

Анотація

Дипломна кваліфікаційна робота «*Охоронець снів*» ґрунтується на дослідженні українського портретного живопису, його символіки та ролі традиційних мотивів у формуванні художнього образу. Центральною ідеєю картини є поєднання елементів української культури, природного середовища та містичного спокою.

Для досягнення цієї мети проведено ґрунтовний аналіз історичного контексту, етнографічних особливостей та символіки, що впливали на художні підходи до зображення жінок у різні періоди. Важливим етапом в створенні власної інтерпретації теми є вивчення аналогів та аналіз творчості видатних майстрів, які у своїх творах відображали жіночі образи і прагнули передати національну самобутність, жіночу красу і характер через вибір сюжетів, колористику і етнографічні особливості різних регіонів України.

У центрі композиції зображена молода дівчина в традиційному українському вбранні, що сидить на тлі квітучого саду, випромінюючи відчуття гармонії та внутрішнього спокою. Її образ доповнює рудий котик, який мирно спить у неї на руках, символізуючи тепло, затишок та енергію сонця. Поряд – чорний кіт, що виконує роль *охоронця снів*, створюючи невидимий бар'єр між світом реальним і світом сновидінь, забезпечуючи захист та внутрішню рівновагу героїні.

В роботі описані головні етапи створення художнього образу в живописній картині, а саме композиційні пошуки, технологічні і живописні засоби.

Abstract

The diploma qualification work "Guardian of Sleep" is based on the study of Ukrainian portrait painting, its symbolism and the role of traditional motifs in the formation of an artistic image. The central idea of the painting is a combination of elements of Ukrainian culture, the natural environment and mystical peace. To achieve this goal, a deep analysis of the historical context, ethnographic features and

symbolism that influence artistic approaches to the depiction of women in different periods was carried out.

An important stage in creating a personal interpretation of the topic is the study of analogues and analysis of the works of outstanding masters who reflected female images in their art and sought to convey national identity, female beauty and character through the choice of plots, color schemes and ethnographic features of different regions of Ukraine. In the center of the composition is a young girl in traditional Ukrainian clothing, sitting against the backdrop of a blooming garden, radiating a sense of harmony and inner peace.

Her image is complemented by a red cat sleeping peacefully in her arms, symbolizing warmth, comfort and solar energy. A black cat sits nearby, acting as a guardian of dreams, creating an invisible barrier between the real world and the realm of dreams, providing the heroine with protection and inner balance.

The work describes the main stages creating of an artistic image in a painting, namely: compositional search, technological and pictorial techniques.