

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

МАГІСТРИ 2024

Кваліфікаційні
роботи студентів
2024 року на здобуття
СВО «Магістр»

021
ОПП «Аудіовізуальне мистецтво
та виробництво»

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
2	ГОЛИШЕВСЬКА Маргарита	Сучасні анімаційні музичні кліпи як вид промоції артиста	доц. Анна КУРІННА
4	ДМИТРІЄВ Данило	Використання аудіовізуальних засобів для пояснення наукових даних	доц. Надія БЕДРІНА

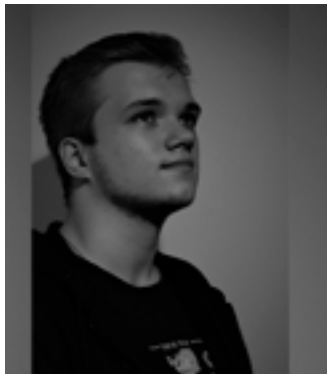
Маргарита
ГОЛИШЕВСЬКА

Керівник:
к. мист., доц., зав.
каф. аудіовізуального
мистецтва Анна КУРІННА

СУЧАСНІ АНІМАЦІЙНІ МУЗИЧНІ КЛІПИ ЯК ВИД ПРОМОЦІЇ АРТИСТА

Дослідження охоплює ключові аспекти впливу анімаційних кліпів на світогляд людей, а також доведення актуальності цих кліпів. Мета проєкту – довести актуальність феномену музичного анімаційного кліпу в житті кожної людини, зокрема творців кліпів. Було проведено пошук сучасних анімаційних кліпів, досліджено їхню успішність та перевагу перед музичними відеокліпами. Виявлено актуальність феномену «музичний анімаційний кліп». Порівнявши проєкти сучасних співаків, що на ці проєкти створено музичні кліпи, – доведено успішність і перевагу анімації як виду творчості, що успішно komponується з музичним твором.

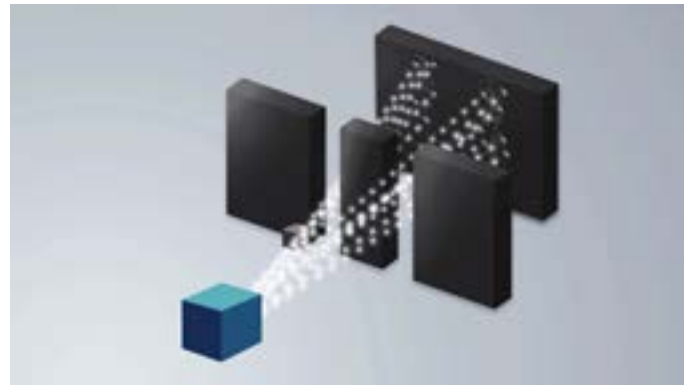
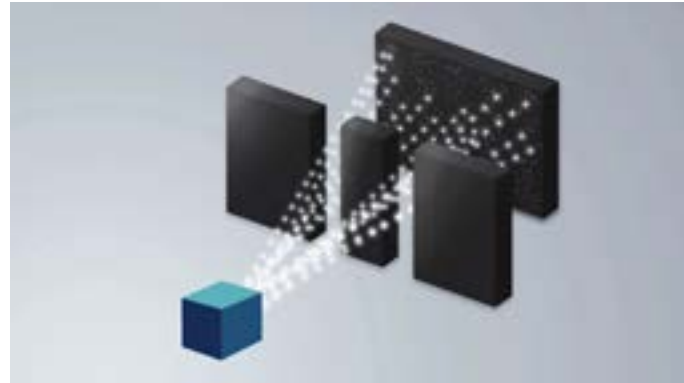

Данило ДМИТРИЄВ

Керівник:
к. культ., доц. каф.
аудіовізуального
мистецтва Надія
БЕДРИНА

ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОЯСНЕННЯ НАУКОВИХ ДАНИХ

Робота має виявити переваги візуалізації інформації над традиційними формами подання даних. Спрощення сприйняття інформації за допомогою візуалізації зумовило актуальність теми роботи. Предмет дослідження – особливості, методи й ефективність використання аудіовізуальних засобів для візуалізації, інтерпретації та пояснення наукової інформації. Головне завдання проєкту – розроблення практичної варіації використання АВ-засобів у просвітницькій діяльності та популяризація сучасних інструментів, які можуть бути використані під час освітнього процесу.

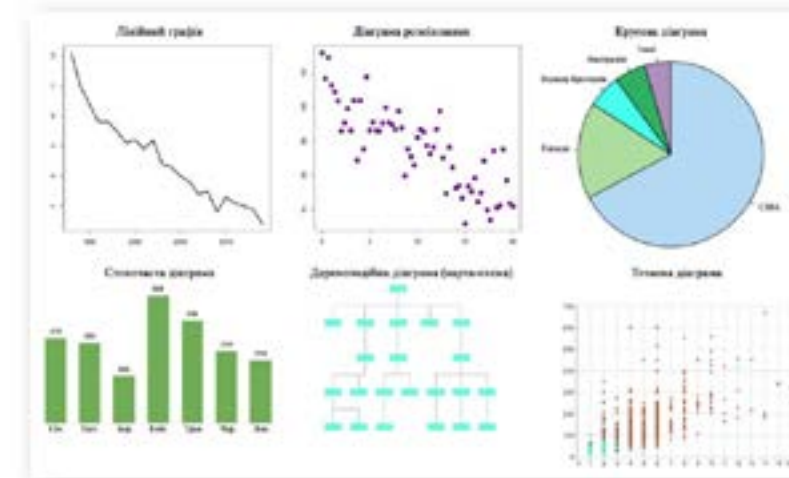

Практична частина роботи

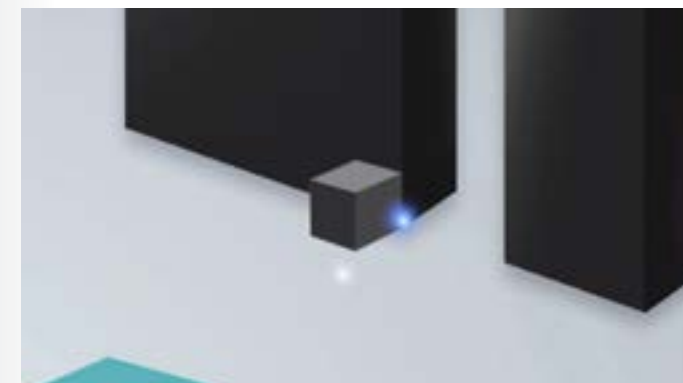
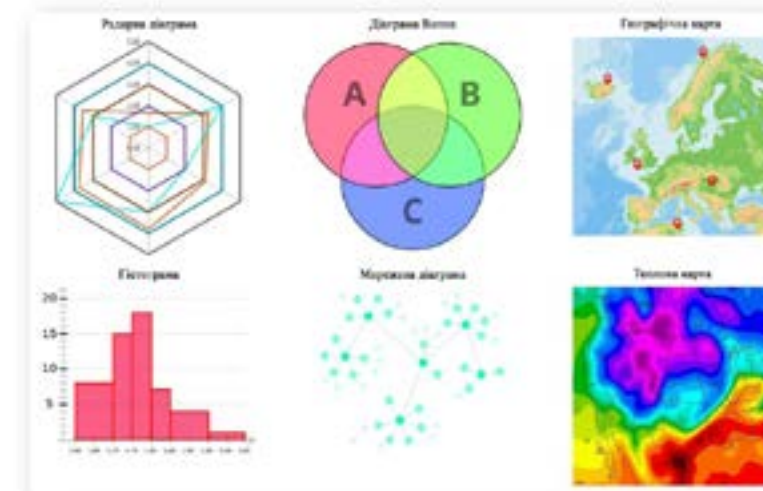
Розкадрування, створене із підготованого для
анімації матеріалу

Засоби візуалізації

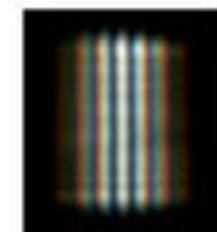

Засоби візуалізації

Практична частина роботи

Данадія інтерференції світлового сигналу

МАГІСТРИ 2024

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
8	БУХАНОВА Дар'я	Триптих «Мій всесвіт»	доц. Олександр СЕРДЮК
10	КУЗЬМЕНКО Євгенія	Серія рисунків «Повернення додому»	доц. Володимир НОСАНЬ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

КАФЕДРА «РИСУНКА»

023
ОПП «Творчий рисунок»

Дар'я БУХАНОВА

Керівник:
засл. д. мист. України,
доц. каф. рисунку
Олександр СЕРДЮК

ТРИПТИХ «МІЙ ВСЕСВІТ»

У дипломній роботі за допомогою графічних прийомів та образів відображені частини повсякденного життя авторки. Робота носить дослідницький характер, а саме застосовано: поєднання різних підходів, роботи з образами; поєднання реалізму та абстракції, де абстрактний підхід виступає поєднанням графічних плям оточення з іншими елементами композиції, які зроблені за допомогою реалізму; поєднання та можливість доповнювати один одного, а не суперечити. У цьому і є новизна графічних та стилістичних рішень даного триптиху, тобто різні техніки можуть адекватно вживатися лише у площині.

БУХАНОВА Дар'я Едуардівна
Триптих на тему: «Мій всесвіт»
Другий аркуш триптиху «Мій всесвіт»
130x70, змішана техніка, 2024р
Триптих «Мій всесвіт» в інтер'єрі

Світлана КУЗЬМЕНКО

Керівник:
засл. д. мист. України,
доц. каф. рисунку
Володимир НОСАНЬ

СЕРІЯ РИСУНКІВ «ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ»

Робота розкриває можливості техніки рисунку та його виразності в реалізації концептуальної ідеї, а також важливість місця рисунку в процесі реалізації творчого задуму, у відображенні атмосфери простору. Інтерпретація тематики повернення додому: тема повернення додому зараз є актуальною в контексті війни, вимушеної еміграції, переїздів. Це питання вийшло за прості соціально-побутові межі ще 2014 року, а з початком повномасштабного вторгнення стало не політичним та життєво важливим для декількох мільйонів українців. Отже, у даній серії робіт ми вирішили, не вдаючись до болючого аспекту війни, розглянути тему повернення додому.

МАГІСТРИ 2024

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

КАФЕДРА «РЕСТАВРАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА»

023

ОПП «Сучасні візуальні практики»

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
14	ГЛОВА Олена	Живописне панно для сучасного житлового будинку на тему «Зв'язок поколінь»	проф. Володимир НОСЕНКОВ КОНСУЛЬТАНТ: проф.Євген КОТЛЯР
16	КАПЕЛЬКА Анна	Живописне панно для Кременчуцької міської художньої галереї на тему «Відродження»	проф. Володимир НОСЕНКОВ
18	МАНДРИКІНА Марія	Живописне панно для центральної дитячої бібліотеки у місті Харків на тему «Крила надії»	проф. Володимир НОСЕНКОВ
20	ПОЛИВЯНИЙ Максим	Живописне панно для Музею сучасного українського мистецтва Корсаків у м. Луцьк на тему «Крізь час»	проф. Володимир НОСЕНКОВ КОНСУЛЬТАНТ: проф.Євген КОТЛЯР
22	ЯРМОЛЮК Єгор	Живописне панно на тему «Звільнення. Втрата контролю»	проф. Володимир НОСЕНКОВ

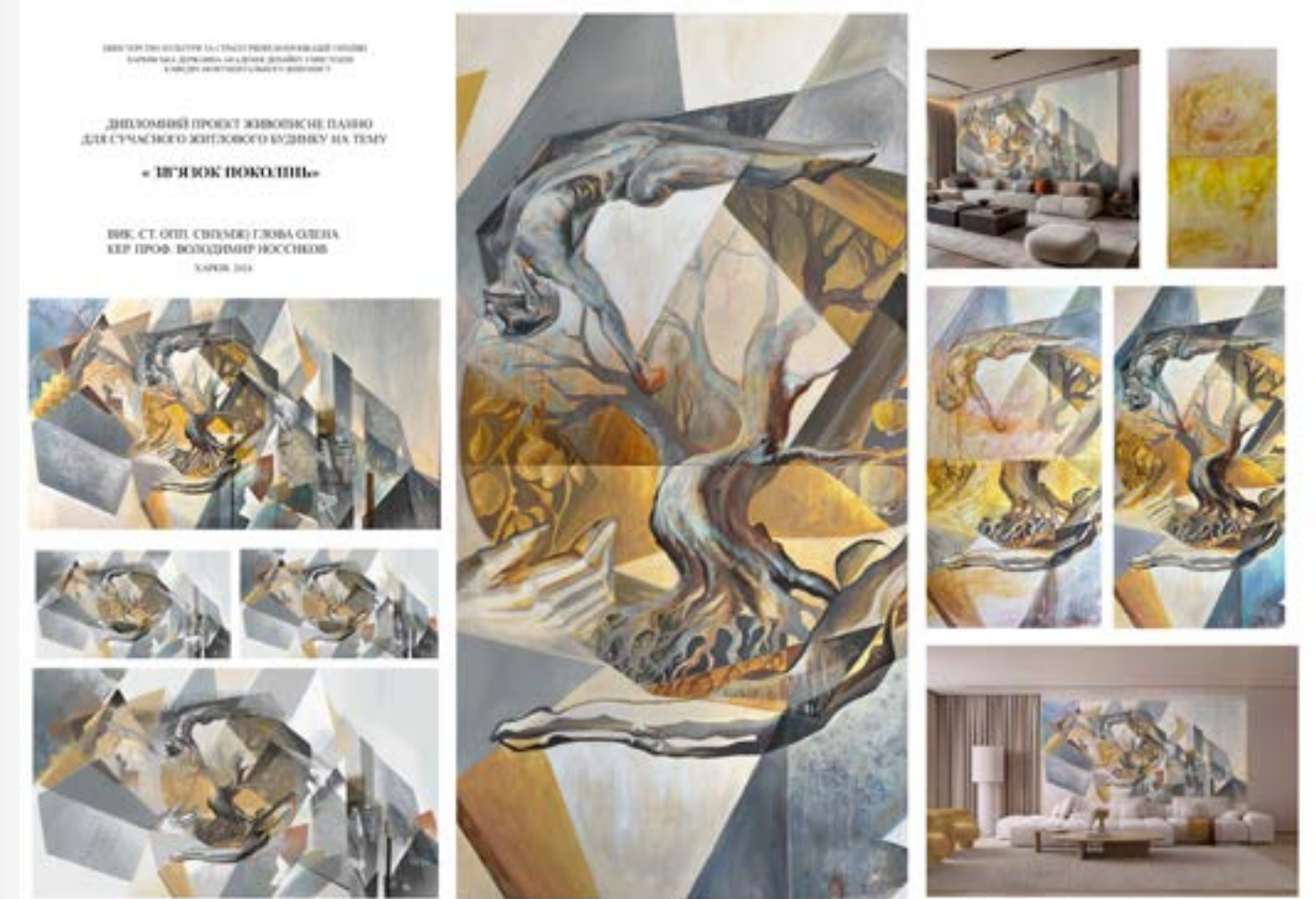

Олена ГЛОВА

Керівник:
проф. каф. МЖ
Володимир НОСЕНКОВ
Консультант:
проф., зав. кафедри МЖ
Євген КОТЛЯР

ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ СУЧАСНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ТЕМУ «ЗВ'ЯЗОК ПОКОЛІНЬ»

Панно (80 × 160 см, полотно, акрил) презентує ідею циклічності життя, зв'язку поколінь, безперервності й неминучості, настановує глядача на роздуми про те, що кінець може стати початком чогось нового. Зображені чоловік та жінка є посиланням на історію Адама і Єви в осучасненому баченні біблійного сюжету. Це й дерево життя та маленькі гілочки того самого дерева пізнання добра та зла з забороненими плодами. Робота виконана акриловими фарбами в авторській техніці, де поєднуються принципи колажу, абстрактної геометрії, символізму, гра світла й кольору, техніка лесування, інтеграція реалістичних та абстрактних елементів.

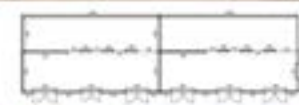
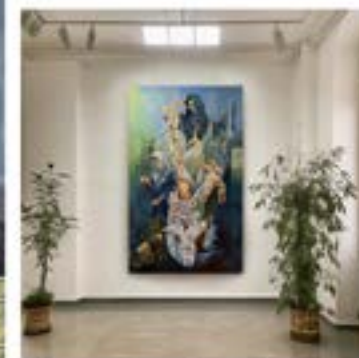

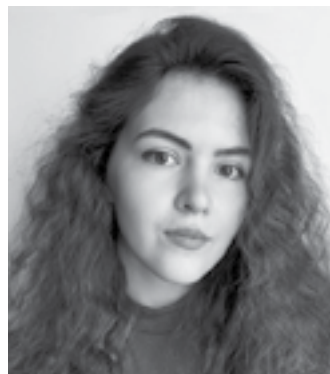
Анна КАПЕЛЬКА

Керівник:
проф. каф. МЖ
Володимир НОСЕНКОВ

ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ГАЛЕРЕЇ НА ТЕМУ «ВІДРОДЖЕННЯ»

Панно (210 × 130 см, полотно, олія) презентує візуальне послання, що відображає складний процес відновлення особистості та суспільства в умовах сучасних викликів. Метою роботи є дослідити символічне значення образів мойр з давньогрецької міфології та їхнього впливу на сприйняття долі, контролю над життям. Вони також є персоніфікацією війни, нагадуючи про фатальність подій, які часто неможливо контролювати. Концепція твору будується навколо ідеї поступового пробудження, від покори й відчаю до тріумфу та звільнення. Розміщення роботи у просторі галереї, що була відновлена після руйнувань, додає символічного значення ідеї перемоги, стійкості, надії та творчої сили людини.

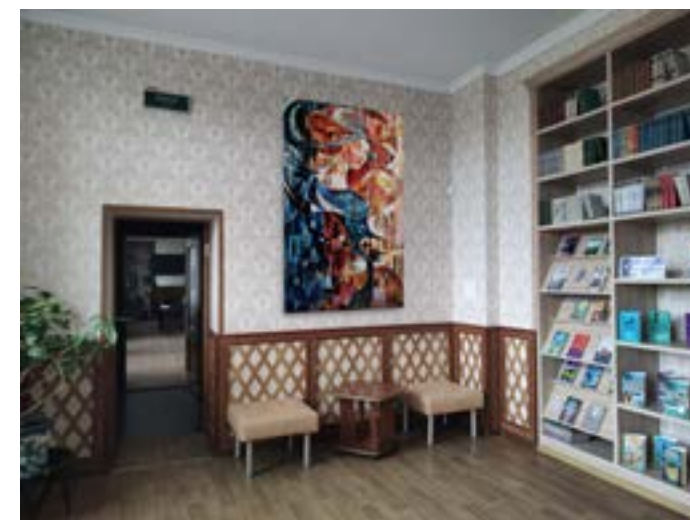

Марія МАНДРИКІНА

Керівник:
проф. каф. МЖ
Володимир НОСЕНКОВ

ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ У МІСТІ ХАРКІВ НА ТЕМУ «КРИЛА НАДІЇ»

Панно (180 × 120 см, полотно, олія) є відображенням прагнення людей вірити в краще і знаходити надію в надскладних ситуаціях, адже саме віра допомагає нам почуватися сильнішими та більш стійкими перед викликами. Концепція твору відображається у вигляді стилізованого образу дівчини, що виступає як алегорія надії в поєднанні з абстрактними плямами, ритмами та силуетами. Робота виконана в техніці, що поєднує прийоми колажу, мозаїчного живопису й негативного зображення, лесування і комбінування прозорих та пастозних шарів. Імпріматура та вертикальні ритми потоків створюють спільну основу, яка насичується мозаїчними вставками.

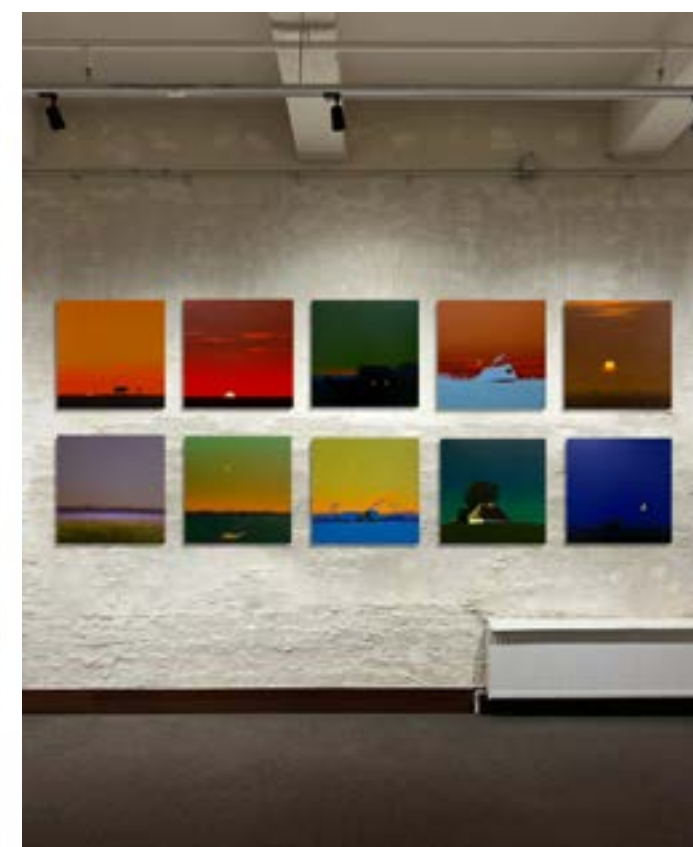
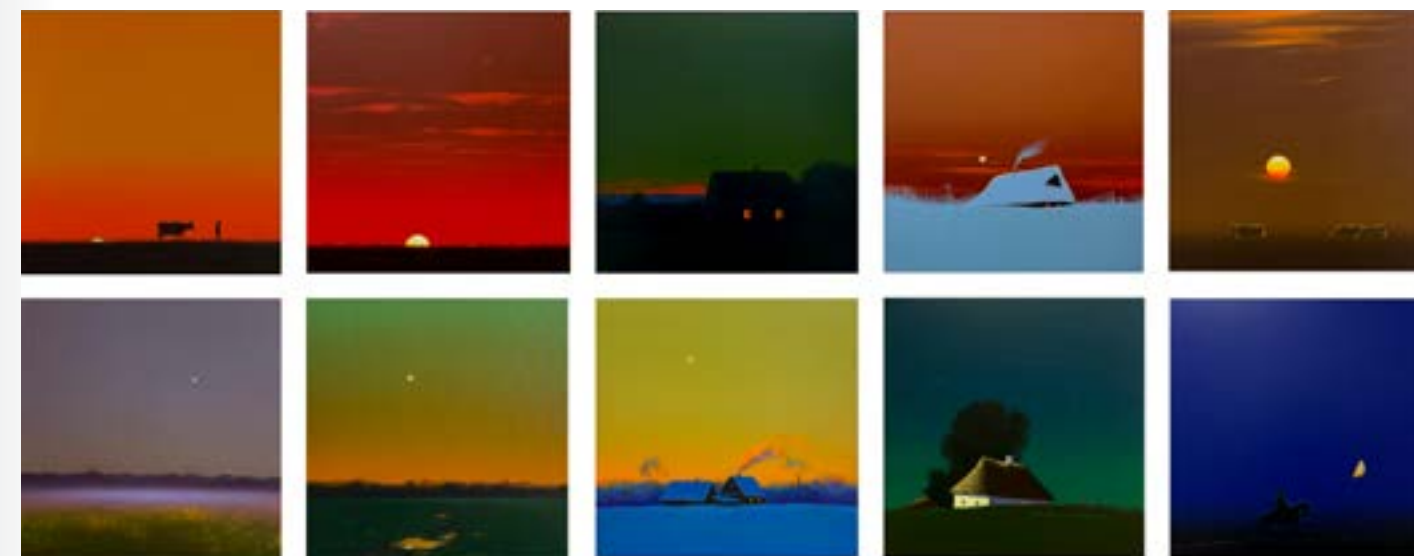
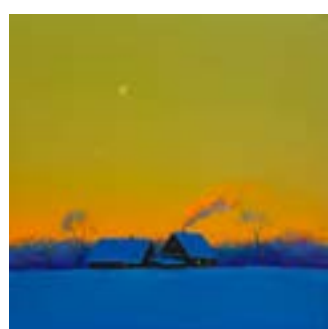
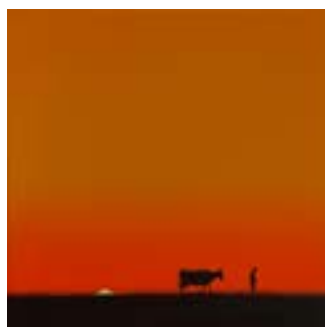

Максим ПОЛИВНЯНИЙ

Керівник:
проф. каф. МЖ
Володимир НОСЕНКОВ
Консультант:
проф., зав. кафедри МЖ
Євген КОТЛЯР

ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ МУЗЕЮ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА КОРСАКІВ У М. ЛУЦЬК НА ТЕМУ «КРІЗЬ ЧАС»

Панно (100 × 250 см) складається з десяти квадратних полотен-модулів і виконане акриловою фарбою. Ідея проєкту полягає у відображенні образів української природи, її чистоти й самотності, яка крізь роки не втрачає свою красу та ідентичність. Окремі роботи передають різноманітність станів нашої природи та життя від світанку до заходу сонця, що нагадує про нерозривний зв'язок людини з природою, красу простих речей і силу гармонії в миті. Усі роботи поєднані між собою, але їх можна в різний спосіб компонувати залежно від виставкового простору.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ ЖИВОПИСНЕ ПАННО ДЛЯ МУЗЕЮ СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА КОРСАКІВ НА ТЕМУ

«КРІЗЬ ЧАС»

ВНК. СТ. ОПП СВБ(МЖ) МАКСИМ ПОЛИВНЯНИЙ
КЕР. ПРОФ. ВОЛОДИМИР НОСЕНКОВ
КОНСУЛЬТАНТ: ПРОФ., ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ МЖ ЄВГЕН КОТЛЯР

ХАРКІВ, 2024

Єгор ЯРМОЛЮК

Керівник:
проф. каф. МЖ
Володимир НОСЕНКОВ

ЖИВОПИСНЕ ПАННО НА ТЕМУ «ЗВІЛЬНЕННЯ. ВТРАТА КОНТРОЛЮ»

Останніми роками зростає зацікавленість до дослідження взаємозв'язку форми та середовища в сучасному мистецтві. Саме цій темі присвячено живописне панно, виконане олійними фарбами на полотні (160 × 100 см). Ідея роботи спрямована на дослідження форми людського тіла та його взаємодії з простором. Концепція об'єднує в собі наступні теми: звільнення через перехідні стани, боротьба з собою, передача відчуття відчаю, втоми та вигорання як фізичного болю, а також втрата контролю як втрата рівноваги. Твір є дослідженням людського стану через форму і колір задля вивчення через складні взаємодії взаємозв'язку між тілом і простором. Поєднання анатомічно виважених форм з абстракцією дозволяє візуально підсилити момент переходу та трансформації.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
Факультет «Образотворче мистецтво»
Кафедра «Монументальний живопис»
ДИПЛОМНИЙ ПРОЄКТ ЖИВОПИСНЕ ПАННО
«ЗВІЛЬНЕННЯ. ВТРАТА КОНТРОЛЮ»
ДЛЯ ІНТЕР'ЄРУ
Виконав магістрант
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво», декоративне
мистецтво, реставрація»
галузь знань 02 «Культура і мистецтво» ОПП «Реставрація,
візуальні практики» спеціалізації «Монументальний живопис»
ЯРМОЛЮК ЄГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Науковий керівник:
проф. Володимир НОСЕНКОВ
Консультант:
проф. Євген КОТЛЯР

Харків 2024

МАГІСТРИ 2024

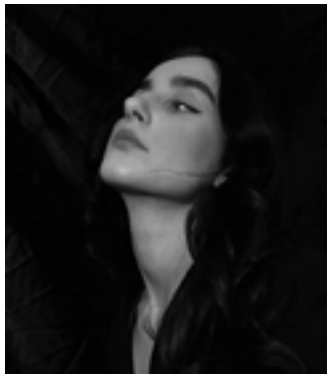
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»
КАФЕДРА «РЕСТАВРАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА»

023

ОПП «Реставрація та експертизи творів мистецтва»

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
26	ВОЛОКИТА Дарія	Аналіз сучасних технологій збереження настінного живопису	доц. Костянтин ЖЕРНОКЛЬОВ
28	ГЛУШЕНКО Олександр	Атрибуція ікони «Святий Миколай Чудотворець»	доц. Костянтин ЖЕРНОКЛЬОВ
30	КАТРІЧ Крістина	Технології та концептуальні підходи консервації та реставрації творів темперного живопису в Грецькій Республіці	доц. Вячеслав ШУЛІКА
32	ПАНОВА Дар'я	Ікона Божої Матері «Марія здобула благодать у Бога» з Сумського обласного художнього музею ім. Никанора ОНАЦЬКОГО: технологія, іконографія, реставрація	доц. Вячеслав ШУЛІКА

Дарія ВОЛОКИТА

Керівник:
к. х. н., доц., доц. каф.
реставрації та експертизи
творів мистецтва
Костянтин ЖЕРНОКЛЬОВ

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАСТІННОГО ЖИВОПИСУ

Дипломна робота присвячена дослідженню сучасних технологій, що застосовуються для збереження настінного живопису в Україні. У ході роботи проведено аналіз основних методів перенесення настінного живопису, досліджено особливості їхнього використання у світовій і вітчизняній реставраційній практиці. Досліджено практичні й організаційні аспекти техніки перенесення настінного живопису.

Також проведено аналіз ролі недержавних комерційних та некомерційних інституцій у збереженні культурної спадщини України.

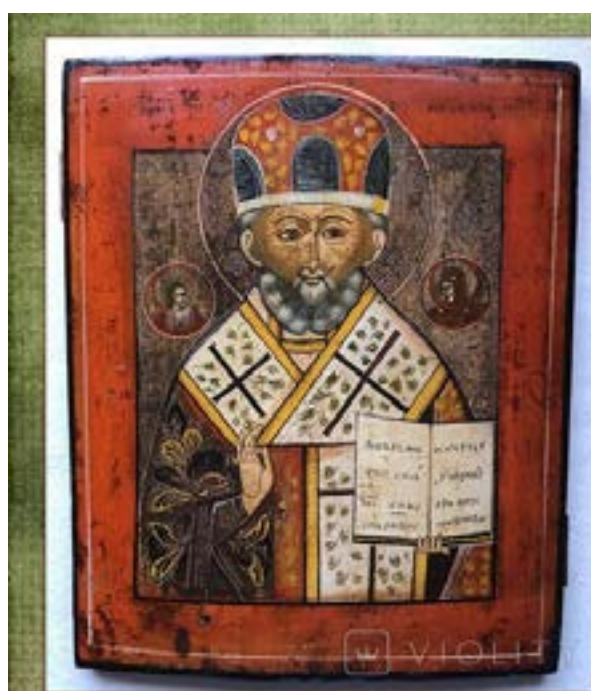

Олександр
ГЛУШЕНКО

Керівник:
к. х. н., доц., доц. каф.
реставрації та експертизи
творів мистецтва
Костянтин ЖЕРНОКЛЬОВ

АТРИБУЦІЯ ІКОНИ «СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦЬ»

У роботі розглянуто різні аспекти процесу атрибуції ікон як актуальної проблеми у мистецтвознавстві. Проведено детальне історичне та іконографічне дослідження образу Святого Миколая Чудотворця. Проведено комплексне дослідження ікони «Святий Миколай Чудотворець» роботи іконописців с. Холуї кін. XVIII – поч. XIX ст. Запропоновано методичку визначення часу створення ікон Святого Миколая Чудотворця на основі аналізу зображення святого. Отримані дані можуть бути застосовані в музейній практиці під час каталогізації фондів, для вирішення питань атрибуції ікон.

Ікона іконописців с.Холуї
32смх25 смх2см

Святитель Миколай дає ляпаса Арію за за-
перечення Богочоловіцтва Ісуса Христа
Візантійська фреска у храмі Святого Миколая

Ікони іконописців с.Холуї

РЕСТАВРАЦІЯ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

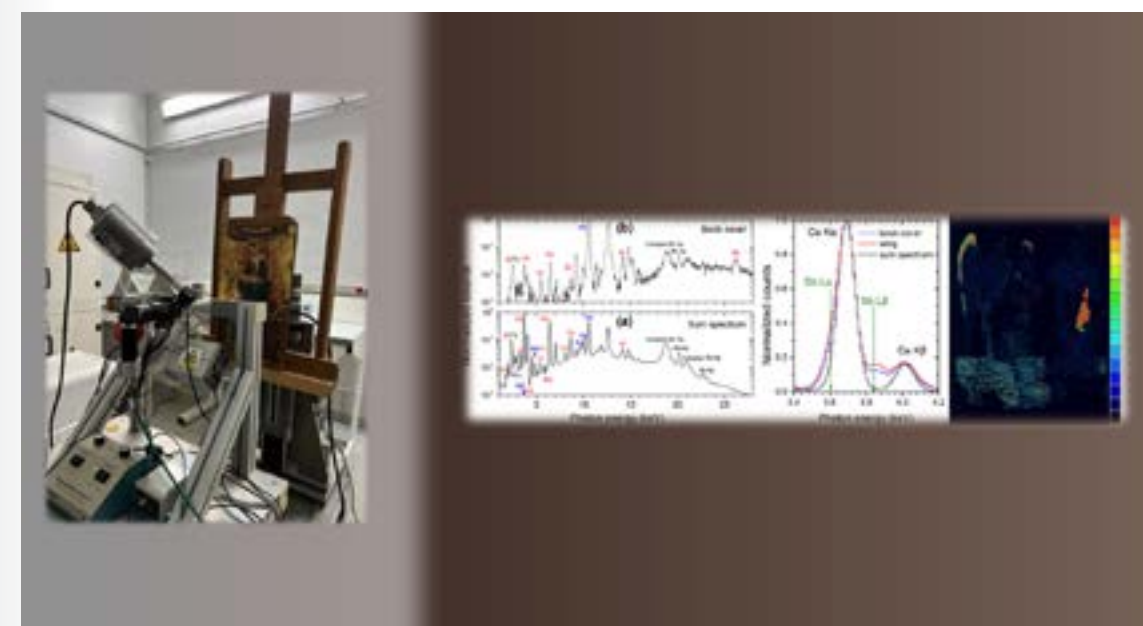
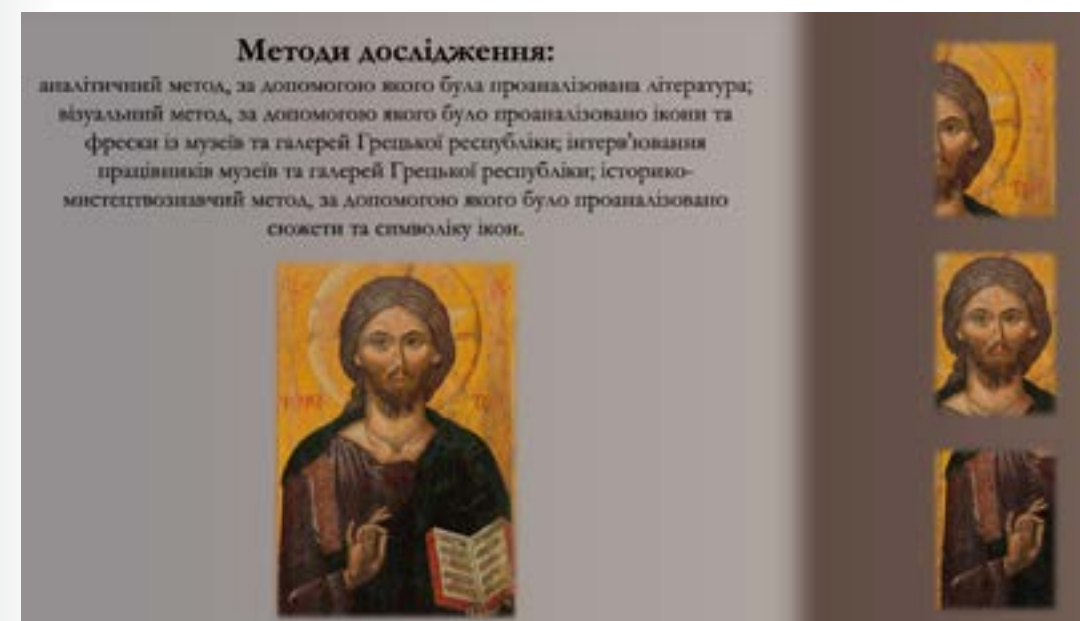

Крістина КАТРИЧ

Керівник:
к. мист., доц. каф.
реставрації та експертизи
творів мистецтва
Вячеслав ШУЛІКА

ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ КОНСЕРВАЦІЇ ТА РЕСТАВРАЦІЇ ТВОРІВ ТЕМПЕРНОГО ЖИВОПИСУ В ГРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Робота присвячена вивченню досвіду реставраторів Грецької Республіки стосовно консервації і реставрації творів темперного живопису. У роботі зібрано та систематизовано інформацію про методи й методики реставрації візантійського та поствізантійського темперного живопису. Детально вивчено технології темперного живопису, з'ясовано, що основними в палітрі грецьких майстрів такого живопису є кольори червоний, жовтий, білий та чорний. Кожний з цих кольорів має свій глибокий релігійний символізм.

Дар'я ПАНОВА

Керівник:
к. мист., доц. каф.
реставрації та експертизи
творів мистецтва
Вячеслав ШУЛІКА

ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ «МАРІЯ ЗДОБУЛА БЛАГОДАТЬ У БОГА» З СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ ІМ. НИКАНОРА ОНАЦЬКОГО: ТЕХНОЛОГІЯ, ІКОНОГРАФІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ

Предметом досліджень є розроблення методики реставрації, атрибуція, визначення техніко-технологічних особливостей, склеювання та реставрація зазначеної ікони «Богородиця». До техніко-технологічних досліджень увійшли: візуальні дослідження, техніко-технологічний опис ікони і характеристика пошкоджень, дендрологічна експертиза, мікроскопічні дослідження, мікрохімічні дослідження, дослідження в ультрафіолетовому випромінюванні, дослідження в інфрачервоному діапазоні хвиль, рентгенографічні дослідження.

МАГІСТРИ 2024

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»
КАФЕДРА «ЖИВОПИСУ»

023 ОПП «Станковий живопис»»

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
36	ВАН Ісюань	Зимова риболовля на озері Чаган	проф. Віктор КОВТУН
38	ВАН Юйчжо	Влада	проф. Віктор КОВТУН
40	ГАБАНІЙОВА Габріела	Сонячний настрій	доц. Марія КОВАЛЬОВА
42	ГАДЕЛЬШИНА Софія	Мій генетичний код	доц. Дмитро ЄФИМЕНКО
44	КИЙОВСЬКА-ЧІЧВАКОВА Мартіна	Спогади	доц. Марія КОВАЛЬОВА
46	ЛІ Інхань	Імператор	доц. Марія КОВАЛЬОВА
48	СТОРОЖЕНКО Марія	Хрест (перехрестя болі та надії)	доц. Марія КОВАЛЬОВА
50	ТУРЖАНСЬКА Софія	Майбутнє	доц. Марія КОВАЛЬОВА
52	ФАН Цзісінь	На пасовищі	доц. Марія КОВАЛЬОВА

ВАН Ісюань

Керівник:
нар. худ. України, проф.
каф. живопису Віктор
КОВТУН

ЗИМОВА РИБОЛОВЛЯ НА ОЗЕРІ ЧАГАН

Дипломна робота присвячена Фестивалю зимової риболовлі на озері Чаган у провінції Цзілінь, який має тисячолітнє коріння та є не лише святом риболовлі, а й ритуалом, що поєднує людей у співпраці за тяжких кліматичних умов. Картина передає яскраву атмосферу заходу, поєднуючи реалістичність сцени з символізмом, що відображає культуру цього регіону. Кольорове і тональне вирішення створює атмосферу святковості та добробуту.

Застосування холодних відтінків блакитного, білого й сірого в поєднанні з теплими акцентами червоного та золотого в традиційних костюмах створює гармонію між людиною й природою. Цей контраст також символізує взаємодію між холодною зимовою суворістю та теплом людського духу.

ВАН Юйчжо

Керівник:
нар. худ. України, проф.
каф. живопису Віктор
КОВТУН

ВЛАДА

Картина «Влада» – це багатопланове дослідження природи влади, її динаміки, а також колективного спротиву, що виникає у відповідь на системні форми гноблення. Завдяки складній композиційній структурі, яскравій кольоровій гамі та символічній глибині художника розкриває колективний досвід та підносить силу окремої особистості. Фігура жінки, розташована в «епіцентрі» полотна, займає головне місце як символ стійкості, морального авторитету та рішучості. Вбрана у яскраву візерунчасту сукню, вона привертає увагу сміливою поведінкою та рішучим поглядом, спрямованим уперед. Художнє перебільшення масштабу цієї фігури порівняно з іншими персонажами підкреслює її центральну роль як символу колективного руху.

Габрієла
ГАБАНІЙОВА

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

СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ

Літо у творах різних епох має безліч змістів і позитивних відтінків. Чи то як емоція спокою та простих радощів, символ щедрості природи, любові матері-Землі, чи то як алегорія здоров'я, кохання та молодості. Літній палітрі властиві яскраві та сміливі кольори, що візуально привабливі й мають відгук у душі глядача. Емоції позитиву, сонячного настрою автор екстраполює через настрої дівчат, які відпочивають на сонячній терасі. Орієнтуючись на стилістику та образотворчі засоби кубізму, автор зосереджується на композиції та кольорах, які покликані передати настрій моменту. Незначна стилістична деформація фігур, світла, мажорна кольорова палітра, врівноважена ритміка площин свідчать про позитивне бачення моменту.

Софія ГАДЕЛЬШИНА

Керівник:
доц. каф. живопису
Дмитро ЄФИМЕНКО

МІЙ ГЕНЕТИЧНИЙ КОД

У дипломній роботі розкривається тема взаємозв'язку між українською культурною спадщиною та генетичним корінням. Культурна спадщина має велике значення для кожної країни та нації. Національна ідентичність з'явилася в українців недавно, оскільки росія весь час української історії пригнічувала все приналежне до України, було соромно спілкуватись українською мовою, бути українцем, саме тому ця робота є обов'язковим вкладом митця у скарбничку відтворення вільного та родючого життя. Через призму культури розкривається розуміння того, що Україна – окрема держава, яка має власну історію, мову і культуру. Ідеєю твору є звернення уваги глядача на глибокий зв'язок між генетичною пам'яттю народу та його культурною спадщиною, яка вплетена у наш ген.

Мартіна КИЙОВСЬКА-ЧІЧВАКОВА

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

СПОГАДИ

У декоративно-площинній композиції «Спогади» авторка зобразила двох жінок своєї родини. Фігура старшої жінки попереду, вона «ведуча». Молодша жінка слідує за старшою, що свідчить про довіру та повагу. Деталі інтер'єру розмиті, проступають нюансними натяками. У цьому спогаді вони не визначальні. Головне – взаємозв'язок та взаємодія жінок. Вихоплені з життєвого плину фігури перебувають у своєму взаємоузгодженому світі. Декоративно-площинна картина «Спогади» є умовною за формою і за змістом. Мовою формальних образотворчих засобів авторка проєціює свої думки та погляди на родинні стосунки, створює власну концепцію живописного трактування їх духовної суті, запрошує глядача до емоційної рефлексії.

Лі Інхань

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

ІМПЕРАТОР

Ідея твору полягає у виявленні зв'язку між людськими пристрастями та політичною владою. Імператор зображений у складній позі, яка одночасно передає велич і трагізм. Одяг, багатий і детально опрацьований, підсилює символіку імператорської величі, а відтінки золотого та багряного додають роботі драматизму та глибини. Композиція картини побудована так, щоб глядач відчував напругу та рух. Центральна фігура імператора контрастує з навколишнім простором. «Імператор» виступає не тільки як живописна робота, а й як реконструкція подій минулого, його переосмислення в сучасному вимірі. Діалог між історією, мистецтвом та сучасністю закликає до глибшого розуміння сучасних соціальних і політичних подій, їх вплив на сьогодення.

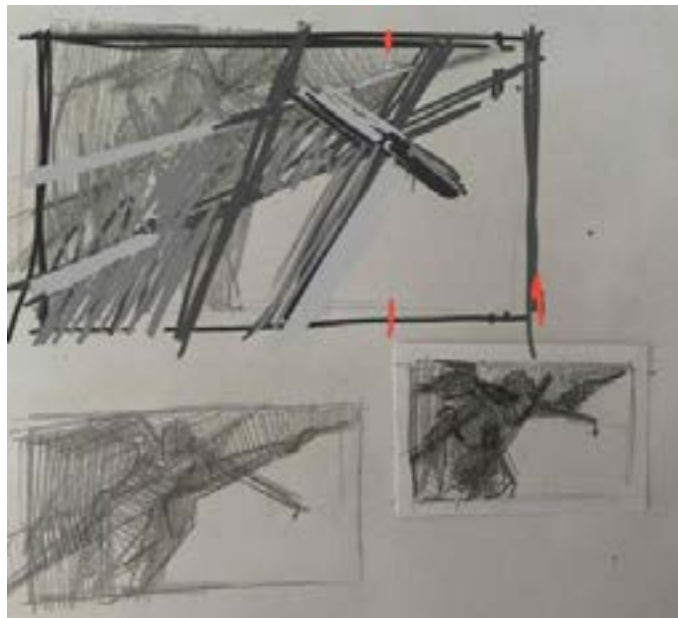
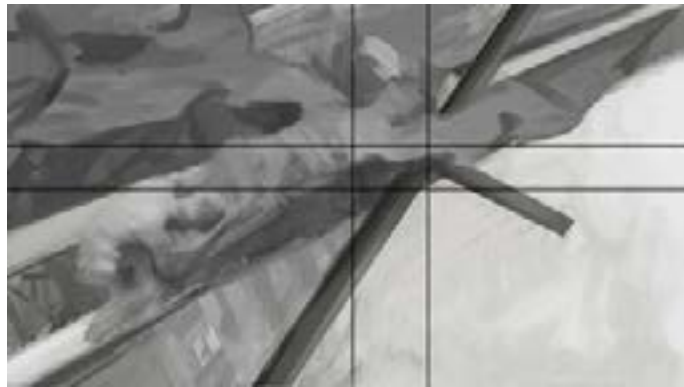

Марія СТОРОЖЕНКО

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

ХРЕСТ (ПЕРЕХРЕСТЯ БОЛІ ТА НАДІЇ)

У дипломній роботі порушується питання війни, страждань та надії. Акцентовано роль мистецтва у формуванні культурної пам'яті та підтриманні людського духу у складні періоди історії. Образ хреста виступає ключовим символом, що несе багатогранне змістове навантаження: він уособлює страждання, жертвність і водночас відродження. Саме хрест є найбільш промовистим знаком для передачі духовних і моральних аспектів війни, реалії сучасного українського суспільства, переживання болю, втрат і боротьби за свободу. Центральна постать жінки, яка несе свій хрест, є символом незламності українського народу, що попри всі випробування зберігає свою гідність і віру в майбутнє.

Софія ТУРЖАНСЬКА

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

МАЙБУТНЄ

У станковій живописній композиції «Майбутнє» втілено художній образ дитинства в умовах війни. Основна увага приділена візуалізації символічного протиставлення: дитячої чистоти, віри та надії, які залишаються незламними навіть перед лицем трагедій, викликаних війною, та навколишнього хаосу й руйнувань. Композиція побудована на контрасті теплих світлих тонів центрального образу дитини, яка випромінює надію і духовну силу, з темним, хаотичним тлом, що символізує руйнівну природу війни. Додаткові елементи, такі як книги, олівці, промені світла та фігура кота, створюють багатшаровий образ, що підкреслює важливість творчості, освіти та захищеності навіть у найскладніші часи.

ФАН Цзісінь

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

НА ПАСОВИЩІ

Дипломна робота присвячена сільському життю, в якому пасторальний мотив виступає як цінність єднання людини і природи. Образ самотнього чабана серед великої отари посилює спокійну, медитативну атмосферу твору. Це відчуття досягається знаходженням гармонійного ритму горизонтальних і вертикальних вузлів композиції, що підсилюється світлоносним характером картини. Видовжена горизонтальна композиція підсилює відчуття простору та безмежності пасовища. Така структура зображення сприяє плавному руху ритмів вздовж полотна, створюючи відчуття гармонії і спокою. Природа, людина та домашні тварини зливаються в єдине ціле, формуючи символічний образ гармонійного існування людини у світі.

МАГІСТРИ 2024

ЗМІСТ

СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
56 ЗАЙЦЕВ Антон	Фенікс – як символ відродження	доц. Олександр РІДНИЙ
58 ЛІ Шуань	Нува (богиня Землі)	доц. Олександр РІДНИЙ
60 ЯСТРЕМСЬКИЙ Максим	Мінотавр: «слабкість» та сила	доц. Олександр РІДНИЙ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

СЕКЦІЯ «СКУЛЬПТУРИ»

023

ОПП «Станкова
та монументальна скульптура»

Антон ЗАЙЦЕВ

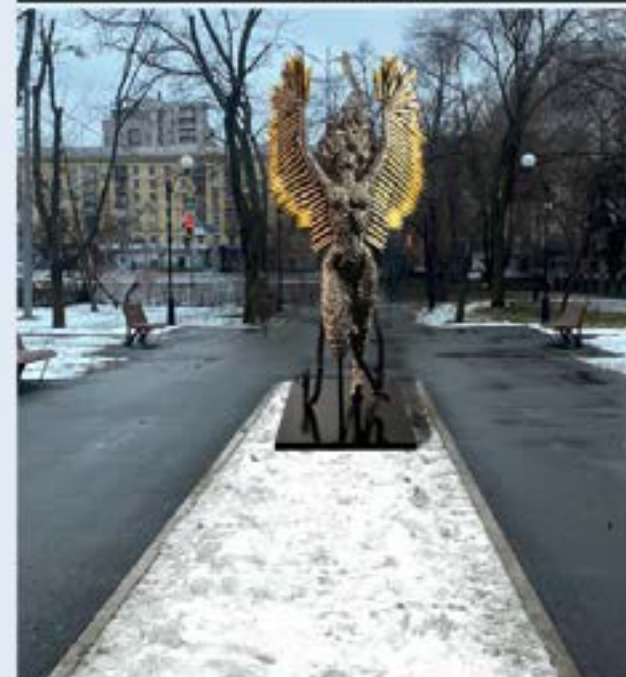
Керівник:
засл. д. мист., доц. каф.
графіки Олександр
РІДНИЙ

ФЕНІКС – ЯК СИМВОЛ ВІДРОДЖЕННЯ

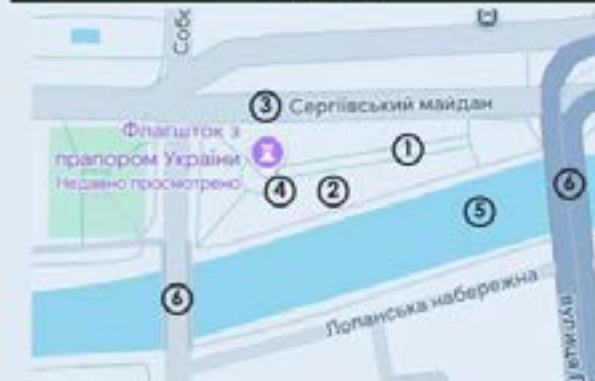
Ця скульптура зображує міфічного птаха Фенікса, який після своєї загибелі відроджується з попелу, символізуючи циклічність життя, невмирущість і силу духу. Створена з використанням металу та гільз, вона поєднує елементи руйнівної війни та незламності відродження, що робить її символом не лише для міфу, а й для сучасної України. Матеріали, використані для створення цієї роботи, мають особливе значення: гільзи символізують війну, тоді як нержавіючий дрід підкреслює міцність і довговічність. Така композиція втілює надію на мирне майбутнє, яке неодмінно прийде після важких випробувань. Ця творча робота є метафорою для сучасної України.

САДОВО-ПАРКОВА СКУЛЬПТУРА НА ТЕМУ: «ФЕНІКС – ЯК СИМВОЛ ВІДРОДЖЕННЯ»

Візуалізація (один ракурс)
Східний фасад М 1:2

Генеральний план
М 1:1000

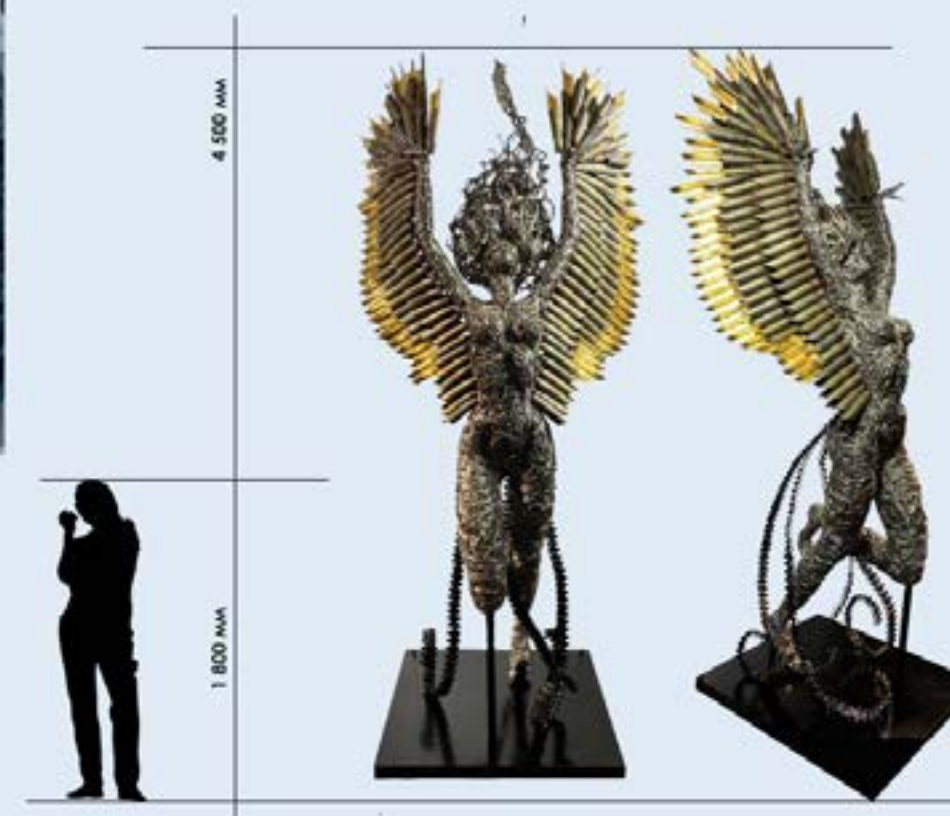
Виконав: Зайцев Антон Ігорович

1. Садово-паркова скульптура
2. Деревя
3. Пройжа частина
4. Паркова зона
5. Річка
6. Міст

Ситуаційна схема
М 1:1000

Розмір садово-паркової скульптури
М 1:2

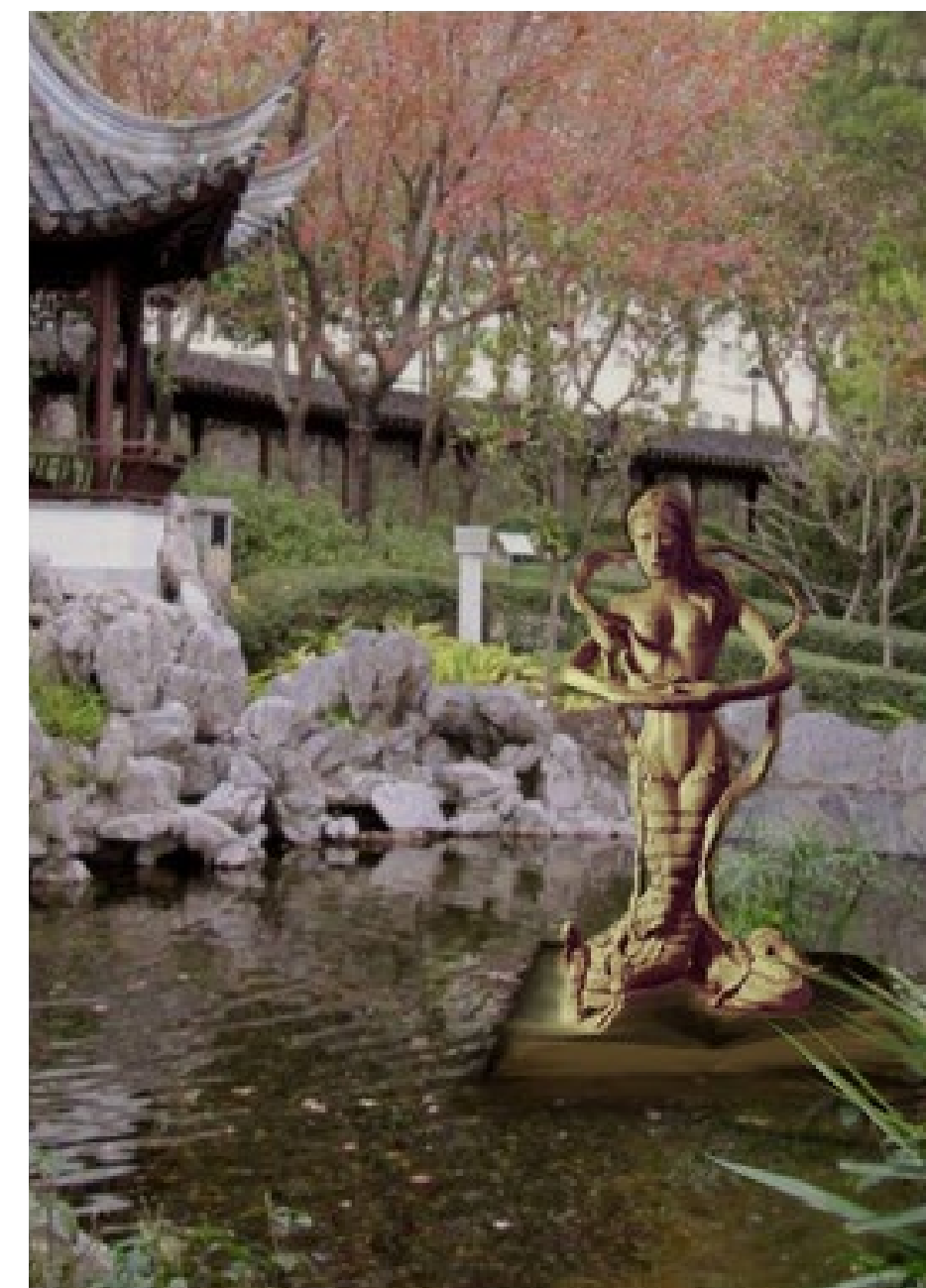
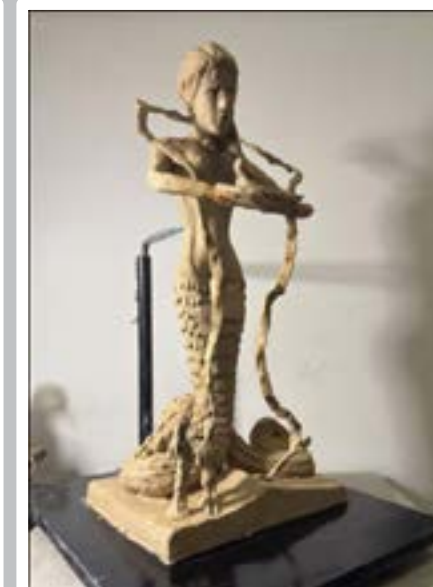
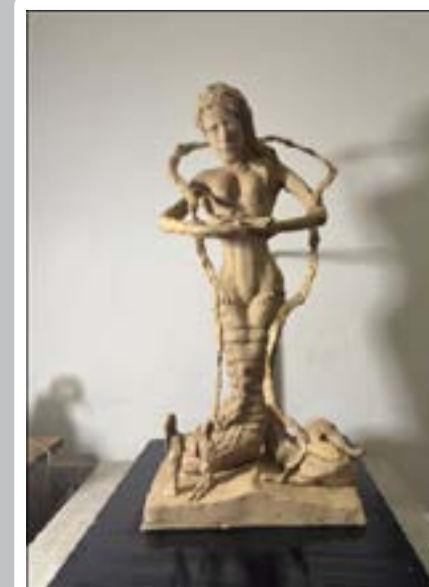

Лі Шуань

Керівник:
засл. д. мист., доц. каф.
графіки Олександр
РІДНИЙ

НУВА (БОГИНЯ ЗЕМЛІ)

Робота включає в себе короткий огляд історії виникнення давньокитайської міфології, її характерні особливості як важливої складової нематеріальної культури Китаю. Міфологічні вірування розкривають духовний світ і спосіб життя китайського народу. Нува (богиня Землі) є центральним образом у китайському пантеоні богів і символічним утіленням жіночої енергії та гармонії. У наш час давні сюжети отримали художнє вираження в різних видах мистецтва, зокрема у скульптурній пластиці. Дійовими особами мистецьких творів стають боги і богині, культурні герої, що ще раз доводить надзвичайну популярність міфологічних образів у сучасній культурі.

Максим
ЯСТРЕМСЬКИЙ

Керівник:
засл. д. мист., доц. каф.
графіки Олександр
РІДНИЙ

МІНОТАВР: «СЛАБКІСТЬ» ТА СИЛА

Концепція роботи полягає в алегорії фігур та має неоднозначний вигляд з приводу того, хто з зображуваних насправді «сила», а хто «слабкість». Зображений Мінотавр виглядає як уособлення сили, а людина, яка через його великий розмір здається маленькою та слабкою, тримається за пірсинг, що розташований у ніздрі Мінотавра, тримає за спиною меч, який дає йому надію на перемогу. До цієї алегорії можна прирівняти, зокрема, війну України та Росії. Здавалося, що велика Росія на початку війни швидко захопить Україну, але країна вистояла та за допомогою своїх союзників досі тримає цей важкий бій, і є надія на перемогу та справедливий мир.

Проект паркової скульптури «Мінотавр: слабкість та сила»
на запорізькому парку Сквер Гагаріна

Виконав
студент II курсу магістр
групи СМС 23
Ястремський Максим
Валерійович
Керівник
Рідний О.М.

МАГІСТРИ 2024

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»
КАФЕДРА «ГРАФІКИ»

023 ОПП «Графічні практики»

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
64	БЄЛІК Дмитро	Серія плакатів «Видатні письменники України»	доц. Володимир ШЕВЧЕНКО
66	ВАРАВА Єлизавета	Розробка серії видань для видавництва Vivat	доц. Максим РОЗЕНФЕЛЬД
68	КАСЬЯНЕНКО Лада	Комплексне оформлення графічного роману «Убивство на сходах. Останні роки Степана БАНДЕРИ»	доц. Володимир ШЕВЧЕНКО
70	КУЗЬМЕНКО Євгенія	Комплексне оформлення книги-іграшки «Зимові свята»	доц. Уляна МЕЛЬНИКОВА
72	КУСЛИЦЬКА Вероніка	Комплексне оформлення енциклопедії «Метелики України»	доц. Володимир ШЕВЧЕНКО
74	ХОРЮКОВА Марія	Комплексне оформлення книги з вивчення жестової мови	доц. Уляна МЕЛЬНИКОВА
76	ХРИСТЕНКО Марія	Комплексне оформлення авторської книги «Зимовий фільтр»	доц. Максим РОЗЕНФЕЛЬД
78	ЧЕБУКІН Дмитро	Авторський комікс «Чорнильний слід»	доц. Максим РОЗЕНФЕЛЬД
80	ШАРАБАРОВА Неллі	Авторський комікс «Вітер блукає між стінами»	доц. Максим РОЗЕНФЕЛЬД
82	ШИЛІНА Людмила	Комплексне оформлення авторської книги «Вона»	доц. Уляна МЕЛЬНИКОВА

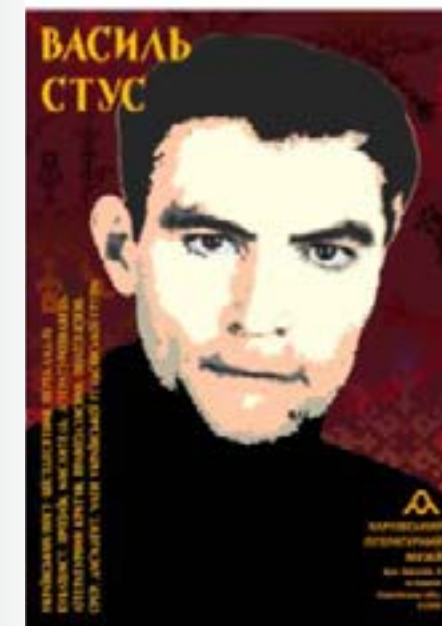
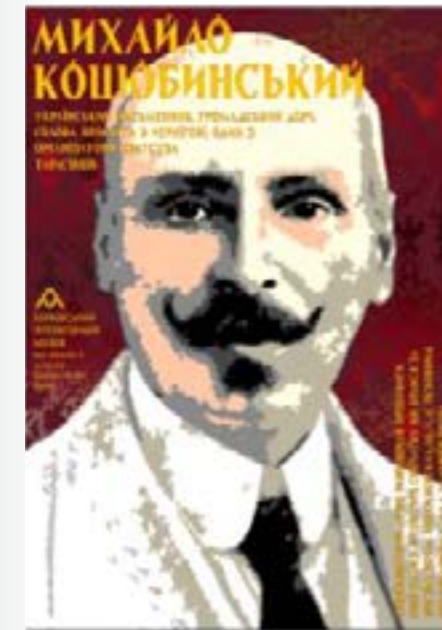

Дмитро БЄЛІК

Керівник:
доц., декан ф-ту
образотворчого
мистецтва Володимир
ШЕВЧЕНКО

СЕРІЯ ПЛАКАТІВ «ВИДАТНІ ПИСЬМЕННИКИ УКРАЇНИ»

Серія плакатів присвячена відомим письменникам – таким, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Григорій Сковорода, Василь Стус, Ліна Костенко, Марко Вовчок, Іван Котляревський, Михайло Коцюбинський, чиї твори є важливим джерелом формування національної ідентичності, духовності та культури. Особливістю є використання графічної вишиванки як символічного елемента дизайну, що поєднує традиційну українську орнаменталістику з сучасною цифровою графікою. Цей підхід дозволяє створити візуальний код, у якому зашифровані назви відомих творів кожного письменника. У роботі поєднано стиль модерн з національними мотивами, що забезпечує сучасне й водночас глибоко змістовне сприйняття.

Елизавета VARAVA

Керівник:
к. арх., доц. каф. графіки
Максим РОЗЕНФЕЛЬД

РОЗРОБКА СЕРІЇ ВИДАНЬ ДЛЯ ВИДАВНИЦТВА VIVAT

У серії представлені бестселери, які користуються популярністю серед жіночої читацької аудиторії: Голлі БЛЕК «Книга ночі», Крістін і Ніка КРОВФОРД «Мороз», К. Ф. Брін «Руїна Троянд», Аліна ШУБСЬКА «Таро від першої особи, 78 добрих передвісників». Техніка зображення роботи – авторська цифрова техніка, збудована на поєднанні кольору, текстур та графічної лінії. У деяких обкладинках використовується орнаментальна композиція на контрастному фоні. Виконання ілюстрацій для обкладинки було проведено за допомогою графічної програми Procreate та редактору Adobe Photoshop, в програмі Adobe Illustrator були зроблені векторні зображення для ефектів з фольги, а верстку зроблено в Adobe InDesign.

Лада КАСЬЯНЕНКО

Керівник:
доц., декан ф-ту
образотворчого
мистецтва Володимир
ШЕВЧЕНКО

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОГО РОМАНУ «УБИВСТВО НА СХОДАХ. ОСТАННІ РОКИ СТЕПАНА БАНДЕРИ»

«Убивство на сходах» – це комікс у жанрі історичної драми про трагічну історію вбивства лідера української національно-визвольної боротьби Степана Бандери, яка переплітається з розповідями про інші визначні події періоду другої третини XX ст. Тема стосується зображення одного з найнасиченіших подій періодів і однієї з найбільш знакових постатей української історії. Дипломна робота – перший повноцінний графічний роман про згадані історичні події, проілюстрований в авторському стилі з використанням сучасних художніх прийомів та засобів, зокрема і цифрових.

В еміграції Степан Бандера часто змінив прізвища й ніколи не затримувся надовго за одною адресою. Адже за ним погнав радянська влада. Навіть його діти довго не знали, ким є їхній батько насправді.

Світлана КУЗЬМЕНКО

Керівник:
к. мист., доц. каф. графіки
Уляна МЕЛЬНИКОВА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ-ІГРАШКИ «ЗИМОВІ СВЯТА»

Загальна концепція диплому полягає у створенні інтерактивної книги з використанням авторських лялькових персонажів як головних героїв та фотоколлажних ілюстрацій для створення фону. Використання авторської ляльки у стилі «фолк арт», вдягнутої у стилізоване національне вбрання, у відповідності до дійових осіб карнавалу (переберії) та різдвяних історій, буде надихати дітей до їх власної творчості. Техніка зображення роботи – авторські ляльки, фотоколлаж та цифровий колаж, заснований на поєднанні лінії та плями. У деяких обкладинках застосовується орнаментальна композиція на контрастному фоні. Завершальні цифрові роботи проведені графічним редактором Adobe Photoshop 2022, а верстка – в Adobe InDesign 2022.

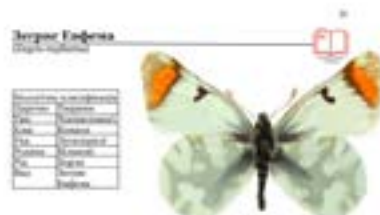

Вероніка КУСЛИЦЬКА

Керівник:
доц., декан ф-ту
образотворчого
мистецтва Володимир
ШЕВЧЕНКО

**КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ
ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
«МЕТЕЛИКИ УКРАЇНИ»**

Авторкою запропоновано енциклопедію «Метелики України» з елементами поп-апу. Інтерактивна енциклопедія є подарунковим виданням, яка своєю конструкцією Вероніка КУСЛИЦЬКА та оформленням має залучити юнацтво до отримання знань про природу України. В енциклопедії подано опис зовнішнього вигляду метеликів, їхніх життєвих циклів, особливостей розвитку, живлення та міграції. Представлено основні території України, де мешкають певні види, а також розглянуто загрози, з якими стикаються метелики, включаючи зміну клімату та втрату середовища проживання. Яскраві ілюстрації та поп-ап-схеми допомагають краще зрозуміти та розпізнати види метеликів.

[illegible][illegible][illegible]

Описание
Минимум информации по Северному полу Тарпана (Северная и Южная популяции). Ассортимент Северных тарпанов, и в частности, их программы по сохранению.

Bernice Kuczmarski

енциклопедія
Метелики
України

Xapelle
20124

3

Родина сонцевників, або кінафорові, кінафорові (Nymphaeaceae) — це одна з найбільшох родів деяких мителів. Мителів із цього роду мають строкате і яскраве забарвлення, що часто містить жовтий, червоний і синій кольори. Представники роду мають різні розміри залежно від походження: від невеликих до дуже великих.

Comment

Володів, частина території залізничної станції. Співзаступник начальника міського відділу та в черговий властивий бачити людей. Навіщо чистити криві коліїми часті димовари, схожі на сучасні машини, керуючі доріж, густими. Підприємств громадської власності по залізничній мережі міста мають іменників і персоналію до того, тому, який матеріал судить, адміністрація, що в цьому місті вони. Тут є кілька димоварів: адміністрація, складно вкритий і кожен густими колонами у своїй адміністрації. Крім того, судить адміністрація, в середній даних починається 6-7 перших колій. Не виключає на будь-якому підприємстві жити міста.

Місцевістю середньої розмірів. Рознос крає 25-180 см, у більшість - 50-80 см. Крає високі, із помітним краєм часті з негладкими настигами або нагрудками. Іншими суцільно рослинними настигами.

Штукатурка – це процес застосування штукатурки на поверхні стіни або перегородки з метою вирівнювання її та захисту від вологи.

Спосіб життя

Лісові ділянки на дубах, лісові уривки і лісові галявини. Іноді деякі виді частіше можна зустріти не на кінці, а біля дорожчиків калюк, на посіаді, поранили стовбурих дерев, а вони теж забродили сіа.

10. березня грудня; 11. відпочинок мислив; 12. сонячна фау-бі не; 13. сонячна полове
оно; 14. старіше полове; 15. тайрліва. Ладіва.

1.9 Густинь метилена Симонетъ кружаномый (Родина Симонетъ)?

Марія ХОРЮКОВА

Керівник:
к. мист., доц. каф. графіки
Уляна МЕЛЬНИКОВА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ З ВИВЧЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

У даній дипломній роботі розглядаються питання актуальності проблеми людей з обмеженнями слуху, аналізуються друковані видання для вивчення жестової мови, розглядаються різні підходи до її вивчення. Розкривається важливість її ролі для соціалізації та комунікації між людьми з вадами слуху. Розроблено та створено комплексне видання з вивчення базових слів жестової мови «Тварини на долоні». Книга навчає жестів, які означають назви різних тварин. У ході роботи ми познайомилися зі складним історичним шляхом виникнення української жестової мови. Було сформовано та втілено задум комплексного видання з вивчення знаків жестової мови.

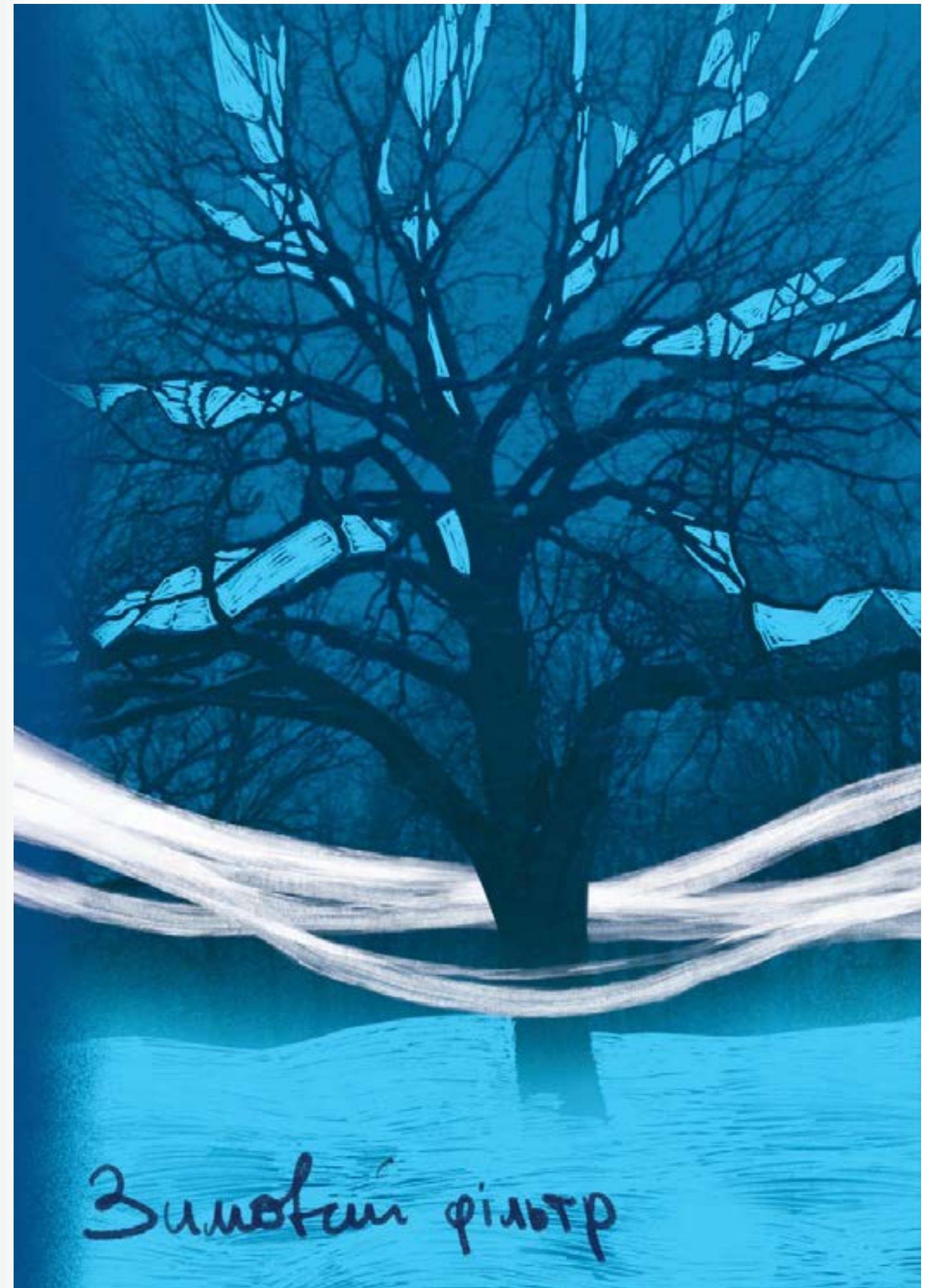

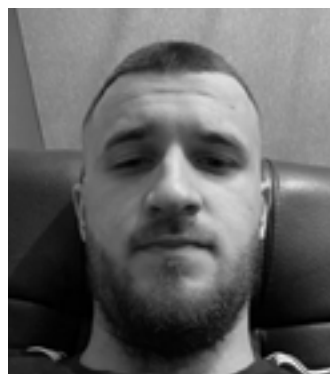
Марія ХРИСТЕНКО

Керівник:
к. арх., доц. каф. графіки
Максим РОЗЕНФЕЛЬД

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОЇ КНИГИ «ЗИМОВИЙ ФІЛЬТР»

Під час роботи над дипломним проєктом було виконано теоретичне дослідження та реалізація практичної частини, а саме – створення примірника зіну (або маленької книжки) з авторським текстом під назвою «Зимовий фільтр». Ця книга зосереджується на локальних історіях, дія яких розгортається у Харкові взимку. Формально вона має структуру журналу, що складається з кількох наративів, котрі поєднують розповіді з науково-популярними статтями. Історії підкреслюють, як сучасність і традиції переплітаються в житті людей, що прагнуть відновити зв'язок з власним корінням.

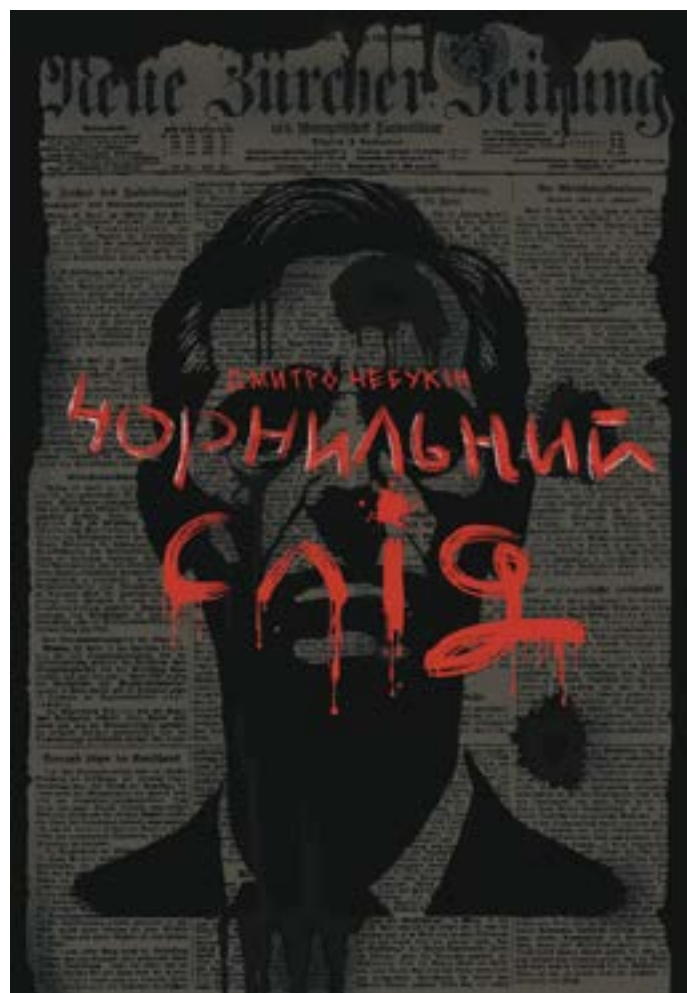

Дмитро ЧЕБУКІН

Керівник:
к. арх., доц. каф. графіки
Максим РОЗЕНФЕЛЬД

АВТОРСЬКИЙ КОМІКС «ЧОРНИЛЬНИЙ СЛІД»

Комікс «Чорнильний слід» народився з бажанням створити історію, яка поєднує в собі таємничість, напругу і характерну атмосферу нуару. Цей жанр ідеально підходить для створення історій, що досліджують теми, пов'язані з людською психологією, боротьбою з внутрішніми демонами і пошуком справедливості в неідеальному світі. Метою даного проєкту є створення авторського коміксу в жанрі нуару, аби цей твір не лише захоплював читача, а й змушував його замислитися після перегляду останньої сторінки. Для створення коміксу автор використовував програму Adobe Photoshop, яка дозволила втілити всі ідеї завдяки своїм зручним інструментам.

Неллі ШАРАБАРОВА

Керівник:
к. арх., доц. каф. графіки
Максим РОЗЕНФЕЛЬД

АВТОРСЬКИЙ КОМІКС «ВІТЕР БЛУКАЄ МІЖ СТІНАМИ»

Комікс розповідає історію трьох підлітків, які переживають складні обставини в умовах окупації. Тема була обрана з метою надання психологічної підтримки дітям і підліткам, що стикаються з травматичними подіями під час війни, а також для відображення реалій життя в окупованих містах. Завдання проєкту було створити не лише художній твір, а й терапевтичний простір, який сприяє переосмисленню важких емоцій та допомагає віднайти власну надію. Авторка є мешканкою міста Енергодар, яке перебуває в окупації. Це місто стало важливим елементом проєкту: в сюжеті зображена місцевість, знайома кожному енергодарцю, яка відтворена за допомогою Google Maps.

ВОРОГ ТОПЧЕ ЗЕМЛІ,
ТА КОРІННЯ НАШОЇ ВОЛІ
ХОВАЄТЬСЯ ГЛИБШЕ,
НІЖ ВІН ЗАСИГНІ
ДОТЯГНУТИСЯ

Людмила ШИЛІНА

Керівник:
к. мист., доц. каф. графіки
Уляна МЕЛЬНИКОВА

КОМПЛЕКСНЕ ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОЇ КНИГИ «ВОНА»

Магістерська робота присвячена дослідженню та практичній реалізації ідеї оформлення книги «Вона» Святослава Шиліна за допомогою абстрактних ілюстрацій. У центрі уваги – пошук нових підходів до візуальної інтерпретації літературного тексту, де абстракція є ефективним засобом передачі складних психологічних та емоційних станів.

Практична частина роботи полягає у створенні серії абстрактних робіт та адаптації первинної концепції «артбуку» до вимог типографського виробництва. Результатом стала книга, де короткі фрагменти тексту, кольорові акценти у шрифті й абстрактні ілюстрації гармонійно поєднані для досягнення емоційної глибини та інтерактивного сприйняття читачем.

- Якесь ще другий тиждень з Голароманом, ще їде з нами.

Ін сталося надвечір, коли сонце за п'ятнадцять годин торментів дало
двогалавцювати, згадав відомий поетичний вислів: і сонце завжди
завернулося додому на ніч.

[illegible]

Tab. 1. High-moisture biological materials, selected sources and regions.

- Цімоу я навчилася у свого хата Тео, - подумала вона. - Та ще й додаток передчувства має. Краще б мавши мене гіпнозу задля управління тілом! маю. Тео, це правда. Я знаю що це правда. Доведеться йти кімната це кімната.

МАГІСТРИ 2024

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
ФАКУЛЬТЕТ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»
КАФЕДРА «ТЕОРІЇ І ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ»

023 ОПП «Мистецтвознавство»

ЗМІСТ

СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
86 ЖУК Ольга	Сучасне мистецтво: актуальні тенденції та тренди	доц. Валентина ЧЕЧИК
88 НАБОКОВА Юлія	Книжкова графіка як рефлексія українських митців на воєнні події 2022-2024-х років	ст. викл. Андрій КОРНЄВ
90 ПЕТРОВА Анна	Особливості репрезентації українського візуального мистецтва в культурному просторі Німеччини (на матеріалі 2022–2024 рр.)	доц. Валентина ЧЕЧИК
92 ПИТЮКОВА Ірина	Екологічний плакат доби постмодернізму в Україні та Німеччині: особливості становлення та розвитку	проф. Людмила СОКОЛЮК
94 ФЕДОРОВ Тимур	Мистецьке життя міста Кривого Рогу серед. XX – поч. XXI століття	проф. Тетяна ПАВЛОВА

Ольга ЖУК

Керівник:
к. мист., доц., доц. каф.
ТІМ Валентина ЧЕЧИК

СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО: АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ТРЕНДИ

Аналіз тенденцій та трендів сучасного мистецтва є актуальним напрямом дослідження, оскільки його результати можуть висвітлити низку інтенцій розвитку мистецтва та людини, виявити на перетині їхньої взаємодії пунктири подальшого розвитку культури. Об'єкт дослідження – сучасне мистецтво як специфічна сфера діяльності. Предмет дослідження – актуальні тенденції та тренди сучасного мистецтва. У роботі розглядаються різноманітні медіа та техніки, які використовуються в мистецтві сьогодення, й актуальні течії. Також увагу приділено сучасному живопису України та його тенденціям

Мультидисциплінарний підхід

Концепт та дизайн зброї, екзоскелет та графіті
для музичного відео Prada / Rakata

Фотографія і кіно

відео-арт

Інсталяція

Сучасні течії в мистецтві сьогодення

Абстрактний експресіонізм

Джексон Поллок. Сині стовпи

Аарон Зискинд. Фоторобота

Поп-арт

Енді Уорхол. Мерілін Монро

Енді Уорхол. Тридцять дві банки супу
Кемпбелл

Юлія НАБОКОВА

Керівник:
к. мист., ст. викл. каф.
ТІМ Андрій КОРНСВ

КНИЖКОВА ГРАФІКА ЯК РЕФЛЕКСІЯ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ НА ВОЄННІ ПОДІЇ 2022-2024-Х РОКІВ

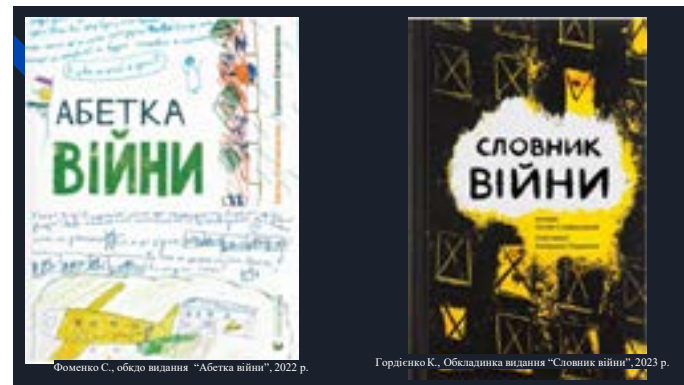
Дипломна робота присвячена дослідженню українських ілюстрованих книжкових видань, що стосуються теми сучасної війни в Україні та були створені й видані в період з 2022 по 2024 рік, тобто за часи війни.

Метою дослідження є не лише формальний аналіз видань, а й дослідження соціально-культурної та концептуальної складової оформлення книг на тему війни, зокрема візуального відображення емоційних рефлексій митців щодо жаклих подій. Особливу увагу приділено збору та аналізу джерел, де митці описують власний досвід творчості в умовах війни. Також проведено низку інтерв'ю з авторами й художниками.

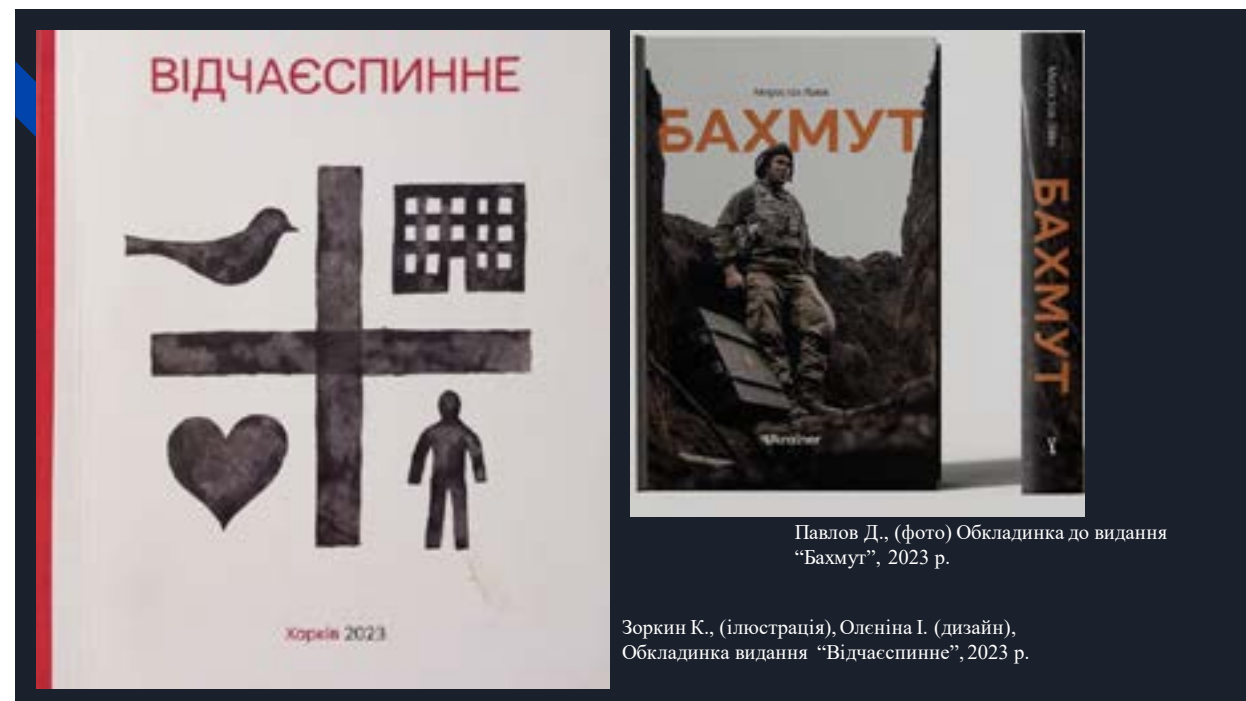
Використання спрощених і умовних форм та образів в дитячих виданнях допомагає візуалізувати складні теми, підтримувати емоційну стійкість і адаптувати дітей до нових реалій.

Лукашук Х., обкладинка до видання "Казка про світло", 2022 р.

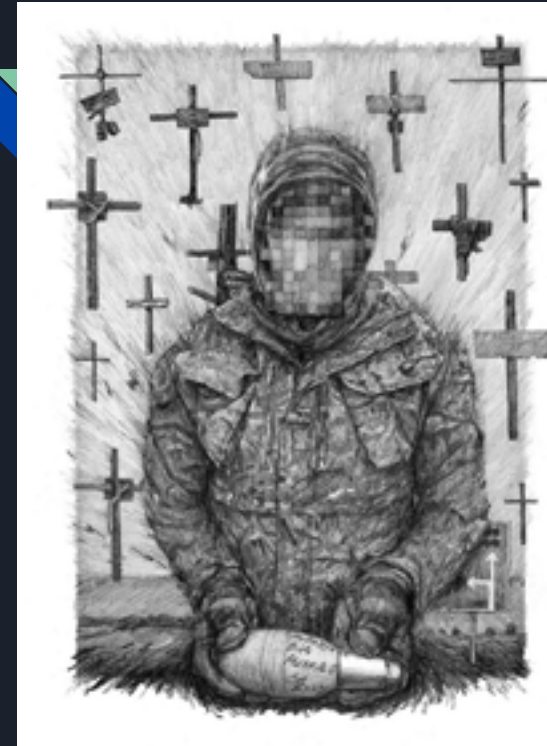
Фоменко С., обкладинка до видання "Абетка війни", 2022 р.

Горбенко К., Обкладинка видання "Словник війни", 2023 р.

Павлов Д., (фото) Обкладинка до видання "Бахмут", 2023 р.

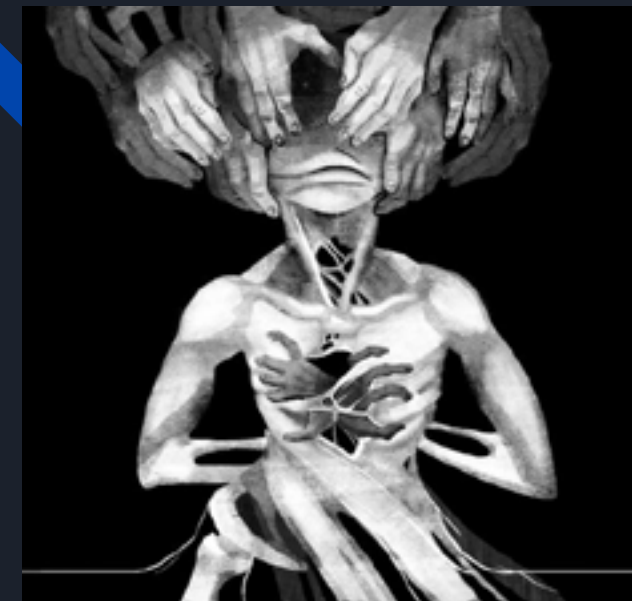
Зоркин К., (ілюстрація), Оленіна І. (дизайн), Обкладинка видання "Відчасспинне", 2023 р.

Об'єктом дослідження є графічне оформлення книжок українськими митцями в умовах російської агресії проти України періоду 2022-2024 х років.

Предметом дослідження – візуальна мова подачі військової тематики.

Фенечкин М., ілюстрація до видання "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення", 2023р.

Набокова Ю.. Ілюстрація "Факт" до книги «Чорно-біла війна», 2023 р.

У межах дослідження власної мистецької практики описано процес створення книжок, пов'язаних із темою та періодом дослідження. У 2 підрозділі 3 розділу розглянуто роботу над виданнями «Чорно-біла війна» (2023) та «Симфонія війни» (2024), акцентуючи на рефлексії митця. Проаналізовано досвід розробки концепції та візуального наповнення художніх постичних збірок.

Анна ПЕТРОВА

Керівник:
к. мист., доц., доц. каф.
ТІМ Валентина ЧЕЧИК

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ НІМЕЧЧИНИ (НА МАТЕРІАЛІ 2022–2024 РР.)

Дослідження присвячено аналізу способів репрезентації українського візуального мистецтва в культурному середовищі Німеччини в умовах глобальних і соціокультурних змін, спричинених війною 2022–2024 рр. Виявлено специфіку взаємодії між українськими митцями, кураторами й інституціями, а також проаналізовано ключові виставкові проекти й мистецькі ініціативи. Особливу увагу приділено кураторським практикам і діяльності українських галеристів у Німеччині. Результати дослідження сприяють поглибленню розуміння ролі мистецтва як інструменту культурної дипломатії та формування національної ідентичності.

THE PROCESS OF REPRESENTATION OF UKRAINIAN ART IN GERMANY IN 2022-2024

APPEAL

ENLIGHTENMENT

INTEGRATION

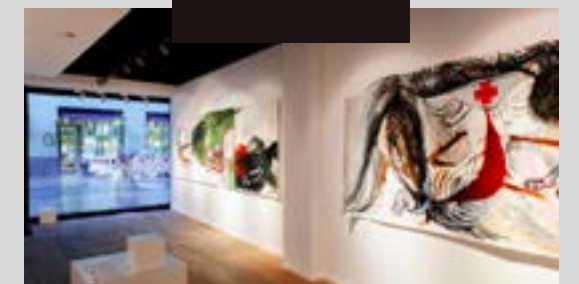
IN THE FUTURE, THE STUDY CAN BE EXPANDED TO OTHER COUNTRIES IN
EUROPE AND THE WORLD

serpen'
GALLERY

91

SERPEN' (BERLIN) AND GALERIE 91 (FRANKFURT AM MAIN)

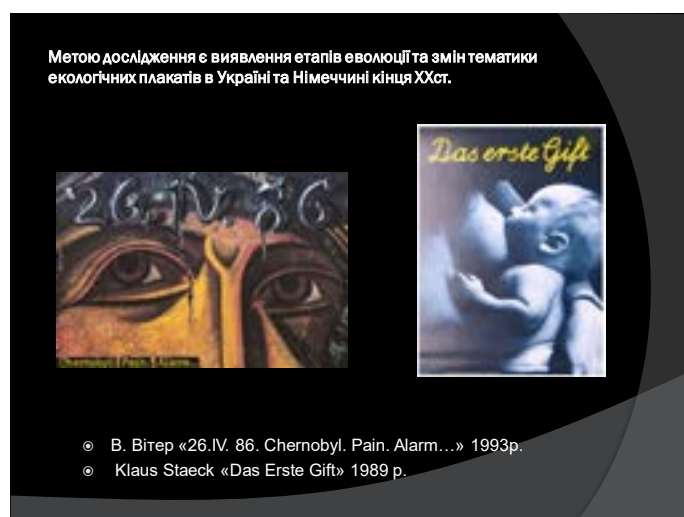

Ірина ПИТЮКОВА

Керівник:
член-кор. НАМУ, д-р
мист., проф., проф. каф.
ТІМ Людмила Соколюк

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПЛАКАТ ДОБИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

У роботі проаналізовано історіографію дослідження, виявлено ступінь вивченості теми, доведено, що спеціально вона ще не вивчалася. Виявлено тенденції розвитку екологічної тематики в українських та німецьких плакатах, окреслено причини трансформації в них художніх засобів та визначено особливості їхнього розвитку, виявлено імена провідних майстрів екологічного плакату в Україні й Німеччині доби постмодернізму, проведено аналіз художньої мови та засобів виразності. До наукового обігу введено низку нових творів. Це сприятиме поліпшенню екологічної комунікації на міжнародному рівні.

Тимур ФЕДОРОВ

МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ МІСТА КРИВОГО РОГУ СЕРЕД. XX – ПОЧ. XXI СТОЛІТТЯ

Робота присвячена дослідженню розвитку образотворчого мистецтва Кривого Рогу сер. XX – поч. XXI ст., висвітленню особливостей локального мистецького осередку, розгляду культурно-історичних умов, які впливали на формування регіону, а також визначенню основних напрямів і жанрів доробку криворізьких художників. Особливу увагу приділено визначенню унікальних рис місцевого художнього середовища, його творчих традицій і характерних ознак. Проаналізовано основні мотиви у творчості митців з фокусом на живописі й пейзажному жанрі, зокрема на відображенні індустріальних краєвидів як специфічній рисі регіонального мистецтва.

Керівник:
д-р мист., проф., зав.
каф. візуальних практик
Тетяна ПАВЛОВА

2. Доведено, що формування криворізького художнього осередку відбулося завдяки взаємодії місцевих і глобальних мистецьких тенденцій, незважаючи на складні історичні обставини. Попри складнощі, спричинені обмеженим доступом до міжнародних художніх практик, політичними репресіями та війною, криворізькі митці зуміли інтегрувати світові мистецькі ідеї у свої твори, збагачуючи їх регіональною тематикою.

Тимур Федоров
«Човникова станція». 2023 р.
Полотно, олія, 50 x 30 см.

Яна Склар
«Ритми Криворіжжя». 2023 р.
Полотно, олія, 80 x 60 см.

3. Висвітлено, що тематика і стилістика криворізького мистецтва сформувалася під впливом промислового середовища міста. Індустріальні мотиви – металургійні підприємства, кар'єри, шахти – стали основою багатьох творів, символізуючи велич промислового центру та героїзм праці.

Віктор Белов
«Джержинка». 1981 р.
Полотно, олія, 50 x 130 см.

Віктор Белов
«9 домена Будетсьє». 1981 р.
Полотно, олія, 25 x 129 см.

Водочис митці часто зверталися до ліричних образів природи, які відображали гармонію та спокій

Віктор Белов
«Весна в Крибасі». 1990 р.
Полотно, олія, 91 x 110 см.

Іван Авраменко
«Куточок Кривого Рогу». 1995 р.
Полотно, олія, 28 x 39 см.

Особливістю криворізького мистецтва є яскраві колористичні рішення: насичені відтінки червоного, рудого й фіолетового, які символізують драматизм і силу життя індустріального центру. Художники, навіть у рамках соцреалізму, прагнули до індивідуалізації стилю, використовуючи експериментальні форми та контрастні композиції.

Григорій Шишко
«Ще один спекотний день». 1974 р.
Полотно, олія, 80 x 50 см.

Григорій Шишко
«Полудень спекотний день». 1970 р.
Полотно, олія, 50 x 70 см.

4. Встановлено, що промислове середовище стало ключовим елементом формування культурної ідентичності Кривого Рогу. Індустріальний ландшафт вплинув на вибір тем, мотивів і стилістичних рішень митців. У творчості таких майстрів, як Григорій Шишко, Іван Авраменко, Віктор Белов, відображено гармонію між працею людини, технічним прогресом і природою. Навіть у сучасних реаліях цей вплив зберігається, про що свідчать виставки «Кривий Ріг – інсиренний» (2023).

Іван Авраменко
«Криворіжжя». 1985 р.
Полотно, олія, 200x100 см.

Тимур Федоров
«Завод». 2021 р.
Полотно, олія, 80 x 100 см.

МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ МІСТА КРИВОГО РОГУ СЕРЕД. XX – ПОЧ. XXI СТОЛІТТЯ

Федоров Тимур
Володимирович

здобувач другого освітньо-кваліфікаційного рівня
(магістр)

Науковий керівник:
Зав. кафедри
візуальних практик
доцент, доктор
мистецтвознавства

Павлова Тетяна Володимирівна

РОЗДІЛ 2. Історія та становлення криворізького мистецького осередку.

- Історичне становлення криворізького художнього осередку відбувалося в складних соціально-економічних умовах, зокрема, впливу ідеології соц. реалізму, цензури та лиха війни. Незважаючи на це, художники Криворіжжя постійно шукають нові засоби вираження, відображаючи дух епохи та експериментуючи з формою.
- Особливу роль у творчості митців відіграла колористика, яка поєднувала техногенний ландшафт і природну гармонію. Використання насичених кольорів відображало як масштаб промислового міста, так і динамізм його життя, що було характерно для творчості таких майстрів як-от: Іван Авраменко, Віктор Белов, Григорій Шишко.

Леонід Давиденко
«Юрій Змієборець». 2011 р.
Полотно, олія, 50x70 см

Олександра Федорова
«Надія». 2022 р.
папір, акварель, 42x59 см