

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: РОЗПИС ФАСАДУ БУДІВЛІ В

М. ХАРКІВ НА ТЕМУ «ПОЗА ШВИДКІСТЮ»

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

(шифр і назва спеціальності)

ОПП «Стріт-арт і монументальне мистецтво»

(назва освітньо-професійної програми)

Катерина ХОДЄЄВА

(ім'я та прізвище)

Керівник проф. Євген КОТЛЯР

(ім'я та прізвище)

Рецензент проф. Марія КОВАЛЬОВА

(ім'я та прізвище)

Харків — 2026

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

Є.О. Котляр

“ 1 ” травня 2026 року

**ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ**

Катерина ХОДЄЄВА

1. Тема проекту: Розпис фасаду будівлі у м. Харків на тему «Поза швидкістю»

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 № 106-ОС від 01 травня 2026 р.

2. Строк подання студентом проекту (роботи) 08.06.2026

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.*

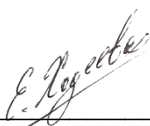
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень): фор-ескіз, проектна частина (вигляд твору в об'єкті, монументальний твір (загальної роботи та фрагменту), розмір 120 x 80 см. та 180x120)

6. Дата видачі завдання 1 лютого 2026 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

Катерина ХОДССВА

Керівник проекту (роботи) _____

Євген КОТЛЯР

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ.....	2
ЗМІСТ.....	4
ВСТУП.....	5
КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ.....	7
РОЗБІР ОБ'ЄКТА.....	9
ЗБІР МАТЕРІАЛУ.....	10
РОБОТА З АНАЛОГАМИ.....	12
СЦЕНАРІЙ РОБОТИ.....	15
КОМПОЗИЦІЙНЕ, СТИЛЬОВЕ ТА ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ.....	18
СКЛАД ПРОЄКТУ.....	21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	22
АЛЬБОМ ІЛЮСТРАЦІЙ.....	23

ВСТУП

Сучасне міське середовище перебуває у стані постійного руху та безперервних змін. Стрімкий розвиток технологій, швидкий темп життя та постійний потік інформації формують новий спосіб сприйняття часу, простору та власного місця в них. У таких умовах рух перестає бути лише фізичним процесом і набуває ширшого значення, перетворюючись на символ розвитку, прагнення до нового досвіду та бажання долати власні межі. Саме тому тема швидкості та динаміки є однією з найактуальніших для сучасної людини.

Монументальне мистецтво, як невід’ємна частина міського простору, має здатність відображати особливості своєї епохи через систему художніх образів та символів. Завдяки масштабності та відкритості для широкої аудиторії воно стає ефективним засобом візуальної комунікації, здатним не лише естетично збагачувати архітектурне середовище, а й порушувати важливі суспільні та філософські питання. Монументальний розпис здатний формувати характер простору, впливати на емоційний стан глядача та створювати нові смисли у звичному міському оточенні.

Тема дипломного проєкту — розпис фасаду житлового будинку в місті Харків на тему «Поза швидкістю». В основі художнього задуму лежить дослідження швидкості як одного з головних символів сучасності. Швидкість розглядається не лише як фізичне явище чи технічна характеристика, а як особливий стан людини, її прагнення до розвитку, самореалізації та постійного руху вперед. У проєкті молодість трактується не як певний вік, а як внутрішня здатність зберігати енергію, допитливість та готовність приймати виклики сучасного світу.

Образна система розпису побудована на поєднанні людини, техніки та міського середовища. Автомобіль, велосипед, скейтборд та механічні елементи виступають не лише засобами пересування, а й символами свободи, рішучості та прагнення до подолання обмежень. Вони створюють узагальнений образ людини, яка перебуває у

постійному русі та шукає власний шлях у швидкоплинному світі.

Актуальність проєкту зумовлена прагненням осмислити особливості сучасного способу життя через засоби монументального мистецтва та створити художній образ, близький і зрозумілий мешканцям міста. Розпис покликаний не лише урізноманітнити архітектурне середовище, а й стати візуальним нагадуванням про важливість розвитку, внутрішньої сили та здатності рухатися вперед незалежно від обставин.

КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ

Швидкість — що перше спадає на думку? Швидкість звуку, швидкість світла, швидкість потяга чи спортивного автомобіля? Протягом усієї історії людство прагнуло долати відстані швидше, підкорювати простір і розширювати межі власних можливостей. Саме прагнення до руху стало однією з рушійних сил розвитку цивілізації.

Однак швидкість — це значно більше, ніж фізична величина або науковий термін. Сьогодні вона стала невід’ємною частиною нашого життя. Ми живемо в епоху постійних змін, інформаційних потоків і безперервного розвитку. Час ніби стискається, події змінюють одна одну дедалі швидше, а людина змушена постійно шукати власний ритм у цьому стрімкому русі. У таких умовах особливої цінності набуває молодість. Але молодість у цій роботі розглядається не як певний вік чи етап життя. Вона постає як внутрішній стан людини — здатність захоплюватися, ризикувати, відкривати нове та не боятися рухатися вперед. Це енергія, яка не залежить від кількості прожитих років. Вона проявляється у прагненні до свободи, самовираження та пошуку власного шляху.

В основі проєкту лежить ідея динамічного існування. Герої композиції перебувають у безперервному русі, який стає для них природним середовищем. Скейтборд, велосипед, мотоцикл чи автомобіль виступають не просто засобами пересування. Вони перетворюються на продовження людини, механізми свободи, що дозволяють долати межі повсякденності. Це своєрідні екзоскелети духу, які допомагають людині стати швидшою не лише фізично, а й внутрішньо.

Механізми, шестерні, технічні конструкції та динамічні лінії формують єдине середовище, яке нагадує складний живий організм. У ньому людина та технології існують не окремо, а взаємодіють між собою, створюючи нову реальність сучасного міста. Техніка постає не як щось чуже або механічне, а як продовження людської волі, інструмент реалізації мрій та прагнень.

Особливого значення набуває поняття драйву. У роботі він розглядається як форма життєвої енергії та спосіб супротиву стагнації. Драйв народжується не лише зі швидкості руху, а й із внутрішнього бажання діяти, змінювати навколишній світ і змінюватися самому. Саме тому рух у композиції набуває символічного значення — він стає образом розвитку, свободи та постійного пошуку.

Назва «Поза швидкістю» народилася з думки про те, що одного дня людина перестане змагатися з часом. Вона більше не намагається його наздогнати чи випередити. Настає момент, коли рух стає настільки природним, що швидкість втрачає своє значення.

У цьому стані не існує фінішу. Є лише дорога, вітер назустріч, шум міста та відчуття повноти життя. Саме тому ця робота не про транспорт і не про спорт. Вона про свободу вибору власного напрямку, про сміливість рухатися вперед і про молодість, яка живе не в паспорті, а в характері людини.

Можливо, справжній драйв полягає не в тому, щоб бути найшвидшим. Можливо, він полягає в тому, щоб ніколи не втрачати бажання рухатися.

РОЗБІР ОБ'ЄКТА

Для проектування та розміщення монументального розпису було обрано торець головного виробничого корпусу, що розташований на території креативного простору Арт-завод «Механіка» у місті Харків. Вибір даної локації є обґрунтованим як з урбаністичної, так і з концептуальної точок зору. Територія колишнього паровозобудівного заводу (нині — один із найбільших культурно-мистецьких хабів України) є унікальним середовищем, де перетинаються індустриальне минуле міста, естетика залізобетонного конструктивізму та сучасна молодіжна субкультура.

При дослідженні об'єкта та розробці композиції було враховано такі ключові фактори архітектурного середовища:

Просторово-планувальний контекст: Перед обраним фасадом розташована відкрита площа (паркова/фестивальна зона), вимощена бруківкою з характерним радіальним концентричним малюнком. Цей фактор забезпечує чудові умови сприйняття розпису: глядач має велику дистанцію для повного огляду масштабного полотна без візуальних перешкод. Динамічні круглі елементи самої композиції (шестерні, колеса, спідометри) композиційно римуються та взаємодіють із радіальною геометрією мощення площі.

Масштабність та пропорції: Будівля має орієнтовні габарити 12 метрів у висоту та 18 метрів у ширину. Загальна площа фасаду становить близько 216 кв. метрів. Проектна частина монументального твору розроблена у пропорціях 120 x 80 см, що ідеально відповідає масштабу та модульному кроку стіни у пропорційному співвідношенні 3:2. Для демонстрації художньо-текстурної якості та технологічних особливостей реалізації стінопису в натуральну величину, було виконано фрагмент композиції в матеріалі розміром 180 x 120 см.»

Колористично-фактурна інтеграція: Початкова фактура будівлі — це холодний, вивітрений часом сірий бетон із чіткою сіткою міжпанельних швів. Проектом передбачено часткове збереження цієї індустріальної текстури у фонових елементах розпису. Контраст між нейтральним сірим тлом стіни та експресивними теракотово-помаранчевими й глибокими синіми масивами фігур дозволяє художньо «розчинити» важку архітектурну масу, створюючи тривимірний оптичний ефект прориву площини стіни.

Функціональне призначення простору: Оскільки Арт-завод є центром концентрації прогресивної молоді, митців, представників стріт-культури та автомото спільнот, тематика «максимального драйву» та концепція техніки як «екзоскелета духу» органічно вписується в дух місця. Мурал стає не просто декоративною плямою, а смисловим та візуальним домінуючим акцентом, що завершує ансамбль площі креативного простору.

ЗБІР МАТЕРІАЛУ

У процесі роботи над проектом було проведено дослідження теми швидкості як одного з визначальних символів сучасного життя. Для формування художньої концепції були вивчені явища урбаністичної культури, автоспорту, екстремальних видів спорту, а також філософські аспекти руху, часу та людського прагнення до самореалізації. Значну увагу приділено аналізу візуальних образів, пов'язаних із динамікою, механікою та технічним прогресом. На основі зібраного матеріалу сформовано систему символів та образів, які стали основою композиційного рішення розпису.

Робота виконана в декоративно-монументальній манері з використанням стилізації, узагальнення форм та поєднання реалістичних і символічних елементів.

Автогонщик — центральний образ композиції, що символізує прагнення людини до розвитку, подолання власних меж та постійний рух уперед. Він уособлює сміливість, рішучість і готовність діяти в умовах високої швидкості сучасного життя.

Автомобілі — символ технічного прогресу, енергії та динаміки. Вони виступають продовженням людської волі та прагнення до свободи, стаючи засобом досягнення нових горизонтів.

Шолом — символ захисту, концентрації та внутрішньої готовності до викликів. Він відокремлює людину від зовнішнього хаосу та дозволяє зосередитися на власній меті.

Скейтбордист — уособлення молодості, свободи самовираження та незалежності. Його образ символізує пошук власного шляху та здатність знаходити баланс навіть у русі.

Сходи — символ розвитку, особистісного зростання та поступового досягнення поставлених цілей. Вони підкреслюють, що кожне досягнення є результатом послідовного руху вперед.

Шестерні та механізми — символ безперервної роботи часу, взаємозв'язку всіх процесів та складної системи сучасного світу. Вони нагадують про те, що рух є основою існування будь-якого механізму, суспільства чи людини.

Спідометр та вимірювальні прилади — символ контролю часу, швидкості та прагнення людини оцінити й підкорити навколишній світ. Вони підкреслюють залежність сучасної цивілізації від темпу життя.

— символ міського середовища, у якому розгортається життя сучасної людини. Вони формують простір руху, взаємодії та постійних змін.

Бик — символ сили, енергії, витривалості та непохитної волі. Його образ підсилює ідею внутрішньої могутності людини, яка дозволяє долати перешкоди та рухатися вперед попри будь-які труднощі.

Композиція являє собою метафору сучасного життя як безперервного руху. Поєднання образів людини, техніки, міського простору та символічних елементів

створює єдину систему, у якій швидкість постає не лише фізичним явищем, а й способом мислення та існування. Через взаємодію персонажів і символів розкривається ідея прагнення до свободи, самореалізації та постійного розвитку. Робота запрошує глядача замислитися над власним ритмом життя, над тим, що саме змушує нас рухатися вперед, та чи можливо в сучасному світі залишатися поза швидкістю.

РОБОТА З АНАЛОГАМИ

У процесі розробки дипломного проєкту було проведено аналіз творчості художників різних напрямів і періодів, у роботах яких простежуються теми руху, динаміки, взаємодії людини з простором та пошуку художніх засобів для передачі енергії сучасного світу. Особливу увагу було приділено митцям, які працювали з проблемою відображення швидкості, пластики людського тіла, ритму міського середовища та монументального трактування образів. Дослідження аналогів дозволило виявити композиційні, колористичні та стилістичні прийоми, що сприяли формуванню власного художнього рішення проєкту.

Умберто Боччоні (1882–1916)

Італійський художник і скульптор, один із провідних представників футуризму. Центральною темою його творчості став рух як головна ознака сучасного світу. У своїх роботах митець прагнув передати швидкість, енергію та безперервну зміну навколишньої дійсності. Форми у творах Боччоні ніби розчиняються у просторі, створюючи відчуття стрімкого руху та взаємодії людини з навколишнім середовищем.

Особливий інтерес для проєкту становить його робота «Унікальні форми безперервності у просторі», де людська постать перетворюється на символ руху вперед. Аналіз творчості художника допоміг зрозуміти способи передачі динаміки через пластику форми та взаємодію силуетів.

Джакомо Балла (1871–1958)

Італійський живописець, представник футуризму, який присвятив значну частину творчості дослідженню швидкості та руху. У своїх роботах художник використовував повторення форм, ритмічні лінії та фрагментацію об'єктів для створення ефекту руху.

Особливу увагу привертає картина «Динамізм собаки на повідку», де рух передається через багаторазове повторення елементів. Принцип ритмічного повторення форм став важливим джерелом натхнення під час побудови композиційної структури проєкту.

Сідні Нолан (1917–1992)

Австралійський художник, творчість якого вирізняється узагальненими формами, сміливими кольоровими рішеннями та відчуттям руху. У багатьох роботах художник звертався до теми подорожі, дороги та взаємодії людини з простором.

Інтерес для дипломного проєкту становить його здатність поєднувати лаконічність форми з емоційною виразністю композиції. Його роботи демонструють, як через прості силуети можна створювати сильний образ руху та свободи.

Едуардо Кобра (нар. 1975)

Бразильський художник-мураліст, відомий своїми масштабними настінними розписами. Його роботи поєднують реалістичний рисунок із яскравими геометричними площинами та активною кольоровою палітрою. Для творчості митця характерна монументальність образів, динамічна композиція та органічна взаємодія з архітектурним середовищем.

Аналіз творчості Едуардо Кобри став корисним при пошуку колористичного рішення проєкту та способів організації великої площини фасаду. Особливу увагу

привертає його здатність створювати емоційно насичені образи, які активно взаємодіють із міським простором.

Андрій Єрмоленко (нар. 1974)

Український художник, ілюстратор та дизайнер, творчість якого поєднує сучасну графіку, плакатну виразність та символічне мислення. Його роботи вирізняються лаконічністю форми, динамічними композиціями та використанням сильних узагальнених образів.

Під час роботи над проектом особливий інтерес викликали способи створення емоційно насичених образів через поєднання реалістичних та декоративних елементів. Досвід митця став корисним для формування сучасної візуальної мови композиції.

Проведений аналіз творчості обраних митців дозволив глибше дослідити художні можливості передачі руху, динаміки та емоційного напруження в образотворчому мистецтві. Кожен із розглянутих авторів пропонує власне бачення взаємодії людини з простором і часом, використовуючи різноманітні композиційні, пластичні та колористичні засоби. Вивчення їхнього творчого досвіду стало важливим етапом у формуванні авторської концепції дипломного проекту.

Особливий інтерес становили способи передачі відчуття швидкості через ритм форм, напрямки руху, масштабні співвідношення та організацію простору композиції. Також цінним виявився досвід монументального узагальнення образів, поєднання реалістичних і декоративних елементів та використання символічної мови для розкриття змісту твору.

Отримані результати дослідження стали основою для пошуку власного художнього рішення проекту «Поза швидкістю», у якому тема руху розглядається не лише як

фізичне явище, а як метафора сучасного способу життя, прагнення до розвитку, свободи та постійного подолання власних меж.

СЦЕНАРІЙ РОБОТИ

Композиція монументального розпису «Поза швидкістю» являє собою єдиний динамічний простір, у якому всі елементи підпорядковані темі руху, розвитку та прагнення людини до подолання власних меж. Побудова композиції базується на поєднанні реалістичних образів із декоративно-геометричними елементами, що створюють відчуття безперервного прискорення та внутрішньої енергії. Усі складові композиції взаємодіють між собою через систему діагоналей, дугоподібних ліній та ритмічних повторів, формуючи цілісний візуальний образ сучасного світу.

Ліва частина композиції розпочинається образом скейтбордиста, який спускається сходами. Його постать символізує молодість, сміливість та готовність ризикувати заради нових вражень. Сходи виступають метафорою життєвого шляху, послідовного розвитку та прагнення до нових досягнень. Скейтбордист ніби долає встановлені межі, перетворюючи звичайний простір міста на територію свободи та самовираження.

Поруч розташований портрет молодого хлопця — узагальнений образ покоління, що перебуває у постійному русі та пошуку власного місця у світі. Його погляд спрямований уперед, що підкреслює ідею прагнення до майбутнього та відкритості новим можливостям.

Одним із центральних елементів композиції є великий шолом автогонщика. Він уособлює концентрацію, рішучість та готовність людини до викликів. Образ шолома створює відчуття захищеності перед швидкістю, яка постає не лише як фізичне явище, а й як спосіб існування сучасної людини. Його масштаб робить образ своєрідною домінантою композиції та акцентує увагу на психологічному стані людини, яка перебуває у вирі постійних змін.

У верхній частині композиції розміщено спідометр, що символізує плин часу та прагнення людини постійно збільшувати швидкість власного життя. Його стрілка стає символом руху вперед, розвитку та неможливості зупинити час. Поряд із ним розташовані кільцеві та дугоподібні форми, які підсилюють відчуття обертання, прискорення та безперервного руху.

Центральне місце у композиції займає постать автогонщика. Його образ виступає узагальненим символом людини, яка прагне вийти за межі звичного та досягти нових висот. Завдяки збільшеному масштабу фігура стає композиційним центром твору та концентрує навколо себе основні смислові лінії. Рух його тіла спрямований уперед, що створює враження стрімкого прориву крізь простір і час.

За постаттю гонщика розташовані шестерні та механічні конструкції. Вони символізують складний механізм сучасного світу, у якому кожен процес взаємопов'язаний з іншим. Шестерні виступають метафорою часу, технологічного прогресу та безперервної роботи систем, частиною яких є людина. Їхня кругова форма підтримує загальний ритм композиції та об'єднує окремі елементи в єдину структуру.

Праву частину композиції займає велосипедист, який перебуває у стані активного руху. Його образ доповнює тему швидкості та демонструє різні способи взаємодії людини з простором. На відміну від автогонщика, він уособлює фізичну силу, витривалість та безпосередній контакт людини з рухом. Його динамічна поза посилює загальне відчуття енергії та напруги.

У нижній частині композиції розташовані автомобілі, які символізують розвиток техніки та прагнення людства до постійного прискорення. Вони підкреслюють тему швидкості як невід'ємної складової сучасної цивілізації та водночас слугують композиційною основою, на якій вибудовується вся система образів.

У правому нижньому куті композиції знаходиться голова бика. Цей образ є символом сили, впертості, витривалості та внутрішньої енергії. Бик уособлює

первісну рушійну силу, що спонукає людину діяти, долати перешкоди та рухатися вперед. Його присутність додає композиції емоційної напруги та підсилює тему боротьби за досягнення мети.

Архітектурні елементи сучасного міста формують просторове середовище композиції. Вони створюють контекст, у якому розгортаються всі події, та символізують урбанізований світ із його швидким ритмом життя, постійними змінами та розвитком технологій.

КОМПОЗИЦІЙНЕ, СТИЛЬОВЕ ТА ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Дипломна робота «Поза швидкістю» виконана під розпис фасаду будівлі в м. Харків. Написана на ґрунтованому пінопалестеролі акриловими фарбами. Розміром: загальна робота – 120×85, фрагмент– 180×120.

Композиційне рішення

Композиція розпису побудована у витягнутому горизонтальному форматі, що підсилює відчуття руху та відповідає темі швидкості. Усі елементи твору об'єднані в єдиний динамічний простір, де погляд глядача послідовно рухається вздовж усієї площини фасаду. Композиційним центром виступає постать автогонщика у шоломі, яка є головним смисловим акцентом роботи та уособлює прагнення людини до подолання меж власних можливостей. Рух у композиції формується за допомогою системи діагоналей, ритмічного чергування фігур та механічних елементів. Важливу роль відіграє багатоплановість композиції: окремі образи частково накладаються один на одного, утворюючи складну систему взаємозв'язків та посилюючи відчуття стрімкого руху.

Колористичне рішення.

Колористичне рішення побудоване на поєднанні насичених теплих і холодних відтінків. Основу палітри складають сині, бірюзові, помаранчеві та червоні кольори, які створюють виразний контраст і підсилюють емоційне сприйняття композиції. Холодні відтінки формують простір та підкреслюють технологічний характер образів, тоді як теплі акценти концентрують увагу на ключових композиційних вузлах. Яскрава кольорова гама сприяє створенню атмосфери енергії, драйву та постійного руху. Контраст кольорів не лише пожвавлює фасадний простір, а й допомагає підкреслити динаміку композиції. Колір виступає важливим засобом емоційного впливу, формуючи відчуття швидкості, напруги та внутрішньої сили.

Стильове рішення

Робота виконана у декоративно-монументальній манері з використанням елементів стилізації та узагальнення форм. Реалістичне трактування окремих об'єктів поєднується з декоративною побудовою площини та графічною виразністю контурів. Форми спрощуються та підпорядковуються загальному ритму композиції, що дозволяє досягти цілісності художнього образу. Для твору характерне поєднання сучасної візуальної мови з принципами монументального мистецтва. Великі кольорові площини, узагальнена пластика постатей, ритмічна організація елементів та умовність простору сприяють кращому сприйняттю розпису на значній відстані. Стилїстика роботи підкреслює її сучасний характер та відповідає темі молодості, свободи й динамічного способу життя.

Технічне рішення

Розпис передбачає виконання акриловими фасадними фарбами по підготовленій поверхні стіни. Техніка виконання ґрунтується на поєднанні локальних кольорових площин із подальшим моделюванням форми за допомогою тональних і кольорових переходів. Значна увага приділяється чіткості силуетів та декоративній виразності окремих елементів композиції. Під час виконання роботи використовуються як щільні покриття кольором, так і напівпрозорі шари фарби, що дозволяють створити глибину простору та урізноманітнити фактурне рішення поверхні. Поєднання великих кольорових мас із деталізованими фрагментами сприяє збереженню монументальності твору та забезпечує його виразність у міському середовищі.

СКЛАД ПРОЄКТУ

До складу проекту входить:

- дипломна записка (36 стр.)
- форескіз (розміром 60 х 50 см.)
- загальна робота (розміром 120 х 80 см.) та фрагмент (180 х 120 см)
- проєктна частина (прив'язка до екстер'єру): 1 ст.)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Майданець-Баргилевич О. Л. Монументально-декоративне мистецтво // Енциклопедія сучасної України. Київ : НАН України, 2019. URL: <https://esu.com.ua/article-69470>
2. Монументальний живопис // Енциклопедія сучасної України. Київ : НАН України, 2019. URL: <https://esu.com.ua/article-69201>
3. Григоров В. Монументально-декоративне мистецтво другої половини ХХ ст. у фаховій літературі // Українська академія мистецтва. 2018. № 27. С. 99–104. DOI: <https://doi.org/10.33838/naoma.27.2018.99-104>
4. Никифоров А. М., Гулей О. В. Декоративне мистецтво : навчально-методичний посібник. Харків : Олді+, 2021. 364 с.
5. Церковне мистецтво України : у 3 т. Т. 1. Архітектура. Монументальне мистецтво. Харків : Фоліо, 2018.
6. Argan G. C. Modern Art. New York : Abrams, 1991.
7. Honour H., Fleming J. A World History of Art. 7th ed. London : Laurence King Publishing, 2009.
8. Gombrich E. H. The Story of Art. 16th ed. London : Phaidon Press, 1995.
9. Coen E. Umberto Boccioni. Milano : Electa, 1988.
10. Lista G. Futurism. Paris : Terrail, 2001.
11. Apollonio U. Futurist Manifestos. London : Thames & Hudson, 1973.
12. Crispolti E. Giacomo Balla. Milano : Mazzotta Editore, 1979.
13. Eduardo Kobra. Official website. URL: <https://www.eduardokobra.com>
14. Sidney Nolan Trust. Official website. URL: <https://www.sidneynolantrust.org>
15. Єрмоленко А. Офіційний сайт художника. URL: <https://www.yermilenko.com>

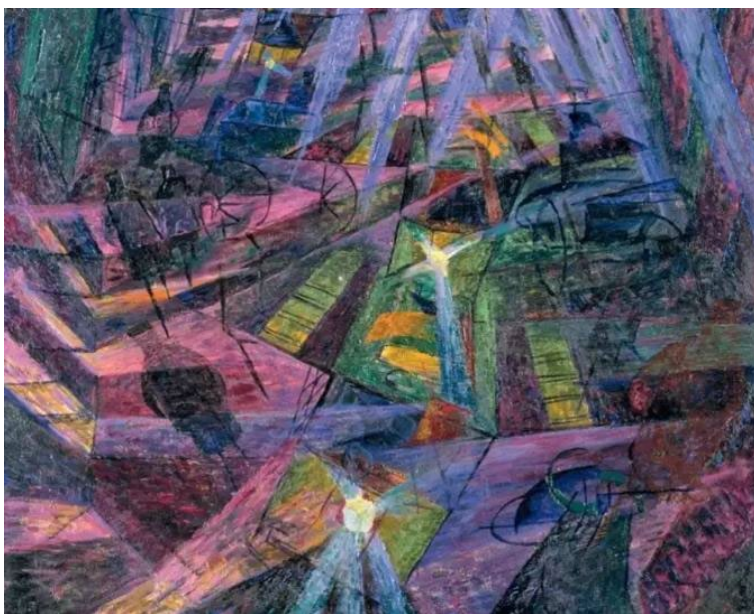
АЛЬБОМ ІЛЮСТРАЦІЙ

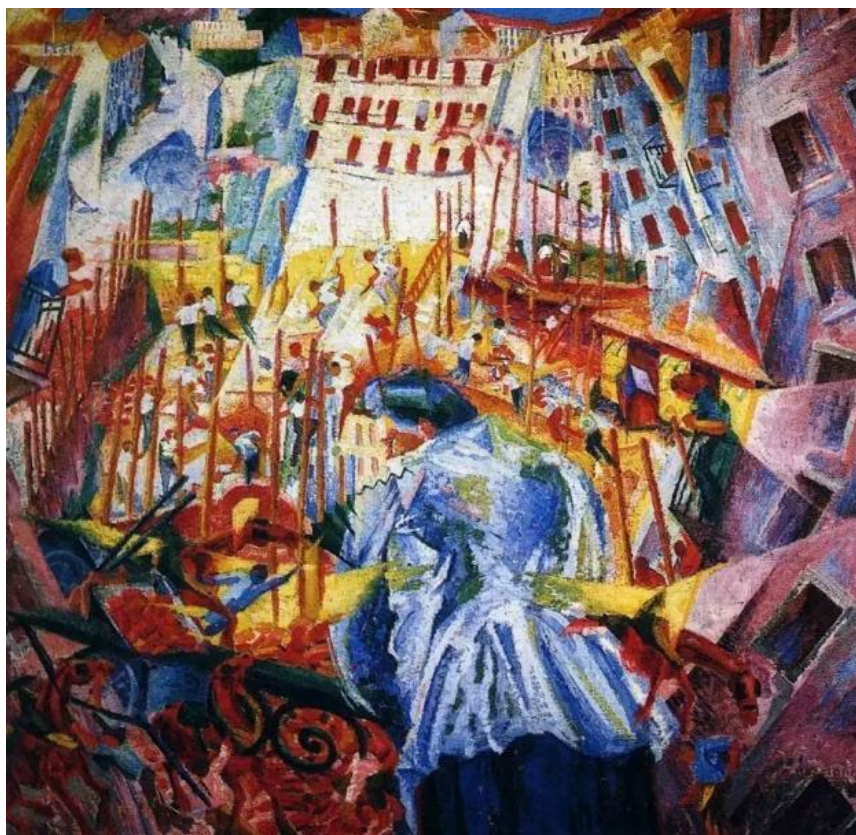
Іл. 1. Умберто Боччоні «Сміх», 1911

Іл. 2. Умберто Боччоні «Еластичність», 1912

Іл. 3. Умберто Боччоні «Сила Вулиці», 1911

Іл. 4. Умберто Боччоні «Вулиця входить до будинку»

Іл. 5. Джакомо Балла «Політ ластівки», 1913

Іл. 6. Джакомо Балла «Прохід Меркурія перед Сонцем», 1914

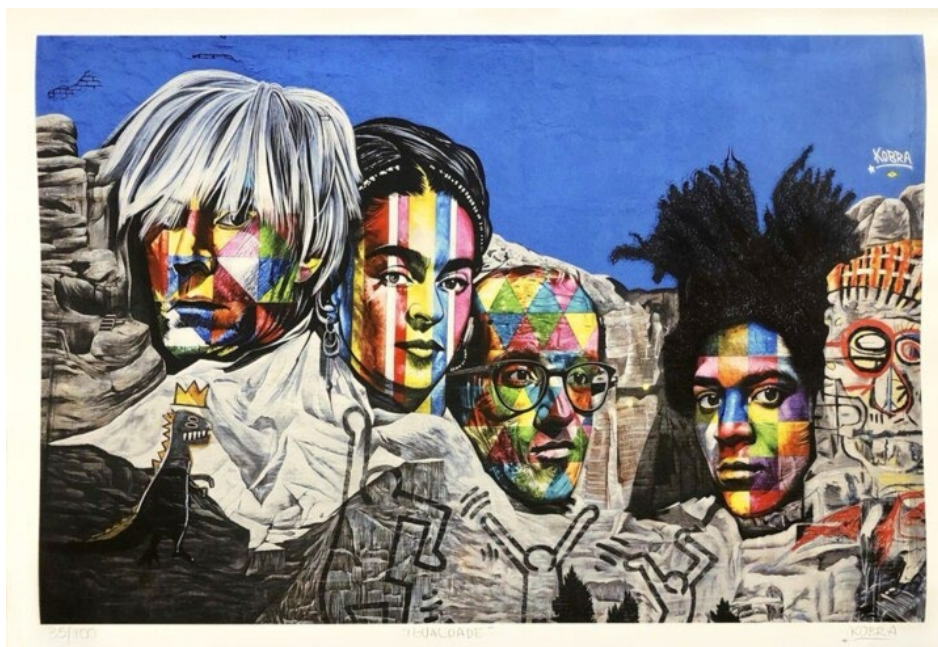
Іл. 7. Джакомо Балла «Промені», 1918

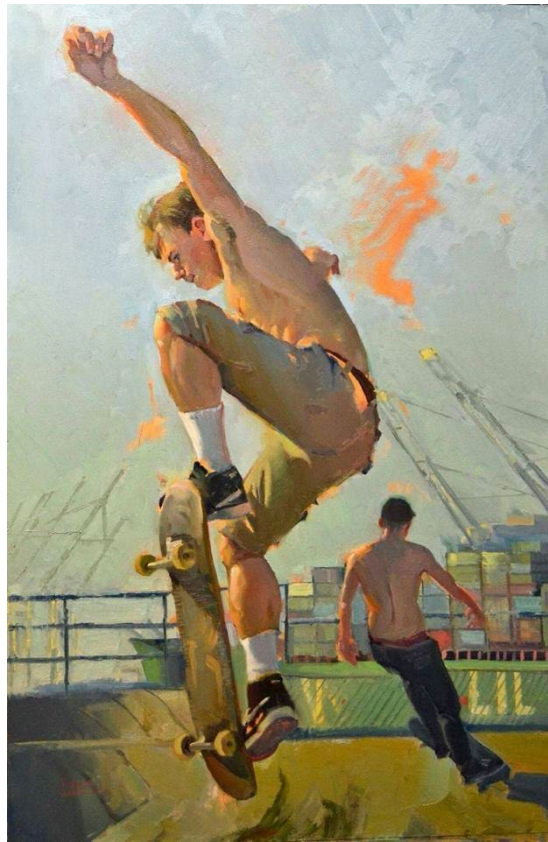
Іл. 8. Джакомо Балла «Монахині», 1925

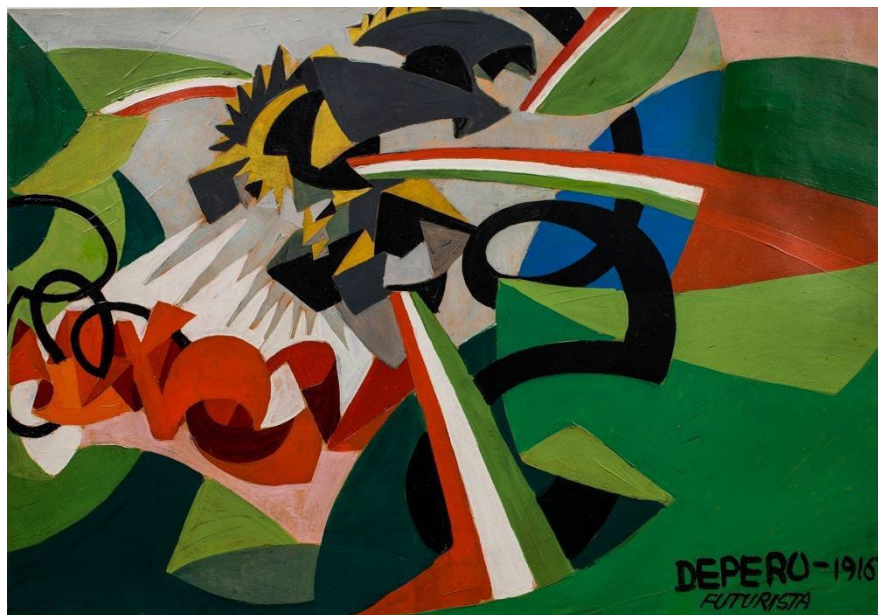
Іл. 9. Сідні Нолан «Броньований шолом», 1956

Іл. 10. Едуардо Кобра «Igualdade», 2019

Іл. 11. Ненсі Сімонс «Скейтпарк», 2018

Іл. 12. Фортунато Деперо «Воєнний пейзаж», 1916

Іл. 13. Фортунато Деперо «Festa della sedia», 1927

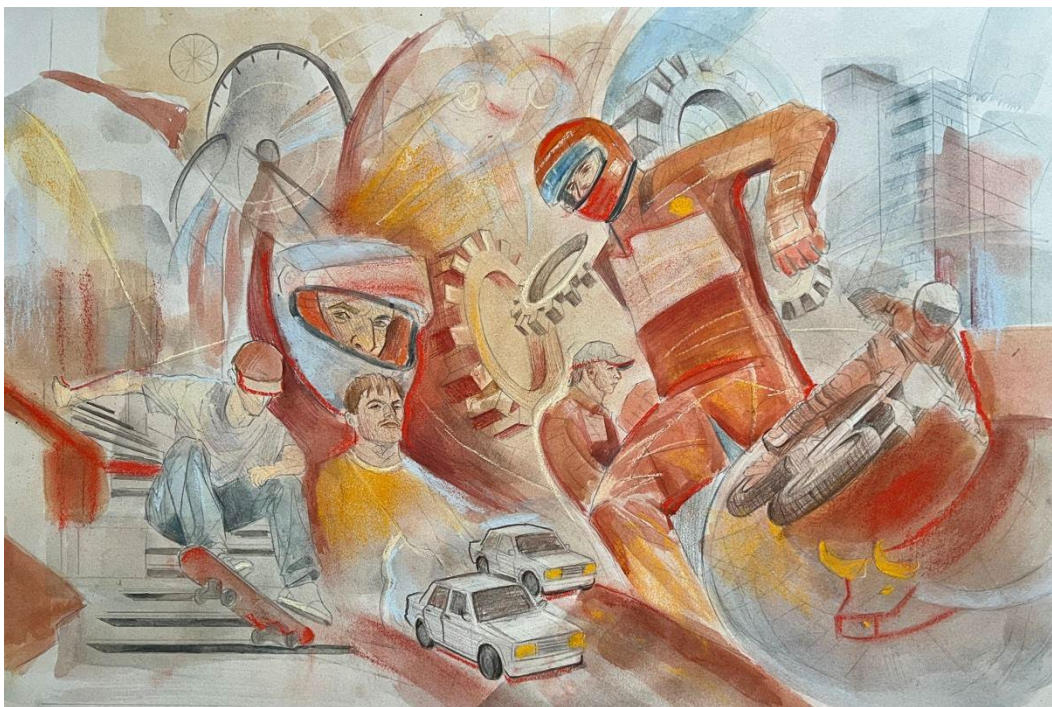
Іл. 14. Олександр Богомазов «Пилярі», 1929

Іл. 15. Олександр Богомазов «Міський пейзаж. Київ.», 1913

Іл. 16. Олександра Екстер «Італійське місто біля моря», 2008

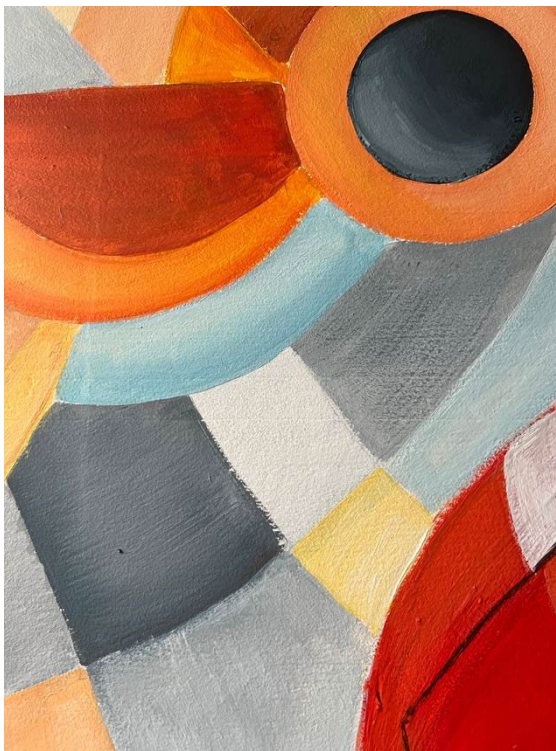
Іл.17. Ходєєва Катерина. Проект бакалавра «Поза швидкістю». Форескіз 60х50, 2026

Іл.18. Ходєєва Катерина. Проект бакалавра «Поза швидкістю» 120х80, 2026

Іл.19. Ходєєва Катерина. Проект бакалавра «Поза швидкістю» 180x120, 2026

Іл.20. Ходєєва Катерина. Проект бакалавра «Поза швидкістю». Фрагмент, 2026

Іл.21. Ходєєва Катерина. Проект бакалавра «Поза швидкістю». Фрагмент, 2026

Іл.22. Ходєєва Катерина. Проект бакалавра «Поза швидкістю». Фрагмент, 2026

Іл.23. Ходєєва Катерина. Проект бакалавра «Поза швидкістю». Фрагмент, 2026

Іл.24. Ходєєва Катерина. Проект бакалавра «Поза швидкістю». Фрагмент, 2026

Іл.25. Ходєєва Катерина. Проект бакалавра «Поза швидкістю». Фрагмент, 2026

Іл.26. Ходєєва Катерина. Проект бакалавра «Поза швидкістю». Візуалізація, 2026