

Міністерство культури і інформаційної політики України

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Факультет «Образотворче мистецтво»

Кафедра живопису

Пояснювальна записка

до дипломної роботи бакалавра

На тему : «Театр підсвідомості»

Виконала: студентка 4 курсу

Вініченко Олександра

спеціальності 023 «Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація»

освітньо-професійна

програма Станковий живопис

Вініченко Олександра

Керівник Проф. Ковтун В. І.

Харків – 2024 року

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет «Образотворче мистецтво»

Кафедра живопису / денна форма навчання

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри живопису

М.М.Ковальова

«04» травня 2024 року

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

Вініченко Олександра

1. Тема проекту «Театр Підсвідомості»

Керівник проекту Професор Ковтун Віктор

Іванович _____

затверджені наказом вищого навчального закладу від «» травня 2024 року

2. Строк подання студентом проекту (роботи) 09 червня 2024 року

3. Вихідні дані до проекту (роботи): Зібраний підготовчий матеріал під час
переддипломної практики

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

- *Обґрунтування актуальності теми;*
- *Збір інформації та систематизація підготовчих матеріалів;*
- *Аналіз аналогів;*
- *Розробка авторської концепції рішення теми;*
- *Композиційний пошук образотворчих засобів втілення творчого задуму;*
- *Технологічні та графічні засоби виконання оригіналів;*
- *Висновки;*
- *Список літератури;*
- *Ілюстративні матеріали.*

5. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

7. Дата видачі завдання_17 квітня 2024_

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломного проекту (роботи)	Строк виконання етапів проекту (роботи)	Примітка
1	<i>Затвердження теми дипломної роботи</i>	<i>Травень</i>	
2	<i>Аналіз аналогів</i>	<i>Квітень</i> <i>Травень</i>	
3	<i>Розробка авторської концепції рішення теми</i>	<i>Квітень</i> <i>Травень</i>	

4	<i>Композиційний пошук образотворчих засобів втілення творчого задуму;</i>	<i>Квітень</i> <i>Травень</i>	
5	<i>Затвердження ескізів рішення теми</i>	<i>Травень</i>	
6	<i>Систематизація інформації до пояснювальної записки</i>	<i>Травень</i>	
7	<i>Виконання оригіналів дипломної роботи</i>	<i>Травень</i> <i>Червень</i>	
8	<i>Оформлення пояснювальної записки та дипломної роботи</i>	<i>Червень</i>	
9	<i>Захист дипломної роботи</i>	<i>Червень</i>	

Студент Вініченко Олександра

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) Ковальова М.М

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗМІСТ

1. ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ТЕМИ.....	1
2. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВЧИХ МАТЕРІАЛІВ.....	4
3. АНАЛІЗ АНАЛОГІВ.....	8
4. РОЗРОБКА АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ РІШЕННЯ ТЕМИ.....	10
5. КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПОШУК ОБРАЗОТВОРЧИХ ЗАСОБІВ ВТІЛЕННЯ ТВОРЧОГО ЗАДУМУ.....	11
6. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ВИКОНАННЯ ОРИГІНАЛІВ...	15
7. ВИСНОВКИ.....	16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	17
ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ.....	18

1. ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ТЕМИ

«Так, світ — театр,
Де всі чоловіки й жінки — актори.
Тут кожному приписаний свій вихід,
не одну з них кожне грає роль.»
Вільям Шекспір

Підсвідомість – основа людської творчості, ключове джерело, з якого плінуть творчі образи і новонароджені ідеї. Розуміння та контакт зі своєю підсвідомістю – це рушійна сила, початок будь-якого мистецтва. За кулісами творчих образів, які і зображає свідомість митця, стоять більш фундаментальні підсвідомі колективні образи – архетипи. Саме через їх глибинну цінність для будь-якого виду мистецтва я присвячую цій темі свою диплому роботу.

«Поки ви не зробите підсвідоме свідомим, воно буде управляти вашим життям, і ви будете називати це долею.» Юнг К.Г.

Сам концепт колективних підсвідомих архетипів запровадив один з найвідоміших психоаналітиків 20 сторіччя Карл Юнг. Один з його ключових методів в роботі з людьми був саме пошук втраченого зв'язку між свідомим та підсвідомим. На його думку і в цьому важко сумніватись, саме контакт зі своїм підсвідомим, його розуміння, прийняття і робота з ним дає людині відчуття цілісності та самобутності – стан здорової психіки. Розуміння самого себе – ключ до сильної, живої ментальності, яка і є головним ресурсом для будь-якого творчого прояву.

Отже, щоб творити максимально свідомо потрібно зрозуміти принципи роботи

своєї підсвідомості: навчитись образній мові нашої підсвідомості і прийняти її гостросюжетний метафоричний порядок.

Моя робота – це символічне зображення найважливіших архетипів, так званих «психічних форм» при збереженні свого суб'єктивного емоційного сприйняття кожного з них, що абсолютно справедливо, бо пізнання своєї підсвідомості - це передусім емпіричний процес.

«Твоє бачення стане ясним, тільки якщо ти зможеш зазирнути в своє серце. Хто дивиться назовні – бачить лише сни, хто дивиться в себе – прокидається. Людина – це тварина, яка збожеволіла.» Юнг К.Г.

Архетипи - базові елементи колективного несвідомого, вроджені моделі поведінки та мислення, які з давніх давен існують в нашій підсвідомості і впливають на наше щоденне сприйняття та формування свого власного суб'єктивного бачення світу. Спільність та універсальність цих базових архетипів в певному сенсі і роблять нас людьми, це і є те саме спільне людське в психіці кожної людини. Тому й не дивно, що їх символічне зображення в різноманітних формах і проявах присутнє у всіх культурах, в будь-якому куточку нашої планети на протязі всієї людської історії, бо підсвідомі образи завжди тяжіють проявитися назовні.

«Усі найпотужніші ідеї в історії сходять до архетипів» Юнг К.Г.

Найбільш схожим на архетипи феноменом в психічному сенсі є наші інстинкти, це такі ж шаблонні моделі поведінки спільні і універсальні для всіх людей, конкретні психічні патерни, які вмикаються у вигляді певної реакції на чинник із навколишнього світу. Проте архетипи мають більш тонку організацію і їх призначення – регулювати наше світосприйняття і нашу поведінку на глибинному підсвідомому рівні. людська природа, але на колективному підсвідомому рівні.

Поява архетипів у нашій психіці є продуктом її довгої еволюції – такі шаблонні психічні форми є водночас і результатом і підґрунтям нашої людської культури, яка в свою чергу перш за все відображає людську природу. Архетипи якраз і дають змогу краще зрозуміти що це таке –

Можна сказати, що архетипи – це своєрідна класифікація людства. Від того, який архетип домінує в підсвідомості конкретної особистості залежатиме будь-який вибір людини, чи то вибір спеціальності, чи то вибір партнера, ба більше, від архетипів залежить формування певного ставлення до життя. Розуміючи механіку кожного окремого архетипу, можна змінити власний сценарій життя, свідомо відкоригувавши внутрішні установки у своїй власній підсвідомості.

Глибока символічність та яскрава виразність архетипів уходить корінням в епос та фольклор всіх народів та культур і знаходить там найвиразніше відображення. Саме їх образність та символічність дає безмежний потенціал для їх зображення і відображення: як в стародавньому епосі, так і в моїй дипломній роботі .

Поява та прояв архетипів у підсвідомості наче поява та прояв акторів на сцені театру. Саме по цій причині, моє зображення архетипів на одному полотні, на одній «сцені» і називається «Театр Підсвідомості».

2. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВЧИХ МАТЕРІАЛІВ

В ході роботи над полотном був проведений аналіз художніх та наукових джерел для пошуку образів та сюжетно-композиційних рішень.

Аналіз даної теми передбачав розгляд наукових статей, трудів австрійського психолога К. Юнга, дослідження художніх прийомів які б допомогли підкреслити виразність ідеї .

У роботі використовувалися різні джерела натхнення, власний досвід та досвід митців, які створювали художні образи , працювали з архетипами , використовували матеріали й техніки, які є близькими до обраної теми, концепції та художнього рішення.

Життя це мистецтво , сповнено гострими рухами , кривими лініями , абстрактними плямами та грою.

Театральне дійство котре я мала в своєму житті – це глибокий досвід навіть для спостерігача, а будучи учасником самої гри я відчула щовоно, породило всередині мене нові сенси, нові рухи, нові можливості і - нові образи .

В нашій підсвідомості розгортається самий справжній театр, який сповнений Архетипами- Акторами підсвідомості . (іл.5)

(При виборі архетипів для зображення я враховувала їх важливість не тільки в широкому розумінні, а через своє суб'єктивно сприйняття того, що я емпірично відчуваю у своїй підсвідомості і з чим я дійсно можу взаємодіяти у себе в голові, щоб відчуття та характер на полотні були істинними.)

Для коректного та повного розкриття символів вибраних архетипів необхідно детально з ними ознайомитися як в психічному (їх значення та суть), так і в символічному (узагальнені образи для їх відображення) плані.

«Тінь» - так званий архетип темної сторони психіки. Ця роль наповнюється пригніченими почуттями та бажанням. Тінь – та частина нас, яка прагне робити те, чого ми собі не дозволяємо. Тінь наповнюється нашими спробами підлаштуватись до культурних норм і соціальних очікувань, але не обов'язково є відображенням «поганих» сторін особистості, адже не завжди те, що не прийнятне для актуального суспільного порядку і актуальної моралі є «поганим». Тому «тінь» також може бути джерелом унікальних творчих ідей чи сприяти розкриттю нашої реальної внутрішньої сексуальності. Для вирішення більшості внутрішніх комплексів особистості не уникнути зустрічі зі своєю «Тінню».

«Аніма» – підсвідома жіноча частина особистості чоловіка. Протилежним поняттю «аніма» є поняття «аніmus», що являє собою підсвідому чоловічу частину особистості жінки. Найголовніша роль «аніми» – це бути джерелом почуттів і різноманіття настроїв у чоловіка, а першочергова роль «анімуса» бути джерелом думок та суджень. Саме з зустрічі та прийняття своєї чоловічої чи жіночої несвідомої частини себе відкривається доступ до більш глибоких рівнів підсвідомості.

«Персона» або «Маска» - архетип соціальної ролі. Відповідає за громадську сторону особистості, яка найчастіше і сприймається оточуючими. Це архетип, який на людях відіграє нашу роль лікаря, солдата чи навіть художника. «Персона» приховує наші слабкості та недоліки, інтимні подробиці, це наше формальне лице перед соціумом, яке і деяких випадках може успішно приховувати навіть суть особистості людини. Цей архетип наче компроміс між індивідуальністю і соціальністю.

«Маска - це функціональний комплекс, що виникає для задоволення потреби в адаптації або для забезпечення інших зручностей, але зовсім не ідентичний особистості як такої» Юнг К.Г.

«Блазень» - архетип, який ілюструє нашу здатність не сприймати надто серйозно навіть найскладніші життєві проблеми, щоб мати змогу жити теперішнім моментом, те саме славнозвісне «Carpe diem». Його роль – виходити на сцену, коли особистості треба змінити спосіб сприйняття ситуації на більш легкий та позитивний. Він грає саме для того, щоб пом'якшити наше сприйняття складної ситуації (це може бути як робочий стрес, так і криза в особистих відносинах). При цьому «блазень» може бути джерелом нестандартних рішень і сміливих дій у зовнішньому світі саме у складний момент.

«Самість» (нім. Selbst - «сам») – особливий архетип власної особистості, виступає у ролі глибинного центра, що є в кожному з нас, досягши якого ми досягаємо психологічної цілісності окремого індивіда. Виступає як процес контакту між свідомою та підсвідомою частинами психіки. Як результат, «самість» забезпечує виокремлення індивіда з навколишнього світу, що виражається у присутньому відчутті самодостатності та незалежності.

Основний символ «самості» – це мандала, абстрактний круг чи німб. Він зустрічається в багатьох культурах і зображення таких елементів часто має сакральний характер.

«Мандала означає коло, точніше – магічне коло, і це символічна форма виявлено як на Сході, але й властива і нам; Мандали були широко представлені в середні віки. Специфічно християнські мандали прийшли із раннього середньовіччя. Більшість їх показує Христа в центрі з чотирма євангелістами або їхніми символами в частинах світу».

Через композиційну взаємодію між зображеними архетипами виражається архісюжет, в якому демонструється шлях підсвідомості назустріч свідомості, у спробі досягнути самого себе. Найвища точка на цьому шляху – це зустріч з самим собою, зі своєю підсвідомою частиною, яку символізує «Самість».

При цьому свідомість, роль якої відіграє наша увага котра рухається по полотну, проходить шлях від «Тіні» до «Самості», від води, яка є найважливішим і найчастішим символом нашої підсвідомості до мандали, яка символізує особистісну цілісність.

Кожен архетип апріорі є прямим символом чогось, проте в моїй роботі кожен архетип символізує ще й певний етап на цьому шляху, наче зміна сцен і актів в театральній залі. Архетипи – це головні актори у театральному сюжеті про шлях до повного розуміння самого себе.

«Ваш погляд стане ясним лише тоді, коли ви зможете зазирнути в свою власну душу» Юнг К.Г.

3.АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Багато хто з митців використовували за основу своїх творів архетипічні образи, так як вони є дуже виразним художнім образом та наповненні сюжетом .

Армен Гаспарян - Член Спілки Художників Вірменії, ім'я якої давно відоме фахівцям та поціновувачам мистецтва багатьох країн світу. Народився 1966 року в місті Кафані на півдні Вірменії. Його твори створені в стилі «метафізичного символізму», – це роздуми про сутність речей, сенс буття, пошуки мудрості та істини. Хто ми? Звідки ми? А куди ми йдемо?

У світі багато таємниць, а сам процес життя і творчості – це процес пізнання, який є нескінченний. Мотиви Вавилонської вежі, Карткового будиночка, Арлекіна в масках, гри в шахи, Троянського коня — це різні теми одного Magnum Ignotum («Магнум Ігнотум» — велике невідоме).

Картина Театр, художник Армен Гаспарян(іл. 1)

Вони також зустрічаються у роботах відомого австрійського художника Густава Клімта : Смерть , Життя , Сім.я , Кохання.

Дані архетипи дуже виразно читаються на таких полотнах : «Дерево життя», «Три віки жінки» , «Ідилія» , «Смерть і життя» , «Музика», «Філософія — Медицина — Юриспруденція» , «Надія II» , «Ворожнечі сили».

«Три віки жінки» Густав Клімт (іл 2)

Жан Дельвіль- Мистецтво езотеричного символізму.

Він був бельгійським художником, який писав сильно символічні сцени з окультною духовною перспективою. Твори в яких гостро зображені архетипи: «Колесо Фортуни» , «Скарби сатани», «Орфей», «Парсифаль».

Жан Дельвіль «Колесо Фортуни» (іл. 3)

Олександр Долгих – український митець .Народився у 1968р. Закінчив Кримське художнє училище ім. Самокіша.

«Пандора» , «Карусель» , «Вона», «Вічна мрія», «Індіго», «Дванадцять наречених дракона» .

«Душа рицаря» Олександр Долгіх (іл.4)

Ще багато сюжетів зустрічаються у таких митців :Вільям Шеклтон ,Гаetano Превіаті, Паоло і Франческа..

4. РОЗРОБКА АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ТА РІШЕННЯ ТЕМИ

Авторська концепція та рішення теми була сформовано під впливом подій особистого безцінного досвіду .

Цікавість до того як влаштован цей неймовірний світ , процесі які відбуваються в нашій психиці , потяг від зображального мистецтва до рухів, жага новітніх образів та форм які творять нову реальність .

Моя роботає занурює у велику та неосяжну психіку .Вона передає глибокий стан подій темного несвідомого , процес індивідуалізації архетипів в ньому. Бажання вийти до спокою , цілісності та гармонії, обрести себе.

5. КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПОШУК ОБРАЗОТВОРЧИХ ЗАСОБІВ ВТІЛЕННЯ ТВОРЧОГО ЗАДУМУ.

Збалансоване співвідношення сторін- діагональ , що поділяє простір на дві частини – Свідоме та Несвідоме, світ та тінь.

Крізь ці поділи прямує рух-взаємодія ліній і форми, контрастами, напруженістю, деталями і художніми елементами, бо враження руху виникає під дією сильних зорових імпульсів, передаючи візуальні відчуття.

Головний рух -несвідоме хоче вийти у свідоме .

Розгортається театральне дійство підсвідомості. Всі Актори займають свої позиції .

На шляху від глибинних вод підсвідомості знаходяться Архетипи .

Вони наповняють темну частину своїми архаїчними образами, та відмінно грають свою роль .

Персона - плине,тягнеться до Самості ,вона бажає скинути всі свої соціальні маски , залишити їх , та вийти на світ – у Свідомість . (іл.7)

Всі ці Архетипи- Шут , Аніма Анімус , Персона - йдуть шляхом

Індіаідуалізації - формування Самості .Усвідомлення своєї суті та свого місця у світі.

Свідома частина психіки .

Самість –домінанта виразний, одразу помітний і зрозумілий внутрішній змістовий центр, організуюче композиційний початок, прояв основного зв'язку, показує головну дію. Вона гармонійно охоплює Мандалу – коло .

Змістовий центр співпадає із зоровим, розташовуючись у центральній, головній області картинної площини. Саме звідси починаємо ми сприймати твір – емоційно, за змістом і за побудовою.

В кольоровому відношенні вона виступає теплою плямою -світлом , відомою зрозумілою частиною , що осяює Сонце - Мандала .

Форми

Форма кола, , відображає реальність властивих природі форм, легко сприймаючись візуально, форма овалу якраз відповідає формі зорового поля, і тому вони найкраще відповідають уявленням про цілісність, завершеність.

Єдність та цілісність :елементи впідпорядковані головному персонажу - Самості .На ній і є головний контраст тону та форми , що в першу чергу звертає на неї увагу .

У кольоровому рішенні свідомо частина , цетр композиції осяює Солярне коло.
(іл.6)

У ході численних експериментів, пов'язаних із вивченням впливу кольору на психіку, незмінно повторюється перша асоціація на жовтий колір – це сонячне світло (Sunylight). Учень В. Вундта Ф. Стефанеску-Гоанга називає такі найчастіші асоціації на жовтий колір: промені сонця, золото, зірки та сузір'я.

Блискучий жовтий колір відчувається , коли світло грає у хмарах або відбивається у воді. Коли сонце з'являється через хмари, в ту саму мить стає тепліше. Таким чином, дія жовто-золотих променів сонця незмінно пов'язана з , поширенням світла ,теплом, просвітленням .

Яскрава помаранчева пляма в центрі композиції підсвічує головний архетип – Самість .

Помаранчевий колір характеризує зрілість особистості та силу механізмів "Я". Він утворюється при з'єднанні жовтого кольору, що виражає активність та екстраверсію, і червоного кольору, що символізує пристрасть та плоть. Це колір радості, задоволення, прагнення до досягнення та самоствердження, колір енергії та сили.

І.В. Гете характеризує помаранчевий колір як згущення та посилення властивостей жовтого кольору. Це колір теплоти і блаженства, розжареної спеки, пекла, розжарення, і, в той же час, м'якого відблиску сонця. І.В. Гете вважав, що досить пильно подивитися на цілком жовто-червону поверхню, щоб здалося, що цей колір дійсно вривався в наше око, він ніби входить, встромляється в тіло. Він викликає неймовірне потрясіння...

Жовто-червоні, помаранчеві тони символізують також несучі вулканічні сили, що вириваються з глибини землі і внутрішньої глибини, істоти тіла. У цьому контексті помаранчевий колір подібний до вибуху.

Помаранчевий колір - це енергія, що поширюється, що струмує. У сяючому оранжево-червоному кольорі також є жіноча мудрість - Софія. Вона несе в собі особливу мудрість: не холодний чоловічий раціоналізм, а теплу емоційно, що оживляє жіночу духовність. В іконографії її обличчя та руки – вогняного кольору.

У 1898 р. Клімт пише картину Афіна Паллада, що стала символом об'єднання художників-експериментаторів Сецесіону, першим президентом якого став Клімт. Афіна одягнена в вогненно-оранжевий шолом і обладунки, по плечах з-під шолома спускається вогненно-руде волосся - символ злиття еротичного та агресивного початку.

Помаранчево-руде жіноче волосся, що розпускається, - провідна тема багатьох картин Клімта. Волосся вагається як сексуальний символ. Як символ лібідо вони відіграють винятково важливу роль у багатьох культурах, традиціях та релігіях. У картині *Nuda Veritas* - Гола Істина - руде розпущене волосся опускається на оголені плечі і груди. Картину оточує широка рама того ж кольору, що й волосся, на якому написано вислів великого німецького поета Фрідріха Шиллера: Твої справи і твоє мистецтво не можуть усім подобається: роби те, що вважаєш правильним, для блага небагатьох. Подобатися дуже багатьом – погано.

Кольорове відношення у нижній – несвідомій частині .

Тінь є холодною та глибокою , для передачі цього відчуття за основу взятий синій колір та техніка лісерування.

Синій як колір неба та моря символізує безмежні далі та нескінченні глибини.

Дуже темний індиго-синій колір викликає занепокоєння, серйозність, смуток.

Н.Frieling і Х.Auer у книзі “Людина, колір, простір” розрізняють дію темно-синього кольору як “поглиблену, конструктивну, спокійно-стриману”, світло-синього, блакитного кольору як “сумну, повну таємниць, яка сприймає , Що тонко відчуває”.

У своїх фізичних прагненнях синій колір йде геть від людини і прямує до свого внутрішнього центру. Чим глибше стають відтінки синього кольору, тим сильніше кличе він людину в нескінченне, пробуджує тугу за чимось чистим, надчуттєвим.

Якщо світло-синій, блакитний колір – це колір мрій та мрій, то темно-синій – це колір сновидінь. Таким чином, утворюється шкала відтінків синього кольору від світлого денного синього кольору до темного нічного синього кольору, де світлий, блакитний колір неба символізує мрії, мрії та фантазії, а темно-синій колір моря (ультрамарин , синя

ФЦ ,нічний синій, індиго) – колір сновидінь, містики, несвідомого.

Спорідненим санскриту слово темно-синій (“нілу”) означає також “медитацію”. Ясний відтінок середньо-синього кольору (“Берлінська блакит”) символізує, за J. Chevalier, ясність, раціональність, прямолінійність і духовність.

6. ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ВИКОНАННЯ ОРИГІНАЛІВ

За основу розробки ескізів були використані сухі матеріали такі як графіт, вугілля, сепія. Вони дають змогу виявити контраст та чіткі лінії.

Для виконання оригіналу використовувались олійні фарби вітчизняного виробника Rosa Gallery та Rosa Studio.

Підготовка холста. Має шари акрилового ґрунту та желатину, для ціпкого та надвійного поєднання з олійними фарбами.

Також використовувались розчинники та лляна олія для розведення з олійними фарбами.

Живопис олійний – вид живопису художніми олійними фарбами на полотні, дереві, картоні, що покриті ґрунтом.

Для того щоб передати легкість та прозорість я заклала перший шар лісеруванням, що дає змогу класти шари поступово, залишаючи прозорість. Його поєднання з холодним кольором дає змогу понуритись у глибоке, темне, неосяжне несвідоме.

Завдяки цьому картина має прозорі місця які світяться, що створює відчуття легкості, прозорості та руху, що робить його виразнішим поряд з пастозними мазками.

В першому шарі лісерування використовувала відкриті прості кольори, що показує яскравість театрального дійства.

7.ВИСНОВКИ

Підсвідомість – основа людської творчості, ключове джерело, з якого плінуть творчі образи і новонароджені ідеї. Розуміння та контакт зі своєю підсвідомістю – це рушійна сила, початок будь-якого мистецтва. За кулісами творчих образів, які і зображає свідомість митця, стоять більш фундаментальні підсвідомі колективні образи – архетипи. Саме через їх глибинну цінність для будь-якого виду мистецтва я присвятила цій теми свою диплому роботу.

Все життя ми йдемо шляхом пізнання навколишнього світу і себе , використовуючі для цього різні інструменти .

Наша психіка велика та неосяжна , але настільки ж вона цікава та прекрасна . Через використання архетипічних образів ,концепцію Юнга , художних засобів, кольору , у формі гри , я передала той самий шлях Індивідуалізації – пізнання себе та свого місця у цьому складному світі .

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Антонович Є. А., Шпільчак В. А. Малюнок і живопис: методичні рекомендації. Київ, 1990.
2. Волковський М. Колір в живописі. Київ: Видавництво В. Шевчук, 2016.
3. Юнг К. Г. Таємниця золотої квітки. 1945.
4. Душа та міф: шість архетипів. - Київ: Державна бібліотека України для юнацтва, 1996.
5. К. Г. Юнг "Архетипи і колективне несвідоме" 1933-1955.
6. Свідомість та несвідоме: Збірник = The Portable Jung, Університетська книга, 1997.
7. Структура і динаміка психічного Карл Г. Юнг
8. Зайцева В. І. Практика композиції навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти / Зайцева В. І./ Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021.
9. Stefanescu-Goanga, F.: Experimentelle Untersuchungen zur Gefühlsbestimmung der farben, in: Psych. Studien XII, 1912
10. Гете, И.В.: К учению о цвете (хроматика). В: Психология цвета. Сб. Пер. с англ. - М.: "Рефл-бук", К.: "Ваклер" 1996.
11. Н. Frieling і Х. Auer "Людина, колір, простір".
12. Heiss, R./ Hiltmann, H.: Farbpyramidentest, Bern 1951.

ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Картина «Театр», Армен Гаспарян (іл. 1)

«Три віки жінки» Густав Клімт (іл 2)

18

Жан Дельвіль «Колесо Фортуни» (іл .3)

«Душа рыцаря» Олександр Долгіх (іл.4)

19

Архетипи (іл.5)

Солярне коло –Мандала (іл. 6)

20

Персона (іл.7)

