

Харківська державна академія дизайну і мистецтв»

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет «Образотворче мистецтво»

(назва факультету)

Кафедра монументального живопису

(повна назва кафедри)

Пояснювальна записка

до дипломної роботи бакалавра

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему **ПОЛОТНО ДЛЯ ІНТЕР'ЄРУ ХОЛУ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ В
М. БІЛЯСКО Б'ЯЛА, ПОЛЬЩА**

Виконав: студент 4 курсу,
спеціальності В4 «Образотворче мистецтво та
реставрація»

(шифр і назва спеціальності)

ОПП «Стріт-арт і монументальне мистецтво»

(назва освітньо-професійної програми)

_____ Єлізавета Краснолобова

(ім'я та прізвище)

Керівник _____ проф. Володимир Носенков

(ім'я та прізвище)

Консультант _____ доц. Дмитро Курсін

(ім'я та прізвище)

Харків – 2025

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет «Образотворче мистецтво»

Кафедра монументального живопису / денна форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань В «Культура, мистецтво та гуманітарні науки»

Спеціальність В 4 «Образотворче мистецтво та реставрація»

ОПП «Стріт-арт і монументальне мистецтво»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри монументального живопису

В.М. Носенков

“ 12 ” травня 2025 року

ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

Єлізавета Краснолобова

1. Тема проекту ПОЛОТНО ДЛЯ ІНТЕР'ЄРУ ХОЛУ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ М. БІЯСКО Б'ЯЛА, ПОЛЬЩА

керівник проекту (роботи) Котляр Євген Олександрович, кандидат мистецтвознавства, професор, зав. кафедри монументального живопису ХДАДМ
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “5” травня 2025 р. № 118-ОС

2. Строк подання студентом проекту (роботи) 7.06.2025

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;*
- *Художньо-технологічні засоби виконання твору;*
- *Висновки;*
- *Список літератури;*

- Ілюстративні матеріали.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень): форескіз, проектна частина (вигляд твору в об'єкті, ескіз до муралу (з трьох полотен), розмір 210x80 см.)

6. Дата видачі завдання 1 лютого 2025 року

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>	ОК
2	<i>Аналіз аналогів</i>	<i>Травень</i>	ОК
3	<i>Розробка авторської концепції рішення теми</i>	<i>Травень</i>	ОК
4	<i>Композиційний пошук образотворчих засобів втілення творчого задуму;</i>	<i>Травень</i>	ОК
5	<i>Затвердження ескізів рішення теми</i>	<i>Травень</i>	ОК
6	<i>Систематизація інформації до пояснювальної записки</i>	<i>Травень</i>	ОК
7	<i>Виконання оригіналів дипломної роботи</i>	<i>Травень-червень</i>	ОК
8	<i>Оформлення пояснювальної записки та дипломної роботи</i>	<i>Травень-червень</i>	ОК
9	<i>Захист дипломної роботи</i>	<i>Червень</i>	ОК

Студент _____ Краснолобова Є.

Керівник проекту (роботи) _____ Носенков В.

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ	2
ЗМІСТ	4
ВСТУП.....	5
КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ.....	6
РОЗБІР ОБ'ЄКТА.....	Помилка! Закладку не визначено.
РОБОТА З АНАЛОГАМИ.....	9
СЦЕНАРІЙ РОБОТИ	10
КОМПОЗИЦІЙНЕ, СТИЛЬОВЕ ТА ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ.....	11
СКЛАД ПРОЕКТУ	12
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	13
АЛЬБОМ ІЛЮСТРАЦІЙ.....	14

ВСТУП

21 сторіччя відоме стрімким розвитком технологій, прогресу , цифровізацією і легким доступом до , майже, будь яких знань, що є неймовірним досягненням для людства, однак також воно відоме новими викликами, іншою стороною такого швидкого прогресу і легко доступністю до інформації.

І наразі відомо багато статей і досліджень які розкривають цю погану сторону - життя людей стає занадто швидким і занадто насиченим, а людський організм, який пристосований до зовсім іншого режиму і швидкості життя, який формувався протягом тисячоліть, бойкотує і це однозначно сильно впливати на нас, наше тіло і мозок, набагато більше ніж ми можемо уявити!

Одним із ознак що ми не можемо вже тягнути цей тягар під назвою "життя в 21 столітті" є втома, що і стало моїм натхненням для теми мого диплому.

КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ

Назва дипломної "Зупинка", я спеціально вибрала коротку назву щоб спробувати передати всю суть одним словом.

Отож бо, головна концепція роботи в тому що теперішній швидкий ритм життя постійно давить на нас , втомлює наше тіло і розум. І коли це стається більшість з нас , боячись випасти з потоку , "відстати від світу," ігнорують заклики тіла до перепочинку, до "зупинки". І спочатку їм вдається відкласти , це ігнорувати , наївно сподіваючись що якщо вони перетерплять цей дискомфорт то він з часом пройде. Однак наш світ створений так що нічого з нічого не з'являється , і ніщо нікуди не зникає , втома яку ми намагаємося ігнорувати нікуди не зникає тільки накопичується як сніжний ком , чекаючи підходящого моменту щоб накрили з головою. А коли це станеться то єдине про що можна думати це виспатися і відпочити за все життя - ні тілу, ні розумі, ні душі нічого не хочеться окрім цього , все інше буде немов заморожене. І тільки тоді , коли ти зупинишся , відпочинеш і виспишся стільки скільки просить тіло , тільки тоді відчуття реальності, відчуття бажань, емоцій і здатності тверезо думати повернеться.

Ця робота є закликом для людей які нехтують відпочинком , відкладаючи його, вважаючи що це не на часі , але потім може бути пізно... щоб люди навчилися прислухатися до своїх потреб , навіть попри той швидкий темп життя , який нам нав'язує суспільство.

ЗБІР МАТЕРІАЛУ

Лід- стійкість, неминучість смерті, зупинка часу, холодність , бездушність.Лід символізує застій, збереження та перетворення. З одного боку, він уособлює і спокій і бездіяльність або емоційну фригідність. Однак це також представляє потенціал для змін, оскільки лід може танути, перетворюючись на воду, або затвердіти в більш щільну форму. Його прозора, але спотворююча природа часто символізує ясність, змішану з обманом або затемненою реальністю.

Тварини як символи сутностей людини:

- Півень — символ пробудження, початку дня, ритму часу. Заморозити півня — це ніби "не дати ранку настати", зупинка внутрішнього відчуття часу.
- Свиня — часто символізує достаток, буденність, щось дуже приземлене і циклічне (їжа, земля, щоденна рутинна). Також є символом базових бажань/потреб
- Собака — символ вірності, пам'яті, дому, захисту, прив'язаності і емоцій.
- Олень олень є уособленням духовності, переродження, циклу життя, стремлінням
- Сова - спостережливість це головна риса сови тому природно що вона є символом мудрості і розуму;
- Кіт - ця тварина, завдяки своєму характеру вважалась символом самостійності волелюбності;
- Метелик - красивий і майже ефемерний метелик має символізм душі але це також символ краси і натхнення;
- Павук - у духовному символізмі вважається, що павуки є сумішню творчості, креативності, терпіння і мудрості. Також його вісім лап вважається символом нескінчених можливості.
- Кінцівки восьминого (восьминіг)- це дуже цікава і незвична істота тож в неї багатозначна символіка , але в даному випадку виділю що ці істоти є в певних культурах і стародавніх творах символ сексуальності

Годинник - має символіку плину часу і закономірності, а замерзлий очевидно має значення замерзлості часу або викривлення , залежно як трактувати

Череп корови - природний відбір , нагадування про цикл життя і його закономірності;

Місяць може бути символом ночі і поганого обзору і обмеженого бачення, не бачення всієї картини, також це символ нестабільного світла , в одну ніч він може осяяти і все довкола як ліхтар , а в іншу його світло таке слабке що нічого не видно , особливо якщо його приховують хмари. Заходячий місяць може символізувати кінець ночі , кінець добового циклу;

Відрізане волосся - символ бажання змін , переосмислення і нове відродження;

людська фігура - є символом людяності, внутрішнього "я", посудина для душі або сама душа;

Символіка кола , є дуже багаточисленною , але в данному випадку є тим що об'єднує все;

Ластівки - Вона несе на своїх крилах радість-весну. Вважалося, що там, де оселиться ластівка, неодмінно буде щастя, бо, крім весни, вона приносить із «вирию» кохання молоді, приплід — худобі. В одній із щедрівок ластівка уособлює Богородицю. Часто вона є символом жінки і особливо — матері.

РОБОТА З АНАЛОГАМИ

Каспар Вольф — швейцарський художник, відомий здебільшого своїми драматичними картинами Альп. Його неймовірні пейзажі і атмосферні льодовики в роботах надихнули мене і дали певне уявлення про те що я хочу зробити. Його композиції динамічні, з потужною грою світла й тіні, що нагадує барокову драматургію. Водночас у них відчутний культ величі природи — характерна риса романтизму.

Вольф детально відтворював природні форми, але завжди із зарядом піднесеної емоційності, що викликало захоплення або тривогу.

Герман Гендріх німецький художник, митець який малював переважно олійними фарбами у стилі символізму і романтизму, малював зазвичай міфологічні сюжети германсько-скандинавського походження і виділявся своїм яскравим і трохи ілюстративним стилем з акцентом на велич духу та природи.

Олена Євгенівна Кондратюк — українська художниця, педагог. Заслужений художник України (2018). Членкиня Національної спілки художників України (1999) та Асоціації творчих жінок Закарпаття «Нова форма». Олена Кондратюк працює в різних техніках: в доробку є графіка, вітражі, живопис.

Авторка пейзажів, натюрмортів, картин у жан-рі ню. Мова живопису Олени Кондратюк багата образним рядом, колірною експресією, пластикою форм і ліній. Мисткиня залучає до своїх робіт елементи графіки, орнаменту, створює різні фактури, розширює межі сприйняття творів. У стилістичному плані на полотнах художниці спостерігається поєднання пізнього модерну зі зрілим експресіонізмом.

СЦЕНАРІЙ РОБОТИ

Полотно складається з трьох частин, які з'єднані між собою й утворюють видовжений вертикальний прямокутник. Композиція умовно поділена на три зони: центральну — головну, та дві допоміжні — верхню і нижню. Така побудова надає твору структури та ритмічності. Кольорова гама та розташування елементів чітко акцентують увагу глядача на основному — центральній фігурі, яка є смисловим і візуальним ядром композиції.

Центральне панно вміщує головну ідею роботи та ключові образи: людську фігуру, собаку, свиню, оленя, сову та пів черепа корови — заморожені сутності, які втілюють зупинений час, застигли емоції та символи внутрішньої трансформації. Ці образи виконані з високою деталізацією, що посилює драматизм і значущість їхнього присутності.

Допоміжні частини несуть другорядне, але важливе змістове навантаження, підсилюючи і обрамляючи головну частину. Верхня секція містить образи кішки, півня — додаткових сутностей, а також найбільшу зграю ластівок — символу весни, оновлення та надії. Їхня поява натякає на зародження змін і пробудження чогось нового.

Нижня частина містить павука — символ креативності, тонкої праці й інтуїтивного творення, та годинник — знак застиглого часу, який разом з елементами стікання льоду натякає на початок процесу розмерзання. Цей момент є ключовим натяком у всій композиції: розмороження особистості як метафора пробудження, повернення до життя, емоцій, часу й дії.

Таким чином, тричастинна структура полотна не лише організовує візуальний простір, а й допомагає глибше розкрити філософський зміст — перехід від зупинки часу до його відновлення, від стагнації до внутрішнього руху.

КОМПОЗИЦІЙНЕ, СТИЛЬОВЕ ТА ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

ЖИВОПИСНЕ ПАННО. Триптих. Полотно, олія. 115 x 200 см.

Композиційне рішення.

Композиція вертикальна, центральна, симетрично зорієнтована навколо центральної фігури, що стоїть у фронтальній позі. Вона займає головне місце в композиції, що відразу привертає увагу глядача. Навколо неї вбудовано численні фігури тварин і птахів — оленя, свині, собаки, кота, сови, павука, метеликів і тд ,які задають ритміку роботі і зігзагами ведуть погляд до низу, які проводять глядача по всій роботі.

Колористичне рішення.

Основні кольори: світло зелений, червоно-коричневий і синьо-блакитний які перекликаються один з одним.

Стильове рішення.

Стиль у напрямку символізму, із елементами сюрреалізму, яка має фігуративність, але з елементами умовності: анатомічні пропорції дещо спрощені чи символічні, особливо у тваринах.

Технічне рішення.

Виконано олійними фарбами на полотні 210×80 хоча.

Має підмальовок і зроблено в лісеровачній техніці , поступовому нашаровуванні фарби , трохи залишаючи минулий слой в деяких місцях для цікавої гри кольорів. акож тло має ефект стікання фарби, що створює враження танення. Контури деяких фігур чіткі, інші — розмиті.

СКЛАД ПРОЕКТУ

До складу проєкту входить:

- дипломна записка
- ескізи
- живописне панно (три полотна загальним розміром 210x80 см.)
- Відео презентація

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hendrich
3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Caspar_Wolf
4. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE
5. <https://newacropolis.org.ua/articles/lastivka>
6. <https://uk.vse-o-tattoo.ru/symbolic/animal-symbols/simvolika-osminoga-cho-simvoliziruet-osminog>
7. <https://studfile.net/preview/2426283/>
8. <https://aqua-svit.com.ua/koral/?%D0%A9%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83%D1%94%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8F>
9. <https://symbolopedia.com/uk/ice-symbolism-meaning/>

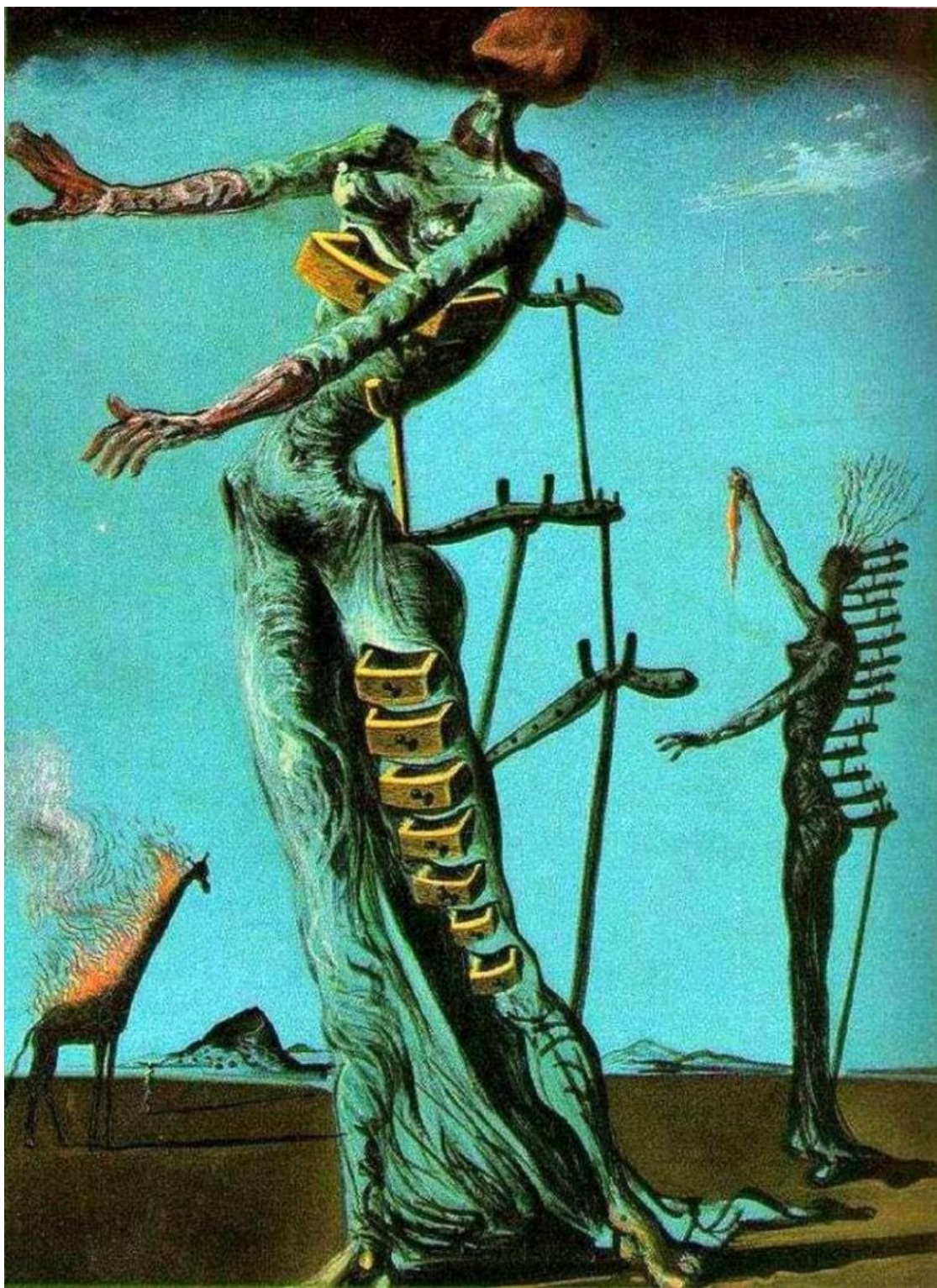
АЛЬБОМ ІЛЮСТРАЦІЙ

Герман Хедріх
“Блукаючий вогник і змія”

Герман Хедріх
“Поява Гретен”

Сальвадор далі
“Жираф у вогні”

Вольфганг Паален

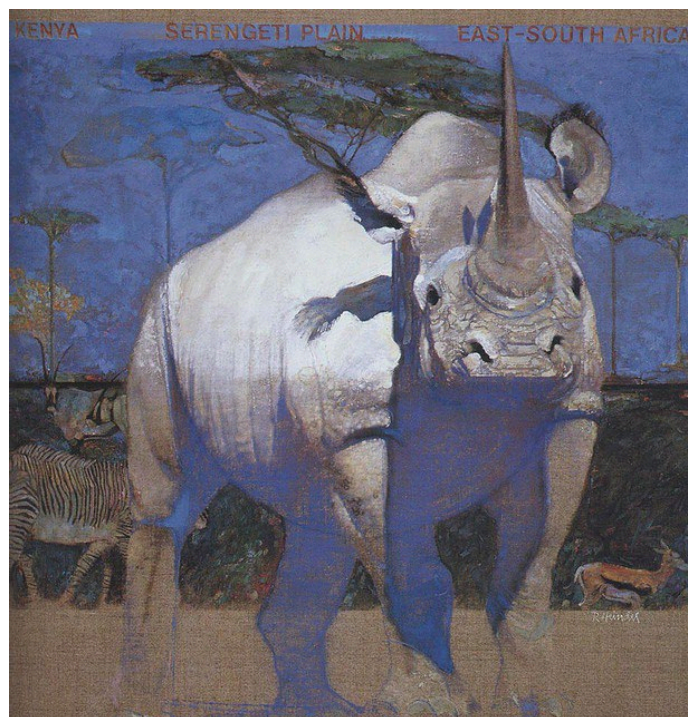
Каспар Вольф
“Нижній льодовик Гріндельвальд”

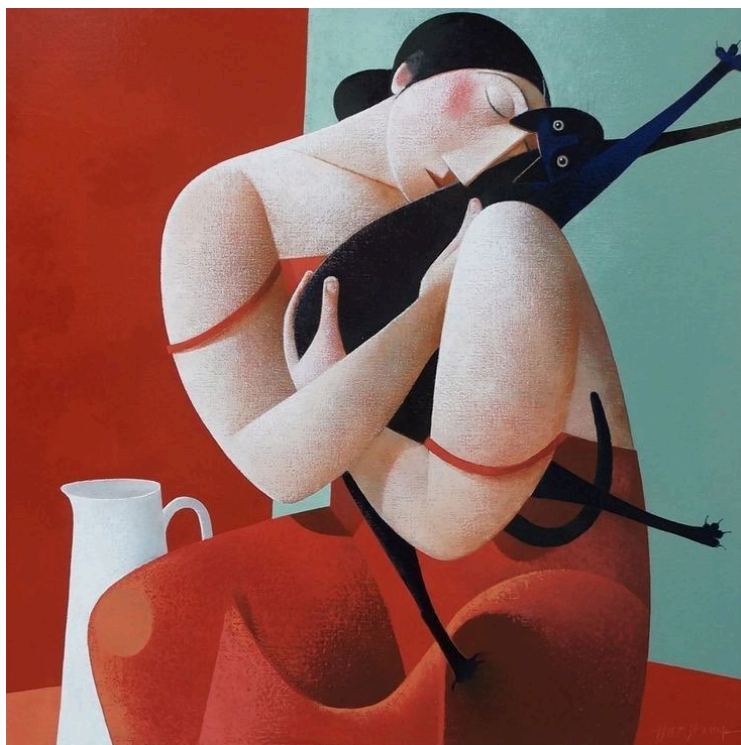
Гюстав Доре

Варія Хісторія

Роберт Хайндель

Пітер Харскамп
“Жінка і кіт”

Роберт Міндхаунд

Мікаса Акерман

Герман Хедріх

Пітер Райнер

Теліо Мієль

Нао Ішикава

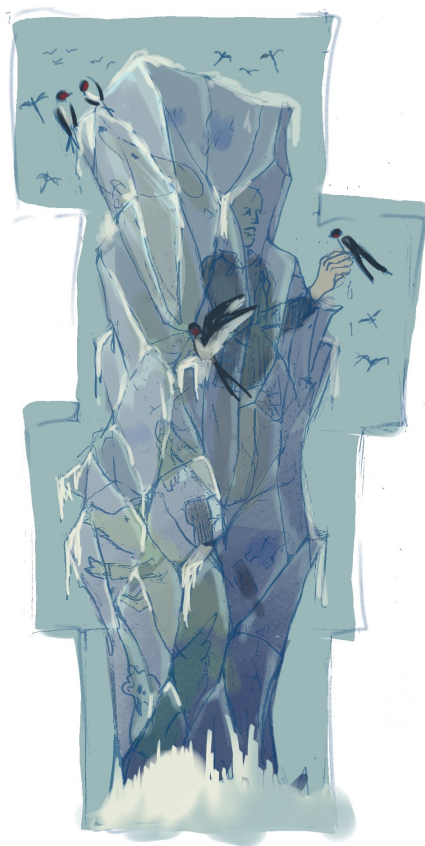
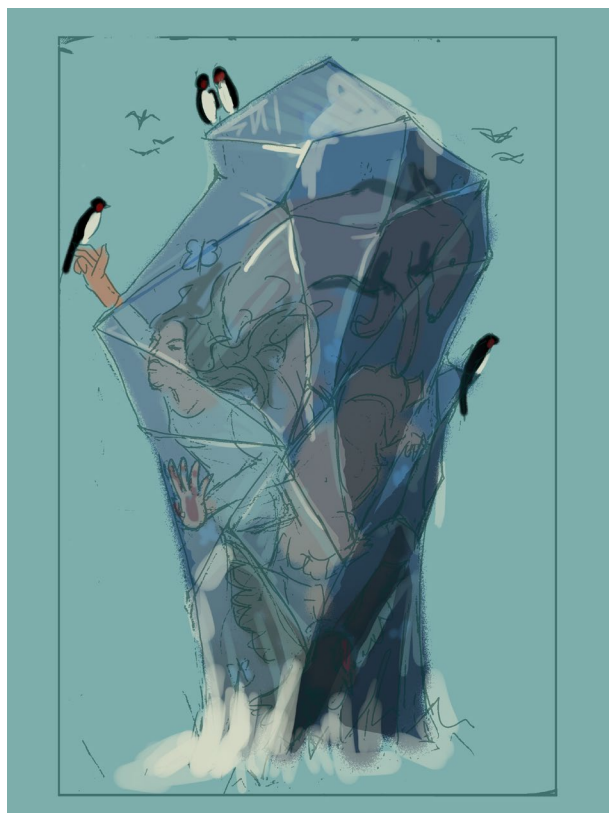

Аяно Цукумі

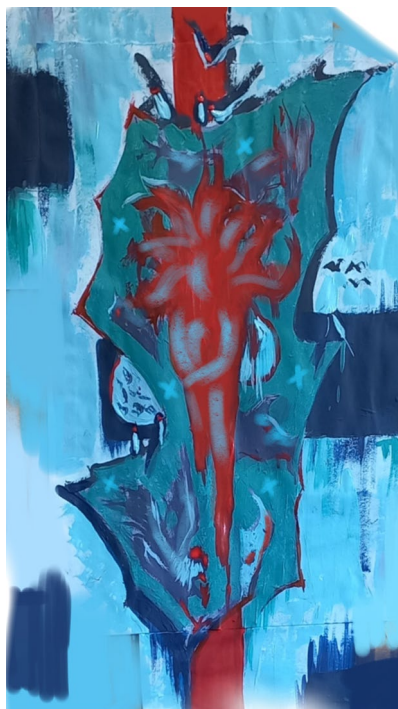

Ернест Макс

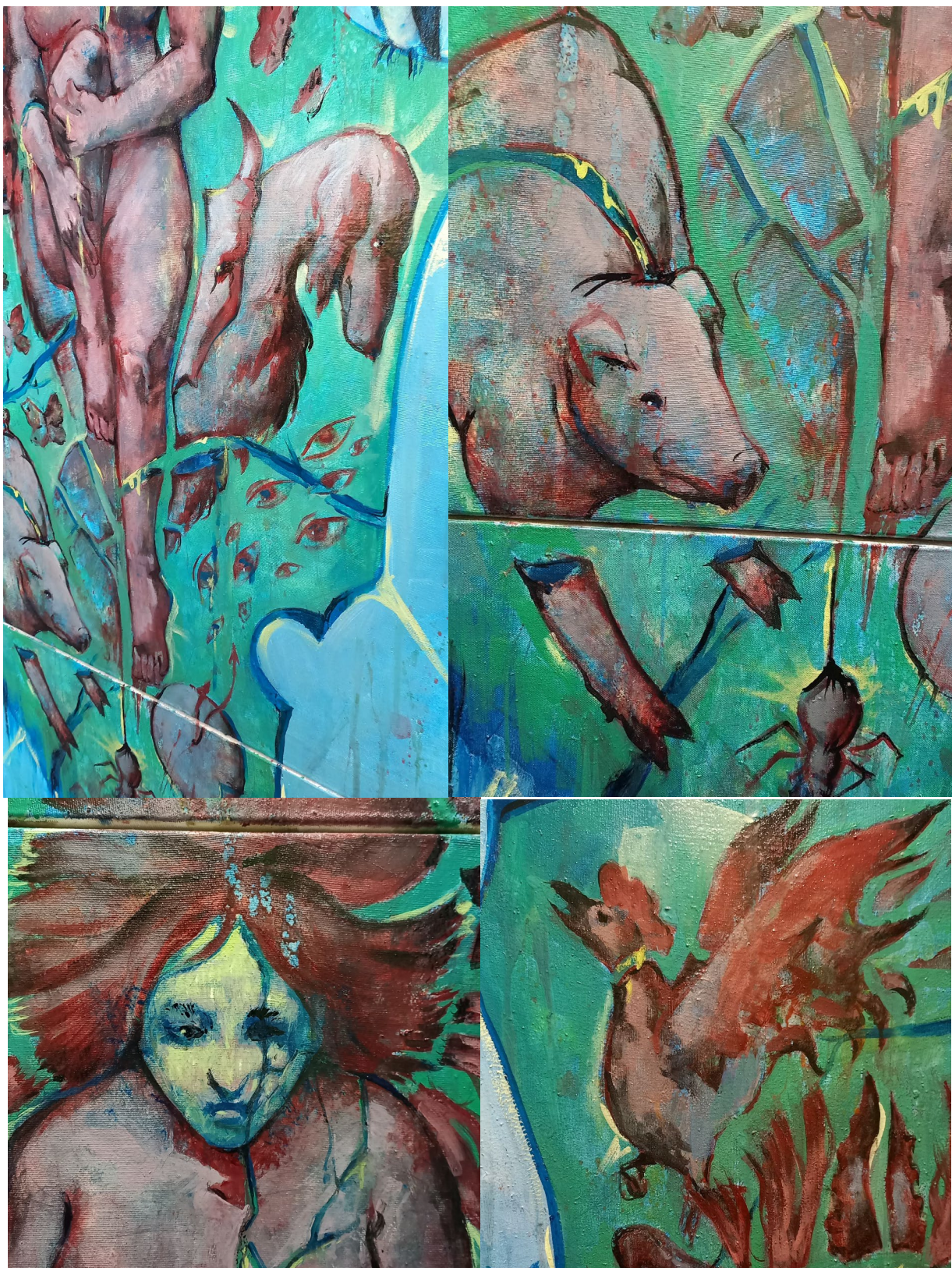
Є. Краснолобова проект “Зупинка”
Ескіз. 2025

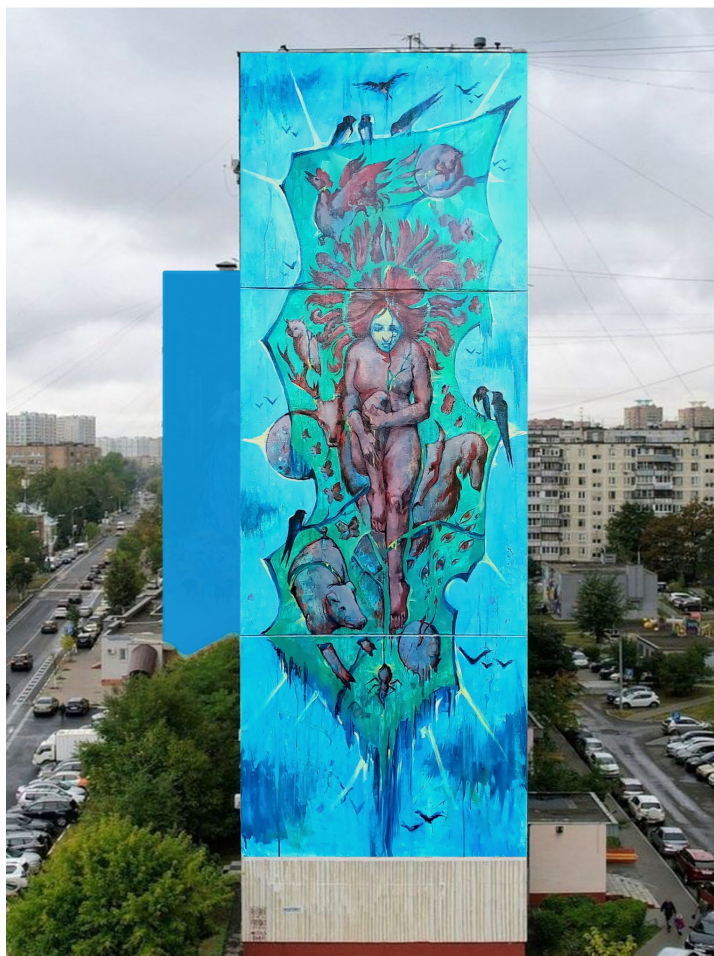
. Є. Краснолобова проект “Зупинка”
Ескіз. 2025

Є. Краснолобова дипломний проект бакалавра
“Зупинка”. 2025

Є. Краснолобова фрагменти дипломного проекту бакалавра “Зупинка”. 2025

Є. Краснолобова дипломний проект бакалавра
“Зупинка”. 2025

Є. Краснолобова дипломний проект бакалавра
“Зупинка”. 2025