

Трубнікова Олеся Вікторівна
Керівник: Єфименко Дмитро Вікторович
Портретно-жанрова композиція
Назва “Спогади про дім”

Анотація

У дипломній роботі “Спогади про дім” постає проблематика втрати дому через війну, адже багато людей втратили не лише будинки, а й звичний світ. На власному досвіді отримавши такий досвід в дитинстві, спогади про нього є дуже цінними, тими які хочеться пам'ятати. У своїй роботі я не тільки звертаюся до власного досвіду, а й намагаюсь висловити колективне почуття втрати, туги та водночас — ніжності до того, що збереглося в пам'яті.

Спогади є головною ідеєю картини адже це все, що у мене залишилось про місце дитинства. Вони дуже делікатні, інтимні, сонячні і наївно-дитячі, заховані десь далеко у глибинах свідомості. Стилiстична особливість роботи у гротесковості поєднання академічного і уявного.

Центральна постать — жінка, занурена у потік своїх спогадів і відчуттів, стан мрійливості. До композиції я включила контурні, тонкі дитячі малюнки, які символізують дім. Збираючи візуальний матеріал із малюнків, створених дітьми. Глядач може не тільки побачити мої спогади, але й згадати свої власні образи дитинства. Мрії як маленьки бульбашки що літають навколо. Найголовніші з них діти які стоять попереду і тільки при глибинному розгляданні ми побачимо цю деталь. Спогади які я зобразила на полотні: терикон, санки, діти з повітряними кулями, дім, драбина, святковий торт, дерево, рибка, вікно, сонце, а також адреса мого дому.

Ці елементи нанесені лінійно поверх висошого тла акриловою золотою фарбою. Вони змінюються в залежності від освітлення та кута огляду, не одразу помітні — і саме це дає змогу кожному глядачеві побачити в них саме свої образи. Технічне рішення зобразити бризки на верхньому, горішньому там де мрії, працювала шляхом безпосереднього бризків з подальшим відтворенням плям. Це створило ефект легкості та динаміки. Композиційно робота складається з трьох модулів, витриманих у тональній розтяжці, що підсилює відчуття переходу між реальністю та уявою. Постаць жінки ніби зависає в повітрі, але завдяки тону створюється водночас і відчуття площини — ніби вона лежить на спогадах, на своєму внутрішньому ґрунті. Перша підкладинка без білил, прозора. Має світлу тональність в горі і темне знизу. Горішнього композиційно більше. Вона написано пастозно з розумінням анатомічних аспектів але гротисковано. Попри оголеність вона не зображена як еротичний об'єкт, а радше як носій внутрішнього стану — це втілення пам'яті, вразливості, спокою.

Силует ніжний об'ємний та лаконічний на сприйняття, анатомічно гротискований. Колірно робота холодна, саме синій став для мене головним у передачі внутрішнього стану. Він символізує пам'ять та глибину. Це колір неба, далечини, просторовості, сну. Синій — як вікно у внутрішній простір, у якому зберігаються найтонші відчуття.

Таким чином, дипломна робота демонструє, як через мистецтво можна зобразити спогади, ностальгію, внутрішній стан людини й донести її глибокі емоції.

Annotation

The thesis “Memories of Home” deals with the problem of losing one's home because of the war, as many people lost not only their homes but also their familiar world. Having had such an experience in my childhood, the memories of it are very valuable, the ones I want to remember.

In my work, I not only refer to my own experience, but also try to express a collective sense of loss, longing, and at the same time tenderness for what is preserved in memory.

Memories are the main idea of the painting because they are all I have left of my childhood place. They are very delicate, intimate, sunny and naively childish, hidden somewhere far in the depths of consciousness. The stylistic feature of the work is the grotesque combination of the academic and the imaginary.

The central figure is a woman immersed in a stream of her memories and feelings, a state of reverie.

I included contoured, thin children's drawings that symbolize home in the composition. I collected visual material from drawings created by children. The viewer can not only see my memories, but also recall their own childhood images. Dreams are like little bubbles flying around. The most important of them are the children who are standing in front of them, and only when we look at them in depth we will see this detail. My memories that I depicted on the canvas are a spoil heap, a sled, children with balloons, a house, a ladder, a birthday cake, a tree, a fish, a window, the sun, and the address of my house.

These elements are applied linearly over a dried background with acrylic gold paint. They change depending on the lighting and the angle of view, they are not immediately visible - and this is what allows each viewer to see their own images in them.

The technical solution to depict the splashes on the top, upper where the dreams are,

worked by directly splashing and then reproducing the spots. This created the effect of lightness and dynamics.

Compositionally, the work consists of three modules, sustained in a tonal stretch, which enhances the feeling of transition between reality and imagination. The figure of the woman seems to be hanging in the air, but the tone also creates a sense of flatness - as if she is lying on memories, on her inner ground. The first backing is uncoated and transparent. It has a light tone at the top and a dark one at the bottom. Compositionally, it is more nutty. It is painted pasty with an understanding of the anatomical aspects, but grotesquely. Despite her nudity, she is not depicted as an erotic object, but rather as a carrier of an inner state - it is the embodiment of memory, vulnerability, and peace.

The silhouette is delicate, voluminous and laconic in perception, anatomically grotesque. The color of the work is cold, and blue has become the main color for me in conveying my inner state. It symbolizes memory and depth. It is the color of the sky, distance, spatiality, sleep. Blue is like a window to the inner space, where the most subtle feelings are stored.

Thus, the thesis demonstrates how art can depict memories, nostalgia, and a person's inner state and convey their deep emotions.