

Х·Д·А·Д·М

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

БАКАЛАВРИ 2024

Кваліфікаційні
роботи студентів
факультету

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

на здобуття СВО «Бакалавр»
спеціальність 023

- образотворче мистецтво • декоративне мистецтво
- реставрація • графіка • станкова і монументальна скульптура • мистецтвознавство (теорія і історія мистецтв)
- стріт-арт і монументальне мистецтво • станковий живопис
- реставрація та експертиза творів мистецтва

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

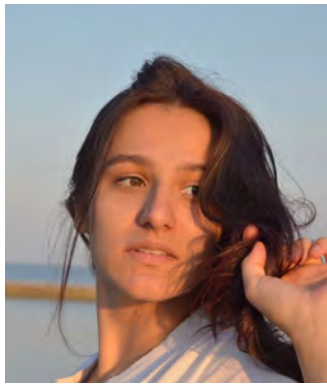
КАФЕДРА ЖИВОПISY

БАКАЛАВРИ 2024

ОПП Станковий живопис

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
4	Олександра ВІНІЧЕНКО	ТЕАТР ПІДСВІДОМОСТІ	проф. КОВТУН В. І.
6	Анна ДЕРБІЛОВА	БОЛІСНИЙ СПОГАД	ст. викл. ВОЛОШКО К. М.
8	Анна ДЕРКАЧ	МИСТЕЦЬКА ОДА КОЛЯДІ	проф. КОВТУН В. І.
10	Анастасія ЖИДЧЕНКО	ВТРАЧЕНА МОЛОДІСТЬ	доц. ЄФИМЕНКО Д. В.
12	Дар'я ЗАСІД	ПОГЛЯД У МИНУЛЕ	ст. викл. ВОЛОШКО К. М.
14	Дарія КАРНАУХОВА	ЖІНОЧНІСТЬ. ВІТРИННИЙ ДІАЛОГ	проф. каф. живопису ДЕРКАЧ М. І.
16	Анастасія КРАПІВІНА	РЕФЛЕКСІЯ	проф. КОВТУН В. І.
18	ЛАНЬ Цзіюань	СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ «ВЕЧЕРЯ»	доц. КОВАЛЬОВА М.М.
20	ЛІ Ченянь	СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ «ЗАТИШОК»	доц. КОВАЛЬОВА М.М.
22	Олександр МАЛИШЕВСЬКИЙ	ПОРТРЕТНО-ЖАНРОВА КОМПОЗИЦІЯ «ПЕРЕДЧУТТЯ»	доц. ЄФИМЕНКО Д.В.
24	Катерина МОЦПАН	ВЕРЕМІЯ. СПОГАДИ ТА МРІЇ	доц. ЄФИМЕНКО Д.В.
26	Поліна САВОСТІНА	ТАКА БЕЗЗАХИСНА, ТАКА НЕПЕРЕМОЖНА	доц. ЄФИМЕНКО Д.В.
28	Данило СЕЛІВАНОВ	МОЄ МАЙБУТНЄ	доц. ЄФИМЕНКО Д.В.
30	Тимур ФЕДОРОВ	ГЕТЬМАН	проф. каф. живопису ВІНТАЄВ Ю.М.
32	ЧЕНЬ Кайянь	ТИБЕТСЬКІ ЖІНКИ	доц. КОВАЛЬОВА М.М.
34	ЧЕНЬ Пенюй	ВІСНИК МИРУ	доц. КОВАЛЬОВА М.М.

Олександра
ВІНІЧЕНКО

Керівник:
народний художник
України, проф. ХДАДМ
Віктор КОВТУН

ТЕАТР ПІДСВІДОМОСТІ

Можна сказати, що архетипи є своєрідною класифікацією людства. Від того, який архетип домінує в підсвідомості конкретної особистості, залежатиме будь-який вибір людини, ба більше, від архетипів залежить формування певного ставлення до життя.

Глибока символічність та яскрава виразність архетипів ідуть корінням в епос та фольклор. Саме їх образність і символічність дають безмежний потенціал для їх зображення і відображення як у стародавньому епосі, так і в даній роботі. Поява та прояв архетипів у підсвідомості – наче поява та прояв акторів на сцені театру. Саме з цієї причини зображення архетипів на одному полотні, на одній «сцені» і називається «Театр Підсвідомості».

Анна ДЕРБІЛОВА

Керівник:
ст. викл. каф. живопису
Карина ВОЛОШКО

БОЛІСНИЙ СПОГАД

Актуальність даної роботи полягала в тому, щоб відпустити свої почуття – і людину, котру втратила. Запам'ятати батька таким, яким я його знала. Останній рік дав мені змогу зрозуміти, наскільки важливою складовою нашого життя був наш батько. Він дав мені розуміння того, що я можу назвати своєю домівкою. І плекаючи пам'ять про нього, колись буде можливо знов відбудувати свою домівку. Але також важливо його відпустити і прийняти той факт, що він уже на шляху до зовсім іншого життя.

Важливо пам'ятати людей, що ми втратили. Це щемко і боляче, але про це варто пам'ятати. Знак нашої пошани і вдячності у тому, щоб акумулювати в собі їх жагу жити і боротись. І пам'ятати, хто саме скоїв злочин, забравши їх.

Анна ДЕРКАЧ

Керівник:
народний художник
України, проф. ХДАДМ
Віктор КОВТУН

МИСТЕЦЬКА ОДА КОЛЯДІ

Українська традиція коляди та водіння кози мають глибокі історичні корені та важливе символічне значення. У цій різдвяно-новорічній містерії поєдналися магія, спів, музика і танці. Міфологічні мотиви і різноманітні обряди стали важливою частиною образної системи у творчості українських митців. Вони відображають уявлення про світ та допомагають розкрити душу української народної культури.

Демонструючи багатство традицій та радість, котру приносить веселий спів колядок, митці не лише вкладають у свої твори естетичну цінність, а й допомагають зберегти і збагатити уявлення для наступних поколінь про все різнобарв'я української обрядовості, що відіграє важливу роль у житті народу.

Анастасія ЖИДЧЕНКО

Керівник:
доц. каф. живопису
Дмитро ЄФИМЕНКО

ВТРАЧЕНА МОЛОДІСТЬ

Дипломна картина «Втрачена молодість» вражає своєю глибиною та емоційною напругою. На полотні зображена півфігура оголеної дівчини, яка тримає в руках зав'ялу квітку, що слугує потужним символом втрати. Образ дівчини сповнений смутку і туги, вона здається відстороненою від навколишнього світу, погляд її ніби загублений у власних роздумах. Зав'яла квітка у її руках є яскравим підтвердженням марності краси і молодості. Цей предмет не просто елемент композиції, а глибокий символ втрати і зникнення.

Картина є потужним емоційним висловлюванням, яке пробуджує в глядача почуття співчуття і рефлексії, нагадує про важливість прийняття змін у нашому житті.

Дар'я ЗАСІД

Керівник:
ст. викл. каф. живопису
Карина ВОЛОШКО

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ

Багато хто з людей, які через війну в країні полишили свої домівки і поїхали геть, можуть зрозуміти, наскільки болісною може бути згадка про щасливе минуле. Постать людини, яка дісталася дому після років війни і не знайшла того, заради чого поверталася: дому, щасливих батьків, старих знайомих і друзів, пізнаваних ландшафтів, – це портрет багатьох українців у наш час. Ця проблема особливо актуальна, оскільки багато переселенців, полишивши рідні міста через російське вторгнення в Україну, будуть змушені повертатися в нікуди. Повертаючись до зруйнованої домівки, неможливо обійтись без спогадів про минуле. Заглядаючи в прожите, можна побачити різне, але насамперед ми побачимо самих себе.

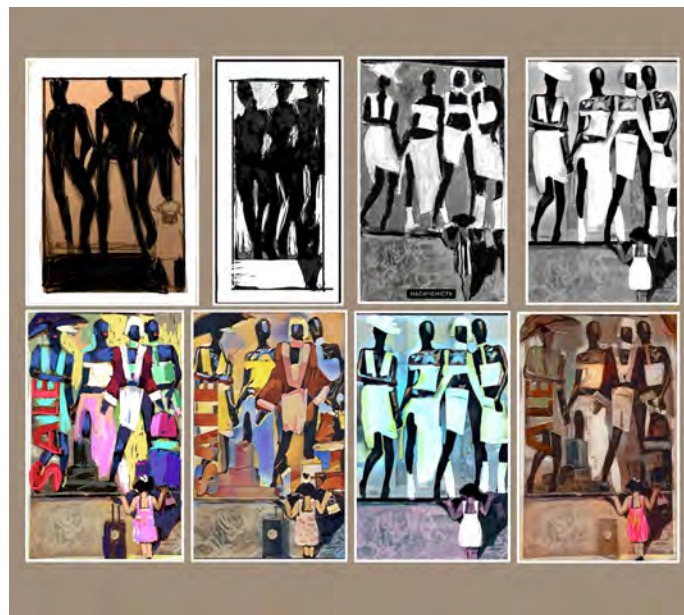

Дарія КАРНАУХОВА

Керівник:
засл. діяч мист. України,
ак. УТА, проф. каф.
живопису Микола
ДЕРКАЧ

ЖІНОЧНІСТЬ. ВІТРИННИЙ ДІАЛОГ

У дипломній роботі «Жіночність. Вітринний діалог» постає питання феміністичних порушень та об'єктивації жінок через взаємодію дитинства й сучасної конsumerистської культури. Замість прямого декларування феміністичних меседжів, у картині застосовано метафору дитинства та впливу суспільства, щоб змусити глядача замислитися над складними питаннями гендерних ролей та стереотипів. Центральний образ дівчинки утримує всю важкість композиції на противагу вітрині, в яку вона задивляється, дитячий силует зменшений за розміром і площею, ніж силуетні образи манекенів, що передає скутість і невпевненість жінок у рамках патріархального сприйняття.

Анастасія КРАПІВІНА

Керівник:
народний художник
України, проф. ХДАДМ
Віктор КОВТУН

РЕФЛЕКСІЯ

Уміння та можливість рефлексувати не є базовими у людини з народження, проте є важливою складовою розвитку; навіть деякі психологи, наприклад Е. Еріксон, виділяли їх в окрему стадію, наголошуючи, що розвиток особистості проходить через різні стадії, або так звані кризи. Рефлексія – це процес усвідомлення власних думок, почуттів, переживань та дій. Це своєрідний внутрішній діалог, під час якого людина аналізує свої вчинки, оцінює власні дії, розмірковує над минулими подіями та їхнім впливом на її стан. Рефлексія є важливою складовою самопізнання і саморозвитку, оскільки дозволяє людині зрозуміти себе краще, виявити свої сильні та слабкі сторони, а також знайти способи для особистісного зростання та вдосконалення.

ЛАНЬ Цзіюань

Керівник:
к. мист., доц.,
зав. каф. живопису Марія
КОВАЛЬОВА

СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ «ВЕЧЕРЯ»

Вечеря – це єдине місце, де люди можуть відпочити від стресів та ділитися своїми емоціями. «Вечеря» – це не тільки зображення сімейного зібрання, а й символ возз'єднання та спільного відпочинку. Нині, коли світ переживає багато змін та криз, мистецтво стає ще більш важливим для людства. Твори мистецтва можуть надихати на нові звершення та пробуджувати в чужих серцях нові почуття. Вони можуть бути рушійною силою в соціумі, використовуючи для цього різні техніки та прийоми, освітлюючи на полотні хвилювання, емоції. Мистецтво допомагає людині усвідомлювати та перетворювати дійсність, представляючи її в образах та тим самим пов'язуючи її в єдине ціле.

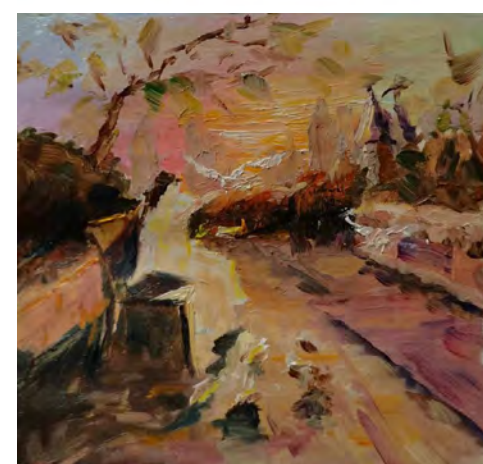
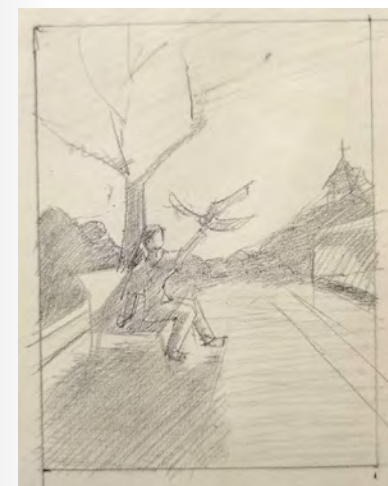

Лі Ченянь

Керівник:
к. мист., доц.,
зав. каф. живопису Марія
КОВАЛЬОВА

СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ «ЗАТИШОК»

Картина «Затишок» нагадує про необхідність зупинитися, відпочити та насолодитися простими радощами життя, такими як спілкування з природою та милування краєвидами. Пошук внутрішнього затишку та гармонії є важливим аспектом особистісного зростання. Актуальність теми полягає в спонуканні глядача замислитися над власними цінностями та пріоритетами, переоцінити власне ставлення до життя. Вона нагадує, що справжнє щастя не завжди пов'язане з матеріальними благами чи соціальним статусом, а криється у внутрішньому спокої та задоволенні від простих речей. Коли люди знаходять внутрішній спокій та гармонію, вони стають більш толерантними, співчутливими та відкритими до інших.

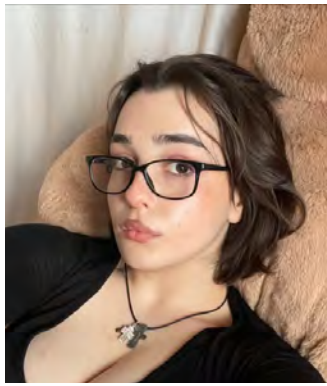
Олександр
МАЛИШЕВСЬКИЙ

Керівник:
доц. каф. живопису
Дмитро ЄФИМЕНКО

ПОРТРЕТНО-ЖАНРОВА КОМПОЗИЦІЯ «ПЕРЕДЧУТТЯ»

Тема кохання є вічною в мистецтві й невичерпною, вона надихає художників на створення шедеврів, які вражають, спонукають замислитись та збагачують культурний досвід людства. Чи можна перерахувати всю ту кількість шедеврів, яка була створена заради кохання, через кохання та в ім'я кохання? Ця тема займає серця та розуми людей вже не одне століття. Саме кохання – це мистецтво. Назва дипломної роботи «Передчуття» буде говорити про те, що кохання не таке й просте, як нам хотілося.

Катерина МОЦПАН

Керівник:
доц. каф. живопису
Дмитро ЄФИМЕНКО

ВЕРЕМІЯ. СПОГАДИ ТА МРІЇ

Цей диплом – концентрація сенсів, утілених на полотні. Радість і момент, що ми бачимо та відчуваємо разом з персонажами композиції, – це спомин або мрія кожного з нас. Так, «куточок щастя» для кожного свій. Ця робота та її метафоричний сенс мають надихнути кожного глядача на те, щоб зануритись у спогади про мирне минуле або пофантазувати, надати спалах надії самому собі, а генерація мрій і роздуми над спогадами – це два потужних інструменти, які можуть допомогти нам підтримувати психічний баланс у наш час.

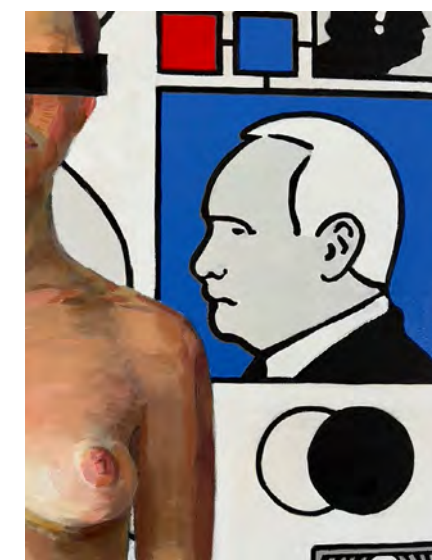

Поліна САВОСТІНА

ТАКА БЕЗЗАХИСНА, ТАКА НЕПЕРЕМОЖНА

Тема, обрана для висвітлювання в рамках дипломного проєкту, безперечно, є найгострішою для українського суспільства. Війна на території України продовжується вже понад десять років. Дослідники всього світу прогнозували швидке захоплення України через однозначну перевагу супротивника в кількості солдатів і озброєння. На відміну від багатьох аналітичних висновків поважних осіб, українці спростували всі найпродуманіші сценарії та здивували світ силою й волею. Майже у кожному місті європейських країн, у кожному куточку демократичного світу засяяв український прапор, підтримуючі гасла, й були створені особливі умови перебування на честь мужності народу.

Керівник:
доц. каф. живопису
Дмитро ЄФИМЕНКО

Данило СЕЛІВАНОВ

Керівник:
доц. каф. живопису
Дмитро ЄФИМЕНКО

МОЄ МАЙБУТНЄ

Наше життя – це один довгий шлях. Це один виступ, де граєш головну роль, а весь світ – це твоя публіка, твої глядачі. Кожна людина, що приходить у цей світ, так чи інакше мріяла побачити себе в майбутньому, ми уявляємо, якими ми виростемо і ким станемо. Ми вигадуємо подумки різні припущення і фантазуємо про різні результати подій, які чекають на нас у майбутньому. Ми намагаємося знайти своє призначення в житті, та хоч би яким важким завданням це здавалося, ми все одно стрімко йдемо «на світ» до своєї мрії, до своєї мети. Але не варто мислити егоїстично та нерозсудливо ігнорувати допомогу інших, особливо тих, хто дав тобі це життя. Назва дипломної роботи є алегоричним посиланням щодо цінності сімейних стосунків.

Тимур ФЕДОРОВ

Керівник:
засл. діяч мист. України,
проф. каф. живопису
Юрій ВІНТАЄВ

ГЕТЬМАН

Історичний живопис допомагає краще розкрити і зрозуміти минуле свого народу, заглибитись у його традиції. Він відображає подвиги пращурів, створюючи зв'язок між давниною та сучасністю. В умовах повномасштабного вторгнення ідея козацтва отримує нове звучання. Вона стає символом не лише минулих подвигів, а й свідченням готовності нації встояти перед зовнішніми загрозами. Звернення до козацької спадщини в історичному живописі стає не лише актом патріотизму, а й формою підтримки національних цінностей та ідентичності. В умовах загострення геополітичних конфліктів мистецтво, культура та історія стають важливими інструментами формування національної свідомості та оборони національної самобутності.

ЧЕНЬ Кайянь

Керівник:
к. мист., доц.,
зав. каф. живопису Марія
КОВАЛЬОВА

ТИБЕТСЬКІ ЖІНКИ

Портрет тибетської жінки – це не просто представлення окремої особи, це вікно в душу нації. Через дипломну роботу планується передати суть тибетської культури з усіма її складнощами та суперечностями. Це свідчення про силу та красу жінок, які пройшли століття випробувань, але продовжують процвітати та надихати. Дана мистецька робота – це відображення людського досвіду, свідчення про силу мистецтва трансцендувати час і простір. Це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи можна знайти красу і що людський дух може подолати навіть найскладніші випробування. Даний портрет тибетської жінки – це слова належного духу народу та святкування краси, яка лежить у серці їхньої культури.

ЧЕНЬ Пенюй

Керівник:
к. мист., доц.,
зав. каф. живопису
Марія КОВАЛЬОВА

ВІСНИК МИРУ

Поняття миру часто неправильно розуміють як відсутність війни. Однак «мир» охоплює набагато більше, ніж просто відсутність конфлікту. Це про гармонію, яка існує між людьми, розуміння та співпереживання, які дозволяють нам співіснувати у світі, наповненому відмінностями. Руїни на картині – це не лише зображення війни, а й символ тіней, які переслідують тих, хто пережив травму. Голуб на картині «Сила» уособлює силу надії та стійкість, які можуть виникнути навіть у найтемніші часи. Актуальність цієї теми неможливо переоцінити. Перед обличчям безглузлого насильства легко відчутися себе приголомшеним і безнадійним. Проте «Вісник Миру» нагадує, що навіть серед хаосу завжди є проблиск надії.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

КАФЕДРА ГРАФІКИ

БАКАЛАВРИ 2024

ОПП Графіка

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК			
38	Дар'я АСТАХОВА	СЕРІЯ ПЛАКАТИВ НА ТЕМУ: «LIVE, LAUGH, LOVE, KHARKIV!»	доц. ШЕВЧЕНКО В.Я.	82	Олександра РУДИНЕЦЬ	КОМПЛЕКСЕ ОФОРМЛЕННЯ НОВЕЛИ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ «ЗАЛІЗНИЙ ОСТРІВ» ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.
40	Анна БАРДУСОВА	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ ТЕРРІ ПРАТЧЕТТА «КОЛІР МАГІЇ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.	84	Марія САПЄГІНА	ТРИПТИХ ДО ВИСТАВИ ФРАНЦА ЛЕГАРА «ВЕСЕЛА ВДОВА» доц. ШЕВЧЕНКО В.Я.
42	Гордій ВИШНЕВСЬКИЙ	ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «СТРАЖДАННЯ»	доц. ЯХІН І. І.	86	Наталія СПАСЬОНОВА	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗБІРКИ ПОЕЗІЇ СПАСЬОНОВОЇ МАРИНИ «ВІРШІ МАРКА» ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.
44	Віолетта ВІНИК	АРТБУК «СНОВИДІННЯ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.	88	Наталія СТЕПАНЮГА	АРТБУК «CRUENTA SPES"» ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.
46	Маргарита ГАЛЬ	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ МЕДЛІН МІЛЛЕР «ЦИРЦЕЯ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.	90	Елла СУХАНОВА	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ НІЛА ГЕЙМАНА «КОРАЛІНА» ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.
48	Альона ГОГОЛЄВА	ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «ЕКОЛОГІЯ ЧОРНОГО МОРЯ»	доц. ШЕВЧЕНКО В.Я.	92	Марія ФІЛІПЕНКО	ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «В ТРЕНДІ» доц. ШЕВЧЕНКО В.Я.
50	Анжеліка ГОРГУНОВСЬКА	АРТБУК «ПОГЛЯД КРІЗЬ ВІКИ»	доц. ЯХІН І. І.	94	Софія ЦУКАНОВА	ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «ІДЕЙНА СПАДЩИНА СКОВОРОДИ І СУЧАСНІСТЬ» доц. ЯХІН І. І.
52	Аліна ЗАДВІРНА	ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «РАКЕТИ»	доц. ЯХІН І. І.	96	Аделіна ЧУВІКОВА	ПОЛІПТИХ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ доц. ШЕВЧЕНКО В.Я.
54	Тетяна ЗУЙКО	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО КОМІКСУ «ОБСТАВИНИ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			
56	Надія КОКШАРОВА	ЩОДЕННИК ХУДОЖНИКА «КАВ'ЯРНЯ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			
58	Жанна КОЛЕСНИК	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ ДЖОРДЖА Р. Р. МАРТІНА «ВОГОНЬ І КРОВ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			
60	Лада КОЛЕСНІКОВА	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОЇ КНИГИ «ГОЛОС ЗСЕРЕДИНИ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			
62	Анна КОТУЛЬСЬКА	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ ВОЛОДИМИРА ГАЛАЙЧУКА «УКРАЇНСЬКА МІФОЛОГІЯ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			
64	Маргарита КРАВЧЕНКО	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА «УЛІСС»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			
66	Кристина ЛАПОТЬ	ПОЛІПТИХ НА ТЕМУ: «КИНУТІ»	доц. ЯХІН І. І.			
68	Катерина ЛИСЕНКО	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ ГЕРБЕРТА ВЕЛЛСА «ЧАРІВНА КРАМНИЦЯ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			
70	Анастасія МАКОВЕЦЬКА	СЕРІЯ ІЛЮСТРАЦІЙ НА ТЕМУ: «ПІТЬМА»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			
72	Діана МАРЧЕНКО	СЕРІЯ ІЛЮСТРАЦІЙ НА ТЕМУ: МІФИ ТА ЛЕГЕНДИ УКРАЇНИ. ПРО ЩО МОВЧАТЬ ЛІСИ	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			
74	Руслана МІЩЕНКО	АРТБУК «ЖИЛИ У БАБУСІ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			
76	Аліна НІКАСОВА	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ ПАТРІКА ЗЮЗКІНДА «ПАРФУМИ: ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			
78	Анна РЖЕВСЬКА	ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «ЕГО»	доц. ЯХІН І. І.			
80	Юлія РОЙ	КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ МАЙКА ЙОГАНСЕНА «ЯК МУРАШІ НАЇЛИСЯ ЦУКУРУ»	ст. викл. ЧАЙКА Л. Е.			

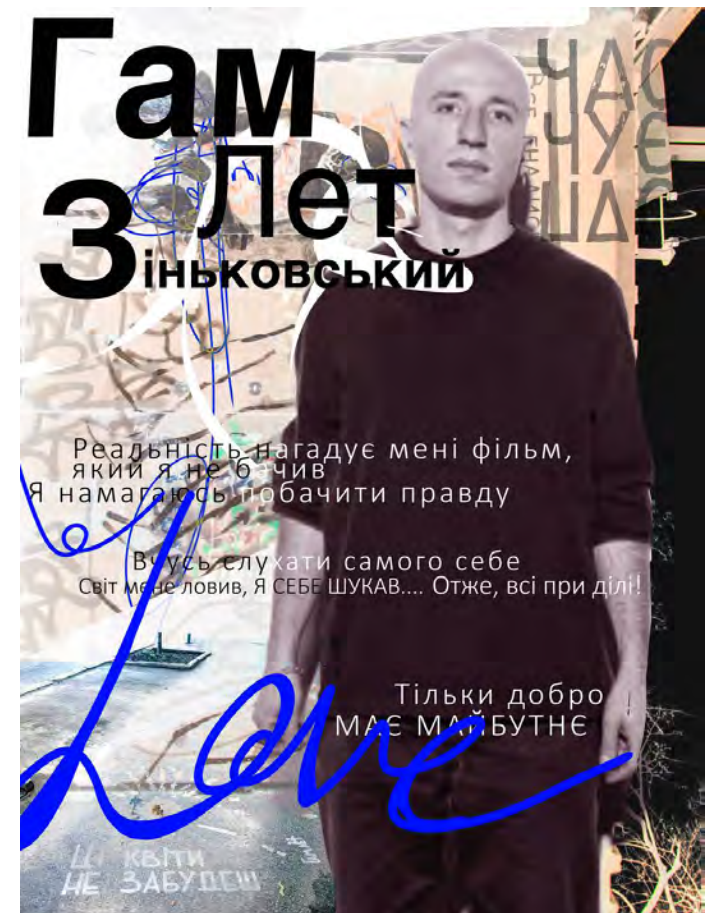

Дар'я АСТАХОВА

Керівник:
доц., зав. каф. графіки
Володимир ШЕВЧЕНКО

СЕРІЯ ПЛАКАТІВ НА ТЕМУ: «LIVE, LAUGH, LOVE, KHARKIV!»

Ця серія плакатів, присвячених талановитим людям з Харкова, обрана з метою привернення уваги до його культури. Соціальні плакати мають велике значення, оскільки вони можуть викликати у людей усвідомлення та спонукати їх до дії стосовно соціальних питань. Плакати часто використовуються для поширення повідомлень та інформації, тому головна ідея серії – це привернути увагу іноземців до міста Харкова, залишити сильне емоційне враження, щоб це спонукало їх не бути байдужими. Важливим моментом є відображення того, яким місто було до повномасштабної війни, а саме наповненим життям, сміхом та коханням.

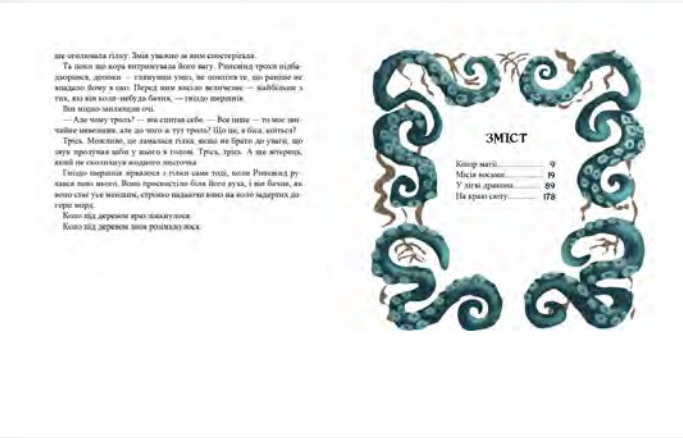

Анна БАРДУСОВА

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ
ТЕРРІ ПРАТЧЕТТА «КОЛІР МАГІЇ»

У часи стресу і невизначеності занурення у фантастичний світ може забезпечити такий необхідний перепочинок і розвагу. «Колір магії» пропонує уявний всесвіт, наповнений ексцентричними персонажами, дотепним гумором та епічними пригодами. Майстерність оповіді Пратчетта може допомогти втекти на короткий час від суворості повсякденного життя. «Колір магії» Террі Пратчетта – це не лише захоплююча, фантастична книга, але й культовий твір, який має значний вплив на літературну та культурну сфери. Дотепність і мудрість, притаманні автору, пронизують кожну сторінку книги роблячи книгу цікавою для читачів різного віку. Незалежно від того, чи є ви шанувальником фентезійної літератури, чи новачком у цьому жанрі, дотепна гра слів, персонажі, що запам'ятовуються, та влучні спостереження Пратчетта неодмінно сподобаються вам.

Гордій ВИШНЕВСЬКИЙ

Керівник:
доц. каф. графіки
Ільдан ЯХІН

ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «СТРАЖДАННЯ»

Основною метою дипломного твору було показати важкий емоційний стан людини, що пережила воєнні дії, і те, як вони позначилися на її психічному та емоційному стані. Триптих «Страждання» трактує емоційний стан людини через абстрактні та символічні образи. Кожне з трьох зображень має своє власне символічне значення і представляє окремий аспект людського стану. «Страждання» через художні засоби та символіку передають атмосферу страху, руйнування та болю, що супроводжують збройні конфлікти. Також триптих показує, як це відбилося на психологічному та емоційному стані людей з моменту повномасштабного вторгнення.

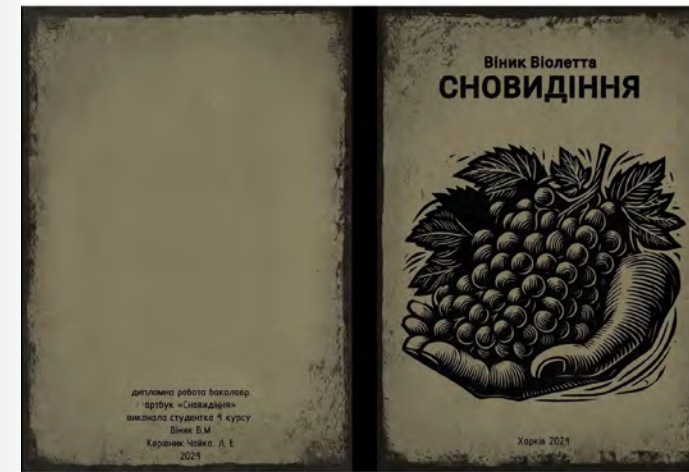

Віолетта ВІНИК

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

АРТБУК «СНОВИДІННЯ»

Творчість, натхненна сновидіннями, може стимулювати роздуми про підсвідомі процеси, символізм і глибокі аспекти людської психіки. Пріоритетним для цієї роботи є ствердження, що сновидіння – це багате джерело натхнення, котре відображає наші внутрішні світи, архетипічні образи та психологічні стани. При створенні артбуку надається перевага використанню текстурних якостей техніки під ліногравюру (в цифровому форматі) та нашаруванню різних сторінок із зображеннями. Це дозволяє створити вражаючий ефект глибини в інтерактивному просторі. Кожна ілюстрація є унікальним світом уяви, де форми і текстури поєднуються, щоби створити візуальну розповідь про наші внутрішні світи та страхи.

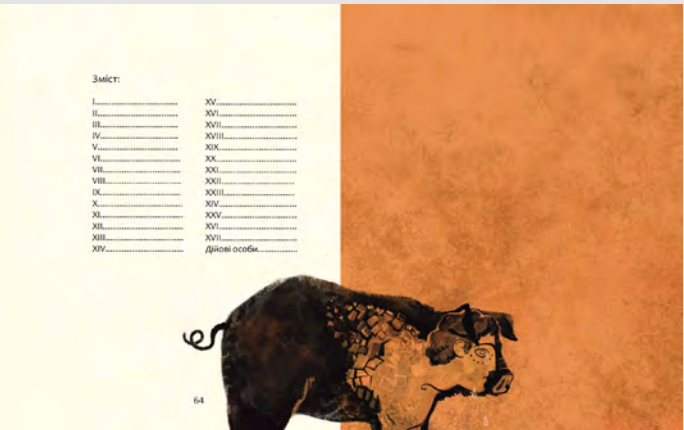

Маргарита ГАЛЬ

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ
МЕДЛІН МІЛЛЕР «ЦИРЦЕЯ»

Ідея полягає у створенні подарункового видання книги Медлін Міллер «Цирцея», оформлення якого поєднує в собі автентичність давньогрецької естетики з сучасними трендами книжкового дизайну. Символізм та алегорії є важливими в тексті роману, тож оформлення книги має його підсилювати і підкреслювати. В оформленні використовуються яскраві образи, що, працюючи разом з витонченим стилем письма авторки, мають створити для читача багатий захопливий світ. Ілюстрації мають відповідати багатогранному тону історії – від затишку рідної домівки до драматичної страшної безодні Світового океану. Ілюстрації та оформлення виконувались у цифровому графічному редакторі Procreate, верстка – у програмі Adobe InDesign.

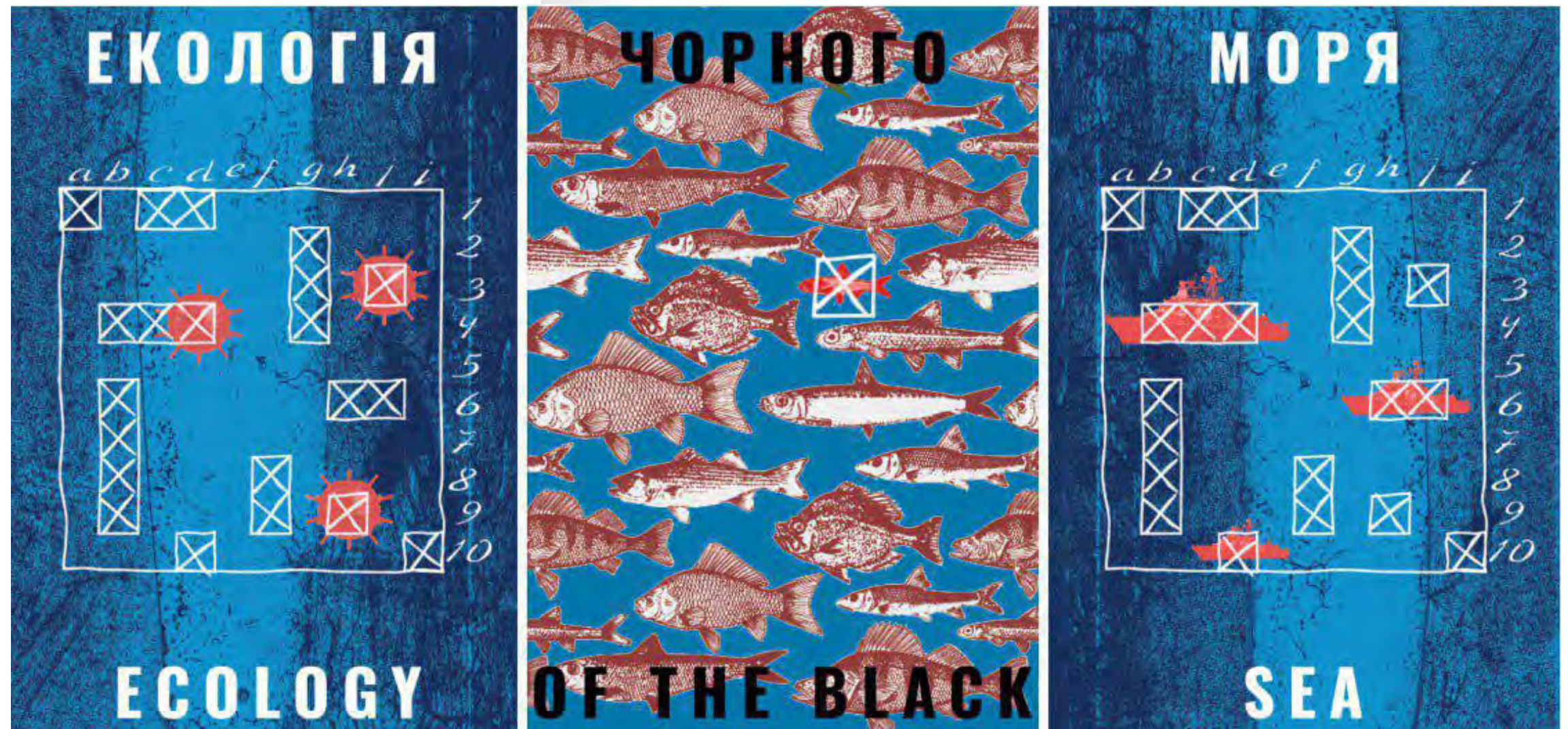

Альона ГОГОЛЄВА

Керівник:
доц., зав. каф. графіки
Володимир ШЕВЧЕНКО

ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «ЕКОЛОГІЯ ЧОРНОГО МОРЯ»

Тема дипломного проєкту – триптих про екологію Чорного моря. Від війни страждають не тільки люди, а й тварини. Нафтові викиди в результаті затоплення танкерів та вибухів нафтопроводів, руйнування промислових споруд і суден спричиняли серйозні забруднення води й екосистеми моря. Розробка авторської концепції триптиху ґрунтувалася на прагненні створити візуально насичений та змістовний меседж, який би сприяв підвищенню обізнаності про екологічні проблеми Чорного моря внаслідок війни. Кожен плакат несе в собі окрему ідею, але разом вони формують єдиний наратив, що підкреслює серйозність екологічних викликів та важливість їх вирішення.

Анжеліка
Горгуновська

Керівник:
доц. каф. графіки
Ільдан ЯХІН

АРТБУК «ПОГЛЯД КРІЗЬ ВІКИ»

У дипломному проєкті розкривається особистий погляд на життя та становлення нашої нації протягом трьох століть. Розкриття теми ділиться на три частини відтворення задуманого змісту, де йдеться про боротьбу українського народу за незалежність, мову, за збереження традицій та символів у XIX, XX, XIX ст. У велику книгу вкладаються три мініартбуки. Вона буде показувати те, що постійно заважало українцям жити вільно, від чого вони потерпали протягом століть, – це пекло, яке нам завжди створювала росія. Алегорично зображена композиція кольорових плям передає важкість та біль, морок та ріки крові. Усі частини роботи вкладені в коробку, яка є символом власних переживань та відчуттів.

Аліна ЗАДВІРНА

Керівник:
доц. каф. графіки
Ільдан ЯХІН

ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «РАКЕТИ»

Основна ідея дипломного твору полягає у створенні контрасту між безтурботною радістю мирного дитинства та руйнівною силою війни. Для вирішення цієї задачі було обрано протиставлення нерозірваної ракети та ракети-гірки з дитячого майданчику. Ракета з майданчику є джерелом радості дитинства, в першій частині триптиху вечір – під світлом ліхтаря дитина збирається спускатися з гірки донизу, де її вже готовий підхопити люблячий дорослий. На останній частині триптиху – встромлена в землю нерозірвана бойова ракета, що відкидає тінь на зруйноване місто. Тіні від ліхтаря та ракети з двох крайніх частин переходять в уламки скла на основній частині триптиху.

Тетяна ЗУЙКО

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО КОМІКСУ «ОБСТАВИНИ»

Щодня, щогодини та навіть щохвилини ситуації змінюють наше життя – щось умиєть, а щось повільно та неквапливо. Обставини можуть бути різноманітними, на деякі ми можемо вплинути, а деякі – через неможливість щось зробити – лише прийняти та рухатись далі. Головна героїня Ніна – підліток, яка ось-ось повинна закінчити школу та поступати до вишу. Вона стикається зі складними обставинами, її батько важко хворіє, дівчина часто лишається дома сама та перебуває через це у скрутному матеріальному становищі. За нелегких обставин підлітку доводиться робити важкий вибір та відмовлятися від своєї мрії пов'язати життя з малюванням.
Формат коміксу обраний В5 у твердій палітурці.

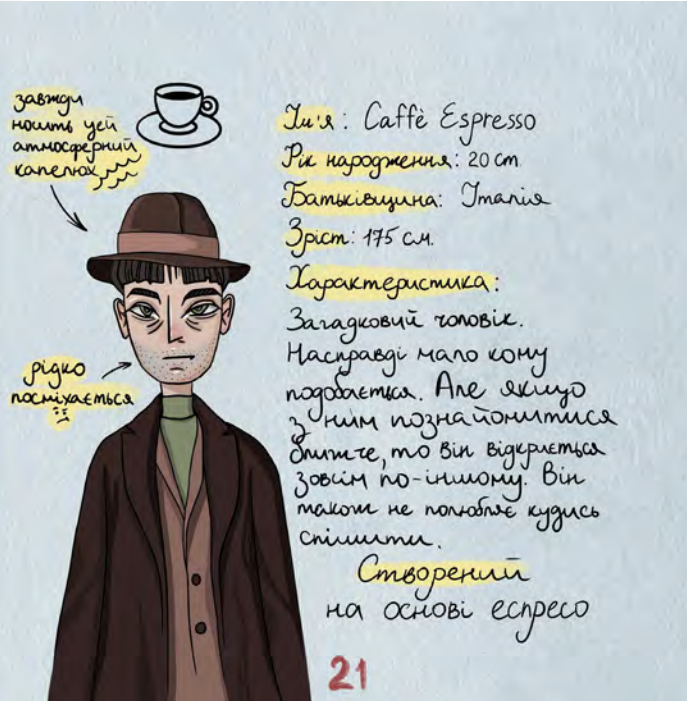
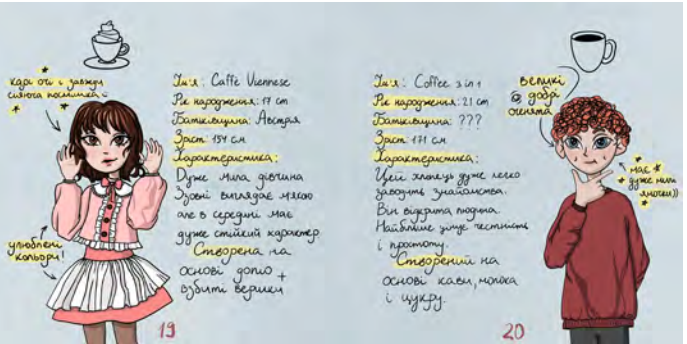
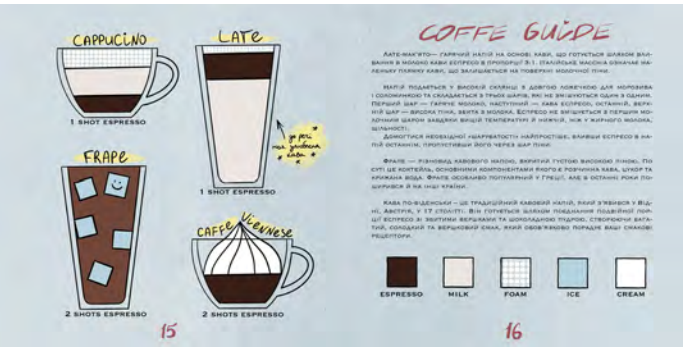
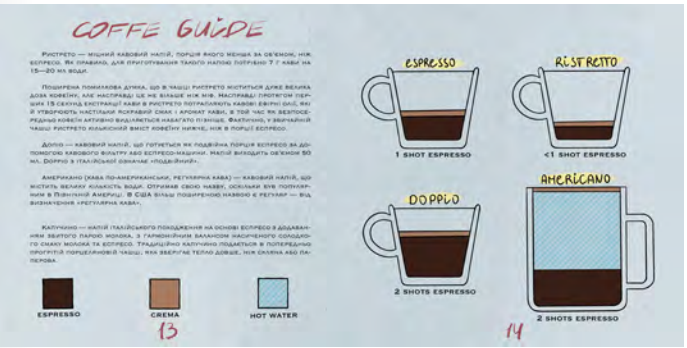

Надія КОКШАРОВА

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

ЩОДЕННИК ХУДОЖНИКА «КАВ'ЯРНЯ»

Ідеєю дипломної роботи стала власна історія. Авторка мала змогу під час навчання працювати в кав'ярні за кордоном, а саме в Польщі. Це не був вибір мрії, так просто склалося. Але важливо навіть в обставинах, які не обираєш, брати все найкраще. Нове життя, нова країна, нова мова, нові люди і культура. Ця тема не тільки про кав'ярню, а напевно, більше про те, як важливо насолоджуватися кожним етапом свого життя. Бо хто шукає щастя, завжди його знаходить. У роботі зображено ілюстрації у власному стилі, скетчинг, і частково елементи коміксу. Саме квадратний формат надав змогу передати атмосферу емоційності, легкості. Розповідь про різноманітність і тонкощі праці в кав'ярні, опис кавових напоїв, розроблення в забавній формі типів клієнтів. Задумано ілюстрації в яскравих кольорах, у стилі, подібному до мультиплікаційного.

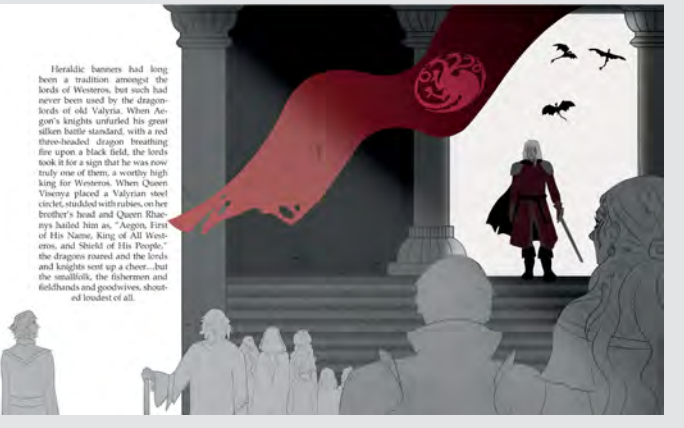
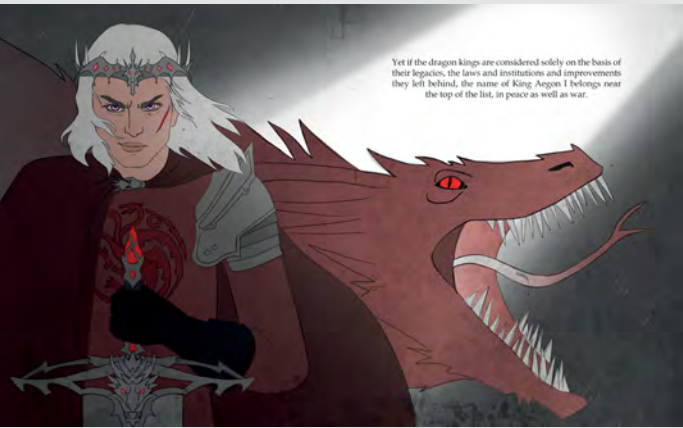

Жанна КОЛЕСНИК

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ
КНИГИ ДЖОРДЖА Р. Р. МАРТИНА
«ВОГОНЬ І КРОВ»

«Вогонь і кров» – епічне фентезі, яке розкриває історію дому Таргарієнів. Як і всі інші книги Мартіна, воно бере основу з реальних історичних подій, а саме середньовічної Англії. Книга відома своєю складною манерою написання, яка нагадує хрестоматію. Такий стиль може здаватись важким для читання через численні дати, описи битв та історичні сплетіння. Ураховуючи характер книги як хрестоматії, найбільш доцільним вибрано використання легких лінійних малюнків, які нагадують аплікацію. Такий стиль ілюстрацій допоможе розвантажити складний текст та стане приємним місцем відпочинку для читача, дозволяючи йому насолоджуватися книгою на всіх рівнях сприйняття.

Лада КОЛЕСНИКОВА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОЇ КНИГИ «ГОЛОС ЗСЕРЕДИНИ»

Ідея дипломної роботи полягає у створенні багатоілюстрованої книги, де поєднано розворотні ілюстрації з розгорнутими коміксами, саме такий синтез найкращим чином відповідає задуму авторки. Мета роботи – звернути увагу на проблему ментального здоров'я людини та показати невелику частину того, як може виглядати життя з депресією. Головний герой живе з депресією все своє життя й не може уявити себе за межами цього стану. Однією з ключових метафор у книзі є образ собак, що переслідують героя, символізуючи депресію та автоматичні негативні думки. Цей образ ефективно передає ментальний стан персонажа та його постійну боротьбу з цими внутрішніми демонами.

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

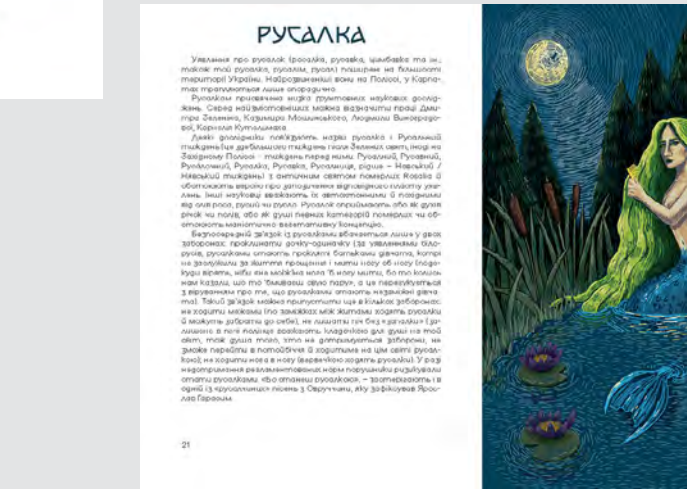
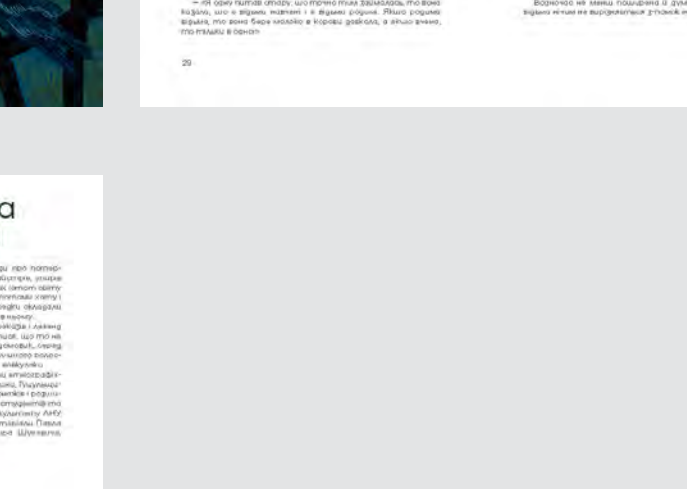

Анна КОТУЛЬСЬКА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ ВОЛОДИМИРА ГАЛАЙЧУКА «УКРАЇНЬСЬКА МІФОЛОГІЯ»

Міфологія є важливою частиною культурної спадщини нашого народу. Вона відображена в численних літературних творах, які сприяють збереженню та популяризації національної ідентичності, духовності та культурних традицій. Авторська концепція ілюстрацій до книги української міфології повинна бути сповнена відчуттям глибини та емоційної насиченості, адже саме через візуальні образи читач зможе поринути у світ стародавніх легенд і переказів. Ключовим аспектом у створенні цих ілюстрацій є глибоке розуміння основної ідеї та повідомлення, яке автор прагне передати.

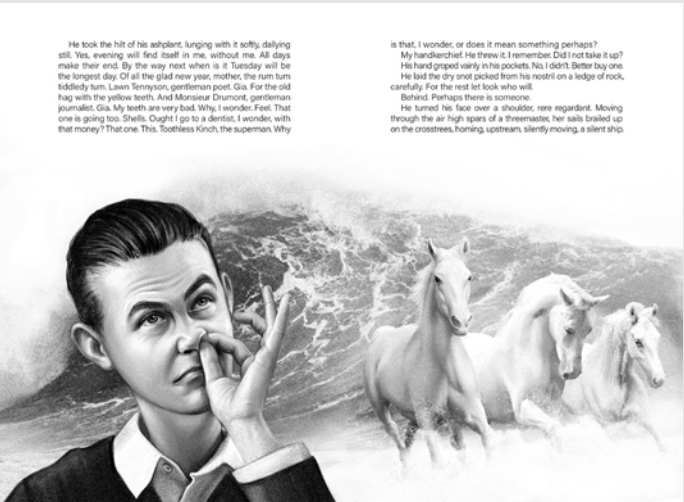
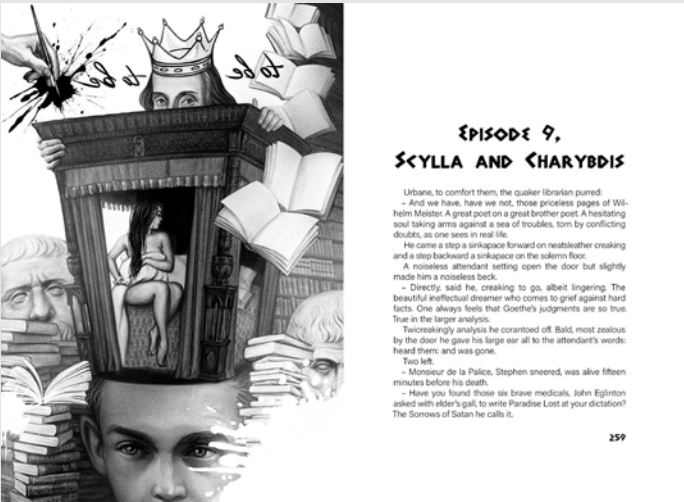
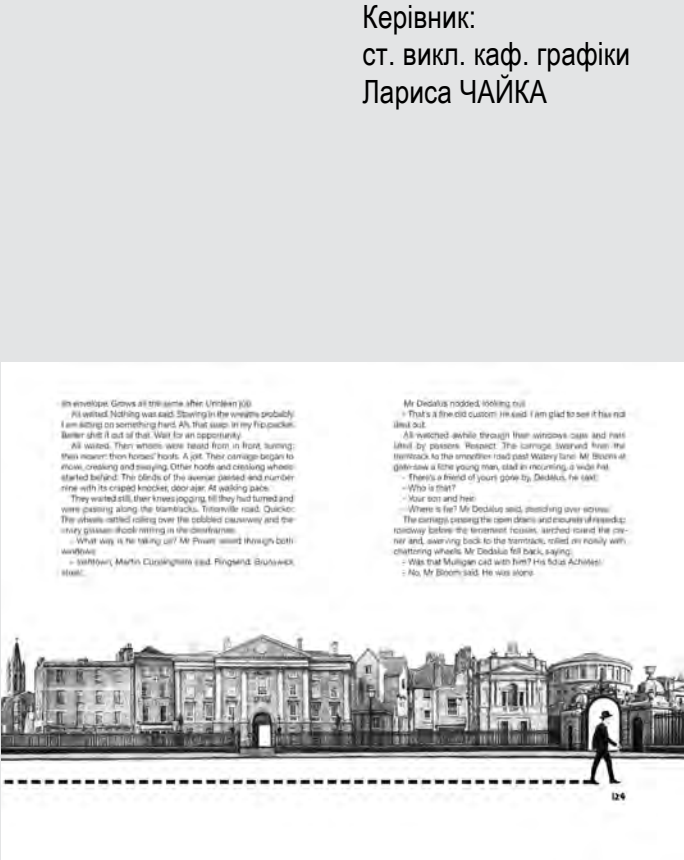

Мargarita
КРАВЧЕНКО

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ
ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА «УЛІСС»

Мета даного проєкту – продемонструвати використання традиційних та сучасних технологічних і графічних засобів у процесі створення атмосфери літературного твору. Фактично проєкт продемонструє ад нос технологію сучасної культури оформлення книги, що передбачає артикуляцію унікальності і сингулярності книги як естетичного об’єкта. Мета застосування такого підходу – створити естетичне та смислове середовище навколо видання. Робота над ілюструванням твору Джойса «Улісс» дозволяє розкрити гіпертекстуальні зв’язки тексту роману і масиву європейської літературної спадщини, а також сучасної культурної ситуації.

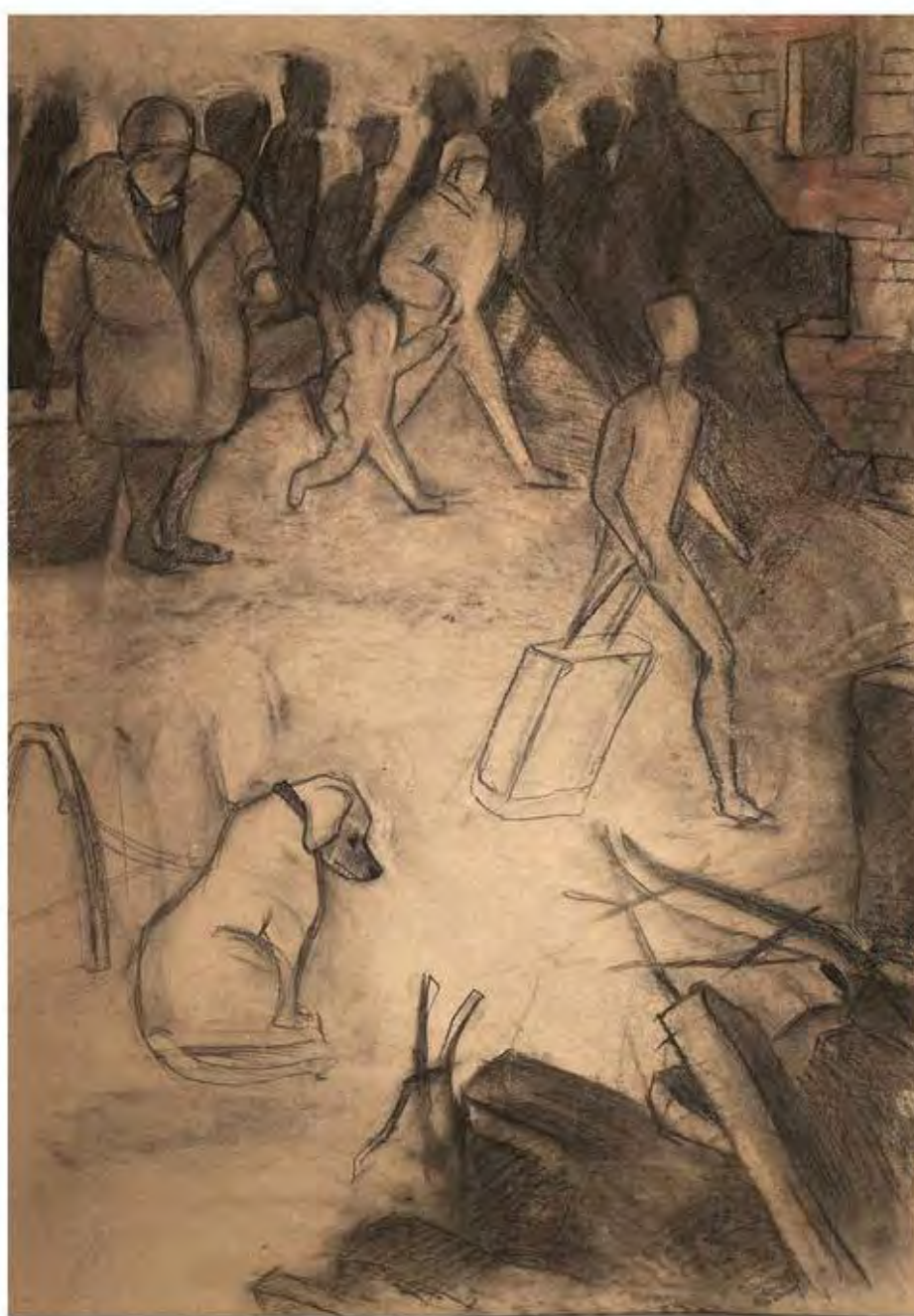

Кристина ЛАПОТЬ

Керівник:
доц. каф. графіки
Ільдан ЯХІН

ПОЛІПТИХ НА ТЕМУ: «КИНУТІ»

Метою твору є зобразити проблему безпритульних собак, показати, які труднощі вони мають, як війна вплинула на їхнє становище, які зв'язки будуються між людиною та твариною. Через візуальний ряд показати роздуми на цю тему, поставити питання: як кожен може допомогти тварині; чому байдужість людей провокує посилення цієї проблеми; відобразити тяжке життя тварин, показати їхній настрій, щоб глядач відчув це. Основні настрої, які відображаються в роботах, – це смуток, біль, розчарування та надія, що кожен знайде свою родину і не буде приречений на самоту. Ідея даного дипломного проекту: візуальною мовою показати труднощі безпритульних собак.

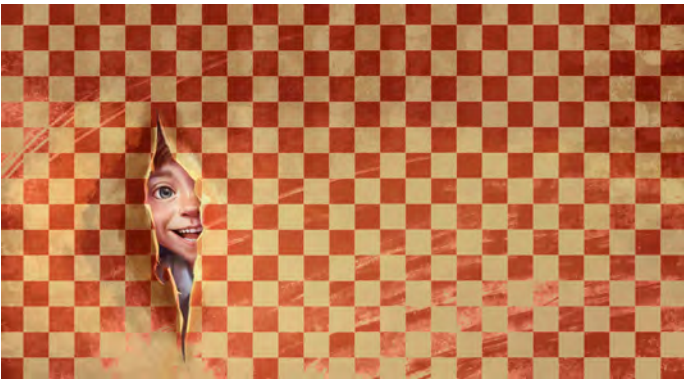

Катерина ЛИСЕНКО

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ ГЕРБЕРТА ВЕЛЛСА «ЧАРІВНА КРАМНИЦЯ»

Твори Герберта Веллса вирізняються не лише фантастичною сюжетною лінією та вмінням створювати дивовижні світи, а й глибокими соціальними та філософськими аспектами. Ілюстрації у фантастичній книзі відіграють одну з ключових ролей. Однією з головних цілей ілюстрацій є візуалізація фантастичних елементів і сцен, змальованих у тексті, щоб читач міг чіткіше уявити їх образи та деталі. Крім того, ілюстрації сприяють створенню атмосфери та настрою твору, передаючи емоційне забарвлення та особливості фантастичного світу. Вони можуть допомогти читачеві краще зрозуміти унікальні характеристики персонажів, дослідити важливі моменти сюжету.

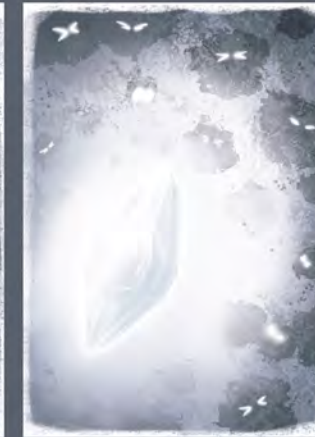
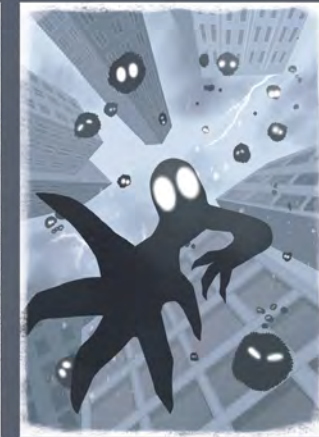

Анастасія
МАКОВЕЦЬКА

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

СЕРІЯ ІЛЮСТРАЦІЙ НА ТЕМУ: «ПІТЬМА»

Пітьма – це темний, непроникний стан, коли відсутнє світло. Це може бути фізична або символічна пітьма. Вона може означати незнання, страх, втрату, трагедію або внутрішній конфлікт. Це погані новини, негативні думки, проблеми на роботі, в сім'ї, незрозуміння з людьми, зради, кривди, агресія... Війна породжує особливо велику кількість «пітьми». Її можна ігнорувати. Можна намагатись боротися з нею. Можна тікати від неї. Ховатися. Що завгодно, аби не бути поглиненим пітьмою. У серії ілюстрацій «Пітьма» головний герой мало не був поглинений темрявою, але зміг розігнати її кристалом. Ці кристали – це речі, які приносять позитивну енергію. Це те, що гріє душу, позитивне і тепле.

Дипломна робота бакалавра
Серія ілюстрацій «Пітьма»
Маковецька А. В.
Керівник Чайка Л. Е.
2024

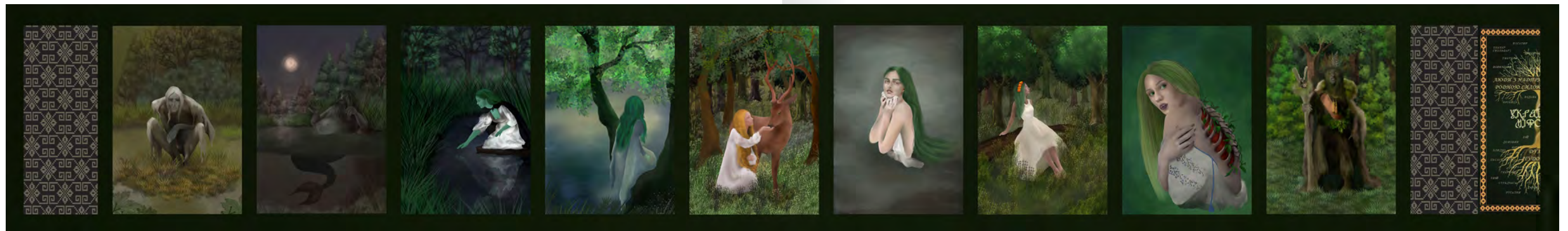

Діана МАРЧЕНКО

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

СЕРІЯ ІЛЮСТРАЦІЙ НА ТЕМУ: МІФИ ТА ЛЕГЕНДИ УКРАЇНИ. ПРО ЩО МОВЧАТЬ ЛІСИ

У всі часи міфологія була одною з найцікавіших і пізнавальних тем як для дітей, так і для дорослих. Міфи та легенди є важливою частиною культурної спадщини кожного народу, вони відображають його світогляд, цінності та історію. Україна, як і багато інших країн, багата міфологічними традиціями, котрі переживають своєрідне відродження у сучасному світі. У дипломній роботі відображені міфічні істоти, які живуть у лісах і озерах. Серія ілюстрацій популяризує українські народні міфи для дитячої аудиторії. Роботи створені у цифровій графіці, кольорова гама витримана у зеленуватих кольорах задля створення загадкової та казкової атмосфери лісової міфології.

Руслана МІЩЕНКО

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

АРТБУК «ЖИЛИ У БАБУСІ»

Вибір цієї теми був зумовлений захоплюючими літніми канікулами, під час яких вдалося зібрати багато незабутніх вражень. Надихнувшись власним пережитим досвідом, було вирішено розкрити цю тему в дипломному проєкті. Формат артбуку, дозволив відобразити цілісність задуму через візуальні образи та композиційні рішення. Артбук – це колекція зображень та ілюстрацій, зібрана у вигляді альбому під однією обкладинкою. Метою даного проєкту є відтворити атмосферу безтурботного та веселого дитинства і занурити в неї глядача, відобразити чари дитинства, показати красу дружби, зобразити людину, що живе в гармонії з природою, в праці та творчості. Також метою є заохотити глядача до пригод і дослідження малої батьківщини.

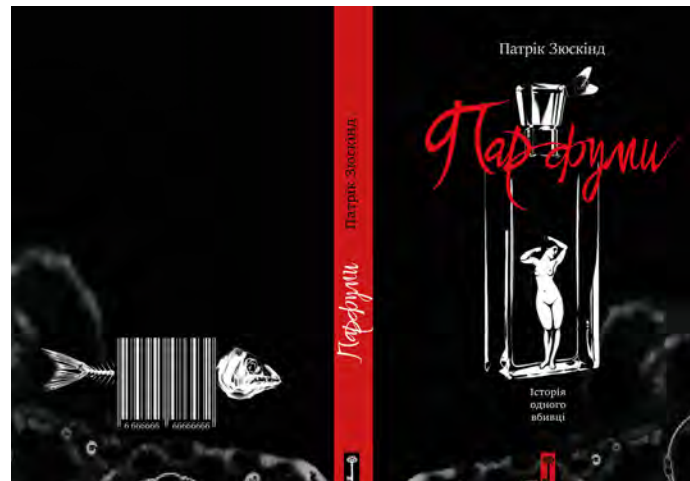

Аліна НІКАСОВА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ ПАТРИКА ЗЮЗКІНДА «ПАРФУМИ: ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ»

Ілюстрації повинні допомогти читачам краще зрозуміти та сформулювати художні образи, а також відобразити внутрішній світ головного героя, передати атмосферу твору, в якому на диво поєднується прекрасне й огидне. Крім того, ілюстрації мають стимулювати читачів до самостійного аналізу та обговорення теми книги, а також заохочувати їх почати розділяти тему про те, що не все незвичне повинно відштовхувати, а навпаки, притягує нас як глядача. Особливу увагу приділено ключовим моментам сюжету, які потрібно було відтворити у вигляді ілюстрацій, а також у символіці, що переплітається з кожним сюжетним поворотом роману.

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

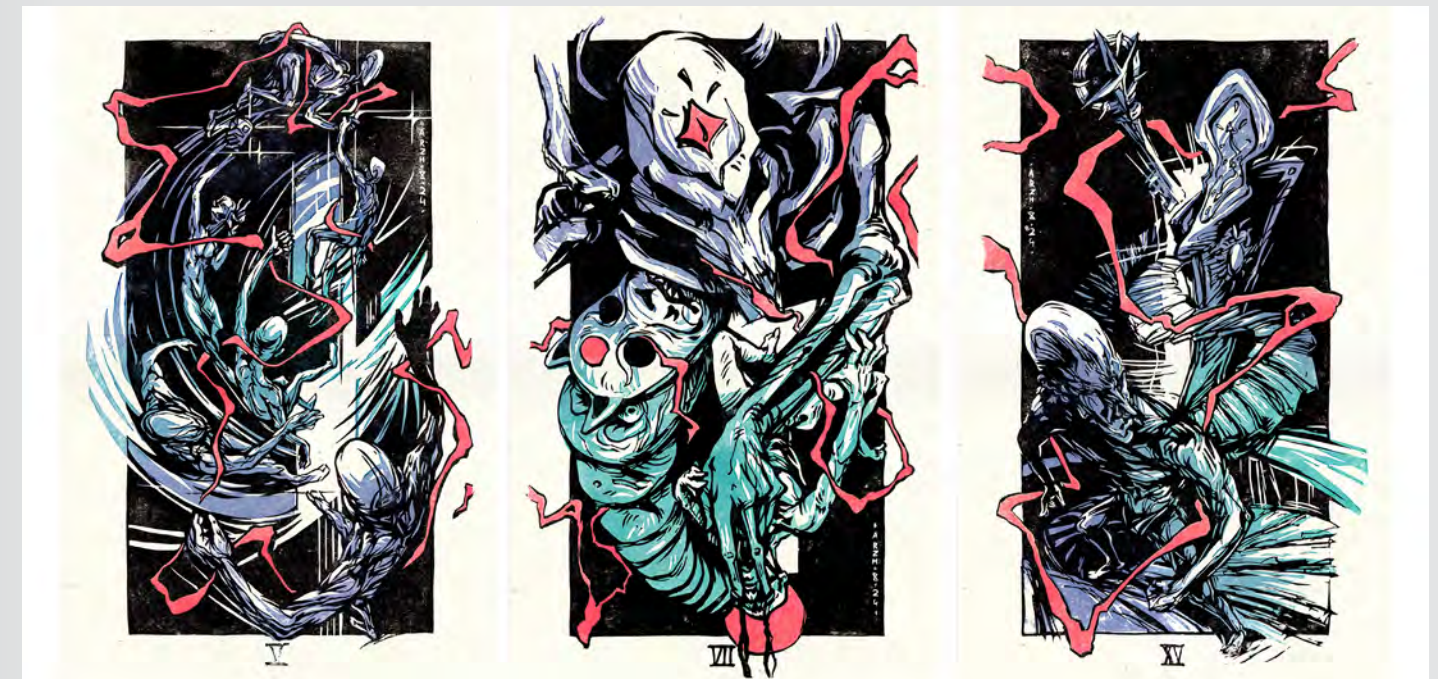

Анна РЖЕВСЬКА

Керівник:
доц. каф. графіки
Ільдан ЯХІН

ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «ЕГО»

Его – частина особистості, що усвідомлюється як «Я» і є в контакт з навколишнім світом за допомогою сприйняття. Авторська актуальність теми зумовлена проживанням значної кризи ідентичності на фоні війни та міграції. Було встановлено три провідні складові ідентичності, для подальшого портретування стану кризи всередині кожного аспекту. А саме соціальна ідентичність; особистісна ідентичність; Я-ідентичність. Ці теми і покладено в основу триптиху. Центральним елементом композиції обрано блок про «Я-ідентичність», першим і третім є, відповідно, «Соціальна ідентичність» та «Особистісна ідентичність». Загальна концепція триптиху полягає у портретуванні кризи ідентичності через архетипові образи і знаки.

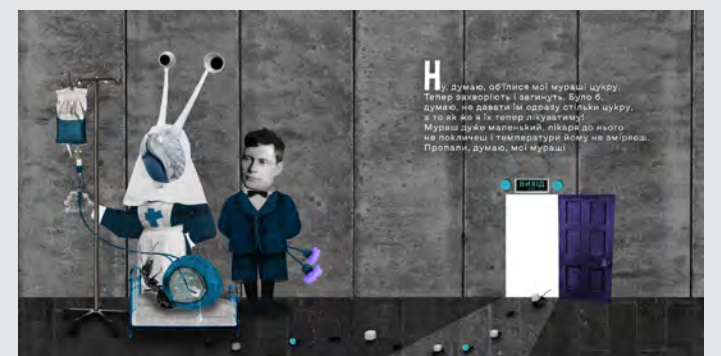
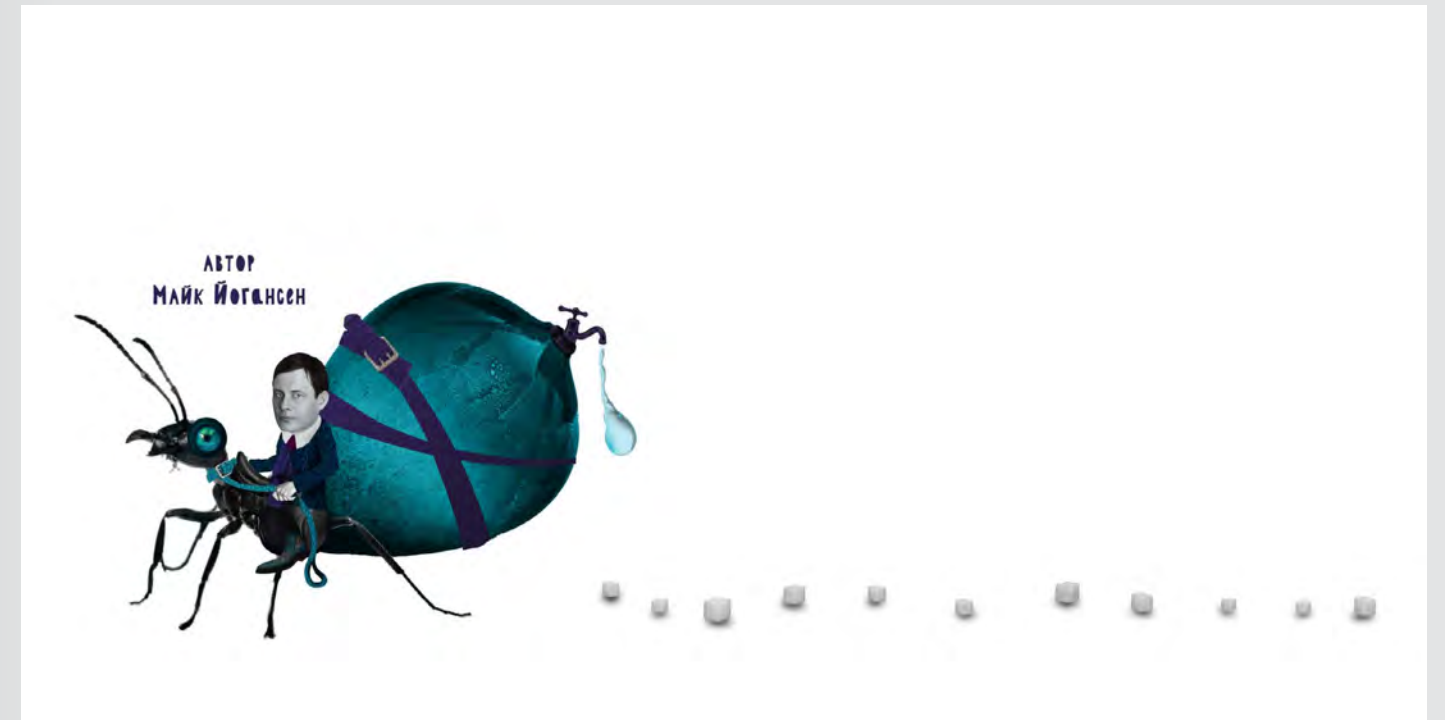

Юлія РОЙ

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ МАЙКА ЙОГАНСЕНА «ЯК МУРАШІ НАЇЛИСЯ ЦУКРУ»

Оповідання «Як Мураші наїлися цукру» було обране задля популяризації творчості харківського письменника Майка Йогансена. Основний візуальний ряд книги складається з ілюстрованих розгортів, обкладинки, форзацу та титулу. У роботі поєднувалось декілька стилістик: від колажу до традиційного пера з чорнилами. На більшій частині розгортів читач може побачити великі повні ілюстрації, які занурюють у сюжет книги, але в деяких розгортах візуальний ряд відокремлюється від тексту і може трактуватись читачем як йому заманеться, бо так волів сам автор. Увесь всесвіт будується на флорі та комах, тому на цій частині найбільший візуальний акцент.

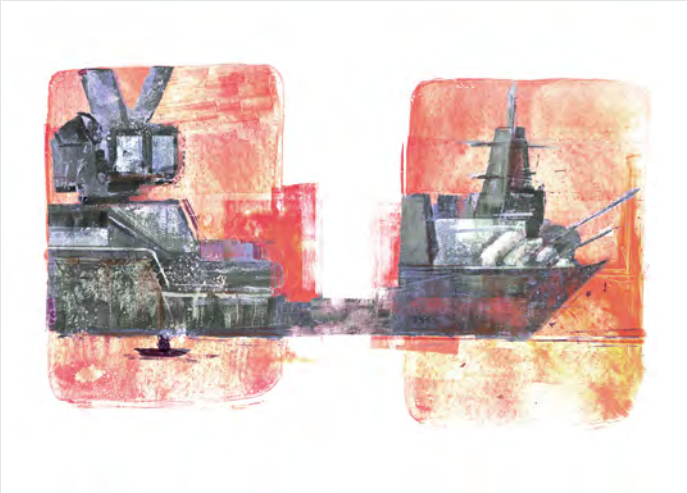
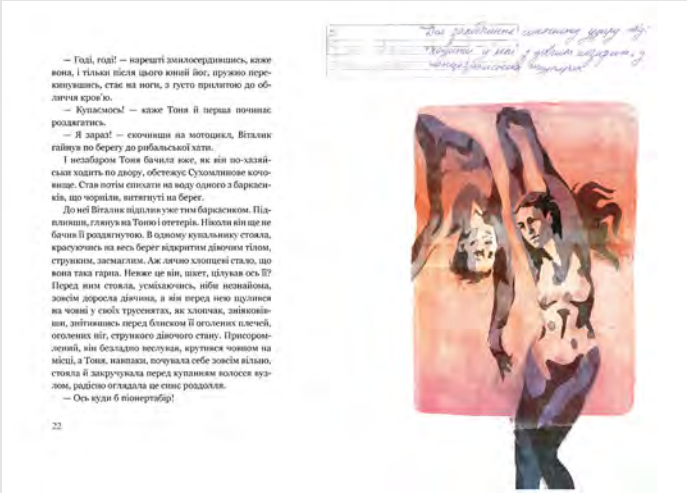

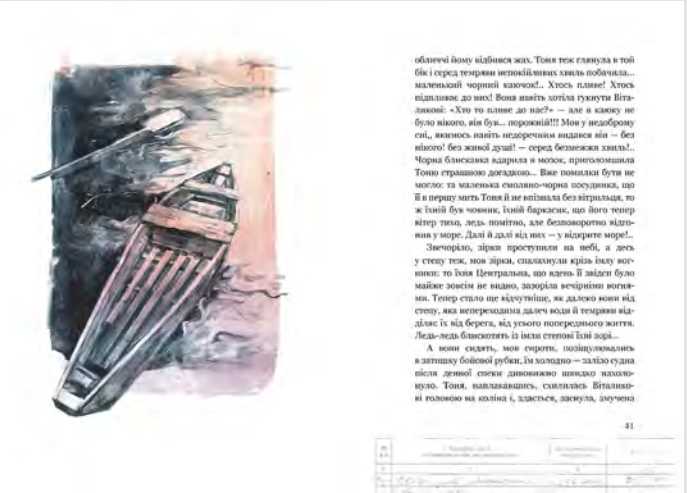
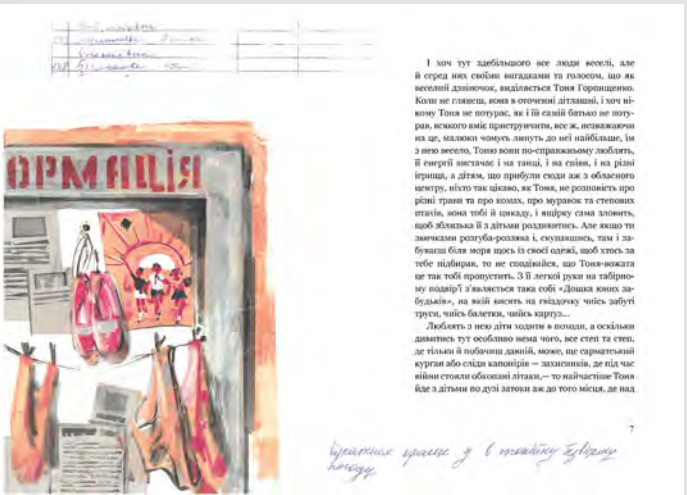
Олександра
РУДИНЕЦЬ

КОМПЛЕКСЕ ОФОРМЛЕННЯ
НОВЕЛИ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
«ЗАЛІЗНИЙ ОСТРІВ»

Метою дипломної роботи є розкриття взаємозв'язку між текстом та ілюстраціями, виявлення особливостей візуальної мови для передачі настроїв 1960-х рр. Новаела «Залізний острів» Олеся Гончара – яскрава і чуттєва замальовка літньої пригоди двох закоханих. Художня задача – створити візуальну історію, яка би поглибила глядача у сприйнятті твору, відтворити настроїв та стиль періоду, в якому відбуваються події новели. Ілюстрації створені в графічній техніці монотипії на гелі з фрагментами трафарету. Поставлена задача передати контраст сюжету, протиставивши образи спекотного літа, теплого моря, закоханості, безтурботності – образу «залізного острова».

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

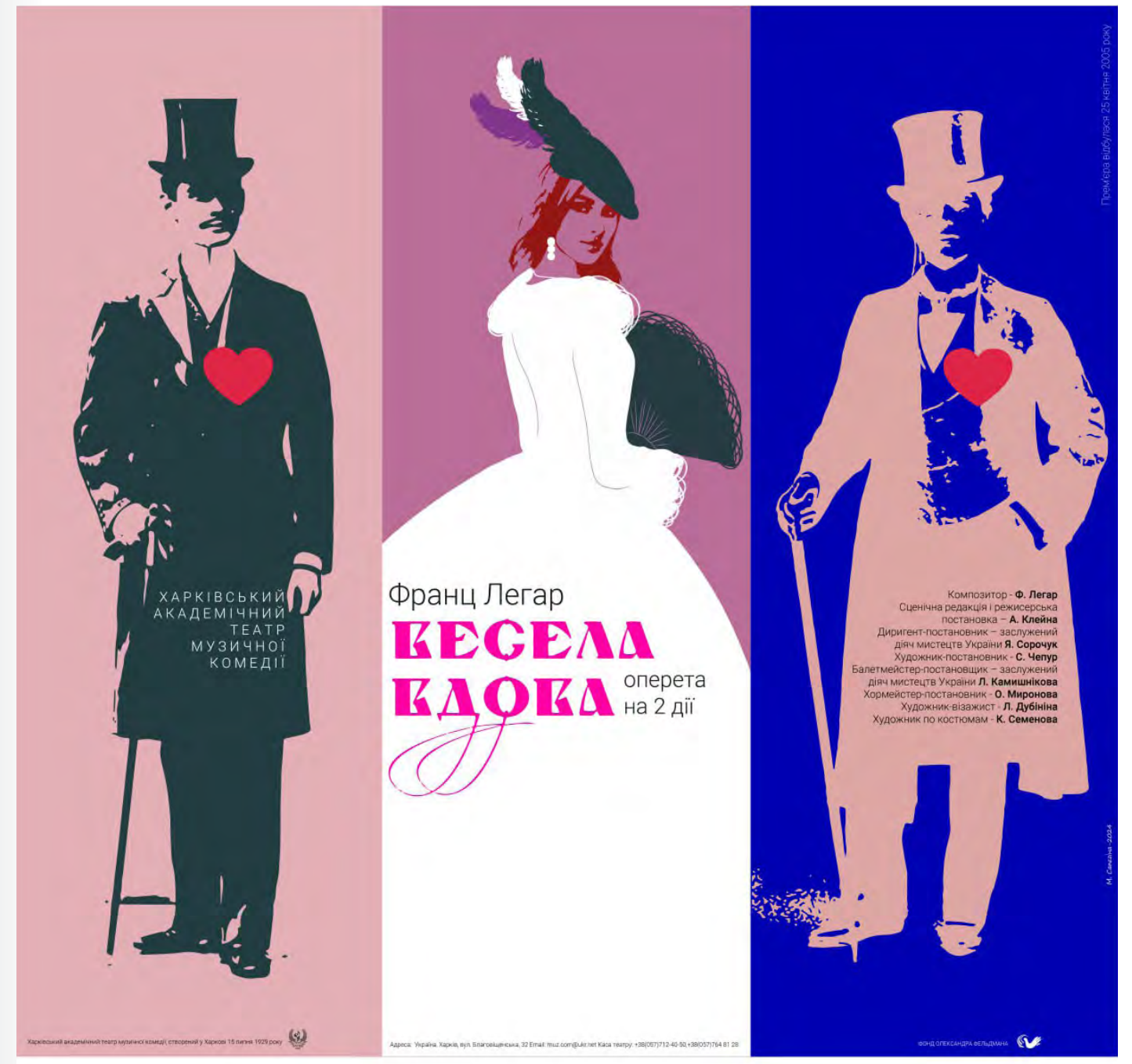
Марія САПЕГІНА

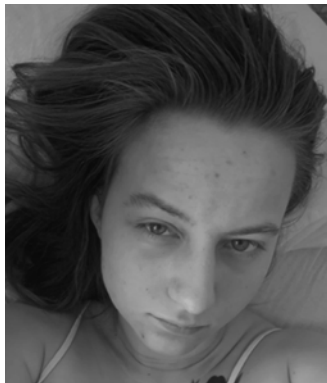
ТРИПТИХ ДО ВИСТАВИ ФРАНЦА ЛЕГАРА «ВЕСЕЛА ВДОВА»

«Весела вдова» є однією з найвідоміших оперет у світі. З першої постановки вона здобула грандіозний успіх.

Під час роботи над дипломним твором було застосовано традиційну схему любовного трикутника: у центральній частині триптиху зображена головна героїня, в лівій і правій – її залицяльники, які претендують на її руку та серце. Легкість оперети переплітається з ідеєю зобразити героїв, не використовуючи складні форми для кращого сприйняття, щоб таким чином образи сприймалися глядачем зрозуміло та яскраво. Мета роботи – продемонструвати сучасне уявлення про театральний плакат.

Керівник:
доц., зав. каф. графіки
Володимир ШЕВЧЕНКО

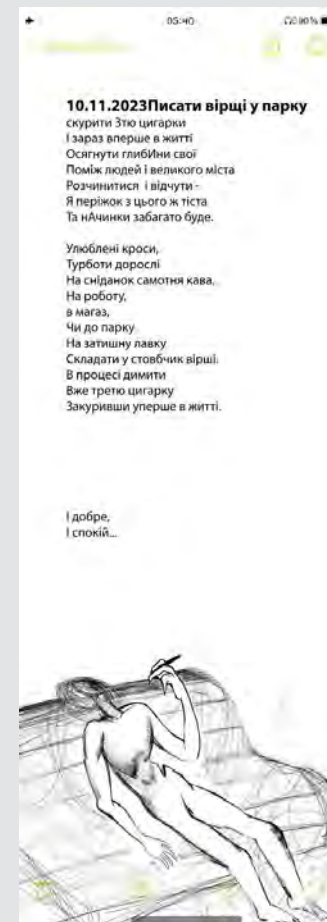
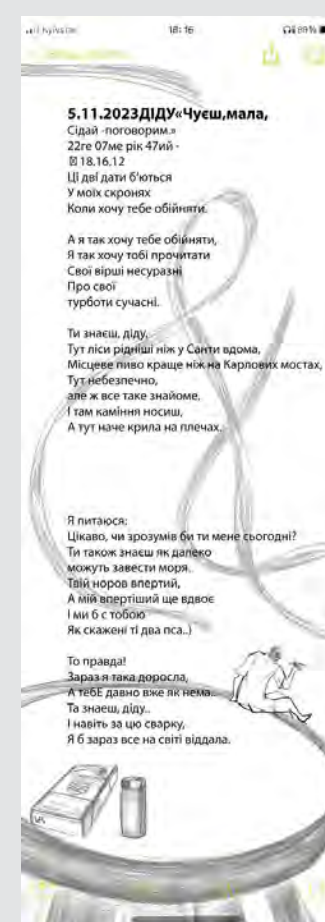
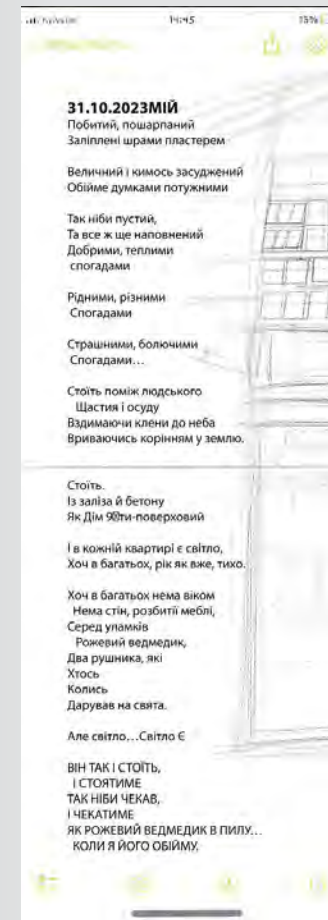

Наталія
СПАСЬОНОВА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗБІРКИ ПОЕЗІЇ СПАСЬОНОВОЇ МАРИНИ «ВІРШІ МАРКА»

Концепція мінізбірки полягає в тому, щоби передати через паперову книжку відчуття, наче глядач гортає нотатки в телефоні. Враховуючи те, що наше покоління вивчало історію ще через книжки, але й опанувало цифрові технології, людина прагне тримати телефон зарядженим, бо це зручно і це може в будь-який момент врятувати життя. Якщо виділяти зручність, то всі свої думки краще тримати завжди при собі, тому історія тепер має цифровий вигляд. Але ідея полягає в тому, щоби зблизити читача та авторку поезії так, наче читач тримає особистий телефон для перегляду віршів, які записані в нотатках, бо на даний момент це – єдине місце, де глядач їх може прочитати.

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

Наталія СТЕПАНЮГА

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

АРТБУК «CRUENTA SPES»

Темою дипломної роботи є подорож Лицарки через помираючу свідомість коханої людини у спробах врятувати її. Це метафорична подорож, що одночасно розкриває багато тем і показує речі одразу з декількох сторін. Ми бачимо, як людина проходить смуток втрати близької людини, яку ще не відпустила, ще не зрозуміла, що сталося, і поступово починає пропрацьовувати ці емоції, проходити шлях смутку етап за етапом. У дипломній роботі візуальна сторона бере на себе більшу роль, водночас текст часто слугує скоріше як елемент композиції. Образи, простір, кольори та персонажі – усе це метафоричне, ми не бачимо чітко, хто цей герой, ми точно не можемо сказати, що це за місце, в якому він знаходиться.

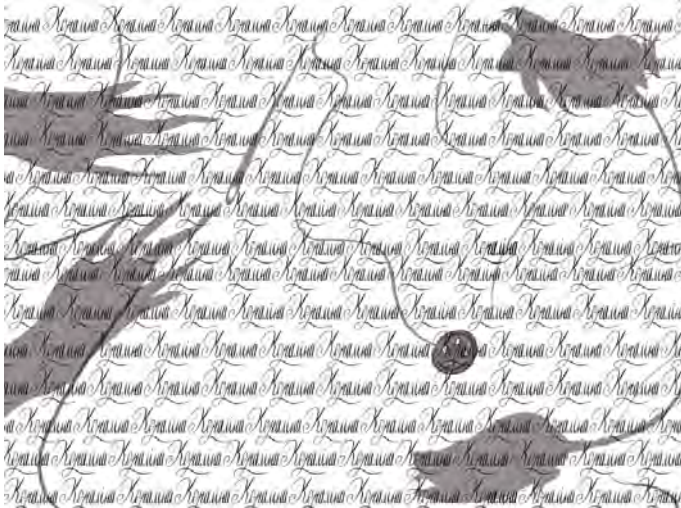

Елла СУХАНОВА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ
НІЛА ГЕЙМАНА «КОРАЛІНА»

Ніл Гейман – один з найкращих оповідачів, його твори відчуються як легенди, як казки, що розповідали батьки. «Кораліна» – фентезійний роман жахів, що бентежить серце. Ілюстратор прагне створити атмосферу загадковості за рахунок символів, що дозволить читачу побачити нову атмосферу та поглибитись у текст та малюнки одразу. Концепція спрямована на дослідження символів та метафор у магічному всесвіті, що його створив Ніл Гейман. Важливою частиною розробки авторської концепції є вибір техніки та стилю малювання, які підійдуть для передачі атмосфери та символів. Монохромні плями, символіка та сірість кольорів передають атмосферу таємничості, яка притаманна роману.

Керівник:
ст. викл. каф. графіки
Лариса ЧАЙКА

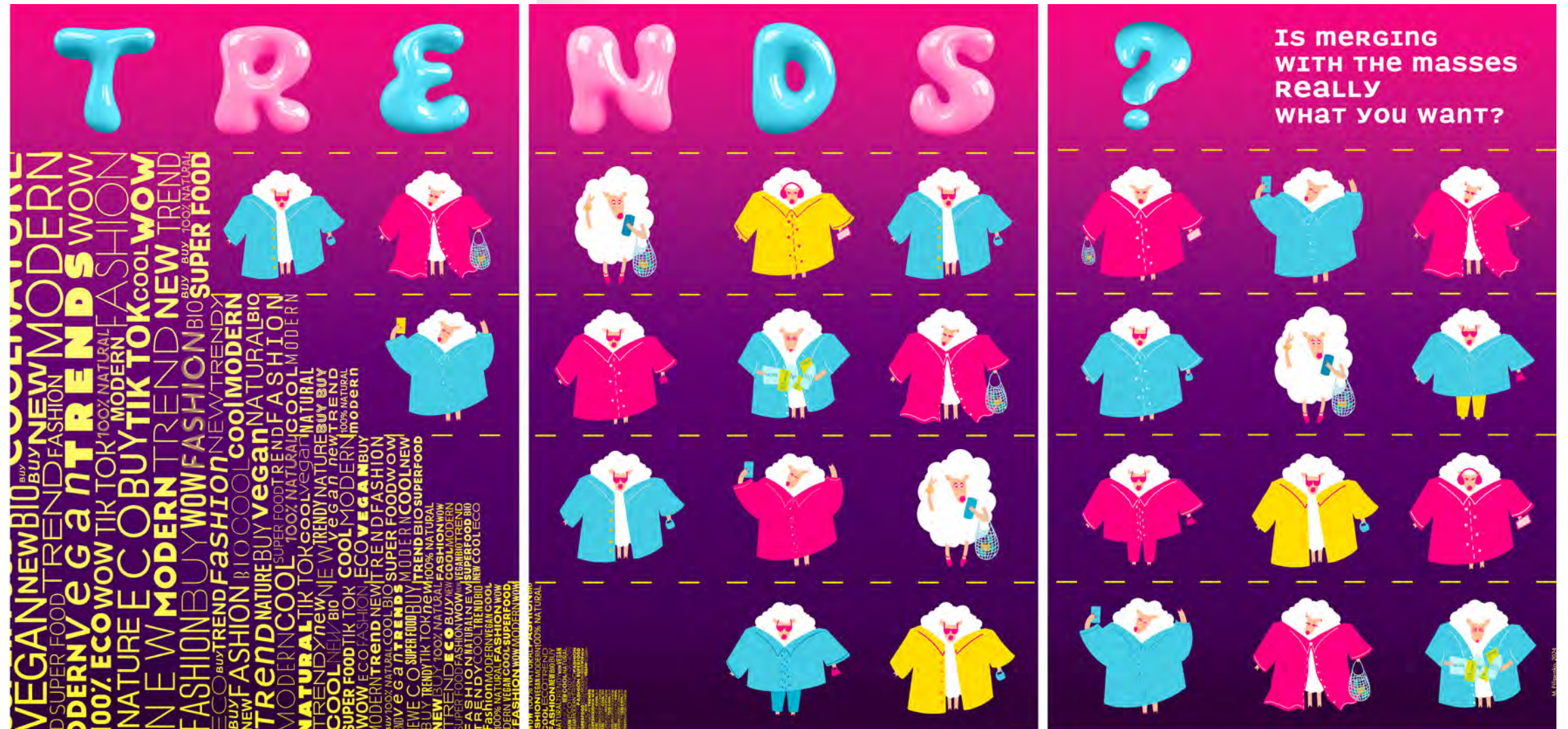

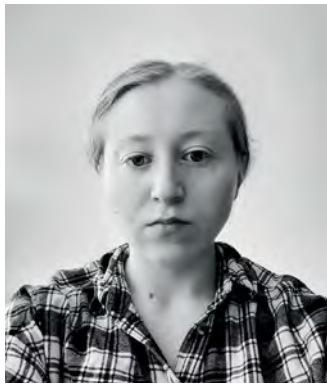
Марія ФІЛІПЕНКО

Керівник:
доц., зав. каф. графіки
Володимир ШЕВЧЕНКО

ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «В ТРЕНДІ»

Наш світ занурений у маркетинг, де тренди, мода й популярність притягують нас. Досить великою проблемою стає залежність від трендів і популярності конкретних товарів. Багато людей схильні піддаватися новим тенденціям, купувати, поводити себе, одягатися так, як диктує мода. Вони не замислюються над користю чи потрібністю того чи іншого продукту, а купують його через рекламу в інтернеті або рекомендацію популярних блогерів. У плакатах ми прагнули показати поведінку людей, а також проілюструвати, які абсурдні їхні дії під впливом моди. Закликати бути більш поінформованими споживачами та обирати товари й продукти усвідомлено. Спиратися на власну думку і не піддаватися під вплив інших людей.

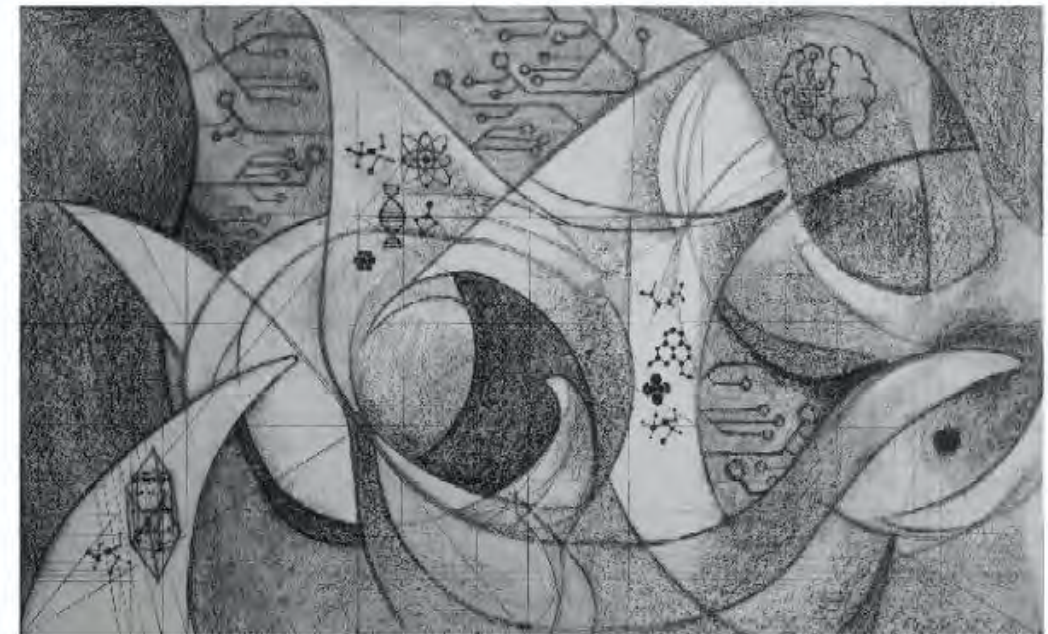
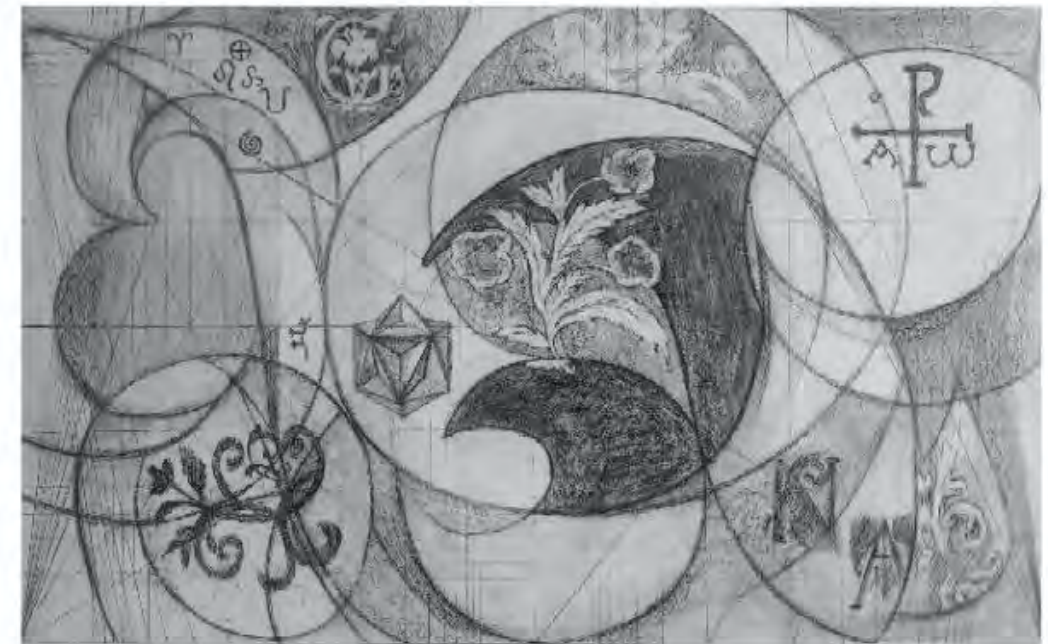
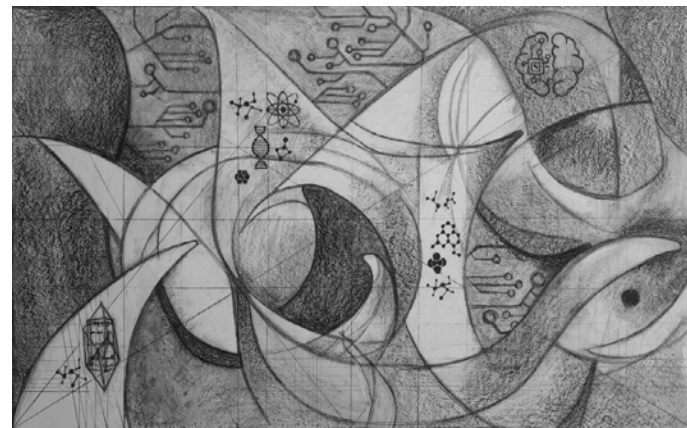
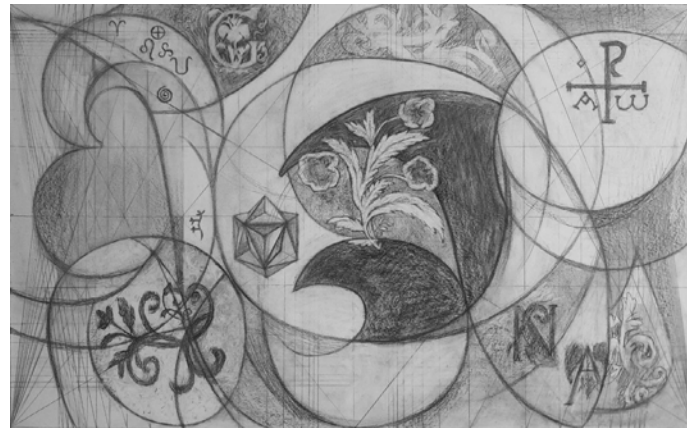
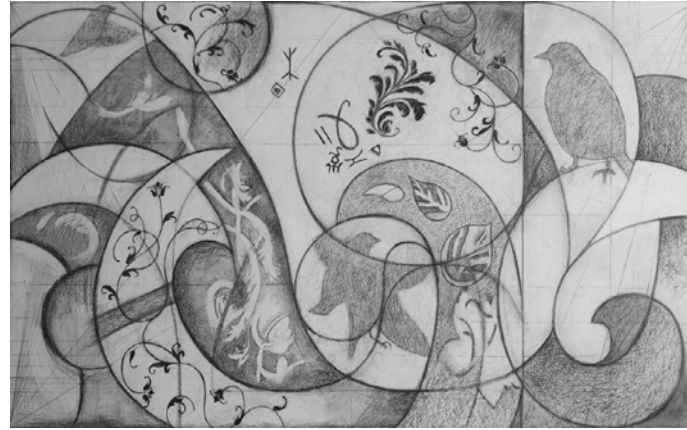

Софія ЦУКАНОВА

Керівник:
доц. каф. графіки
Ільдан ЯХІН

ТРИПТИХ НА ТЕМУ: «ІДЕЙНА СПАДЩИНА СКОВОРОДИ І СУЧАСНІСТЬ»

Концепція триптиху будується навколо ідей Сковороди та зосереджена на їх розвитку у сучасності. Символи, які демонструють новітні здобутки в науці, поєднуються з загальними пластичними масами, створюючи певне мереживо з сенсів, які діють у просторі. З філософією Сковороди зазвичай пов'язують самопізнання, що є одним з найпримітніших мисленневих сюжетів українського бароко. Бароківі орнаменти, пташки, листячко наповнюють простір абстрактних плям своїм життям. Перша та друга частини триптиху присвячені українській бароковості, яку ми спостерігаємо у Сковороди. Третя частина присвячена новітнім відкриттям сучасності та минулого.

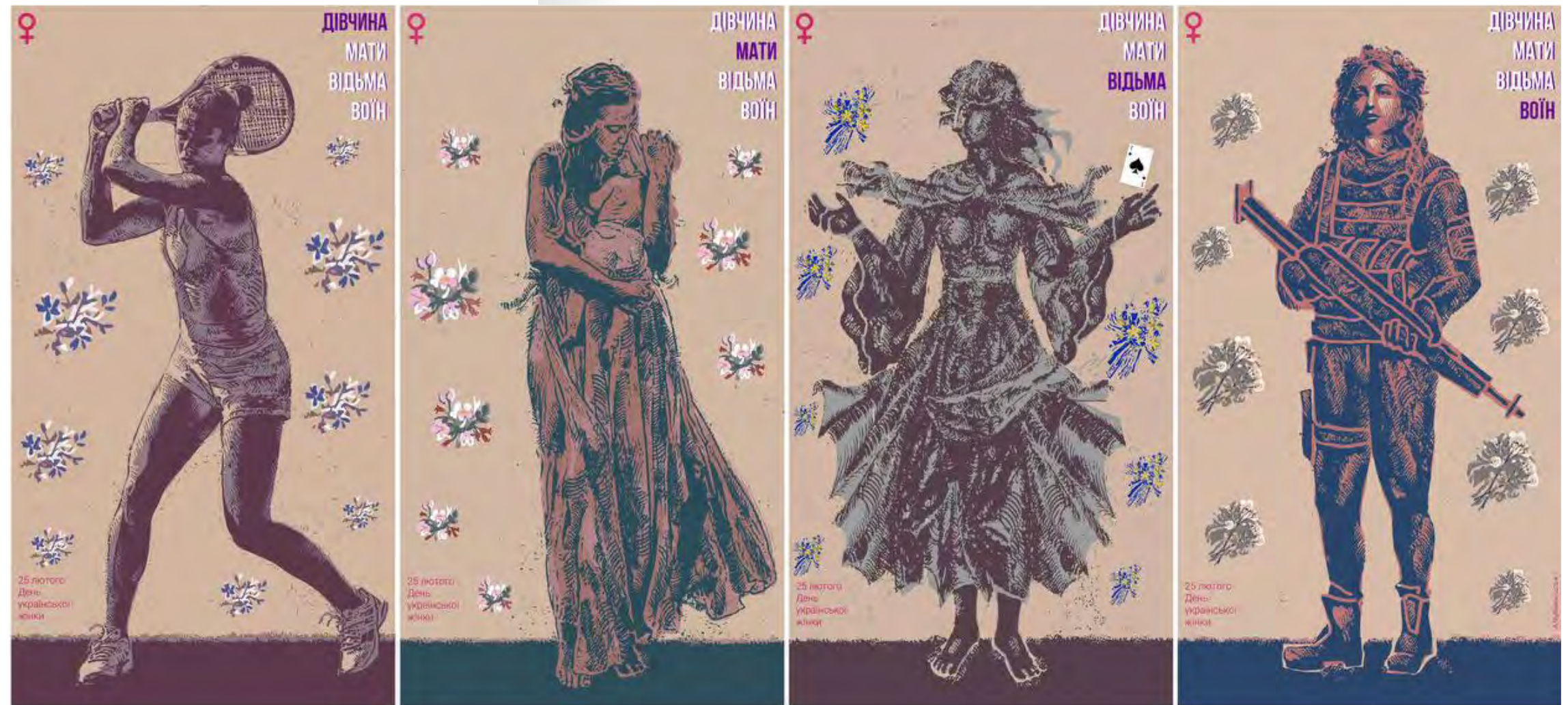

Аделіна ЧУВІКОВА

Керівник:
доц., зав. каф. графіки
Володимир ШЕВЧЕНКО

ПОЛІПТИХ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ

Під час роботи над поліптихом, головною метою було зображення багатогранності жінки, її індивідуальності й унікальності. За основу було взято як традиційні для українського мистецтва концепції – Дівчина, Мати та Відьма, так і сучасний образ Воїна, зумовлений війною на теренах України. Для розкриття образів поліптиху, за інструмент була обрана мова квітів (флорографія) – символіка, значення, що надається різним квітам для вираження тих чи інших настроїв, почуттів та ідей. Ключовий принцип різноманіття образу жінки в сучасному розумінні полягає в тому, що кожна жінка може бути унікальною і виражати свою індивідуальність у різних аспектах життя.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

КАФЕДРА МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

БАКАЛАВРИ 2024

**ОПП «Стріт-арт і монументальне
мистецтво»**

ЗМІСТ

СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
100 Анастасія ЛАПТЄВА	ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ СПОРТ-КОМПЛЕКСУ КЛУБУ «ШАРУХАНЬ» У М. ХАРКІВ НА ТЕМУ «СТАЛЬ 1075»	проф. КОТЛЯР Є.О.
102 Вікторія МАЛІК	ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ АРТ-ЦЕНТРУ ПАВЛА ГУДІМОВА «Я ГАЛЕРЕЯ» У М. ЛЬВІВ НА ТЕМУ «МРІЙЛИВІ»	проф. КОТЛЯР Є.О.
104 Марія МІНАЄВА	ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ ЦЕНТРУ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА «ЄРМІЛОВЦЕНТР» У М. ХАРКОВІ НА ТЕМУ «ГОЛОДНА ЗЕМЛЯ	проф. КОТЛЯР Є.О.
106 Максим НОСАНЬ	СЕРІЯ ЖИВОПИСНИХ ПАННО ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ В М. ХАРКОВІ НА ТЕМУ «МІСТИЧНА ПОДОРОЖ».	проф. КОТЛЯР Є.О.
108 Анастасія РУДЕНКО	ЖИВОПИСНИЙ ТРИПТИХ ДЛЯ ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В М. ХАРКОВІ НА ТЕМУ «ПАРОСТКИ»	проф. КОТЛЯР Є.О.

Анастасія ЛАПТЄВА

Керівник:
проф., зав. каф. МЖ
Євген КОТЛЯР

ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ СПОРТ-КОМПЛЕКСУ КЛУБУ «ШАРУХАНЬ» У М. ХАРКІВ НА ТЕМУ «СТАЛЬ 1075». 2024. Полотно, акрил. 135 x 220 см.

Ідея роботи – образ кіборгів, які є не просто солдатами, а символом незламності та неймовірної сміливості українського народу.

Робота виконана з трьох полотен, об'єднаних спільним ритмом. Активні діагоналі надають агресивного настрою роботі, підкреслюючи настрій рішучості та сили. Патерни мікросхем та силуети механізмів на двох крайніх полотнах підтримують

тему кіборгів з центрального полотна, об'єднуючи ідею проєкту. Обмежена кольорова гама та домінантність чорно-білих елементів підкреслюють декоративну манеру твору, а ритміка та характер активних чорних ліній нагадують вітраж.

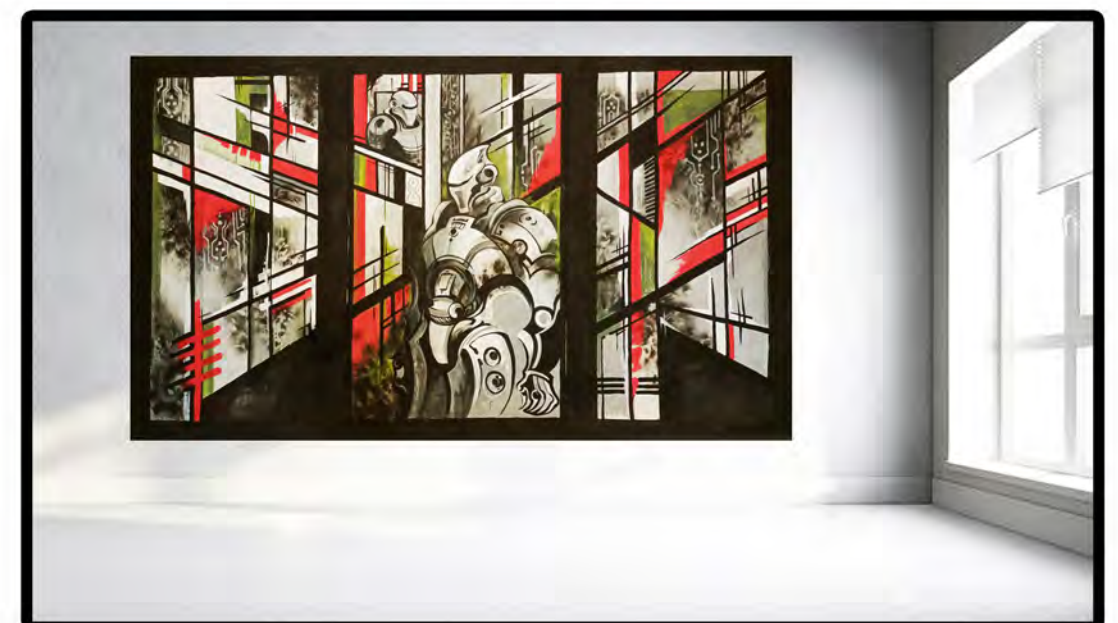

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

**ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ БАКАЛАВРА
ЖИВОПИСНИЙ ТРИПТИХ
ДЛЯ СПОРТ-КОМПЛЕКСУ КЛУБУ
«ШАРУХАНЬ» В М.ХАРКОВІ НА ТЕМУ**

ВИК. СТ. 4 К. ММСЖ АНАСТАСІЯ ЛАПТЄВА. КЕР. ПРОФ. ЄВГЕН КОТЛЯР
ХАРКІВ 2024

Вікторія МАЛІК

Керівник:
проф., зав. каф. МЖ
Євген КОТЛЯР

**ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ
АРТ-ЦЕНТРУ ПАВЛА ГУДИМОВА
«Я ГАЛЕРЕЯ» У М. ЛЬВІВ
НА ТЕМУ «МРІЙЛИВІ».
2024. Полотно, акрил. 180 x 120 см.**

Дана робота, створена як саморефлексія та пошук себе як митця, натхненна філософським романом Германа Гессе «Деміан». Головний герой роману відчуває розрив між лицемірною мораллю, проповідованою церквою, родиною і школою, та реальним світом, а також відривається від поверхневих ідеалів і пробуджується до усвідомлення себе. Задум роботи відображає процес духовного пошуку та самопізнання, аналогічний до того, що переживає герой «Деміану». Героїні панно занурені в уяву нових світів і можливостей, думки і мрії героїнь переплітаються з навколишнім світом, що символізує їхній внутрішній діалог і рефлексію, подібно до героя роману.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВА
КАФЕДРА МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ БАКАЛАВРА
ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ АРТ-ЦЕНТРУ ПАВЛА ГУДИМОВА «Я ГАЛЕРЕЯ» У М. ЛЬВІВ
НА ТЕМУ «МРІЙЛИВІ»
ВІКСТ.4 ММЖ: ВІКТОРІЯ МАЛІК, КЕР. ПРОФ. ЄВГЕН КОТЛЯР
ОПІ «МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА САКАЛЬНИЙ ЖИВОПИС»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 023 «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ»
ХАРКІВ-ЛЬВІВ, 2024

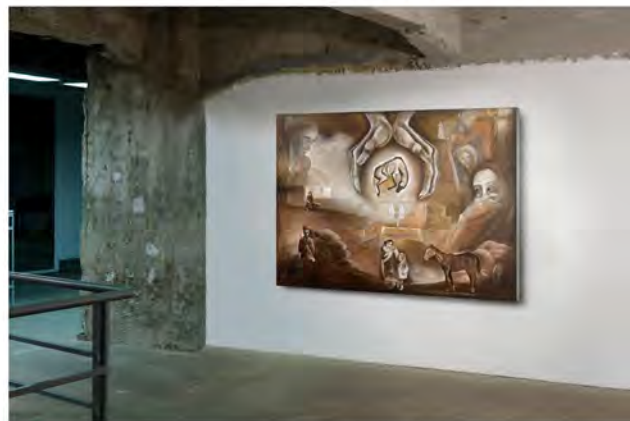
Марія МІНАЄВА

Керівник:
проф., зав. каф. МЖ
Євген КОТЛЯР

ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ ЦЕНТРУ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА «ЄРМІЛОВЦЕНТР» У М. ХАРКОВІ НА ТЕМУ «ГОЛОДНА ЗЕМЛЯ». 2024. Полотно, акрил. 112 x 150 см.

Ідея панно полягає у прагненні показати великий біль Голодомору, що був вчинений радянською владою проти українців у 1932–1933 рр. Сама назва об'єднує українські терени та людей однією страшною долею. В основу твору покладений простір українського села 1930-х рр. з характерними образами. Палітру свідомо обмежено монохромною гамою, щоб зосередити увагу на землі як основному елементі образу, що символізує втрату життєдайності та природних ресурсів. Ця палітра створює атмосферу пригніченості та драматизму, підсилює відчуття спільності між людьми, об'єднаними одним горем.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ БАКАЛАВРА
ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ МУЗЕЮ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА «ЄРМІЛОВ ЦЕНТР» У М.ХАРКІВ
НА ТЕМУ «ГОЛОДНА ЗЕМЛЯ»

ВІК.СТ.ІММСЖ МАРІЯ МІНАЄВА, КЕР.ПРОФ.ЄВГЕН КОТЛЯР
ОПП "МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА САКРАЛЬНИЙ ЖИВОПИС"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 023 "ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО,ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО,РЕСТАВРАЦІЯ"
ХАРКІВ,2024

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ БАКАЛАВРА
ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ МУЗЕЮ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА «ЄРМІЛОВ ЦЕНТР» У М.ХАРКІВ
НА ТЕМУ «ГОЛОДНА ЗЕМЛЯ»

ВІК.СТ.ІММСЖ МАРІЯ МІНАЄВА, КЕР.ПРОФ.ЄВГЕН КОТЛЯР
ОПП "МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА САКРАЛЬНИЙ ЖИВОПИС"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 023 "ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО,ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО,РЕСТАВРАЦІЯ"
ХАРКІВ,2024

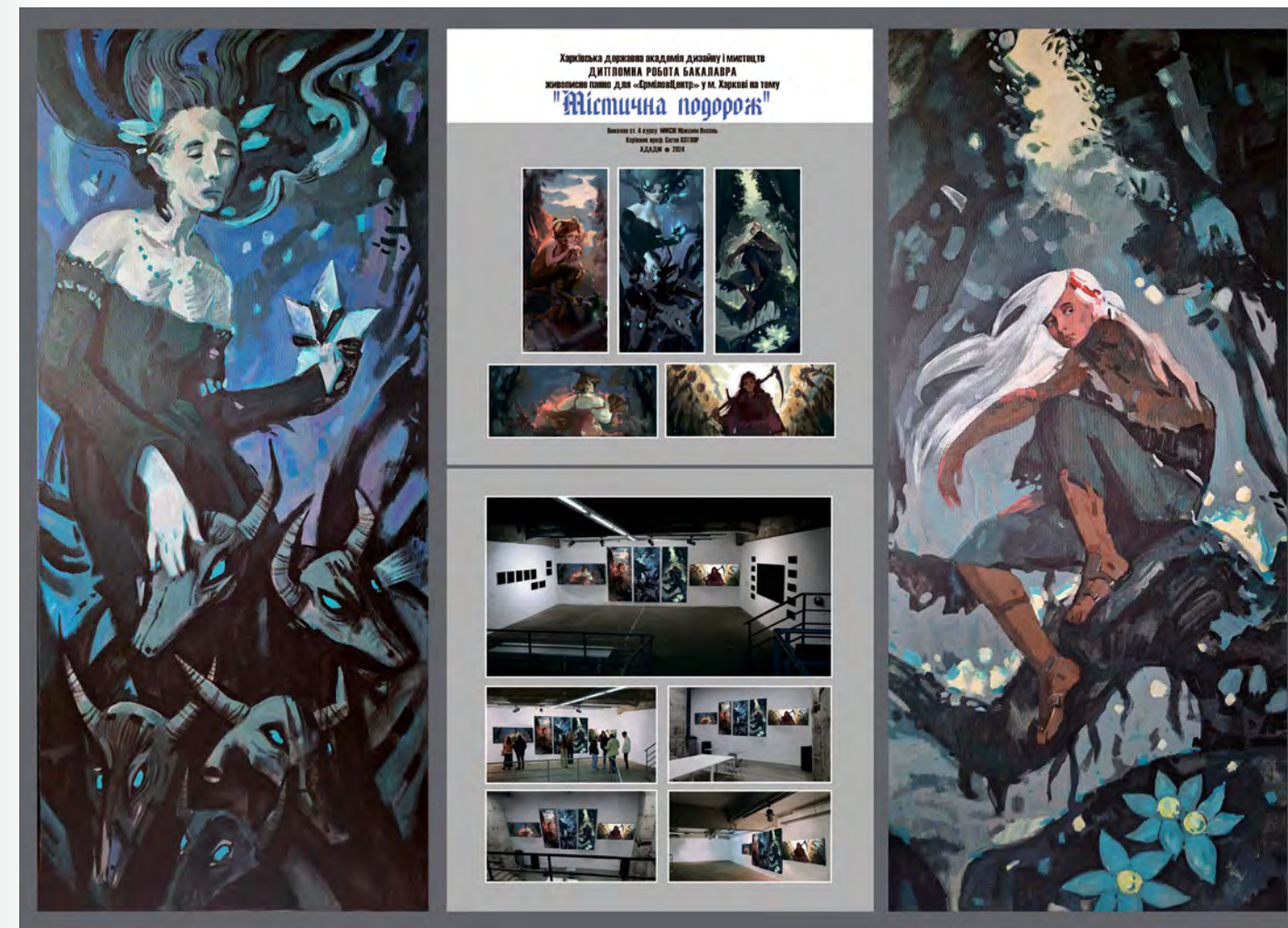
Максим НОСАНЬ

СЕРІЯ ЖИВОПИСНИХ ПАННО ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ В М. ХАРКОВІ НА ТЕМУ «МІСТИЧНА ПОДОРОЖ».

2024. Полотно, акрил. 150 x 75 см

Серія панно створена як перша спроба поєднання сучасних напрямів мистецтва та класичного академізму, а також спроба репрезентації української міфології для сучасної людини. Ця спадщина є джерелом національної гордості та має величезне культурне й наукове значення, бо вивчення фольклору дозволяє краще розуміти історію, менталітет і традиції різних культур, сприяючи толерантності та розумінню міжнаціональних відмінностей. Композиція панно ділиться на п'ять частин, де кожна робота має самостійне значення й наповнена знаками-символами, що відіграють важливу роль у філософському сприйнятті.

Керівник:
проф., зав. каф. МЖ
Євген КОТЛЯР

АНАСТАСІЯ
РУДЕНКО

Керівник:
проф., зав. каф. МЖ
Євген КОТЛЯР

**ЖИВОПИСНИЙ ТРИПТИХ
ДЛЯ ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ДОПОМОГИ В М. ХАРКОВІ
НА ТЕМУ «ПАРОСТКИ».**
2024. Полотно, акрил. 270 x 90 см

Твір візуалізує образ, через який пацієнти зможуть прийняти свою проблему та отримати розуміння того, що їх відчуття цілком нормальні. Паростки, змальовані на центральному полотні, відображають думки, що спровоковані тривогою. Триптих поділений на два сюжети, які об'єднує одна тема. Вікна підтримують великі масиви стін, урізноманітнюючи їх. Зелені паростки працюють як акценти, додаючи твору завершеності. У триптиху здебільшого використовуються відкриті насичені кольори, деякі з них є протилежними один одному, як, наприклад, синій та жовтогарячий, що створює контрастну насиченість полотна.

**ХАРКІВСЬКА ДЕРДАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕУЦТВ
КАФЕДРА МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПІСУ**

**ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ БАКАЛАВРА
ЖИВОПИСНИЙ ТРИПТИХ
ДЛЯ ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В М. ХАРКОВІ
НА ТЕМУ "ПАРОСТКИ"**

ВИК СТ. 4 К. ММСЖ АНАСТАСІЯ РУДЕНКО. КЕР. ПРОФ. ЄВГЕН КОТЛЯР
ХАРКІВ 2024

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА

БАКАЛАВРИ 2024

ОПП Мистецтвознавство

ЗМІСТ

СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
112 Юрій ГОЛІК	ФОТОГРАФІЧНІ СЕРІЇ «THE PLASTIC MYTHOLOGY» (2011 – 2016) ТА «THE ETERNAL RETURN» (2011 – 2014) Я. СОЛОПА: ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ	доц. ЧЕЧИК В.В.
114 Астхік МАНУКЯН	СУЧАСНИЙ ПОРТРЕТ У ТВОРЧОСТІ ТИГРАНА ДЗИТОГДЗЯНА	ст. викл. КОРНЄВ А. Ю.
116 Юлія ТЕРЕНІНА	УКРАЇНСЬКИЙ НАЇВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ОБРАЗНІСТЬ, СИМВОЛІКА, СЮЖЕТИ	викл. НАЙДЕНКО В. О.
118 Анна УДОВІЧЕНКО	СИМВОЛІЗМ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ГРАФІЧНІЙ СЕРІЇ ВІКТОРІЇ ТЕЛЕТЬСН «НІЖНІСТЬ»	ст. викл. КОРНЄВ А. Ю.

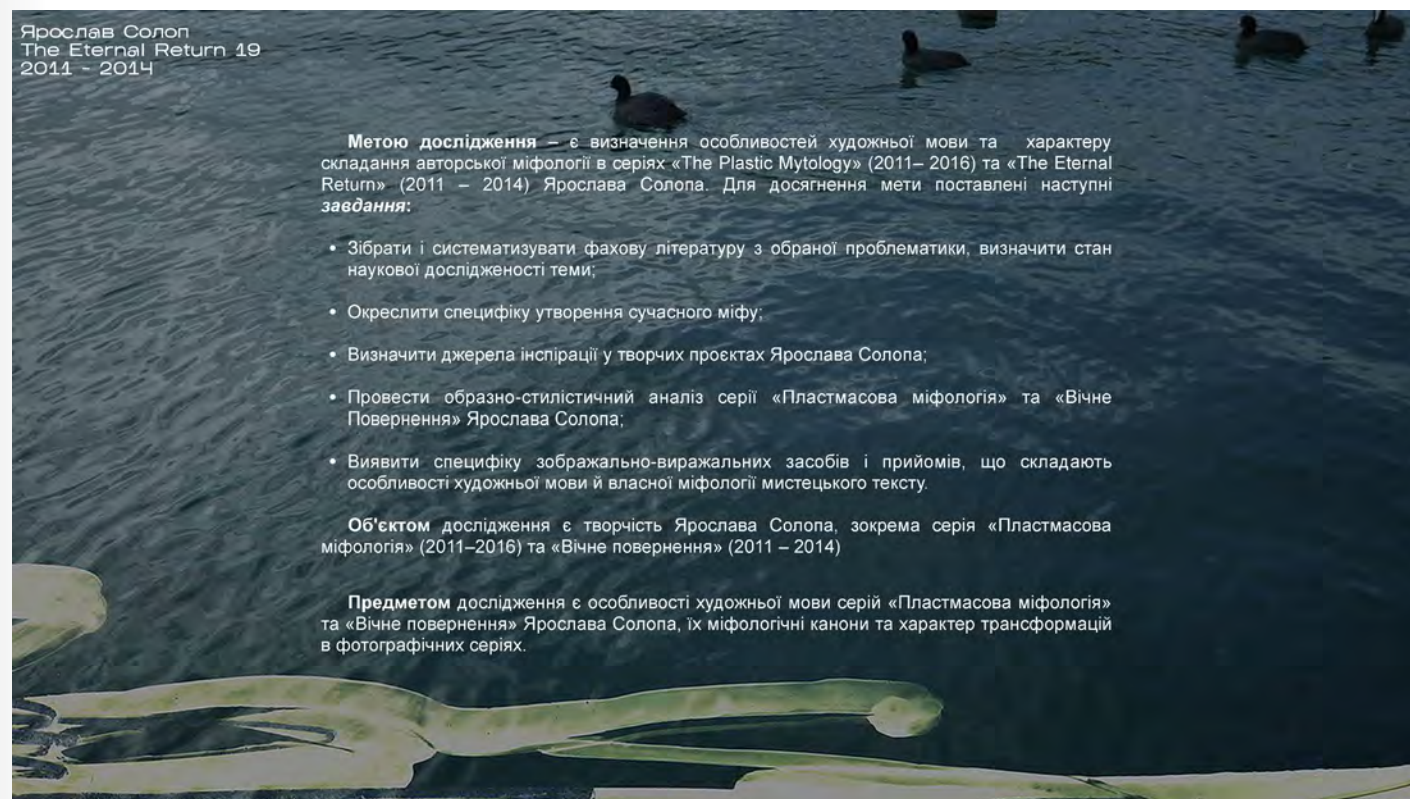
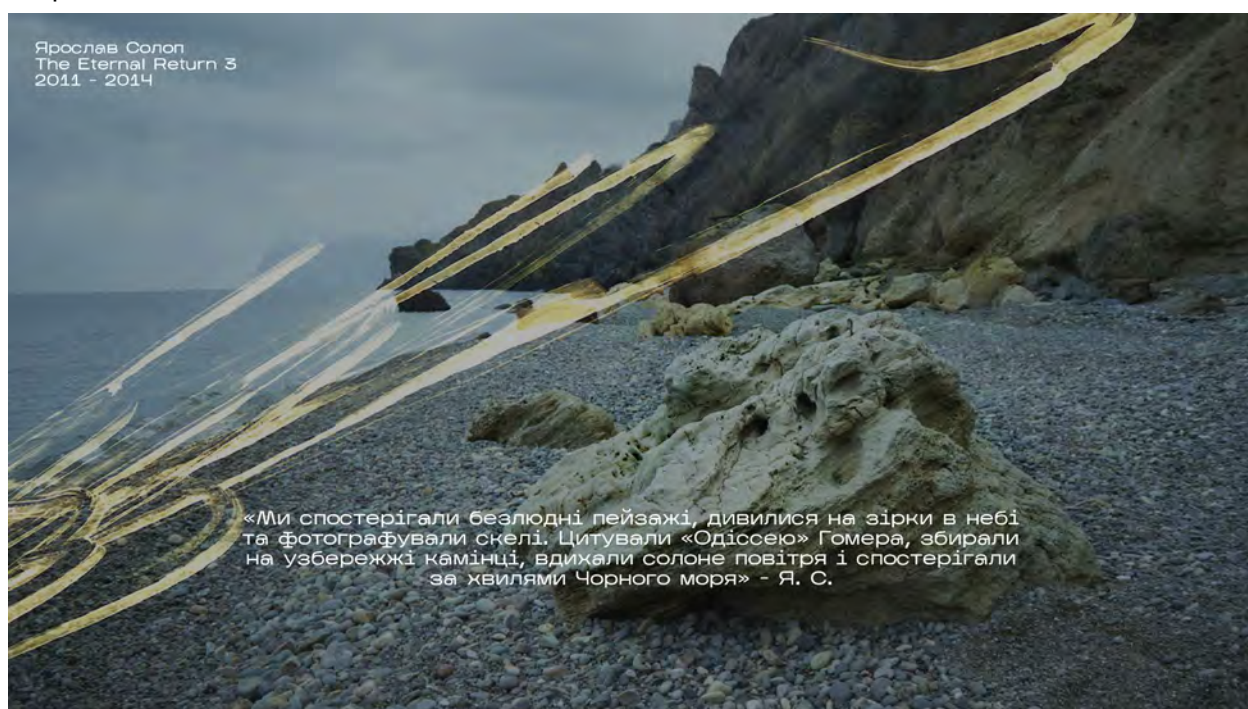

Юрій ГОЛІК

Керівник:
доцент, канд. мист.,
зав. каф. ТІМ Валентина
ЧЕЧИК

ФОТОГРАФІЧНІ СЕРІЇ «THE PLASTIC MYTHOLOGY» (2011 – 2016) ТА «THE ETERNAL RETURN» (2011 – 2014) Я. СОЛОПА: ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ

Серія «Пластмасова міфологія» є не просто інтерпретацією класичних сюжетів, а радше аналізом особливостей сучасного суспільства, таких як споживачтво та вплив соцмереж. Створена на тлі важливих суспільно-політичних подій, зокрема анексії Криму та війни в Україні, ця серія відображає глибокі рефлексії художника на тему сучасних героїв і їх ролі в суспільстві. Інша серія Я. Солопа, «Вічне повернення» (2011–2014), набуває особливого значення після трагічних подій 2014 року. Вона контрастує з жорсткою реальністю документальних кадрів.

Група 1:
Інтерпретація давньогрецьких міфів

Ярослав Солоп
Achilles and diamond arrow
2012

Ярослав Солоп
Farewell to Hercules
2012

«Тризна за героями» / Група 4:
Соціальний вислів

Ярослав Солоп
The myth of frozen conflict
2016

Ярослав Солоп
Elysium
2016

Ярослав Солоп
The Trojan Horse
2014

The Eternal Return (2011 - 2014)

Ярослав Солоп
The Eternal Return 1
2011 - 2014

Ярослав Солоп
The Eternal Return 18
2011 - 2014

Ярослав Солоп
The Eternal Return 48

Ярослав Солоп
The Eternal Return 54
2011 - 2014

Ярослав Солоп
Farewell to Phaeton
2016

Ярослав Солоп
The Eternal Return 47
2011 - 2014

Ярослав Солоп
The Eternal Return 53
2011 - 2014

Астхік МАНУКЯН

СУЧАСНИЙ ПОРТРЕТ У ТВОРЧОСТІ ТИГРАНА ДЗИТОГДЗЯНА

Тигран Левоновіч Дзитоґдзян – сучасний художник вірменського походження, який проживає в Нью-Йорку і є дизайнером, скульптором та живописцем. Його роботи були представлені на міжнародних персональних виставках і проєктах у різних частинах світу. Історично вірменська культура інтегрувалася та розвивалася разом з українським мистецтвом. В Україні завдяки вірменському духовенству розвивалося храмове будівництво, іконопис та сакральна скульптура. Вірменські меценати сприяли благоустрою міст і покращенню якості міської інфраструктури. Багато етнічних вірмен своїм мистецтвом збагатили культурну спадщину України.

«Поодинці II», 2015. Полотно, олія.

«Під цензурою IV»,
2012. Полотно, олія.

«Дзеркало Дж»,
2020. Принт
на полотні.

«Вірменське
дзеркало»
(до 100-річчя
Геноциду вірмен),
2015. Полотно,
олія.

Керівник:
канд. мист., ст. викл.
кафедри ТІМ Андрій
КОРНЄВ

«Без назви», 2011.
Полотно, олія.

«Присутність/Відсутність»,
2012. Полотно, олія.

Юлія ТЕРЕНІНА

Керівник:
PhD, викл. каф. ТІМ
Вікторія НАЙДЕНКО

УКРАЇНСЬКИЙ НАЇВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ОБРАЗНІСТЬ, СИМВОЛІКА, СЮЖЕТИ

Останнім часом зростає інтерес до українського наївного мистецтва, багато мотивів наїву використовують у мерчі та сучасному одязі. Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що попри зростаючий інтерес до наївного мистецтва з боку суспільства та науковців, ця тема залишається малодослідженою, відкриваючи нові можливості для вивчення унікальних аспектів наївного мистецтва в українському контексті. Це особливо важливо зараз, на тлі повномасштабної війни з РФ, яка намагається цілковито знищити український народ та стерти його культуру.

М. Приймаченко. «Біла кринциук». 1969. Папір, гуаш.

М. Буряк. «Переславський боєсир». 1978. Папір, гуаш. Національний історико-етнографічний заповідник «Переслав»

О. Жук. «Діахук з волось». 1980-4. Скля, туш, олія. Музей Івана Гончара

Д. Медведєв. «Олена і діахук». 2016. Полотно, олія. Приватна колекція

А. Журав. «Виноград». 2019. Полотно, олія. Колекція Наталки Гурор

А. Журав. «Тетівка». 1980. Полотно, олія. Музей Івана Гончара

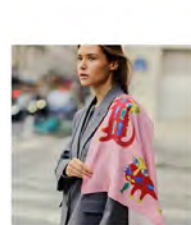
А. Журав. «Снітий чорт». 2014. Полотно, олія. Приватна колекція

М. Приймаченко. «Ой, выди на черевна каліна над кринциук». 1982. Папір, гуаш.

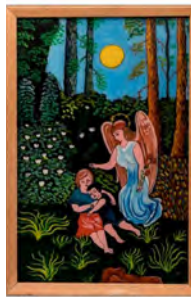
С. Стародубцева. «Діахук з волось». 2010. Майстерня автора

С. Маричук. «Діахук з волось». 1970. Папір, гуаш. НМУЗДМ

С. Маричук. «Діахук з волось». 1969. Картон, гуаш. НМУЗДМ

М. Оноцько. «Анка обертає дитя». 1995. Скля, олія. Музей Івана Гончара

А. Рес. «Діахук з волось». 1996. Скля, туш, пастель, фломастер. Музей Івана Гончара

О. Джур. «Анка обертає дитя». 2002. Присвоєний картон, олія. Музей Івана Гончара

І. Сколоздра. «Козак мамай». 1985. Скля, олія

А. Рак. «Козак Мамай». 1990. Скля, темпера, туш. НМУНДМ

С. Стародубцева. «Бандурист». 2008. Полотно, олія. Збірка С. Стародубцевої

Український наїв 50-х - 80-х років представляють такі художники, як Марія Примаченко, Марія Буряк, сестри Ярина та Софія Гоменюк, Володимир Падун, Єлизавета Миронова, Іван Сколоздра, Параска Плитка-Горицвіт, Оксена Яцун.

Я. Гоменюк. «Зоря віднімається над світом». 1969. Картон, гуаш. РОДОВІД-ГАЛЕРЕЯ

І. Сколоздра. «Несе Галія воду». 1985. Скля, гуаш. Національний музей українського народного декоративного мистецтва

М. Буряк. «Козаки відправляються в небо». 1979. Папір, гуаш. Національний історико-етнографічний заповідник «Переслав»

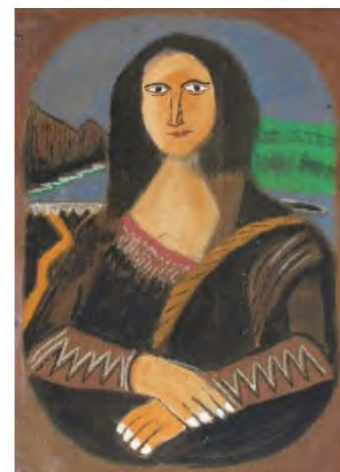
Представниками наїву часів незалежності є такі митці, як Іван Приходько, Михайло Онацько, Іван Лисенко, Федір Панчук, Марія Деркач, Олександр Ляпін, Григорій Малявін, Влад Краснощок, Олександр Лис, Артур Горбенко, Олексій Леонов, Олег Лихачов, Софія Книш, Світлана Мурована та інші.

О. Лис. «Періа з Еола». 2020. Полотно, акрил. Збірка О.Лиса

М. Оноцько. «Чумацький шлях». 2005. Ораліт, олія. НМУНДМ

Г. Малявін. «Мона Ліза (по Леонардо да Вінчі)». II пол. XX ст. - I пол. XXI ст. Папір, гуаш. Збірка Олександра Ройтбурда

Анна УДОВІЧЕНКО

Керівник:
канд. мист., ст. викл.
кафедри ТІМ Андрій
КОРНЄВ

СИМВОЛІЗМ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ГРАФІЧНІЙ СЕРІЇ ВІКТОРІЇ ТЕЛЕТЬЄН «НІЖНІСТЬ»

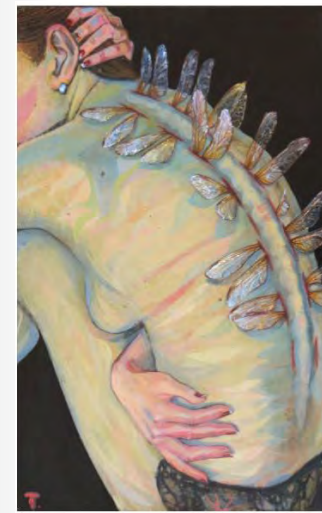
Важливим у сучасному мистецтві залишається символізм, він допомагає художникам виразити складні ідеї та концепції через образи, що переймають глядача і залишають йому багато простору для власних роздумів та тлумачень. Акцент на символічну складову та експериментальний підхід сучасних митців важливий у контексті розвитку сучасного мистецтва. Дослідження творчості такого митця, як Вікторія Телетьєн може зробити цінний внесок у розуміння тенденцій мистецтва в Україні на початку XXI ст. Вікторія Телетьєн є мисткинею з Донецька, яка навчалась у ХДАДМ, представляє актуальне мистецтво на теренах України, «універсальне» мистецтво.

В. Телетьєн «Дівчина зі зміями», 2016

В. Телетьєн
«Little beast»
2016

В. Телетьєн «Dragonfly»,
2016

В. Телетьєн «Лера», 2016

В. Телетьєн «Сколопендра», 2016

Фрагмент картини «Лівчина з

Фрагмент картини «Оля», 2016

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

КАФЕДРА РЕСТАВРАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА

БАКАЛАВРИ 2024

**ОПП Реставрація та експертиза
творів мистецтва**

ЗМІСТ

СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
122 Вікторія ГОРДЕЄВА	РЕСТАВРАЦІЯ ВІТРАЖУ «СВЯТИЙ ЙОСИП» скло, розпис. 185 × 95 см. 1927 р.	ст. викл. ДЕРЕВ'ЯНКО А. Ю.
124 Євгенія КУНАК	РЕСТАВРАЦІЯ ІКОНИ «ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ» дошка, темпера (21 × 17 см)	ст. викл. ДЕРЕВ'ЯНКО А. Ю.
126 Лідія МАКСИМЕНКО	РЕСТАВРАЦІЯ ІКОНИ «УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ», 53 × 44 СМ, дошка, золото, темпера. 19 ст.	ст. викл. ДЕРЕВ'ЯНКО А. Ю.
128 Микита ПЕТРОВ	МЕТОДИ РЕСТАВРАЦІЇ ЧОТИРИЧАСТИННОЇ ІКОНИ З ПРЕСВЯТИХ БОГОРОДИЦЬ «РОЗЧУЛЕННЯ, ПОМ'ЯКШЕННЯ ЗЛИХ СЕРДЕЦЬ, ПРИЗРИ НА СМИРЕННЯ, ФЕОДОРОВСЬКА»	ст. викл. ДЕРЕВ'ЯНКО А. Ю.

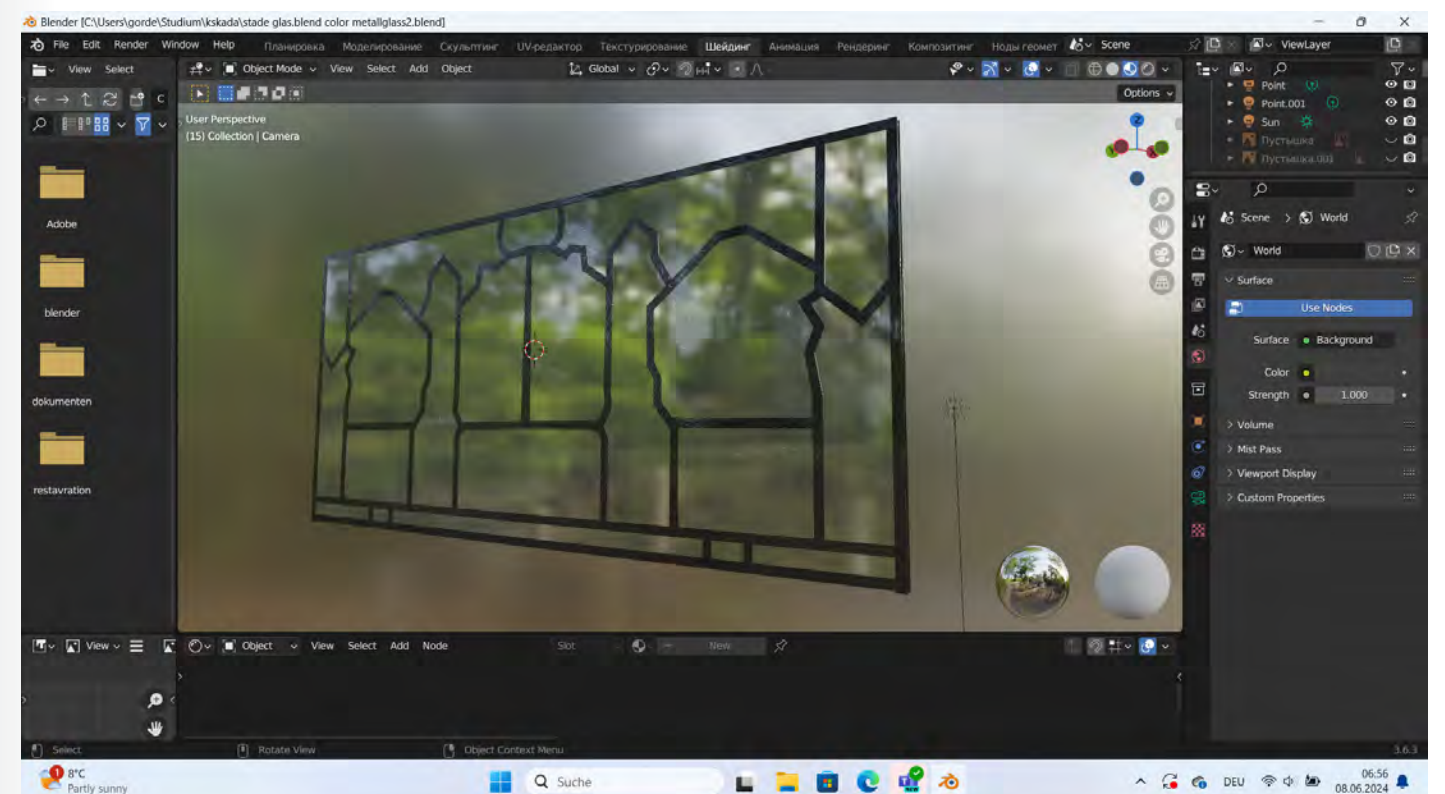
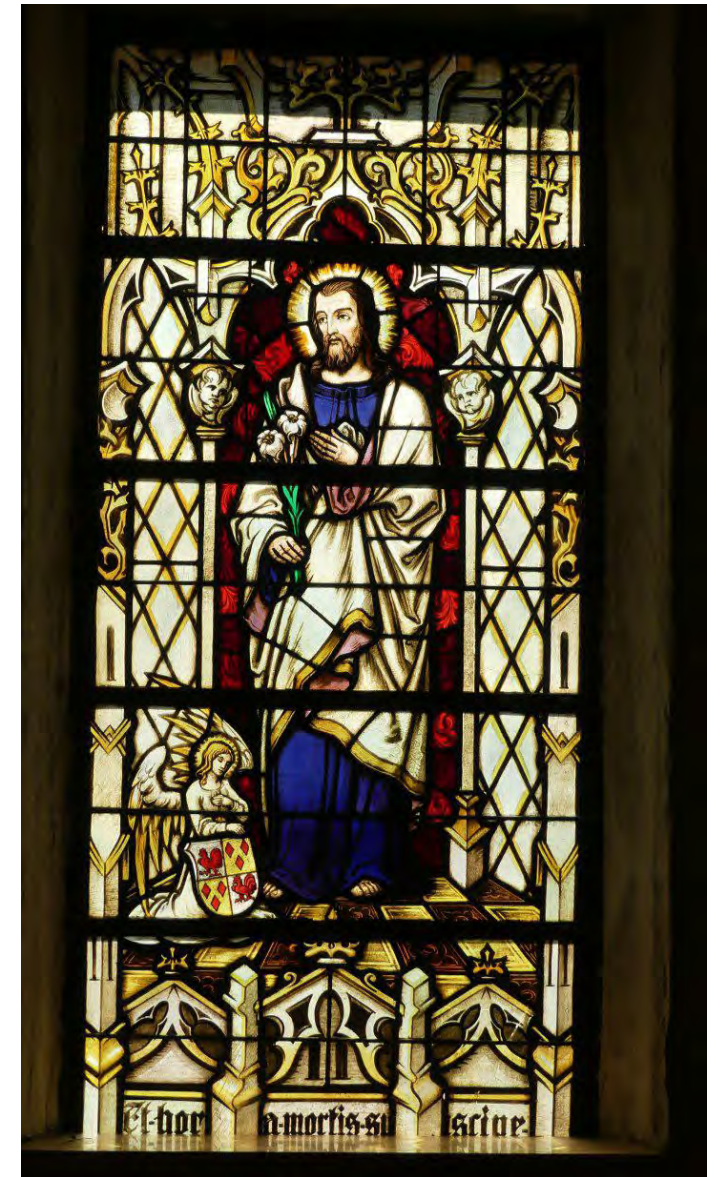

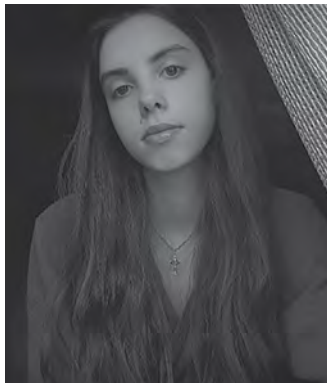
Вікторія ГОРДЕЄВА

Керівник:
ст. викл. Артем
ДЕРЕВ'ЯНКО

РЕСТАВРАЦІЯ ВІТРАЖУ «СВЯТИЙ ЙОСИП» СКЛО, РОЗПИС. 185 × 95 см. 1927 р.

На базі проведеного комплексу досліджень зроблено висновки щодо стану твору, його техніко-технологічних властивостей та підібрано методики проведення реставраційних процесів. Складністю роботи з даною пам'яткою є те, що в реставраційній практиці кафедри це – одна з перших робіт з реставрації вітража. Тому дипломантка провела дослідження методик роботи зі склом та мідною і свинцевою шинкою. Під час виконання практичної реставрації, на професійному рівні здійснено процеси з укріплення розбитого скла, очищення його від вікових нашарувань. На завершення реставрації зроблено тонування втрат авторського живопису та приведення вітража до експозиційного вигляду.

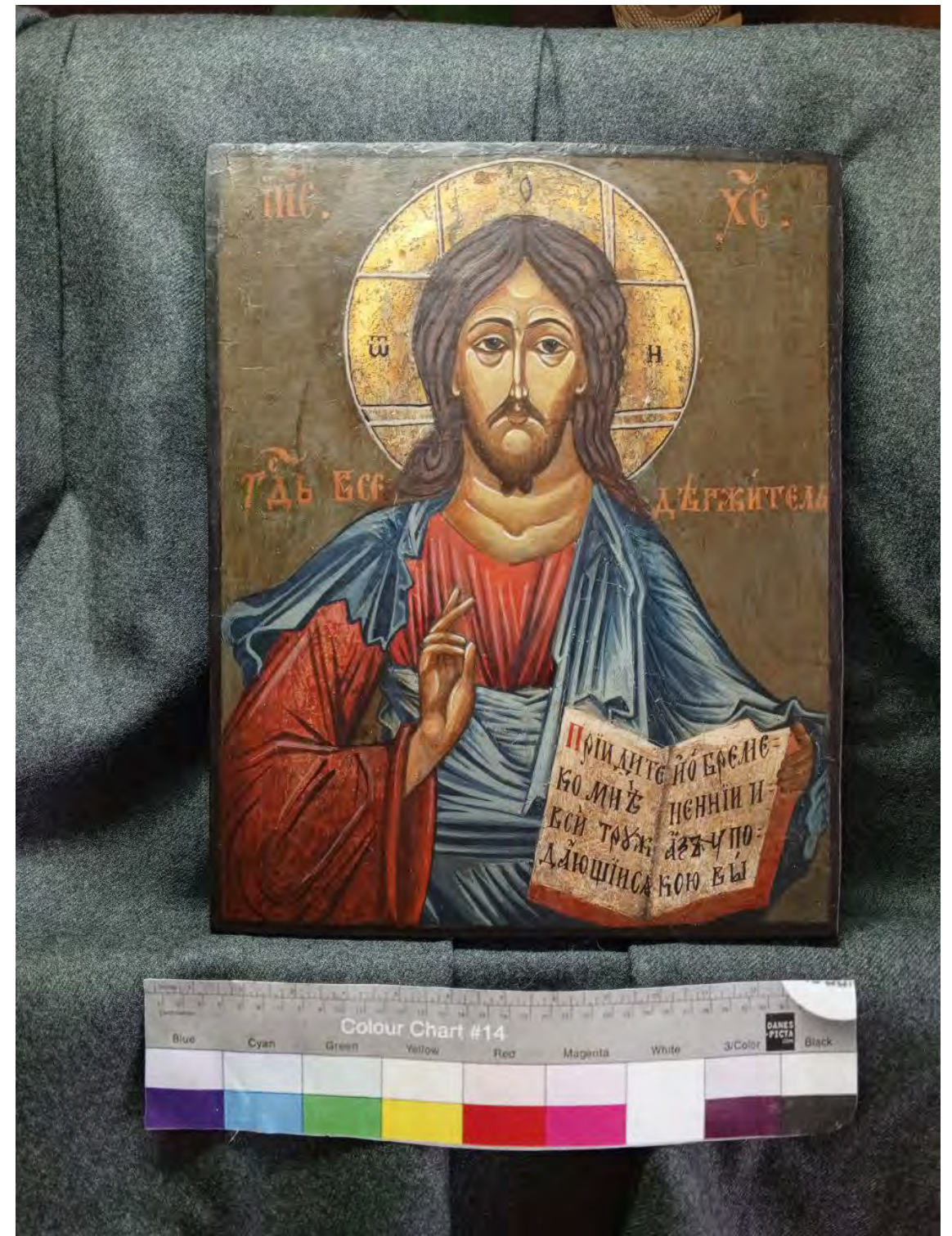
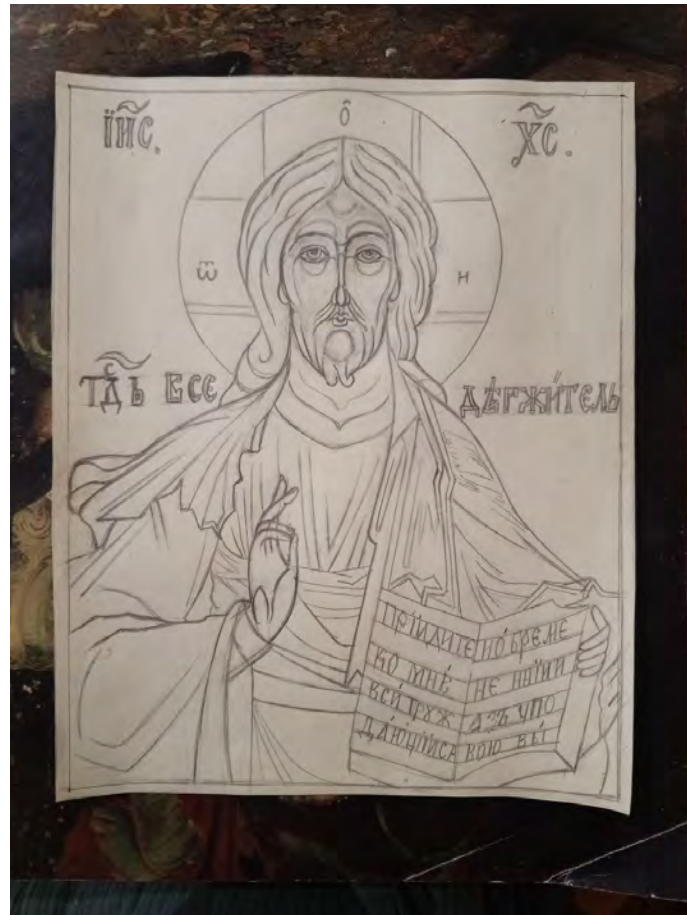

Євгенія КУНАК

Керівник:
ст. викл. Артем
ДЕРЕВ'ЯНКО

РЕСТАВРАЦІЯ ІКОНИ «ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ» ДОШКА, ТЕМПЕРА (21 × 17 см)

У даної ікони велика кількість живопису була втрачена (лик Ісуса, благословляюча рука Ісуса, вбрання, книга, написи; також незначна втрата фарбового шару на фоні ікони). Над іконою раніше проводилися реставраційні дії, а саме підведення ґрунту з лицьового боку. У результаті аналізу ікони з'ясовано, що підведений ґрунт не є надійним щодо подальших реставраційних заходів. Тож можна сказати, що втрати склали 40% від загальної площі зображення, що зумовило реконструкцію зображення, проведення реставраційних заходів, відновлення втраченого прорису та живописної частини ікони, надання їй експозиційного вигляду.

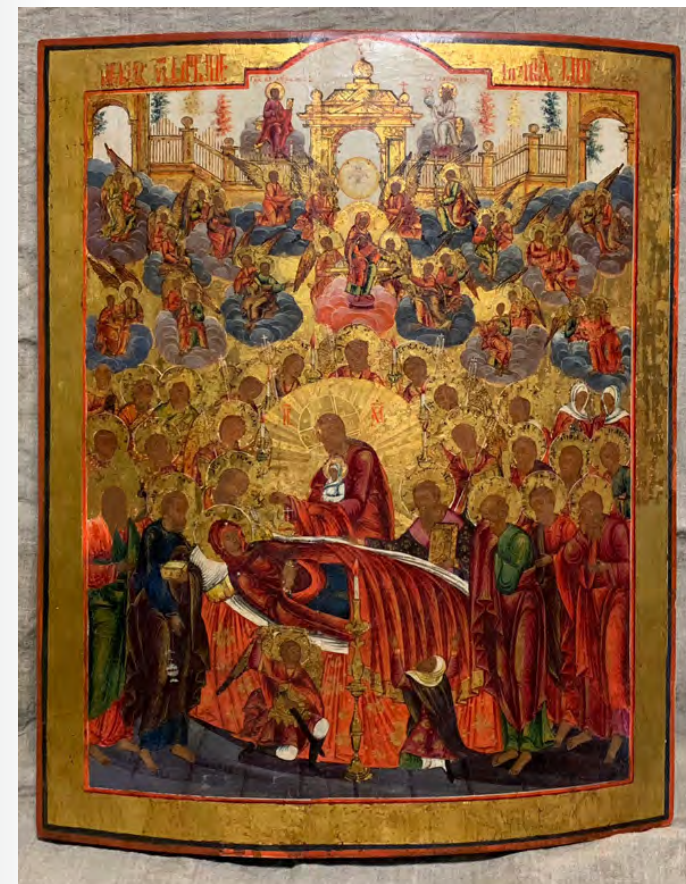
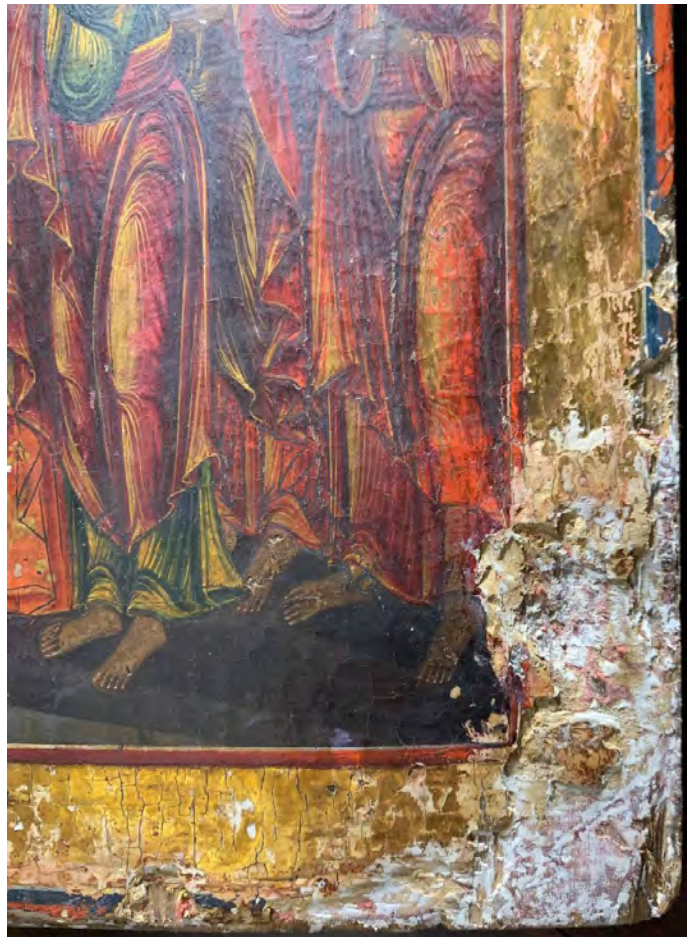
Лідія МАКСИМЕНКО

Керівник:
ст. викл. Артем
ДЕРЕВ'ЯНКО

Рецензент:
реставратор ХХМ, член
Національної спілки
художників Ярослав
СТОРОЖЕВ

РЕСТАВРАЦІЯ ІКОНИ «УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ», 53 × 44 см, ДОШКА, ЗОЛОТО, ТЕМПЕРА. 19 ст.

Для проведення реставрації ікони «Успіння Пресвятої Богородиці» середини ХІХ ст. необхідно було підібрати методики реставрації темперного живопису на дерев'яній основі зі значною деструкцією основи механічного та біологічного характеру. Метою виконання роботи було проведення техніко-технологічних досліджень та вивчення стану ікони «Успіння Пресвятої Богородиці», її стилістичний аналіз, підбір та виконання консервації твору, направленої на збереження ікони від подальшого руйнування, й надання їй експозиційного вигляду.

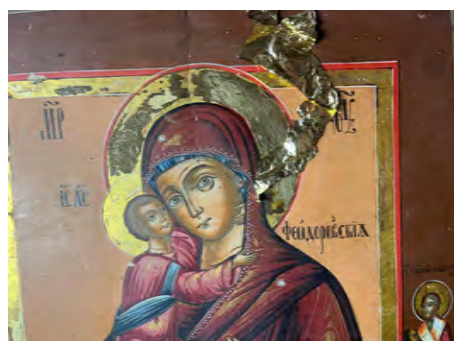

Микита ПЕТРОВ

Керівник:
ст. викл. Артем
ДЕРЕВ'ЯНКО

МЕТОДИ РЕСТАВРАЦІЇ ЧОТИРИЧАСТИННОЇ ІКОНИ З ПРЕСВЯТИХ БОГОРОДИЦЬ «РОЗЧУЛЕННЯ, ПОМ'ЯКШЕННЯ ЗЛИХ СЕРДЕЦЬ, ПРИЗРИ НА СМИРЕННЯ, ФЕОДОРОВСЬКА»

Отримані в процесі роботи відомості можуть бути використані реставраторами, експертами та музейними працівниками. Результати проведеної роботи можуть бути застосовані в навчальній роботі, музейній справі. У процесі роботи використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи наукових досліджень. До загальнонаукових методів належать: фактологічний (виявлення і вивчення візуального матеріалу), аналітичний, порівняльний. До спеціальних – статистичний метод, біологічні дослідження, неруйнівні методи дослідження творів мистецтва та дослідження, що потребують відбору проб.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

СЕКЦІЯ СКУЛЬПТУРИ

БАКАЛАВРИ 2024

**ОПП Станкова та монументальна
скульптура**

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
132	Тарас БЕЗЗУБ	ПРОЄКТ МІСЬКОЇ СКУЛЬПТУРИ «СИРЕНА»	
134	Михаїл ГАСЛЕНКО	ПРОЄКТ МІСЬКОЇ СКУЛЬПТУРИ «АЗОВСТАЛЬ»	доц. РІДНИЙ О. М.
136	Діана КУЗНЕЦОВА	ПРОЄКТ СКУЛЬПТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ «РОЗЛУКА»	доц. РІДНИЙ О. М.
138	Олексій СІНЕНКО	ПРОЄКТ СКУЛЬПТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНОГО РІШЕННЯ НА ТЕМУ «ТУМАННІСТЬ – КОЛИСКА ЗІРОК»	доц. РІДНИЙ О. М.
140	ХУАН Тянью	«ЛУ СІНЬ» – ПРОЄКТ СКУЛЬПТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ВИДАТНОЇ ФІГУРИ КИТАЙСЬКОЇ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ І ДУМКИ	доц. РІДНИЙ О. М.

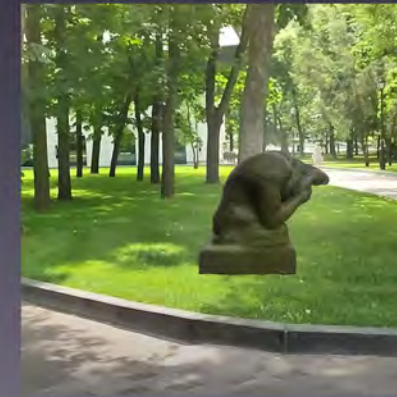
Тарас БЕЗЗУБ

Керівник:
доц. каф. графіки
Олександр РІДНИЙ

ПРОЄКТ МІСЬКОЇ СКУЛЬПТУРИ «СИРЕНА»

Скульптура «Сирена» є відображенням власного досвіду життя автора в прифронтовому Харкові під час повномасштабного вторгнення в Україну. Робота зображує фігуру людини, закритої від світу, зігнутої в неприродній, майже кубічній позі, яка символізує її внутрішній страх та спробу захистити себе від зовнішніх загроз. Фігура закриває вуха та обличчя, намагаючись уникнути не тільки фізичної, а й емоційної дії сирен, які стали постійним фоном нашого життя під час війни. Щільність та монолітність композиції ще більше підкреслюють прагнення фігури віднайти відчуття захищеності, заховавшись від зовнішнього світу.

Проект міської скульптури «Сирена»
на території парку ім. Т. Шевченка у місті Харків

Виконав
студент IV курсу
групи СМС-20
Беззуб Тарас
Керівник
Рідний О.М.

Михаїл ГАСЛЕНКО

Керівник:
доц. каф. графіки
Олександр РІДНИЙ

ПРОЄКТ МІСЬКОЇ СКУЛЬПТУРИ «АЗОВСТАЛЬ»

Твір є уособленням всіх громадян України, що намагалися вижити і боролися за життя одне одного та самого заводу, до якого люди збиралися та гуртувалися в єдиному безпечному місці. Згуртованість, єдність, міць, сила та воля – ось на чому тримались стіни заводу, який ледь не щохвилини обстрілювався всім, що було у ворога. Навіть в умовах нестачі харчів, води, одягу та медикаментів люди тримались та не здавалися, навіть коли вважалось, що немає вже сил і надії, – згуртованість, бажання захистити одне одного та нескореність важким обставинам, сила духу і метал, який загартовувався волею і з якого зроблені їх тіла – звичайних громадян нашої країни.

Проект міської скульптури «Азовсталь» на території меморіального комплексу «Музей війни»

Виконав
студент IV курсу
групи СМС-20
Гасленко Михаїл
Керівник
Рідний О.М.

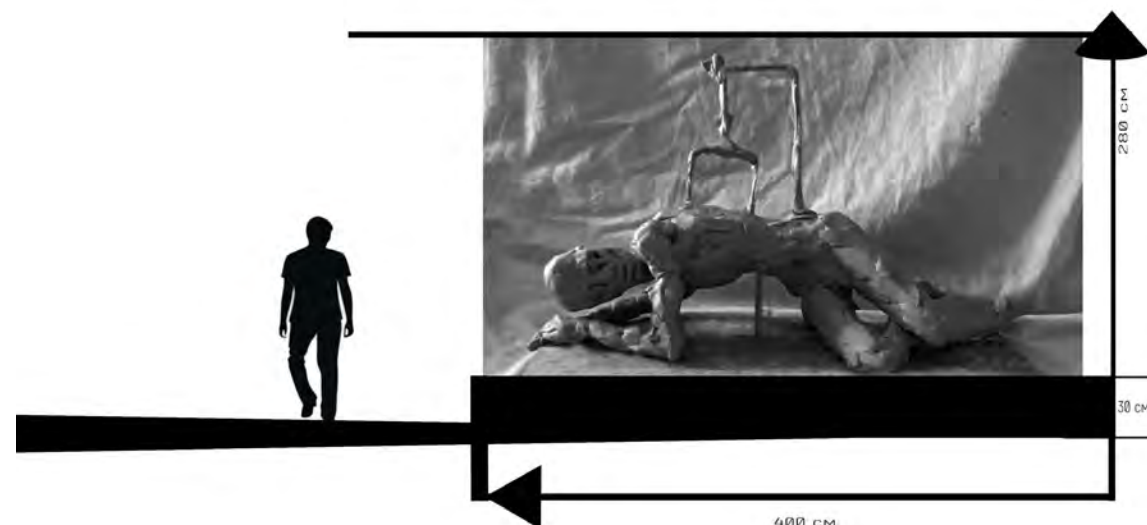
Діана КУЗНЕЦОВА

Керівник:
доц. каф. графіки
Олександр РІДНИЙ

ПРОЄКТ СКУЛЬПТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ «РОЗЛУКА»

Проект під назвою «Розлука», зумовлений повномасштабним вторгненням в Україну, є відображенням переживань авторки та присвячений усім, кого торкнувся жах війни або кому довелося відчувати втрату. Вибором форми для скульптури в цьому проєкті був вибір пози лежачої фігури, який у контексті війни часто асоціюється з образом загиблого солдата або цивільної жертви конфлікту, що символізує крихкість життя, його швидкоплинність, незначність перед обличчям насильства і руйнування. Та маючи образ – мінімалістичне нагадування будинку, в роботі зображено порожні будинки або зруйновані будинки, що нагадують про життя, яке колись було звичним і безпечним.

Проект міської скульптури «Розлука»

Олексій СІНЕНКО

Керівник:
доц. каф. графіки
Олександр РІДНИЙ

ПРОЄКТ СКУЛЬПТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНОГО РІШЕННЯ НА ТЕМУ «ТУМАННІСТЬ – КОЛИСКА ЗІРОК»

«Туманність – колыска зірок» та скульптурна композиція «Туманність Кінська Голова» є багатограними, мають асоціативну здатність поєднувати наукові, художні, культурні та освітні цінності. Тож не тільки служать естетичним елементом, а й стають важливим інструментом для поширення мистецтва, науки, натхнення, культури, підкреслюючи важливість дослідження космосу в культурному житті людства.

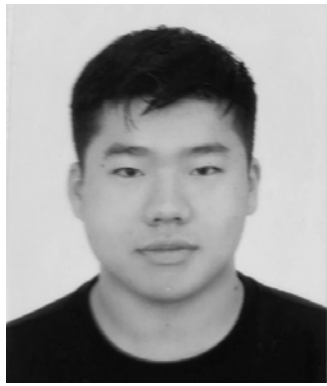
Метою роботи є поєднання алегоричних жіночих образів, що символізують колыску земного життя, яке є породженням туманності в минулому та справжніх зображень зіркових галактичних туманностей, виконаних новітніми технологічними засобами.

Проект скульптурно композиційного рішення «Туманності колыска зірок»
Скульптурна композиція «Туманність кінська голова» до планетарію
в м. Дніпро

Виконав студент Олексій Синенко
керівник Рідний О.М.

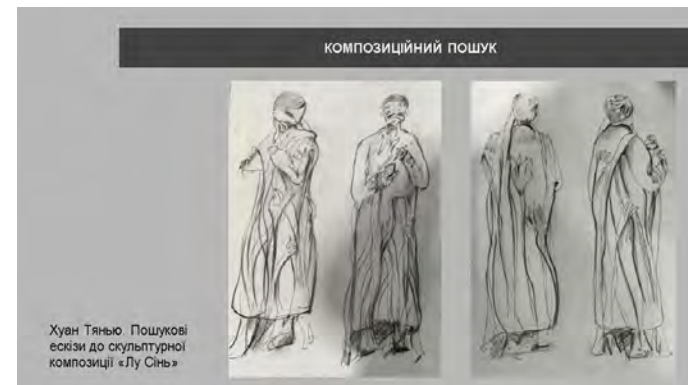

ХУАН Тянью

Керівник:
доц. каф. графіки
Олександр РІДНИЙ

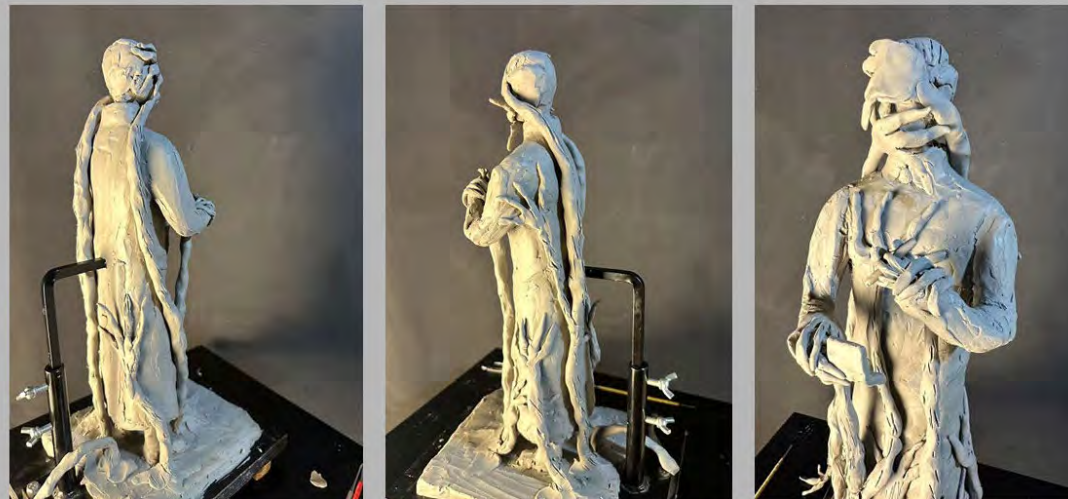
«ЛУ СІНЬ» – ПРОЄКТ СКУЛЬПТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ВИДАТНОЇ ФІГУРИ КИТАЙСЬКОЇ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ І ДУМКИ

Проект скульптурної композиції «Лу Сінь» присвячений видатній особистості китайської культури XX ст., основоположнику сучасної китайської літератури. У роботі автор намагався відійти від уже усталеного трактування цього образу. Творчість письменника була надзвичайно критичною до суспільства і деякий час перебувала під забороною. У сучасному суспільстві висловлювання людини також часто зазнають обмежень, а інформація надходить фільтрованою. Тому постать Лу Сіня зображена обвитою своєрідними путами у вигляді щупалець. Вони стають своєрідною метафорою заборони й обмежень.

Хуан Тянью. Пошукові
ескізи до скульптурної
композиції «Лу Сінь»

КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПОШУК В М'ЯКОМУ МАТЕРІАЛІ

Міністерство культури та інформаційної політики України
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Факультет «Образотворче мистецтво»

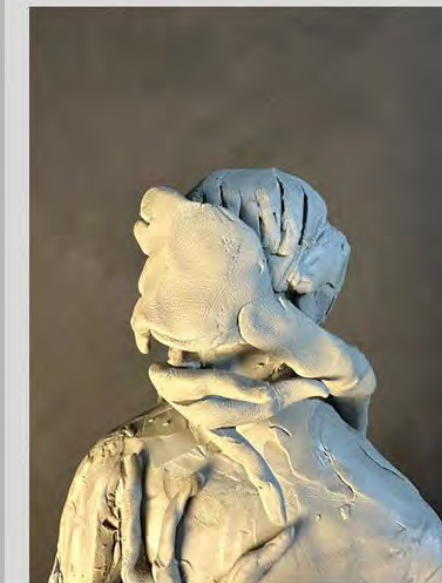
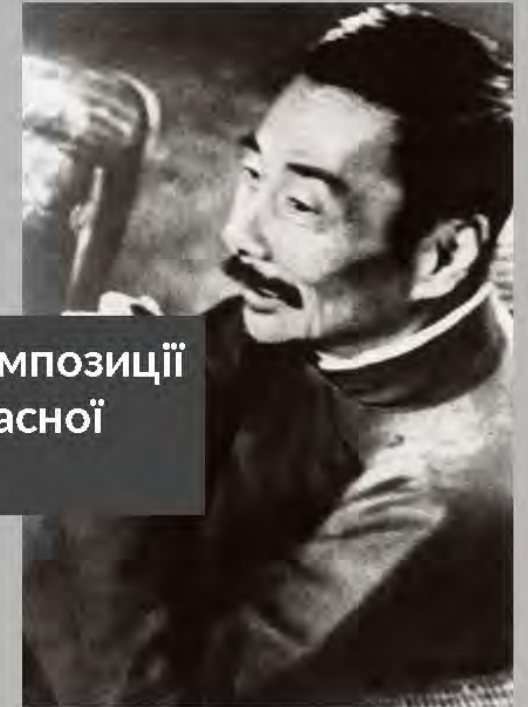
Секція «Станкова і монументальна скульптура»
кафедри «Монументальний живопис»

«ЛУ СІНЬ» - проєкт скульптурної композиції видатної фігури китайської сучасної культури і думки

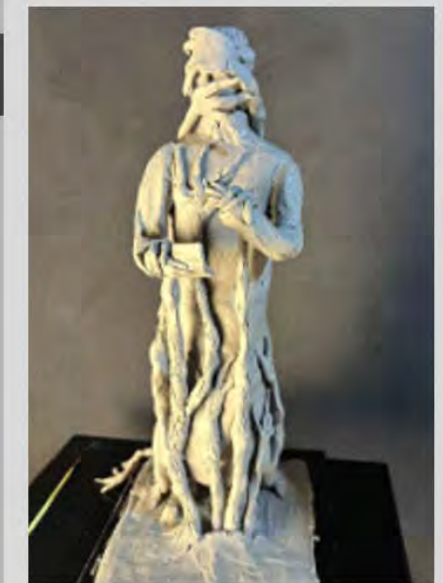
Виконав: студент 4 курсу Хуан Тянью

Керівник: доцент Олександр Рідний

Харків – 2024 року

Хуан Тянью. Фрагменти робочої моделі
скульптурної композиції «Лу Сінь»

Хуан Тянью. Робоча модель скульптурної
композиції. «Лу Сінь».80 см. Пластилін