усередину іншого, іманентного простору. Це саме той час, коли можна переосмислити життя. Адже, якщо подивитися на нього крізь іншу оптику, то все сприймається у новому світлі, набуває нового сенсу та відтінків. Ка-

рантин – час можливостей, час повернення до себе, до кола родини, час життя всередині «квадрату щастя», яке ми не помічаємо, коли прагнемо визирати назовні. Карантин – це новий модус творчості. Коли обмеження життя замкненим форматом породжують можливості творчості у відокремленому квадраті.

Парадоксальність щастя в тому, що емоційна картинка майже в усіх схожа. Однак, шлях та обставини, які дають змогу досягнути, побачити і відчути цей образ – абсолютно індивідуальні. Мистецтво надає шанси автору вивести своє щастя «на чисту воду», пропустити його крізь квадратний портал живопису, зафіксувати на полотні свої відчуття й спостереження, як особистий егегор щастя.

Цей проєкт об'єднав у творчій виставці різні генерації вихованців кафедри монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтв – від колишніх випускників до нинішніх студентів. Усі роботи було створено протягом весни – літа 2020 року. На заклик до участі відгукнулися як українські автори, так і наші вихованці, які наразі проживають за кордоном: у Німеччині, Іспанії, США й Канаді. Ця акція затверджує уже як традицію творчі зустрічі різних поколінь монументалістів довкола своєї alma mater.

Попередня імпреза «Автопортрет з яблуком. Самопрезентація міфу» (2018–2021), що об'єднала багатьох мисткинь у жіночому проєкті створення колективного портрету сучасної Єви¹, стала важливим досвідом. Проєкт продемонстрував можливість організації пересувних виставок у різних містах і на виставкових майданчиках по всій країні та за її межами. Він також поєднав потенціал кількох кафедр академії у створенні спільного мистецького продукту, що зумовило фізичний, поліграфічний та інтерактивний діалог мистецтв в одному проєкті візуалізації «рефлексуючої міфології». Як тоді, так і зараз, окрім монументалістів, до проєкту долучилися кафедри графічного (дизайн проєкту та

¹ Автопортрет з яблуком. Самопрезентація міфу : каталог виставки / куратор проєкту, [авт. тексту] Є. Котляр. Харків : ХДАДМ : Центр Сходознавства ХДАДМ, 2019. 80 с., іл.

каталогу) і мультимедійного (створення доповненої реальності до творів) дизайну. Тоді це поширило простір «яблучного» міфогенезису, а зараз – мистецьку іррадіацію щастя, тому що його світло необхідно розповсюджувати скрізь.

МИСТЕЦЬКІ ВІЗІЇ ЩАСТЯ

Упродовж усієї людської історії майстри живопису зверталися до великих і проблемних тем, які концентрували та віддзеркалювали гострі питання свого часу, суспільних звичаїв і смаків, а також торкалися суто естетичних питань художньої форми. Проте тема щастя майже не фігурувала в сформованому репертуарі світового мистецтва, якщо не брати до уваги, звичайно, ідеологічно вивірену, зокрема тоталітарну, іконографію. Не будемо заглиблюватися в причини такого стану речей, але, мабуть, криза буття завжди котирувалася в мистецтві вище за радість. Те, що радість безнадійно програвала драмі в сюжетах і психологічних відтінках відомо давно, хоча б із народного парафраза Льва Толстого з «Анни Кареніної»: «Щастя в усіх однакове, але кожна людина нещаслива по-своєму». Формалізував цю думку Харукі Муракамі у вислові: «Щастя – це притча, а нещастя – історія».

Спіраючись на підсумки «щасливого» проєкту, ми можемо як спростувати, так і розвинути цю сентенцію автора роману «Кафка на пляжі». Бо ми отримали певні роздуми та ознайомилися з індивідуальними, подеколи найпотаємнішими історіями щастя, які, втім, поєднано в певні архетипи та своєрідні модуси.

У такий дослідницький спосіб ми несподівано побачили єдиний часовий ланцюг щастя з його окремими магістральними ланками, а саме: очікуванням щастя («Натхнення»), його спогляданням («Невагомість»), отриманням («Набуття») та трансформацією («Трансгресія»). Усі вони віддзеркалюють онтологічну природу цього явища в різних фазах розвитку. У результаті цей проєкт об'єднав індивідуальні візії щастя у колективний феномен, ставши мистецьким дослідженням його психологічної, емоційної і соціальної природи.

Саме ці модуси щастя й визначили виставкову й каталожну структуру проєкту, куди увійшло майже 40 «метрів

щастя», створених 34-ма мистцями та мисткинями. Деякі з них не обмежилися одним твором, зробивши по дві, а в окремому випадку – три роботи. Вивчення наявних у каталозі творів у супроводі авторських концепцій уможливило проведення різноманітної аналітики усієї «колекції щастя».

Щодо жанрово-стилістичної палітри – сюди увійшли пейзажі, натюрморти, портрети та автопортрети, тематично-жанрові та анімалістичні сюжети, а також концептуальні твори. Поряд із реалістичністю та камерністю можемо зустріти декоративні та символічні рішення, а також підходи, притаманні сучасному мистецтву. Цікаво, що не всі використали метровий підрамник. Низка творів є збірною конструкцією з кількох полотен, що утворюють загальноновстановлений метровий формат.

Найцікавішу поживу для роздумів дає сюжетна різноманітність: від портретів дітей і сім'ї, мотиву закоханих, материнства, теми єднання з природою й небесами, молитви, сну, катарсису, звільнення, до подорожі та життєвого руху, самореалізації, репрезентації відчуття щастя, як дару любові, можливості вибору, споглядання присутності Бога в житті тощо.

Можна простежити симптоматичну й гендерну різницю репрезентації теми: якщо у жіночих трактуваннях домінує традиційне відчуття бурхливого або тихого жіночого щастя в різноманітних його чуттєвих проявах, мотивах та образних рішеннях, то в небагатьох творах, виконаних чоловіками, відчувається інша природа – раціональніша й іронічніша. Це земна маскулінна романтика, алегорія ілюзорної рівноваги життя, абстрагованість ідеї щастя, як медитативної практики, та іронічна рефлексія на неочікуваний побічний ефект самої пандемії.

Стосовно спільного знаменника щастя в усіх творах, то їх пов'язує те, що кожен визначає свій шлях та унікальну формулу щастя у власному житті: свої випробування й помилки, радість, свої відкриття, і це є завданням кожного – віднайти індивідуальне щастя: в боротьбі й смиренні, всередині й ззовні, в житті й творчості. Це відчуття не константне, воно змінне й змушує нас рухатися. І це великий таланти для мистця – усвідомити це через живопис. ■

Квадратні візії щастя
/ Square visions
of happiness

THE FORMULA OF HAPPINESS

HAPPINESS SQUARED

«I will start with the main point. Art should bring joy. Feelings of inspiration, creative drive, harmony in reflecting inner states, and self-reflection. Of course, there are many reasons for an artist to pick up a brush. But I would like to activate one, perhaps the main one – to extract from artists a sense of happiness, to open this source for themselves and for others. It may be not easy, but I am sure that it is necessary for everyone. Especially now, during the spring avitaminosis and forced quarantine. And if this tumultuous and expressive process of throwing adrenaline onto the canvas can transform into a wonderful, meaningful, and emotional painting, there will be a double effect. It will be happiness “squared”. And we will choose an appropriate format to measure the algebraic harmony – one meter by one meter. As if before happiness, everything is equal, and a canvas of the same size is an equal space for everyone to search for and reflect their personal happiness.»

When I wrote this in the spring of 2020 in my Facebook post announcing this project, I could not imagine the trials that would await every Ukrainian in less than two years. On February 24, 2022, when the treacherous Russian aggression and war canceled the quarantine in a single day, I left behind what seemed difficult to overcome then. In the ruins of a modern heroic war for our freedom, independence, and values, together with cities and numerous victims, a few of our “squares” of happiness have perished. They remain only here, in the catalog, as testimony to our fate and history. But their voices, along with others, proclaim the theme of happiness forever, as the sole source of light and life, the quality and meaning of our human existence. And now, they stand as the main motif of resistance and hope for our entire country.

HAPPINESS SQUARES IN THE PANDEMIC CIRCLE

The mass epidemic of COVID-19 not only prompted European countries to remember their borders but also forced the entire education system to shift to a remote format. The state of “stay at home” confronted humanity with the syndrome of social deprivation. This became a serious challenge and upheaval, especially for artists – individuals who are sensitive and have difficulty adapting. We remember... The terrible atmosphere of uncertainty and inevitability at the end of February 2020. Ambiguity, fear, vulnerability, and a sense of impending doom. Since then, external stimuli have been needed to provide the inner motivation to live, create, believe, and cultivate a sense of optimism that quickly disappeared under new conditions. It was precisely such an impulse for activating emotional and creative reserves, a sort of art therapy, that caused the “Happiness Squared” project to come into being. It aimed to provide students and artists with a push to seek personal happiness amid global unhappiness, to provoke an “outbreak of happiness pandemic” against the backdrop of the horror of the global catastrophe

Щастя з видом на ХДАДМ
/ Happiness with a view
of KSADA

Моя донька Марина Сталінська
у проєкті «Щастя в квадраті»
/ My daughter Maryna Stalinska in
the project 'Happiness Squared'

Мистецтво створювати щастя
/ The art of creating happiness

unfolding before our eyes. As a form of resistance, artists were encouraged to enhance their creativity, life energy, and youthfulness, and to conceptualize visions of their happiness.

To achieve this, it was necessary to change one's personal perspective on the current state of affairs, to change fundamental beliefs. Because when one set of doors closes, others open. If the way out is limited, then inner light emerges from somewhere and the gateway to the inside opens. Inside another, immanent space. This is precisely the time when life can be reevaluated – because if you look at it through a different lens, everything is seen in a new light, acquires new meaning and shades. Quarantine is a time of opportunities, a time to return to oneself, to the circle of family, a time to live within the “squares of happiness” that we do not notice when we strive to look outward. Quarantine is a new mode of creativity, where the constraints of life in a closed format give birth to creativity opportunities in a closed square.

The paradox of happiness lies in the fact that the emotional image is almost the same for everyone. However, the path and circumstances that allow one to achieve, see, and feel this image are entirely individual. Art provides the author with the opportunity to bring their happiness “to the surface”, to pass it through the square portal of painting, to capture their feelings and self-observations on canvas as a personal happiness egregore.

This project brought together different generations of students from the Department of Monumental Painting at the Kharkiv State Academy of Design and Arts, from former graduates to current students, in a creative exhibition. All the works were created during the spring and summer of 2020. The call for participation was answered both by artists in Ukraine and our alumni who currently reside abroad in Germany, Spain, the United States, and Canada. This event solidifies the tradition of creative meetings of different generations of monumentalists around their alma mater.

The previous event, “Self-portrait with an Apple. Self-presentation of the Myth” (2018–2021), which brought together many female artists in a project to create a col-

lective portrait of contemporary Eve¹, was an important experience. The project demonstrated the possibility of conducting traveling exhibitions in different cities and exhibition venues throughout the country and abroad. It also combined the potential of several departments at the Academy to create a common artistic product, resulting in a physical, printed, and interactive dialogue of arts in one project visualizing the “reflective mythology”. Both then and now, in addition to monumentalists, other departments, such as graphic design (for the project and catalog design) and multimedia design (for creating augmented reality for the artworks), have joined the project. Back then, it expanded the space of the “apple” mythogenesis; now it is the artistic irradiation of happiness, as its light should be spread everywhere.

¹ Self-portrait with an Apple. Self-presentation of the Myth: exhibition catalog / project curator, [author. text] Ye. Kotlyar. Kharkiv: KSADA, 2019. 80 p., illustrations.

Квадрати щастя
всередині та зовні
/ Squares of happiness
inside and outside

ARTISTIC VISIONS OF HAPPINESS

Throughout human history, painters have turned to grand and challenging themes that concentrated on and reflected the pressing issues of their time, societal norms and tastes, as well as purely aesthetic questions of artistic form. However, the theme of happiness has rarely been included in the established repertoire of world art, excluding, of course, ideologically curated totalitarian iconography, in particular. We will not delve into the reasons for this state of affairs, but perhaps the crisis of existence has always overshadowed joy in art. The fact that joy often lost hopelessly to drama in plots and psychological nuances has long been known, as paraphrased in Leo Tolstoy's *Anna Karenina*, “All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.” Haruki Murakami formalized this idea with the statement, «Happiness is a parable; unhappiness is a story».

Based on the outcomes of the “happy” project, we can both debunk and expand upon the latter statement from the author of *Kafka on the Shore*, because we have obtained certain reflections and individual, sometimes deeply personal, stories of happiness that, nevertheless, unite into certain archetypes and specific modes.

In this exploratory manner, we unexpectedly observed a unified temporal chain of happiness with its distinct key links, namely: the anticipation of happiness (“Inspiration”), its contemplation (“Weightlessness”), acquiring (“Acquisition”), and transformation (“Transgression”). Each of these modes reflects the ontological nature of this phenomenon at different stages of its development. In its findings, this project brought together individual visions of happiness into a collective phenomenon, becoming an artistic exploration of the psychological, emotional, and social aspects of happiness.

These modes of happiness indeed shaped the exhibition and the structure of the project catalog, which included almost 40 “meters of happiness” created by 34 artists. Some of them went beyond a single work, generating two – or in one case three – pieces. The works presented in the catalog, accompanied by the artists' concepts, provide an opportunity to conduct a diverse analysis of the entire “happiness collection.”

In terms of genre and stylistic palette, the project encompassed landscapes, still lifes, portraits and self-portraits, thematic and genre subjects, as well as minimalist and conceptual works. Alongside realism and intimacy, we can observe decorative and symbolic solutions, as well as approaches typical of contemporary art. Interestingly, not everyone adhered to the meter-square canvas. Some works represent composite constructions of several canvases that make up the generally established square meter format.

The most interesting food for thought comes from the diversity of themes: from portraits of children and families; motifs of love and motherhood; the theme of connection with nature and the skies, prayers, sleep, catharsis, liberation, journeys and life's motion; self-realization; representation of the feeling of happiness as a gift of love; the possibility of choice; contemplating the presence of God in life; and more.

There is a symptomatic and gender difference in the representation of the theme: in female interpretations there is a dominance of traditional perceptions of turbulent or quiet female happiness in its various sensory manifestations, motifs, and figurative solutions. However, in a few works created by men a different nature is felt – more rational and ironic. They represent an earthly masculine romance, an allegory of illusory life balance, the abstraction of the idea of happiness as a meditative practice, and ironic reflection on the unexpected side effects of the pandemic itself.

As for the common denominator of happiness, all the works are united by the fact that each person defines their own path and their own formula for happiness in their own life: their trials and errors, their joy, their revelations. This is the task of everyone – to find their own happiness in struggle and humility, inside and outside, in life and creativity. This feeling is not constant; it changes and compels us to move. And it is a great fortune for an artist to realize this through painting. ■

Professor **Yevgen Kotlyar**,
Project Curator,
PhD in Art History,
Head of the Department of Monumental Painting,
Kharkiv State Academy of Design and Arts

SQUARES OF HAPPINESS

THE FIRST PLOT **INSPIRATION**

ЩАСТЯ –
ЦЕ ПРОБУДЖЕННЯ
БАЖАННЯ

HAPPINESS –
IS THE AWAKENING
OF DESIRE

КВАДРАТИ ЩАСТЯ

1

СЮЖЕТ ПЕРШИЙ

НАТХНЕННЯ

ОЛЬГА САБАДІН / Київ

«Квіти з мого саду»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Моє щастя складається з багатьох ниточок, одна з яких — діти. Багаторічна робота з ними в Україні та за її межами, їх теплі усмішки, чесні та відкриті серця, вільні думки та необмежені мрії довели це. Серед дітей, я як у раю, діти — це квіти мого життя. Я дуже люблю символізм у живописі, тому часто використовую його. Ця робота присвячена дітям, квітам з мого саду! Моє життя — це великий розкішний сад, де мені затишно та добре... Кожна квітка в моєму саду найулюбленіша, об'єднавши їх у букет, я з великою радістю говорю «Це моє Щастя»!

OLGA SABADIN / Kyiv

“Flowers from My Garden”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

I pondered deeply about what happiness means to me. Working with children in Ukraine and abroad for a long time, I came to the conclusion that happiness is children. I feel like I'm in paradise among them; children are the flowers of my life. I am very fond of symbolism in painting, and therefore I often use symbols in my works. This work is dedicated to children, flowers from my garden! I can compare my life with a splendid large garden where I feel comfortable and good... Every flower in my garden is my favorite. Having combined them into a bouquet, I say with great joy: “This is my Happiness”!

ОЛЬГА САБАДІН / Київ

«У моєму саду нашествия фламінго»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Останнього часу я досліджую свій внутрішній світ у просторах підсвідомості. Живопис – це медитація, що дозволяє відкрити мені нову Я, моє щастя! Колір здійснює моє самопізнання, бо з часом змінюється емоційний стан, трансформуються форми та сприйняття зовнішнього світу, відчуття щастя. Мій райський сад – моє щастя! Мої мрії на своїх крилах несуть мене далеко від дійсності, туди – де живуть фламінго. Птиця фламінго – це жінка, її ніжний рожевий колір – то любов, а форма – жіноча грація! Фонтан – символ чоловіка, його потужної енергії. Щастя у гармонії, поєднанні, взаємодії та доповненні. Як кожна жива.

OLGA SABADIN / Kyiv

“In My Garden There Is an Invasion of Flamingos”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Painting in my life is meditation. When I create the world of my dreams on canvas, I discover a new me, my happiness! Dreams carry me on their wings far from reality, to the place where flamingos live. The flamingo bird is a woman, its delicate pink color is love, and its shape is feminine grace! For me, the fountain is the personification of a man, his powerful energy. This is a symbolic composition where the feminine and masculine are harmoniously combined. Just as every living being cannot live without a drop of water, a woman cannot exist without a man and vice versa.

ГАННА РУЖИНСЬКА / Харків

«У потоці щастя»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Є безліч причин для щастя. У них різноманітний масштаб. Значні події – вагомні витоки. Але бувають і зовсім маленькі радощі, такі, що мерехтять ніби сонячні промінчики. Та коли постійно помічаєш ці відчуття, вони ніби зливаються у струмок, що несе по життю. І сама людина світиться і розчиняється у цьому потоці щастя.

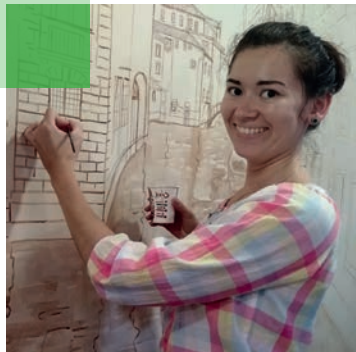
HANNA RUZHYNska / Kharkiv

“In the Flow of Happiness”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

There are many reasons to be happy. They have different scales. Significant events are important origins. But there are also very small joys, the ones that twinkle like sunbeams. But when you constantly notice these feelings, they seem to merge into a stream that carries you through life. And the person himself glows and dissolves in this flow of happiness.

ОЛЕНА РЕШЕТНИЧЕНКО / Одеса

«Маки»

2020. Полотно, акрил. 100 x 100 см

Подих життя – те саме, що і подих щастя, що і сама природа. Для мене уособленням щастя є поле з маками, блакитне небо та золоті дерева, теплий вітерець у полі та палахке сонце. У дитинстві я часто приїжджала на гостини до бабусі у село, тому в моїй пам'яті закарбувався образ дитячих прогулянок у гаю поряд із річкою, та з усією тією красою навкруги. Тому в моєму серці образ щастя – це феєрверк дитячих радощів, безтурботні прогулянки на природі та милування польовими квітами. Природа – моя муза, внутрішній спокій, море емоцій.

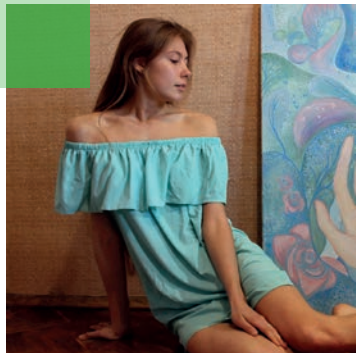
OLENA RESHETNICHENKO / Odesa

“Poppies”

2020. Canvas, acrylic. 100 x 100 cm

The breath of life is the same as the breath of happiness, as is nature itself. For me, the personification of happiness is a field of poppies, a blue sky and golden trees, a warm breeze in the field and a blazing sun. As a child, I often went to visit my grandmother in the village, so the image of childhood walks in the grove next to the river, and with all that beauty around it was imprinted on my memory. Therefore, in my heart, the image of happiness is a firework display of childhood joys, carefree walks in nature, and admiring wildflowers. Nature is my muse, inner peace, and a sea of emotions.

ТАЇСІЯ СТАЦЕНКО / Харків

«Все у наших руках»

2020. Полотно, акрил. 100 x 100 см

Щастя надає сенс життю. Це мета, заради якої ми прокидаємося вранці. Щастя у наших руках, це наш вибір, і ми можемо вплинути на його місце у житті. Я передаю своє щастя через колір, фактури та зображення. Метелики усередині людини символізують відчуття ейфорії від закоханості. Зірки утілюють добробут, життя та зростання, додають магічності разом із місяцем. Я обожнюю природу, і вона допомагає мені. Єднання з природою гоїть душу та надихає мене на нові обрії. Руки у центрі персоніфікують те, що ми є керманичами свого щастя, і більшість речей залежить від нас.

TAISIYA STATSENKO / Kharkiv

“Everything Is in Our Hands”

2020. Canvas, acrylic. 100 x 100 cm

Happiness gives meaning to life. It is the purpose for which we wake up in the morning. Happiness is in our hands, it is our choice, and we can influence its place in life. I convey my happiness through color, textures, and images. Butterflies inside a person symbolize the feeling of euphoria from falling in love. Stars embody prosperity, life, and growth, add magic together with the moon. I love nature and it helps me. Unity with nature heals the soul and inspires me to new horizons. The hands in the center personify that we are the helmsmen of our happiness and most things depend on us.

ГАННА САЄНКО / Харків

«Разом»

2020. Полотно, акрил. 100 x 100 см

Що таке щастя? Змога відчувати себе потрібною і важливою, коли є заради кого жити, вагома мить, сьогодення...
Щастя – воно тут і зараз, разом, коли є миттєвість насолоди, немовби нагорода за те, що нам вдається впоратися з життєвими викликами та подіями.

HANNA SAIENKO / Kharkiv

“Together”

2020. Canvas, acrylic. 100 x 100 cm

What is happiness? The ability to feel needed and important, when there is someone to live for, an important moment, the present... Happiness is here and now, together, when there is a moment of pleasure, as if a reward for the fact that we manage to cope with life's challenges and events.

НАДІЯ АФАНАСІЄНКО / Дніпро

«Ключі від щастя»

2020. Полотно, акрил. 100 x 100 см

Усе навколо сповнене щастям, потрібно тільки впустити його до себе. Кожен із нас має ключі, які відмикають двері душі для синього птаха, браму щастя... І лише від нас залежить, як і коли ми ними скористаємося.

NADIIA AFANASIENKO / Dnipro

“Keys to Happiness”

2020. Canvas, acrylic. 100 x 100 cm

Everything around is full of happiness; you just need to let it in. Each of us has the keys that unlock the door of the soul for the bluebird, the gate of happiness... And it depends only on us how and when we use them.

АЛІНА СТАРНАВСЬКА / Харків

«Щастя в польоті. Сільські ластівки»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Коли на дотик із небом Земля зустрінеється – дощем проллється.
Сивим, важким умиється. Попросить ще води.
Нап'ється – усміхнеться. Роздивиться – здригнеться.
Коли на крилах (як маєш крила) – то крізь пітьму.
На крилах радість, надію, віру неси Йому. Як буде світло –
несіть на крилах на світ Дитя. В майбутнє щире.
В бажання мудре. В омріяне собі Життя.

ALINA STARNAVSKA / Kharkiv

“Happiness Is in Flying. Village Swallows”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

When the Earth meets the sky by touch, it will rain.
Gray, heavy rain will wash the Earth.
And it will ask for more water. When it quenches thirst, it will smile.
If it scrutinizes, it will shudder.
When on the wings (as you have wings), then through the darkness.
Bring Him joy, hope, faith on your wings! As soon as there is light –
carry the child on your wings into the world. Towards a sincere future.
Towards a wise desire. Towards the life you dreamed of.

МАРИНА ЛЯШЕНКО-ТАРАСОВЕЦЬ / Вашингтон

«До зірок»

2020. Полотно, акрил. 100 x 100 см

Моя робота є присвятою дитинству, легкості та диву. На мій погляд, уява – це найкоштовніше, що в нас є. Завдяки їй ми створюємо свій власний, невідчуждний зовнішньому, світ. А полинувши на зустріч пригодам, ти стаєш по-справжньому вільним. Моя мета полягає у тому, щоб хоча б ненадовго перетворити реальність на добру, чарівну казку, де глядач сам вигидає свій унікальний всесвіт, як це здійснили ми разом із головною героїнею моєї картини – донькою Іванною.

MARYNA LIASHENKO-TARASOVETS / Washington

“To the Stars”

2020. Canvas, acrylic. 100 x 100 cm

My work is dedicated to childhood, lightness, and wonder. In my opinion, imagination is the most precious thing we have. Thanks to it, we create our own universe, independent of the external world. And when you rush towards adventure, you become truly free. My goal is to turn reality, at least for a short time, into a magical fairy tale where the viewer invents his own unique universe, as we did together with the main character of my picture – my daughter Ivanna.

ДАР'Я ДЕНИСОВА / Харків

«Колесо життя»

2020. Полотно, акрил. 100 x 100 см

Життя і є щастям. У гармонії і наповненості всіх сфер життя. Родина, діти, любов, дружба, улюблена справа, творчість, відпочинок, подорожі, природа... Щастя – це розкриття всіх цих царин. Це коловорот, в якому все можна змінювати місцями і танцювати на своєму колесі життя. Як у відомому висловлюванні: життя треба спочатку наповнити великим «камінням», потім середнім і зрештою дрібним. Так і з цим твором – тут спочатку з'явилося головне і найважливіше «каміння», а згодом середнє і дрібне. Варто жити у танці й цінувати кожен камінчик життя.

DARIA DENYSOVA / Kharkiv

“Wheel of Life”

2020. Canvas, acrylic. 100 x 100 cm

Life is happiness – in harmony and in the fullness of all spheres of life: family, children, love, friendship, hobby, creativity, rest, travel, nature... Happiness is the disclosure of all these areas. This is a carousel in which you can change places and dance on your wheel of life, as in the well-known expression: life must first be filled with large “stones”, then with medium ones, and finally with small ones. So, it is with this work – the main and most important “stones” appeared here first, and then the medium and small ones. You should live in dance and appreciate every pebble of life.

SQUARES OF HAPPINESS

THE SECOND PLOT **WEIGHTLESSNESS**

ЩАСТЯ –
ЦЕ ОЧІКУВАННЯ
ЧУДА

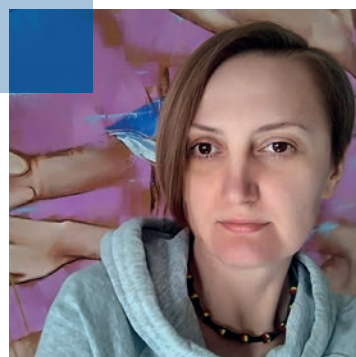
HAPPINESS –
IS THE EXPECTATION
OF A MIRACLE

КВАДРАТИ ЩАСТЯ

СЮЖЕТ ДРУГИЙ

НЕВАГОМІСТЬ

ЮЛІЯ БАЛАБУХА / Київ

«Золоті нитки часу»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Що є щастям, як не дотик близької людини? Коли відчуваєш її так, як вона відчуває тебе. Люди, ніби піщані дюни, пересуваються у просторі, вливаються одне в одного... Їх єднає золота нитка часу, вони народжують нову сутність, нове життя, нову радість. Її провісником й алегорією є символ кита, наче початок усього нового, зародження всесвіту та підвалина світобудови.

YULIYA BALABUKHA / Kyiv

“Golden Threads of Time”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

What is happiness, if not the touch of the loved one? When you feel your partner the way he or she feels you. People, like sand dunes, move in space, flow into each other... They are connected by a golden thread of time, they give birth to a new essence, a new life, a new joy. Its harbinger and allegory are the symbol of the whale, which is like the beginning of everything new, the origin of the universe and the foundation of the world structure.

КАТЕРИНА ТКАЧЕНКО / Чикаго

«Співтворення»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Щастя – це любов, гармонія, надія, єдність. Спорідненість людини з людиною, природою, всесвітом. Любов, що розкривається у творенні нового життя. Тендітна гармонія зі Всесвітом жінки при надії, коли нове життя розвивається за вічними законами світобудови, до яких ми здатні доторкнутися, але не в змозі змінити. Пуповина єднання матері та дитини – тонкий зв'язок поколінь на цій землі. Велич і краса цього світу, де триває невпинне диво творення, явлене людині!

KATERYNA TKACHENKO / Chicago

“Co-creation”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Happiness is love, harmony, hope, unity. Human-to-human kinship, interrelationship with nature, universe. Love that is revealed in the creation of a new life. Fragile harmony with the universe of an pregnant woman, when a new life is developing according to the eternal laws of the universe, which we are able to touch, but not able to change. The umbilical cord of the union of mother and child is a delicate connection of generations on this Earth. The greatness and beauty of this world, where the unceasing miracle of creation, revealed to man, continues!

ЮЛІЯ ОСОКА / Київ

«Сон. Спляча»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Що є щастям, як не саме життя? Моє життя буде вічним, бо у цьому світі є моє продовження. Продовження, яке буде мріяти та квітнути, буде солодко засинати та прокидатися з новим днем і новими мріями.

YULIYA OSOKA / Kyiv

“Sleep. Sleeping”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

What is happiness, if not life itself? My life will be eternal, because in this world there is my continuation. A sequel that will dream and bloom, will sweetly fall asleep, and will wake up with a new day and new dreams.

КАТЕРИНА ПЕРЕПЕЛИЦЯ / Харків

«Птахолов»

2020. Полотно, акрил. 100 x 100 см

Щастя – це прикмета характеру. Дехто на нього завжди чекає, хтось постійно шукає, а хтось всюди знаходить. Нещасною чи щасливою людину роблять її думки, а не зовнішні обставини. Та навіть дуже лиха людина розквітне, якщо їй сказати, що її люблять. І в цьому є щастя.

KATERYNA PEREPELYTSYA / Kharkiv

“Fowler”

2020. Canvas, acrylic. 100 x 100 cm

Happiness is a sign of character. Some are always waiting for it, some are constantly looking for it, and some find it everywhere. It is their thoughts, not external circumstances, that make a person unhappy or happy. But even a very evil person will blossom if they are told that they are loved. And there is happiness in that.

МАРІЯ ГРИНЬОВА (ДОВГАЛЮК) / Харків

«Земля тримає»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Бути собою, відчувати енергію Благодаті, наповнюватися почуттям прекрасного. Злитися з Матінкою-Землею воедино, розчинитися в ній, мерехтіти іскорками ультрамариново-кобальтових пролісків на оксамитовому килимі з листя й трави. Гармонія є чистим джерелом. Буцімто якийсь струмок протікає зсередини, з глибинних надр людської душі та заповнює собою все навколо... Щастя в багатогранності сприйняття простору. Уміння фокусувати увагу і пізнавати весь світ загалом дарує усвідомлення глибокої емоційної картини, в якій є й ми.

MARIA HRYNYOVA (DOVHALYUK) / Kharkiv

“The Earth Holds”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

To be yourself, to feel the energy of Grace, to be filled with a sense of beauty. To merge with Mother Earth as one, to dissolve in it, to shimmer with sparks of ultramarine-cobalt snowdrops on a velvet carpet of leaves and grass. Harmony is a pure wellspring. As if a stream flows from the inside, from the depths of the human soul, and fills everything around... Happiness is in the multifaceted perception of space. The ability to focus attention and learn about the whole world in general gives awareness of a deep emotional picture in which we are included.

АНАСТАСІЯ ПРОКОФ'ЄВА / Харків

«Із земних глибин визріває мрія»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

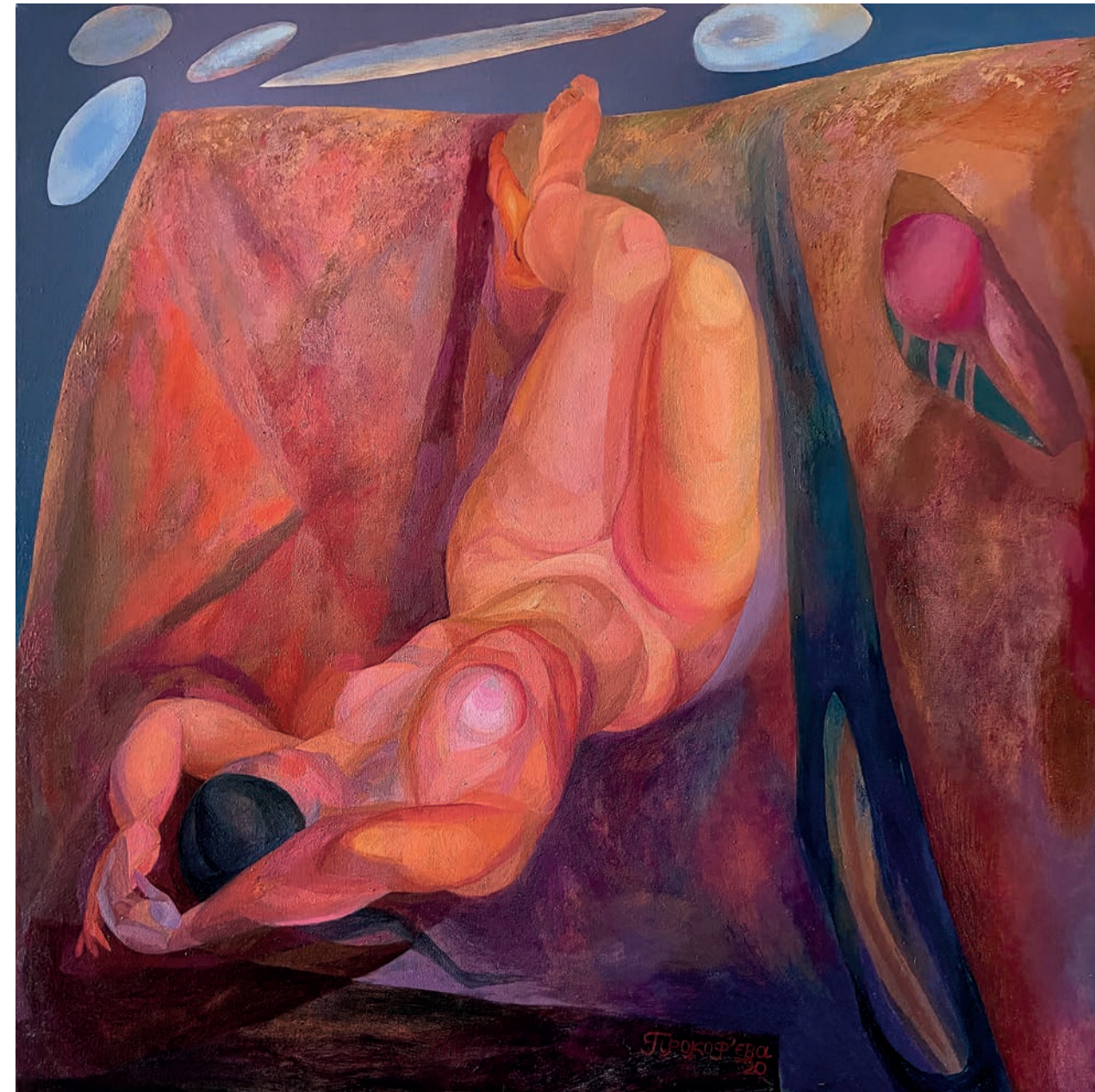
Шукай щастя, занурившись у затишок почуттів.
Здається, що тоді ти відчуєш як із самої Землі до тебе
линуть найсміливіші прагнення, заповітні мрії
та безмежна сила натхнення.

ANASTASIA PROKOFIEVA / Kharkiv

“A Dream Grows from the Depths of the Earth”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Seek happiness by immersing yourself in the comfort
of your senses. It seems that then you will feel as if the
boldest aspirations, cherished dreams, and boundless
power of inspiration are flowing to you from the Earth itself.

ЄВГЕНІЯ САЄНКО / Харків

«Прощення»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Прощення є ознакою і доказом чистої любові. Воно робить людину по-справжньому щасливою та вільною, а після відходу в інший світ дарує вічне блаженство. Прощення та милосердя – це не слабкість і не втрата власної гідності, це значна сила. Цей шлях – від провини до її визнання, від страждання до готовності жити далі – часто непростий. Але прощення дає велике полегшення, вирівнює спотворені образою почуття, дозволяє дихати на повні груди і радіти, наповнює життя кольорами. Прощення потребує кожен, щоб жити у свободі і з легким серцем.

YEVHENIA SAIENKO / Kharkiv

“Forgiveness”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Forgiveness is a sign and proof of pure love. It makes a person truly happy and free, and after leaving for another world, it gives eternal bliss. Forgiveness and mercy are not weakness or loss of self-respect, but a significant strength. This path – from guilt to its recognition, from suffering to readiness to live on – is often not easy. But forgiveness brings great relief, it equalizes the feelings distorted by the offense, it allows you to breathe fully and rejoice, it fills life with color. Everyone needs forgiveness in order to live in freedom and with a light heart.

ЄВГЕНІЯ САЄНКО / Харків

«Вибір»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

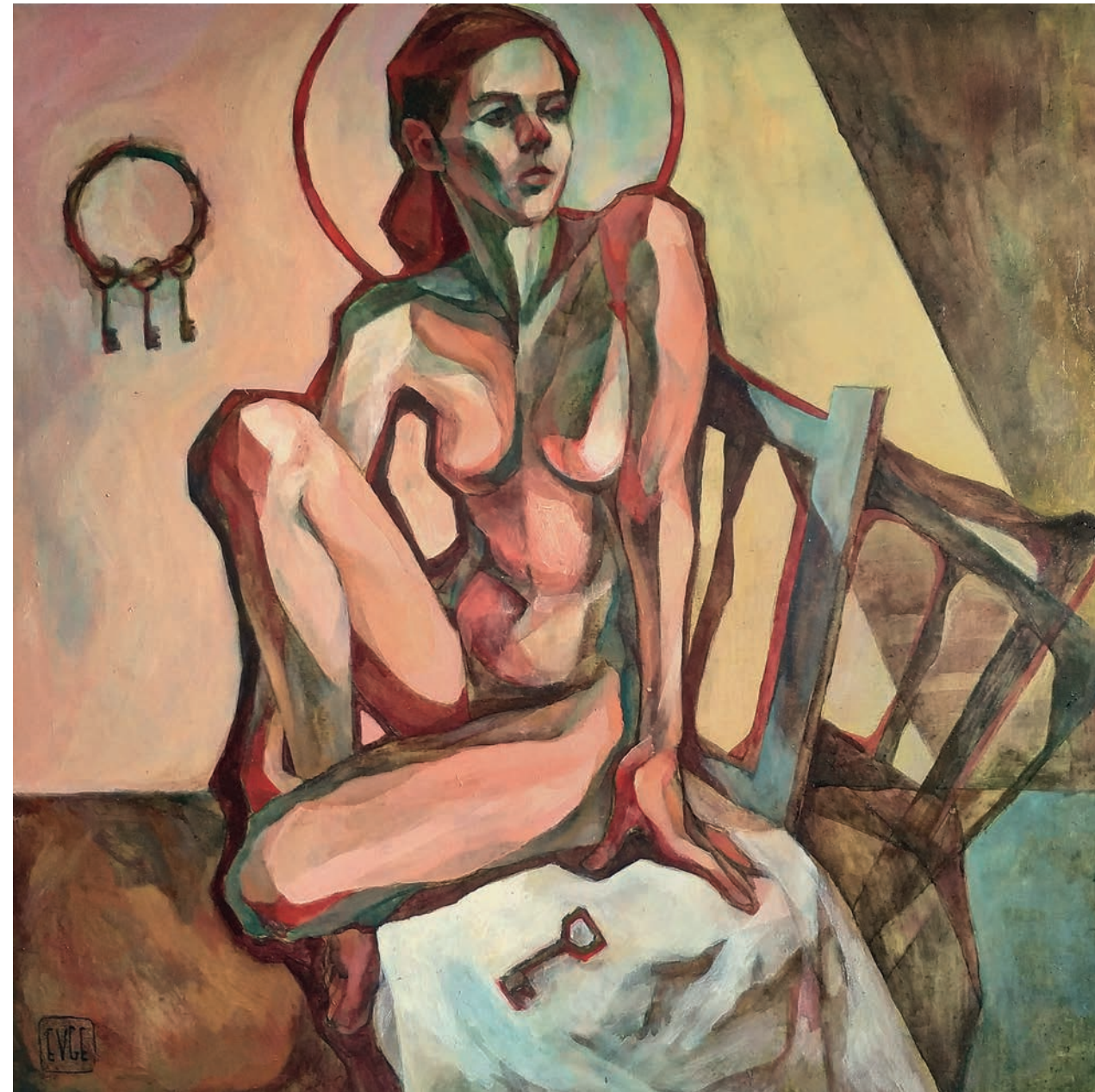
Щастя – це вибір. Тільки ми можемо зробити себе щасливими, обираючи те, чого воліє душа. Так розкривається власне «Я». Душа завжди хоче щастя, тому що прагне гармонії. Усе перебуває всередині нас. Усвідомлене, обране душею щастя цінніше за все. Вибір – бути щасливим тут і зараз.

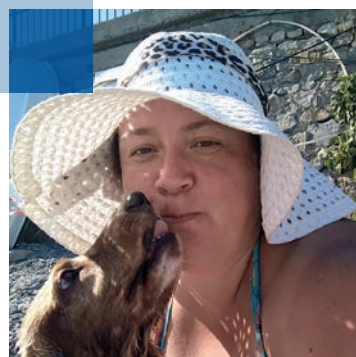
YEVGENIA SAENKO / Kharkiv

“Choice”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Happiness is a choice. Only we can make ourselves happy by choosing what the soul prefers. This is how the actual “Me” is revealed. The soul always wants happiness because it longs for harmony. Everything is within us. Realized happiness chosen by the soul is more valuable than anything else. The choice is to be happy here and now.

ВАЛЕНТИНА САМОЙЛІК-АРТЮЩЕНКО / Харків

«Квіти кохання»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Щасливі миті кохання та квіти. Квіти завжди поруч із нами – від дня народження до останнього подиху, впродовж усього життя. Чимало легенд пов'язано з жовтим тюльпаном, який позначає щастя та любов. За однією з них, у цій квітці було заховане щастя, і чого лишень люди не робили, щоб його здобути: квітка ж мала розпуститися невимушено. Коли одного разу її побачив маленький хлопчик, вона напрочуд здивувала його своїм кольором і так сподобалася, що він почав усміхатися. Жовта квітка не витримала й розквітла назустріч безкорисливій радості.

VALENTYNA SAMOILIK-ARTYUSHCHENKO / Kharkiv

“Flowers of Love”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Happy moments of love and flowers. Flowers are always with us – from the day of birth to the last breath, throughout life. Many legends are associated with the yellow tulip, which symbolizes happiness and love. According to one story, happiness was hidden in this flower and whatever people did to get it, the flower was supposed to bloom freely. When a little boy saw it one day, the flower surprised him with its color. The boy liked the tulip so much that he started to smile. The yellow flower could not resist and it bloomed to meet his selfless joy.

ТЕТЯНА ЛИТВИН / Харків

«Щастя любити»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Щастя бути собою, любити та бути коханою, бачити та відчувати світ, себе у ньому. Ділитися щастям і множити його. Любов з'являється, коли людина бажає зробити щасливим іншого, і від того сама радіє. Щастя – це мить. Мить добра, любові, радості, захоплення життям. Щастя може наділити тебе відчуттям нестримного захвату й неосяжності, а може і спокійно спати кошеням на ковдрі.

TETIANA LYTUVYN / Kharkiv

'Happiness to Love'

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

The happiness of being yourself, loving and being loved, seeing and feeling the world, yourself in it. To share happiness and multiply it. Love appears when a person wants to make another person happy, and that makes him happy. Happiness is a moment. A moment of goodness, love, joy, enthusiasm for life. Happiness can endow you with a feeling of unbridled delight and immensity, and it can also sleep peacefully like a kitten on a blanket.

3

SQUARES OF HAPPINESS

THE THIRD PLOT ACQUISITION

ЩАСТЯ –
ЦЕ ВТІЛЕННЯ МРІЇ

HAPPINESS –
IS A DREAM
COME TRUE

КВАДРАТИ ЩАСТЯ

СЮЖЕТ ТРЕТІЙ

НАБУТТЯ

МАРІЯ БОРИСОВА / Харків

«Сільський пейзаж з янголом»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Янголи посеред нас. І це знає майже кожна жінка, яка народжувала дитину та зіткнулася з одухотвореним світом, була на його межі. Тоді все зайве розсіюється, неістотне зникає, і можна побачити світ не викривленим поглядом, а відкритим серцем.

MARIYA BORISOVA / Kharkiv

“Rural Landscape with an Angel”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Angels are among us. And almost every woman who has given birth to a child and encountered a more spiritual world, has been on its edge, knows it. In this period all the extra dissipates, the inconsequential disappears, and you can see the world not with a distorted view but with an open heart.

ВАДИМ КОЛТУН / Фульда, Німеччина**«Вівтар щастя» («Altar des Glücks»)**

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Щастя – чудова річ, яка має фізичні властивості, а також часові та чуттєві виміри. Я уявляю його як вівтарну алегорію: ліворуч – образ Дами схоластичного інтелекту, загадок і науки; праворуч – образ Діви чуттєвого життя і природи. Між ними немовля – книга в колисці, над якою єдиноріг і лев – символи духовної чистоти та фізичної витривалості. Угорі – Божественна механіка і рука Всевишнього, що тримає колисанку з майбутньою людиною. Рівновага всіх компонентів породжує щастя. Але за його межами – світ невиявленого, звідки душі-книги чекають на свою чергу, щоб втілитися. Щастя виявляється тимчасовим та ілюзорним явищем.

VADYM KOLTUN / Fulda, Germany**“Altar of Happiness” (“Altar des Glücks”)**

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Happiness is a wonderful thing that has physical properties as well as temporal and sensory dimensions. I imagine it as an allegorical altar: on the left is the image of the Lady of scholastic intellect, riddles and science; on the right, the image of the Virgin of sensual life and nature. Between them is a baby book, in a cradle, above which a unicorn and a lion stand as symbols of spiritual purity and physical endurance. Above, we see Divine mechanics and the hand of the Almighty holding a cradle with a future person. The balance of all components creates happiness. But beyond its borders is the world of the undiscovered, from where book-souls await their turn to incarnate. Happiness turns out to be a temporary and illusory phenomenon.

КАТЕРИНА ЗУБ / Харків

«Квітень»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Щастя – мій вимір, витвір, вибір.
Квітнути – саме зараз, жити – саме сьогодні.
Віднайти свій внутрішній квітень,
Щоб усупереч плинності часу
Ніколи не вмирати узимку.

KATERYNA ZUB / Kharkiv

“April”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Happiness is my dimension, my creation, my choice.
To bloom – right now, to live – right today.
Find your inner April
So that despite the fluidity of time
You never die in winter.

КАТЕРИНА ЗУБ / Харків

«Колись щастя...»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Колись щастя було таким:
Воно ворушилося у животі,
Згорталось калачиком
Та все лагідно огортало теплом.
Теплом рідної істоти.
Зараз воно дещо змінилося,
Але досі тепло.

KATERYNA ZUB / Kharkiv

”Once There Was Happiness...”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Happiness used to be like this:
It moved in the stomach,
Curled up
But everything was gently enveloped in warmth.
The warmth of a native being.
Now it has changed a bit,
But it's still warm.

КАТЕРИНА ЗУБ / Харків

«Гніздо щастя»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Щастя спалахує то тут, то там протягом життя, гілочка до гілочки сплітається у гніздечко, насамкінець, оселяється там, де душа його осяює і плекає. Власноруч створене якимось мрійником та його синьокрилими думками, це гніздо розширюється завдяки здійсненим мріям.

KATERYNA ZUB / Kharkiv

“Nest of Happiness”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Happiness flares up here and there throughout life, twig by twig it is woven into a nest, finally it settles where the soul illuminates and cares for it. Hand-crafted by some dreamer and his blue-winged thoughts, this nest expands thanks to fulfilled dreams.

СВІТЛАНА СЬЯНОВА / Харків

«Дай, Боже, щасливу долю!»

2020. Полотно, акрил. 100 x 100 см

Портрет моїх дітей є віддзеркаленням мого щастя. На полотні зафіксовано мить дитинства, коли мрії безмежні, немає нічого недосяжного, коли світ лежить біля дитячих ніжок і, затамувавши подих, чекає на їхні перші кроки назустріч щастю. Довколишній світ такий чарівний, а самі вони тендітні й щирі, відкриті до всього нового і радісного, дивляться на нас, потребуючи захисту та любові.

SVITLANA SIANOVA / Kharkiv

“May God Grant a Happy Fate!”

2020. Canvas, acrylic. 100 x 100 cm

The portrait of my children is a reflection of my happiness. The canvas captures the moment of childhood, when dreams are limitless, nothing is unattainable, when the world lies at children's feet and waits with bated breath for their first steps towards happiness. The surrounding world is so magical, but they themselves are fragile and sincere, open to everything new and joyful, they look at us, needing protection and love.

ЮЛІЯ ЛАНДІНА / Зачепилівка, Харківська обл.

«Une Étude»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Що є щастям для мене? Воно складається з дрібничок. Із того, як дорослішають діти, з любові, творчості, з музики та з теплого літнього вечора. Як слушно сказав Вольтер: «Рай на землі – це там, де є я». І ти побачиш ці шматочки раю лише тоді, коли відчуєш присутність Бога у своєму житті, бо «Царство Боже всередині вас є» (Лука 17:21).

YULIYA LANDINA / Zachepylivka, Kharkiv region

“Une Étude”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

What does happiness mean to me? It consists of trinkets. Of how children grow up, of love, of creativity, of music, and of a warm summer evening. As Voltaire rightly said: “Heaven on earth is where I am.” And you will see these pieces of paradise only when you feel the presence of God in your life, because “the kingdom of God is within you” (Luke 17:21).

ЮЛІЯ ЛАНДІНА / Зачепилівка, Харківська обл.

«Золотий дощ»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Ця робота продовжує змалювання теми щастя як Раю, що є усередині нас – «Царство Боже всередині вас є» (Лука 17:21). Усе матеріальне має початок і кінець. Але єдиними та сталими, на мою думку, є тільки певні речі: любов, любов до дітей та відчуття Бога в серці людини. Кажуть, що родина – це уламки Раю, а діти – громадяни Царства Божого. У них немає вад, вони чисті та щасливі від своєї чистоти. Це особливо розумієш тоді, коли на твоїх очах зростають твої діти, твоє відображення й надія.

YULIYA LANDINA / Zachepylivka, Kharkiv region

“Golden Rain”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

This work continues the depiction of the theme of happiness as Paradise within us – “The kingdom of God is within you” (Luke 17:21). Everything material has a beginning and an end. But, in my opinion, there are only certain things that are unique and constant: love, love for children and the feeling of God in a person's heart. They say that the family is a fragment of Paradise, and children are citizens of the Kingdom of God. They have no defects; they are pure and happy with their purity. You understand this especially well, when your children, your reflection and hope, grow up before your eyes.

ОЛЕНА ГОЛОБОРОДЬКО-РИЖЕНКО / Харків

«Сад»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Дикі горлиці звили гнізда у зарослому саду,
Де троянди квітнуть посріблені інеем.
Гілля яблуні схилюлися під вагою плодів,
І на наших руках дар безцінний...

OLENA HOLOBORODKO-RYZHENKO / Kharkiv

“Garden”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Wild turtledoves made their nests in the overgrown garden,
Where roses bloom silvered with frost.
The branches of the apple tree bent under the weight of the fruits,
And in our hands is a priceless gift...

ІРИНА ШМАТОВА / Ірпінь, Київська обл.

«Aequilibrium» (лат. «Рівновага»)

2020. Фанера, левкас, змішана техніка. 100 x 100 см

Життя – ріка бурхлива. Негоди та пороги. Тримайтеся середини бурхливої ріки. Щоб втримати надію, той парус для польоту – потрібна вкрай підтримка надійної руки. І буде все: і щастя, і тихий святий вечір... Життя водою плине від зорі – до зорі. Тримайтеся любові, тримайтеся коханих, людей, що нам дарують опору у житті...

IRYNA SHMATOVA / Irpin, Kyiv region

“Aequilibrium” (lat. “Equilibrium”)

2020. Plywood, levkas, mixed technique. 100 x 100 cm

Life is a turbulent river. Bad weather and rapids. Stay in the middle of the raging river. To keep hope, that sail for flight, the support of a reliable hand is extremely necessary. And everything will be: both happiness and a quiet holy evening... Life flows with water from dawn to dawn. Hold on to love, hold on to the loved ones, people who give us support in life...

4

SQUARES OF HAPPINESS

THE FOURTH PLOT **TRANSGRESSION**

ЩАСТЯ –
ЦЕ РУХ ЗА МЕЖИ

HAPPINESS –
IS MOVEMENT
BEYOND THE LIMITS

КВАДРАТИ ЩАСТЯ

СЮЖЕТ ЧЕТВЕРТИЙ

ТРАНСГРЕСІЯ

ОЛЕГ ОМЕЛЬЧЕНКО / Харків

«Серпень»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Що для мене є станом щастя? Згідно з моїми уявленнями щастя – насамперед гармонія із собою та світом. Це стан внутрішньої наповненості та продуктивності, за якого надлишок сил реалізується у плідній творчій активності. Разом із тим, щастя – це почуття єдності зі всесвітом, що виникає завдяки гармонійному єднанню зі стихіями: землею, водою, повітрям і сонцем. Комплекс цих понять утілює корзина з грибами, як образ, що поєднує у собі рукотворне та природне, повноту і відкритість.

OLEH OMELCHENKO / Kharkiv

“August”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

What is a state of happiness for me? According to my ideas, happiness is primarily harmony with oneself and the world. This is a state of inner fullness and productivity, in which the excess strength is realized in fruitful creative activity. At the same time, happiness is a feeling of unity with the universe which arises due to a harmonious union with the elements: earth, water, air, and the sun. The complex of these concepts is like a basket with mushrooms, an image that combines the man-made and the natural, completeness and openness.

АННА ШОЛОМОН / Харків

«Мої спогади»

2020. Картон, мішана техніка. 100 x 100 см

Дитячі спогади надають мені відчуття щастя, я згадую літні днини мого дитинства, коли золоте сонце засліплює очі, а кожен день сповнено новими пригодами й допитливістю стосовно життя в усіх його проявах. Я не хотіла б знову повертатися у минуле, воно чарівне своєю віддаленістю і неможливістю повернення. Ці спомини мене надихають, надають мені сил і відчуття щастя народитися і бути «тут і зараз».

ANNA SHOLOMON / Kharkiv

“My Memories”

2020. Cardboard, mixed technique. 100 x 100 cm

Childhood memories give me a sense of happiness. I remember the summer days of my childhood, when the golden sun dazzled my eyes and every day was filled with new adventures and curiosity about life in all its manifestations. I would not like to return to the past again, it is magical in its remoteness and the impossibility of returning. These memories inspire me, give me strength and a sense of happiness to be born and be “here and now”.

РОМАН МІНІН / Харків

«Optimism»

2020. Полотно, акрил, спрей. 100 x 100 см

Твір присвячено найабстрактнішому почуттю, що впливає на людей і наповнює життя сенсом. Коли я практикуюся у написанні цієї шрифтової композиції, то дедалі більше наповнююся внутрішнім спокоєм і затверджую в собі це складне почуття. Це схоже на психотренінг, а чи є різниця між працею та психотренінгом? Де грань між картиною та плакатом? Де грань між щирістю і видимістю? І чи можливо займатися водночас усім цим? Ця картина доводить, що можливо.

ROMAN MININ / Kharkiv

“Optimism”

2020. Canvas, acrylic, spray. 100 x 100 cm

The work is devoted to the most abstract feeling that affects people and fills life with meaning. As I was practicing writing this font composition, I was increasingly filled with inner peace and confirmed this complex feeling in myself. It is similar to psychotraining, but is there a difference between work and psychotraining? Where is the line between a painting and a poster? Where is the line between sincerity and appearance? And is it possible to do all this at the same time? This picture proves that it is possible.

ГАЛИНА ГЕДЗЄВИЧ / Київ

«Шурік»

2020. Полотно, калька, вугілля. 100 x 100 см

Жив колись у нашій сім'ї кіт. Великий, гарний, розумний... Жив цей кіт довго. Літній сезон проводив на природі, зимовий – у теплі. У селі кота знали, гуляв він далеко, всі кішки довкола належали йому. І навіть собаки остерігалися. Гарне життя він прожив. Ось це і є щастя – жити повноцінно, реалізуючи всі свої можливості.

HALYNA GEDZEVYCH / Kyiv

“Shurik”

2020. Canvas, tracing paper, charcoal. 100 x 100 cm

A cat once lived in our family. Big, handsome, smart... This cat lived a long time. He spent the summer season outdoors, the winter season in the warmth. The cat was known in the village, he walked far, all the pussycats around belonged to him. And even the dogs were wary. He lived a good life. This is what happiness is – to live fully, realizing all of one's potential.

АНАСТАСІЯ ХУДЯКОВА / Харків

«На щастя»

2020. Полотно, акрил. 100 x 100 см

У чому щастя? Щодо цієї теми можна довго міркувати. Наше життя мінливе як і світ. Часом те, що дарувало нам задоволення, стає неважливим. Напевне щастя – у русі. Немає значення, в якому напрямку, головне – не стояти на місці. Той, хто це зрозуміє, обов'язково знайде свою підкову «на щастя».

ANASTASIIA KHUDIAKOVA / Kharkiv

“For Good Luck”

2020. Canvas, acrylic. 100 x 100 cm

What is happiness? You can think about this topic for a long time. Our life is changeable like the world itself. Sometimes what gave us pleasure becomes unimportant. Surely happiness is in motion. It doesn't matter in which direction; the main thing is not to stand still. Whoever understands this will surely find their horseshoe “For good luck”.

ДІАНА ВАСІНА / Доностія [Сан-Себастьян]

«Щастя у дорозі»

2020. Картон, дерево, акрил, змішана техніка. 100 x 100 см

Інколи пересічна подорож стає особливою. Усе те, що пропливає повз, зливається в один фрагмент у пам'яті. Потім можна перебирати такі уривки – кольорові скельця, у кожного свій відтінок, структура. Роздивляючись, спостерігаю знову й знову, мій розум розчиняється. Час припиняє плин. Ця робота – моя улюблена добірка таких епізодів. Композиція утворюється з калейдоскопу в моїй уяві. Ці скельця формують щастя. Кажуть, важливою є завершальна мета. Але, як на мене, щастя – це і є подорож.

DIANA VASINA / Donostia [San Sebastian]

“Happiness Is on the Way”

2020. Cardboard, wood, acrylic, mixed technique. 100 x 100 cm

Sometimes an ordinary trip becomes special. Everything that floats by merges into one fragment in memory. Then you can sort through such fragments – colored glasses, each with its own shade, structure. Looking, watching again and again, my mind dissolves. Time stops flowing. This work is my favorite selection of such episodes. The composition is formed from a kaleidoscope in my imagination. These glasses form happiness. They say the ultimate goal is important. But, in my opinion, happiness is a journey.

АНАСТАСІЯ МОЛДАВАН / Київ

«П'ятий елемент»

2020. Полотно, акрил. 100 x 100 см

Щастя – це, передусім, гармонія. Низка певних елементів, гармонійно пов'язаних між собою. Саме тому, для всіх воно таке різне і таке крихке. Бо так важко віднайти усі компоненти та постійно тримати їх під контролем. Ми є частиною природи, і природа завжди є у нас. Гарячі – як вогонь, гнучкі – як вода, легкі – як вітер, із безліччю ідей – як родюча земля. Ми в центрі свого всесвіту! Щастя – це бути собою!

ANASTASIA MOLDAVAN / Kyiv

“The Fifth Element”

2020. Canvas, acrylic. 100 x 100 cm

First of all, happiness is harmony. A series of certain elements harmoniously connected with each other. That is why it is so different and so fragile for everyone: because it is so difficult to find all the components and constantly keep them under control. We are a part of nature, and nature is always with us. Hot as fire, flexible as water, light as wind, with many ideas as fertile land. We are in the center of our universe! Happiness is being yourself!

АЛІНА КОВАЛЕНКО / Харків

«П'ятий елемент»

2020. Полотно, олія. 100 x 100 см

Кожна людина – це енергія. Живильна енергія – це золота нитка, яка поєднує усі складники нашого життя. Моє місце сили – це родина, звідти і походить плетиво щастя. Ми – енергія, яка є в матеріальному світі, тому інші предмети підхоплюють ниточку. Людина потребує емоцій, тому душа й спрагла до відкриття нового. Людина завжди торує шлях до Бога, а ця стежина для тих, хто поринає у внутрішній всесвіт, і тоді відкривається джерело – п'ятий елемент, повна синергія з потоком щастя!

ALINA KOVALENKO / Kharkiv

“The Fifth Element”

2020. Canvas, oil. 100 x 100 cm

Every person is energy. Life-giving energy is a golden thread that connects all the components of our life. My place of strength is my family. This is where the weaving of happiness comes from. We are the energy that exists in the material world, so other objects pick up the thread. A person needs emotions, that's why the soul is thirsty for the discovery of something new. A person always paves the way to God, and this path is for those who plunge into the inner universe, and then the source opens – the fifth element, full synergy with the flow of happiness!

ВОЛОДИМИР ПРИДАТЬКО / Нью-Йорк

«Прапор Китаю. Made in China»

2020. Полотно, акрил. 80 x 100 см

Сучасне життя стало яскравішим і безпечнішим завдяки китайській масці. Людство дістало від Китаю чудовий подарунок і нову традицію – носити маски. Завдяки цьому люди у масках мають привабливіший вигляд, зацікавлюють тих, із ким стикаються на вулиці і перетинаються в житті. Особливо це стосується жінок. Велика подяка за це нашим китайським друзям.

VOLODYMYR PRYDATKO / New York

“Flag of China. Made in China”

2020. Canvas, acrylic. 80 x 100 cm

Modern life has become brighter and safer thanks to the Chinese mask. Humanity received from China a wonderful gift and a new tradition – wearing masks. Thanks to this, people wearing masks look more attractive and are of interest to those they encounter in the street and cross paths in life. This is especially true for women. Many thanks to our Chinese friends for this.

SQUARES OF HAPPINEWSS

CIRCLE OF ARTISTS PARTICIPANTS

ЩАСТЯ –
ЦЕ БУТИ РАЗОМ

HAPPINESS –
IS BEING TOGETHER

КВАДРАТИ ЩАСТЯ

МИСТЕЦЬКЕ КОЛО

УЧАСНИКИ

Афанасієнко Надія с. 26
(Дніпро)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2010 р., спеціаліст. Працює з керамікою, а також в інших техніках у галузі станкового і монументального живопису.

Балабуха Юлія с. 36
(Київ)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2006 р., спеціаліст. Працює у галузі станкового та монументального живопису, в техніці акрилу, акварелі, олійного живопису тощо, викладає у художній студії.

Борисова Марія с. 58
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2006 р., спеціаліст. У 1998-2002 рр. навчалася в майстерні Бикова Є.І. Членкиня Національної спілки художників України. Працює у галузі живопису, графіки, церковного стінопису та настінного розпису, предметного дизайну. З 2015 р. дизайнерка майстерні меблів «Нестор».

Васіна Діана с. 90
(Доностія / Сан-Себастьян)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2016 р., магістр. Займається розписом і реставрацією інтер'єрів, працює над створенням арт-об'єктів у змішаній техніці з графічними та скульптурними елементами. Бере участь у виставках і конкурсах, викладає декоративні техніки мистецтва.

Гедзєвич Галина с. 86
(Київ)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2009 р., магістр. Працює у галузі станкового та монументального живопису, в техніці акрилу, олійного живопису тощо, займається волонтерською діяльністю.

Голобородько-Риженко Олена с. 74
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2006 р., магістр. Членкиня Національної спілки художників України. Працює у галузі розпису православних храмів, іконопису та книжковій ілюстрації.

Гриньова (Довгалюк) Марія с. 44
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2020 р., маістр. Працює у галузі акварельного, олійного та акрилового живопису; улюблений жанр – портрет. Викладає у художній студії.

Денисова Дар'я с. 32
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2012 р., спеціаліст. Пише картини та організовує виставки. Працює у техніці акрилу і акварелі.

Зуб Катерина с. 62, 64, 66
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2006 р., спеціаліст. Працює у галузі станкового та монументального живопису у техніці олійного живопису, акрилу тощо. Працює у Харківському державному академічному українському драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка начальником бутафорського цеха. Також керує гуртком образотворчого мистецтва у школі с. Коротич, Харківської обл.

Коваленко Аліна с. 94
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2021 р., бакалавр. Працює у галузі монументального живопису, в техніці акрилу, олійного живопису тощо.

Колтун Вадим с. 60
(Фульда, Німеччина)
Закінчив МЖ ХДАДМ у 2006 р., спеціаліст. Працює у галузі станкового та монументального живопису, в техніці олійного живопису.

Ландіна Юлія с. 70, 72
(с. Зачепилівка, Харківської обл.)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2003 р., спеціаліст. Працює у галузі станкового живопису, акварелі, іконопису, олійного живопису, монументального живопису, ілюстрації та ін. Викладає в дитячій студії недільної школи в Зачепилівці.

Литвин Тетяна с. 54
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2018 р., бакалавр. Працює у галузі станкового та монументального живопису, в техніці акрилу, акварелі, олійного живопису тощо, також співпрацює з агентством дизайну.

Ляшенко-Тарасовець Марина с. 30
(Вашингтон)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2018 р., спеціаліст. Наразі проживає у США, працюючи над головним проектом – донькою Іваною, яка вносить свої корективи в її творчість.

Мінін Роман с. 84
(Харків)
Закінчив МЖ ХДАДМ у 2006 р., спеціаліст. Працює у галузі сучасного монументального мистецтва, фундатор напрямку трансмонументалізму.

Молдаван Анастасія с. 92
(Київ)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2017 р., магістр. Працює у галузі сучасного мистецтва та монументального живопису, в техніці акрилу, олійного живопису, аерографії, колажу та інших графічних техніках, а також у сфері Fashion Illustration.

Омельченко Олег с. 80
(Харків)
Закінчив МЖ ХДАДМ у 2007 р., магістр. Член Національної спілки художників України. Член творчого об'єднання «Межа». Засновник творчого об'єднання «МОСТ» (2014). Працює у галузі станкового живопису, графіки, монументального розпису, викладає у творчій студії.

Осока Юлія с. 40
(Київ)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2007 р., спеціаліст. Працює у галузі монументально-декоративного та станкового живопису, художньої і прикладної кераміки.

Перепелиця Катерина с. 42
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2016 р., спеціаліст. Працює у галузі акрилового живопису та прикладної графіки. Викладає у Харківській дитячій художній школі №1 ім. І.Ю. Репіна.

Придятько Володимир с. 96
(Нью-Йорк)
Закінчив МЖ ХХПІ (ХДАДМ) у 1995 р., спеціаліст. Працює у галузі станкового та монументального живопису, в техніці акрилового та олійного малярства, у різних мистецьких жанрах і напрямках.

Прокоф'єва Анастасія с. 46
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2020 р., магістр. Працює у галузі станкового та монументального живопису, в техніці акрилу і олійного живопису.

Решетніченко Олена с. 20
(Одеса)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2014 р., бакалавр. Працює у галузі станкового живопису, зокрема в техніці акрилу, олійного живопису тощо, виконує розписи в інтер'єрі.

Ружинська Ганна с. 18
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2008 р., магістр. Займається творчістю.

Сабадін Ольга с. 14, 16
(Київ)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2016 р., бакалавр. Працює у галузі станкового та монументального живопису, зокрема в техніці олійного живопису, є активною учасницею художніх виставок і пленерів в Україні та за її межами, у 2019 р. викладала живопис у Китаї.

Саєнко Ганна с. 24
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2010 р., магістр. Працює у галузі станкового та монументального живопису, в техніці акрилу, акварелі та графіки, вільна художниця.

Саєнко Євгенія с. 48, 50
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2020 р., магістр. Працює у галузі станкового та монументального живопису, в техніці акрилу, олійного живопису, акварелі тощо. Також працює як графічна дизайнерка.

Самойлік-Артющенко Валентина с. 52
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2007 р., спеціаліст. З 2004 р. веде активну виставкову діяльність, працює у галузі монументального та станкового живопису.

Старнавська Аліна с. 28
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2007 р., спеціаліст. Викладає в художній студії.

Стаценко Таїсія с. 22
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2018 р., бакалавр. Працює у галузі монументального живопису в різних техніках, спеціалізується на розписах стін.

Сьянова Світлана с. 68
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2010 р., спеціаліст. Працює у галузі станкового та монументального живопису, в техніці акрилу, олійного живопису, займається іконописом, викладає у дитячій художній студії.

Ткаченко Катерина с. 38
(Чикаго)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2007 р., спеціаліст. Працює у галузі станкового та монументального живопису, в техніці акрилу, акварелі, олійного живопису тощо, викладає у мистецькій школі.

Худякова Анастасія с. 88
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2018 р., магістр. Працює у галузі станкового та монументального живопису, в техніці акрилу, олійного живопису тощо, є авторкою численних муралів у Харкові та інших містах України. Викладає на кафедрі МЖ ХДАДМ, навчається в аспірантурі.

Шматова Ірина с. 76
(Ірпінь, Київська обл.)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2006 р., магістр. Працює у галузі ілюстрації, станкового та монументального живопису у техніках олійного живопису, акварелі, темпері, левкасу тощо, викладає у художній студії.

Шоломон Анна с. 82
(Харків)
Закінчила МЖ ХДАДМ у 2019 р., магістр. Працює у галузі монументального живопису, в техніці акрилу, олійного живопису, займається розписами.

Afanasiienko, Nadiia p. 26
(Dnipro)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2010, specialist. Works with ceramics, as well as other techniques in the field of easel and monumental painting.

Balabukha, Yuliia p. 36
(Kyiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2006, specialist. Works in the field of easel and monumental painting, acrylic, watercolor, oil painting, etc., teaches at an art studio.

Borysova, Mariya p. 58
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2006, specialist. In 1998–2002 studied in the workshop of Ye. Bykov. Member of the National Union of Artists of Ukraine. Works in the field of painting, graphics, church murals and murals, and object design. Since 2015, designer for 'Nestor' furniture workshop.

Denysova, Daria p. 32
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2012, specialist. Paints pictures and organizes exhibitions. Works in acrylic and watercolor techniques.

Gedzevych, Halyna p. 86
(Kyiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2009, Master's degree. Works in the field of easel and monumental painting, in the technique of acrylic, oil painting, etc., and is engaged in volunteer activities.

Holoborodko-Ryzhenko, Olena p. 74
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2006, Master's degree. Member of the National Union of Artists of Ukraine. Works in the field of painting in Orthodox churches, icon painting, and book illustration.

Hrynyova (Dovhalyuk), Maria p. 44
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2020, Master's degree. Works in the field of watercolor, oil and acrylic painting; favorite genre is portrait. Teaches in an art studio.

Khudiakova, Anastasiia p. 88
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2018, Master's degree. Works in the field of easel and monumental painting, in the technique of acrylic, oil painting, etc., and is the author of numerous murals in Kharkiv and other cities of Ukraine. Teaches at the Department of Monumental Painting of KSADA, studies at the postgraduate school.

Koltun, Vadym p. 60
(Fulda, Germany)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2006, specialist. Works in the field of easel and monumental painting, oil painting technique.

Kovalenko, Alina p. 94
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2021, Bachelor's degree. Works in the field of monumental painting, acrylic, oil painting, etc.

Landina, Yuliia p. 70, 72
(Zachepylivka, Kharkiv region)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2003, specialist. Works in the field of easel painting, watercolor, icon painting, oil painting, monumental painting, illustration, etc. Teaches at the children's studio of the Sunday school in Zachepylivka.

Liashenko-Tarasovets, Maryna p. 30
(Washington)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2018, specialist. Currently lives in the USA, working on the main project about her daughter, Ivanna.

Lytvyn, Tetiana p. **54**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2018, Bachelor's degree. Works in the field of easel and monumental painting, using techniques of acrylic, watercolor, oil painting, etc., and also cooperates with a design agency.

Minin, Roman p. **84**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2006, specialist. Works in the field of modern monumental art, founder of the transmonumentalism trend.

Moldavan, Anastasia p. **92**
(Kyiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2017, Master's degree. Works in the field of modern art and monumental painting, in the technique of acrylic, oil painting, airbrushing, collage and other graphic techniques, as well as in the field of fashion illustration.

Omelchenko, Oleh p. **80**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2007, Master's degree. Member of the National Union of Artists of Ukraine. Member of the Mezha creative association. Founder of creative association 'MOST' (2014). Works in the field of easel painting, graphics, monumental painting, teaches in a creative studio.

Osoka, Yuliia p. **40**
(Kyiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2007, specialist. Works in the field of monumental-decorative and easel painting, artistic and applied ceramics.

Perepelytsya, Kateryna p. **42**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2016, specialist. Works in the field of acrylic painting and ap-

plied graphics. Teaches at the Kharkiv Children's Art School No.1 named after I. Repin.

Prokofieva, Anastasia p. **46**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2020, Master's degree. Works in the field of easel and monumental painting, acrylic and oil painting.

Prydatko, Volodymyr p. **96**
(New York)
Graduated from the Department of Monumental Painting of Kharkiv Art and Industrial Institute (KSADA) in 1995, specialist. Works in the field of easel and monumental painting, in the technique of acrylic and oil painting, in various artistic genres and directions.

Reshetnichenko, Olena p. **20**
(Odesa)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2014, Bachelor's degree. Works in the field of easel painting, in particular in the technique of acrylic, oil painting, etc., and creates interior paintings.

Ruzhynska, Hanna p. **18**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2008, Master's degree. Engaged in creativity.

Sabadin, Olga p. **14, 16**
(Kyiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2016, Bachelor's degree. Works in the field of easel and monumental painting, in particular in the technique of oil painting, is an active participant in art exhibitions and plein airs in Ukraine and abroad, taught painting in China in 2019.

Samoilik-Artyushchenko, Valentyna p. **52**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2007, specialist. Has been actively exhibiting since 2004. Works in the field of monumental and easel painting.

Saienko, Hanna p. **24**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2010, Master's degree. Works in the field of easel and monumental painting; acrylic, watercolor and graphic techniques; freelance artist.

Saienko, Yevhenia p. **48, 50**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2020, Master's degree. Works in the field of easel and monumental painting; acrylic, oil painting, watercolor, etc. Also works as a graphic designer.

Shmatova, Iryna p. **76**
(Irpin, Kyiv region)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2006, Master's degree. Works in the field of illustration, easel and monumental painting using techniques of oil painting, watercolor, tempera, levkas, etc.; teaches in an art studio.

Sholomon, Anna p. **82**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2019, Master's degree. Works in the field of monumental painting; acrylic, oil painting. Makes paintings.

Starnavska, Alina p. **28**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2007, specialist. Teaches in an art studio.

Statsenko, Taisiia p. **22**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2018, Bachelor's degree. Works in the field of monumental painting in various techniques, specializes in wall paintings.

Sianova, Svitlana p. **68**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2010, specialist. Works in the field of easel and monumental painting, in the technique of acrylic, oil painting, is engaged in icon painting, teaches in a children's art studio.

Tkachenko, Kateryna p. **38**
(Chicago)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2007, specialist. Works in the field of easel and monumental painting; acrylic, watercolor, oil painting, etc.; teaches at an art school.

Vasina, Diana p. **90**
(Donostia / San Sebastian)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2006, Master's degree. She is engaged in painting and restoration of interiors, works on creating art objects in mixed technique with graphic and sculptural elements, participates in exhibitions and competitions, teaches decorative art techniques.

Zub, Kateryna p. **62, 64, 66**
(Kharkiv)
Graduated from the Department of Monumental Painting of KSADA in 2006, specialist. Works in the field of easel and monumental painting in the technique of oil and acrylic painting, etc. Works at Kharkiv State Academic Ukrainian Drama Theater named after T. Shevchenko as the head of the prop workshop. Also manages the Fine Arts Club at a school in the village of Korotych, Kharkiv region.

УДК 75.051 : 069.5.378 (477.54) ХДАДМ
ISBN 978-966-8106-97-2

ЩАСТЯ В КВАДРАТІ. Каталог виставки.

Кураторський проєкт Євгена Котляра / Автор-укладач Котляр Є.
Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2023. 106 с.

У каталозі представлено твори виставкового проєкту «ЩАСТЯ В КВАДРАТІ», художньою акції, спрямованої на підтримку молодих мистців. Проєкт було започатковано навесні 2020 року під час розповсюдження пандемії COVID-19, яка майже паралізувала життя нашої цивілізації. Ідея проєкту передбачала своєрідну арт-терапію для творчої молоді, відрізаної від звичних каналів комунікації, що залишилася на самоті. Для мистців було запропоновано візуалізувати своє відчуття щастя в умовах глобального лихоліття на полотні формату 1 м² – звідси назва проєкту. Тридцять чотири художника, – вихованці кафедри монументального живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтв різних років, – відгукнулися на цю акцію, створивши від однієї до трьох живописних робіт. У підсумку було представлено 39 мистецьких творів, згрупованих у готовому проєкті в чотири блоки. Вони унаочнюють певні модуси споглядання та візуалізації образів щастя, а також відображають онтологічну природу цього явища в різних фазах його розвитку: від очікування («Натхнення»), споглядання («Невагомість»), отримання («Набуття») до трансформації («Трансгресія»). Цей проєкт об'єднав індивідуальні візії щастя у колективний феномен, став мистецьким дослідженням його психологічної, емоційної та соціальної природи. Отже, виставка виявила своєрідний механізм виходу з кризи та важкого життєвого стану, що може наштовхнути глядача на пошуки свого шляху до щастя та його індивідуальної формули.

HAPPINESS SQUARED. Exhibition catalog.

A curatorial project by Yevgen Kotlyar / Author-compiler Ye. Kotlyar.
Kharkiv: Kharkiv State Academy of Design and Arts, 2023. 106 p.

The catalog presents the works of the exhibition project 'HAPPINESS SQUARED'; an artistic event aimed at supporting young artists. The project was launched in the spring of 2020 during the spread of the COVID-19 pandemic, which practically paralyzed life in our society. The project was envisaged as a kind of art therapy for creative youth who were cut off from the usual ways of communication and left alone. Artists were asked to concentrate on the positive and visualize their feelings of happiness on a canvas 1 square meter in size (hence the name of the project). Thirty-four artists, comprising both students from various years and graduates of KSADA's Department of Monumental Painting responded to this call, creating between one and three paintings each. As a result, 39 works of art are presented, grouped into four blocks in the finished project. They visualize certain modes of contemplation and visualization of images of happiness, and also reflect the ontological nature of this phenomenon in various phases of its development: waiting ("Inspiration"), contemplation ("Weightlessness"), acquiring ("Acquisition"), and transformation ("Transgression"). This project combined individual visions of happiness into a collective phenomenon and grew into an artistic study of its psychological, emotional, and social nature. Thus, the exhibition revealed a mechanism for emerging from a crisis and a difficult situation which has the power to prompt the viewer to search for their own path to happiness and its individual formula.

Рекомендовано до друку Вченою радою
Харківської державної академії дизайну і мистецтв
від 28.09.2023, протокол №30

Recommended for printing by the Scientific Council
of the Kharkiv State Academy of Design and Arts
from September 28, 2023, protocol No.30

Підписано до друку 4.10.2023 р.
Формат 60х80/16. Папір крейдовий. Друк цифровий.
Гарнітура Arial. Ум. друк. арк. 2

Друк: ТОВ "АЛЬФАМЕДІА ГРУП ЛТД"
03057, м. Київ, вул. О. Довженка, буд. 3-В
Замовлення № 120
Наклад: 150 примірників

K H A R K I V
S T A T E
A C A D E M Y
O F D E S I G N
A N D A R T S

ТУТ МАЄ БУТИ ТВОЄ ЩАСТЯ! | YOUR HAPPINESS SHOULD BE HERE!

