

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: **ЖИВОПИСНИЙ ТВІР ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ У**

М. ХАРКІВ НА ТЕМУ «ПЛИН ЧАСУ»

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

(шифр і назва спеціальності)

ОПП «Стріт-арт і монументальне мистецтво»

(назва освітньо-професійної програми)

Неллі ЗМІЄВСЬКА

(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
Спеціальність
ОПП «Стріт-арт і монументальне мистецтво»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри монументального живопису
Є.О.Котляр

“” травня 2026 року

ЗАВДАННЯ
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

Неллі Змієвська

1. Тема проекту: Живописний твір для культурного центру у м. Харків на
тему «Таємниці під вуаллю»

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 ХДАДМ № 106-ОС від 01 травня 2026 р.

2. Строк подання студентом проекту (роботи) 8 червня 2026 р.

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, живописний твір (з восьми полотен), загальний розмір 200 x 250 см.)

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 _____ Неллі ЗМІЄВСЬКА

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.....	17
СКЛАД ПРОЄКТУ.....	19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	20
АЛЬБОМ ІЛЮСТРАЦІЙ.....	23

ВСТУП

Будь-яке мистецтво завжди сприймалося людьми як щось екстравагантне та абстрактне. У суспільстві його або розуміють або ні, або вдають, що розуміють. Підводні камені творчості проявляються в тому, що будь-які складні мотиви та думки, закладені в роботу можуть розбитися об призму сприйняття глядача. Монументальне мистецтво на відміну від інших образотворчих напрямів здебільшого прямолінійне і доступне для сприйняття будь-якою аудиторією, через його доступність та упродовження у наше повсякденне життя.

Монументальне мистецтво є одним із найдавніших і найважливіших видів художньої творчості, що супроводжує розвиток людської цивілізації протягом багатьох століть. Від настінних розписів стародавніх культур до сучасних муралів воно виконує не лише декоративну функцію, а й служить засобом комунікації між митцем та суспільством засобом архітектурного середовища. Монументальне мистецтво стає частиною архітектурного простору, завдяки чому здатне впливати на сприйняття середовища, створювати певну атмосферу та підкреслювати культурну й історичну ідентичність місця.

Вагомість монументального мистецтва проявляється у його впливі на громадкість. Через великоформатні композиції художники мають можливість звертати увагу суспільства на актуальні проблеми сучасності, висвітлювати питання людських цінностей, історичних подій, духовності та міжособистісних взаємин. Художні образи впливають на внутрішній стан людини, викликають співпереживання, спонукають до роздумів і створюють простір для особистої інтерпретації. Через колір, композицію, ритм та символіку монументальний твір може передавати широкий спектр людських почуттів - від тривоги й самотності до надії, мотивації та духовного піднесення. Саме тому монументальне мистецтво залишається актуальним та найдоступнішим засобом художнього висловлювання в сучасному світі. Воно здатне об'єднувати спільноти навколо важливих ідей, формувати громадську думку та стимулювати осмислення навколишньої дійсності.

Філософський підхід:

у монументальному мистецтві спрямований на осмислення фундаментальних питань людського існування, взаємозв'язку особистості зі світом та пошуку внутрішнього сенсу буття. Монументальний твір стає не лише візуальним об'єктом, а й простором

для роздумів і духовного діалогу між художником та глядачем. У монументальному мистецтві філософські мотиви часто пов'язані з темами часу, духовності, життя та смерті, що надає твору універсального значення та спонукає глядача до власного суб'єктивного сприйняття побаченого.

Естетичний підхід:

ґрунтується на створенні художньо виразного образу, який гармонійно взаємодіє з архітектурним середовищем та викликає емоційний відгук у глядача. Основними засобами художньої виразності виступають композиція, колір, ритм, пластика форм і характер ліній. Завдяки естетичному підходу художній образ стає зрозумілим і привабливим для широкої аудиторії, незалежно від її культурного чи соціального досвіду. Гармонійне поєднання форми та змісту дозволяє створити твір, який не лише прикрашає простір, але й залишає глибоке емоційне враження.

Символічний підхід:

передбачає використання образів і знаків, що несуть прихований зміст та розкривають авторську ідею через систему асоціацій. У монументальному мистецтві вони виступають важливим інструментом для створення багаторівневого змісту твору, який може інтерпретуватися по-різному. Символічні образи часто пов'язані з культурною пам'яттю, міфологією, релігією та особистими переживаннями людини. Завдяки цьому твір набуває глибини та зберігає актуальність незалежно від часу його створення. Символіка допомагає поєднати конкретний художній сюжет із ширшими філософськими та духовними темами, роблячи монументальний живопис засобом складного художнього висловлювання.

КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ

Людське життя є безперервним рухом крізь час. Від народження до останнього подиху людина проходить шлях, сповнений радості, втрат, надій, розчарувань, пошуків та відкриттів. Саме ця ідея стала основою дипломної роботи, присвяченої осмисленню швидкоплинності життя та внутрішніх змін, які відбуваються з людиною протягом її існування.

Людина постійно змінюється під впливом часу, обставин і власного досвіду. Дитинство поступово відходить у пам'ять, юність перетворюється на спогади, а доросле життя часто вимагає від нас зосередженості на обов'язках, цілях і відповідальності. У цій безперервній гонитві за досягненнями людина нерідко втрачає зв'язок із собою справжньою, забуває про мрії, почуття та внутрішню свободу, які супроводжували її у ранні роки життя.

Композиція побудована як своєрідний потік спогадів, переживань та життєвих етапів, що переплітаються між собою. Вони відображають різні стани та події, які супроводжують особистість від моменту народження до зрілості. Кожен фрагмент є частиною великого шляху, а кожна подія залишає слід у характері людини.

Важливе місце у творі займає тема дитинства. Саме в дитячі роки формуються перші емоції, цінності та уявлення про світ. Родина стає першим простором любові, підтримки та безпеки. Образи, пов'язані з дитинством і сім'єю, символізують початок життєвого шляху, період щирості та відкритості, коли людина ще не обтяжена страхами, соціальними ролями та необхідністю відповідати чужим очікуванням. Водночас ці спогади залишаються з нами протягом усього життя, навіть тоді, коли ми поступово віддаляємося від них.

Одним із центральних мотивів композиції є сходи, якими рухаються людські постаті. Вони символізують життєвий шлях, прагнення до розвитку, самореалізації та досягнення поставлених цілей. Для когось ці сходи можуть означати кар'єрне зростання, для когось - духовний розвиток або особистісний пошук. Проте головне питання полягає не в самому русі вгору, а в його кінцевій меті. Чи ведуть ці сходи до омріяної вершини? Чи очікує там тупик? А можливо, за межею видимого починається новий шлях, прихований від людського погляду? Композиція не дає однозначної відповіді, залишаючи простір для особистих роздумів глядача.

Особливу читається у роботі тема невизначеності майбутнього. Людина прагне контролювати власне життя, планувати наступні кроки та передбачати наслідки своїх рішень. Однак час залишається силою, яку неможливо зупинити або підкорити. Майбутнє завжди залишається частково прихованим, а життєвий шлях складається не лише з досягнень, а й із випадковостей, втрат та несподіваних поворотів. Саме ця

невизначеність робить людське існування цінним, адже кожен прожитий момент набуває особливого значення.

Важливим елементом роботи є тема людських взаємин. Образ пари символізує не лише кохання, а й потребу людини бути зрозумілою та прийнятою іншою людиною. Упродовж життя ми змінюємося, шукаємо власний шлях і нерідко відчуваємося самотніми серед численних обов'язків та прагнень. Проте саме близькість, довіра та підтримка допомагають зберегти зв'язок із власними почуттями та не втратити себе у швидкому плині часу.

У композиції також відіграють образи, пов'язані з творчим самовираженням. Вони символізують внутрішній світ людини, її здатність відчувати та мріяти. Творчість у широкому розумінні виступає не лише засобом створення мистецтва, а способом пізнання себе та навколишнього світу.

Через поєднання різних образів і життєвих сцен робота прагне показати, що жоден етап життя не є другорядним або зайвим. Дитинство, юність, зрілість, радість, біль, успіхи, помилки, зустрічі та прощання - усе це формує людину такою, якою вона є сьогодні. Навіть події, що здаються незначними або болісними, з часом стають важливими складовими особистої історії.

Таким чином, дипломна робота «Плин часу» є художнім осмисленням людського життя як безперервного руху крізь досвід, пам'ять та зміни. Вона порушує питання про цінність кожного прожитого моменту, про взаємозв'язок минулого й майбутнього, про пошук себе серед численних життєвих цілей та про важливість прийняття всіх етапів власного існування.

Головна ідея твору полягає в тому, що саме сукупність усіх пережитих подій, незалежно від їхнього емоційного забарвлення, створює неповторну особистість людини та визначає її місце у безперервному плині часу.

РОЗБІР ОБ'ЄКТА

Художній твір створено спеціально для експонування у культурному центрі Харкова. Робота виконана у вигляді квадриптиху, що складається з 4 елементів, а саме полотнах розміром 55×60см, 60×65см, 110×85см, 120×90см. Загальний розмір панно складає 140×300см.

Для розміщення дипломної роботи обрано галерейний простір із високими стінами та відкритим плануванням. Приміщення складається з кількох залів, які плавно переходять один в інший, створюючи зручний маршрут для відвідувачів. Інтер'єр галереї виконаний у мінімалістичному стилі, без надлишку декоративних елементів, що дозволяє зосередити увагу на експонованих роботах. Природне освітлення забезпечує комфортне сприйняття композиції та підкреслює її колористичне рішення. Розміри приміщення дозволяють оглядати квадриптих як цілісно, так розглядати окремі його частини. Навпроти роботи розташовані лавки для відпочинку та зручного споглядання твору. Таке середовище є придатним для експонування роботи та сприяє її повноцінному сприйняттю глядачем.

ЗБІР МАТЕРІАЛУ

Під час роботи над дипломним проектом було проведено дослідження, спрямоване на формування художньої концепції та створення цілісної системи символів. Основою пошуку стали роздуми над темою швидкоплинності часу, особистого становлення людини та впливу життєвого досвіду на формування її світогляду. У процесі роботи було проаналізовано символічні образи, що зустрічаються в мистецтві, філософії та культурній традиції, а також особисті спогади й переживання, які стали важливою частиною творчого задуму. Зібраний матеріал дозволив створити багатшарову композицію, де кожен елемент має власне смислове навантаження та водночас є частиною єдиної розповіді про людське життя.

Портрет дівчини є центральним образом композиції та уособлює людину в процесі осмислення власного життєвого шляху. Її образ об'єднує навколо себе всі інші символи, виступаючи своєрідною точкою перетину спогадів, переживань і життєвого досвіду.

Дідусь символізує пройдений досвід, тяжкість років та завершення життя.

Сходи є символом життєвого шляху, розвитку та постійного руху вперед. Вони залишають відкритим питання кінцевої мети цього руху: чи веде він до омріяної вершини, чи до нового, ще невідомого етапу життя

Сім'я уособлює початок життєвого шляху, відчуття захищеності та емоційний фундамент особистості. Саме родинні зв'язки формують перші уявлення людини про світ і залишаються важливою частиною її ідентичності.

Творчість (пензлі, піаніно). Образи, пов'язані з творчою діяльністю, символізують внутрішній світ людини, її здатність відчувати, мріяти та самовиражатися. Вони підкреслюють, що особистість формується не лише під впливом зовнішніх подій, а й через власні захоплення, переживання та духовний розвиток.

Фоторамки символізують спогади, які ще не сформувалися, або моменти, що назавжди залишилися лише в пам'яті. Вони створюють образ часу як простору, що постійно наповнюється новими подіями та враженнями.

Свічка символізує внутрішнє світло, надію та пам'ять. Вона уособлює духовний зв'язок людини зі своїм минулим, власними переживаннями та важливими моментами життя.

Полотно виступає символом людського життя як відкритої історії, що створюється вчинками, вибором та пережитим досвідом. Воно уособлює можливість постійного самотворення та пошуку власного шляху.

Міст символізує перехід між життєвими етапами, поєднання минулого й майбутнього, дитинства та дорослості. Він відображає процес внутрішніх змін, які супроводжують людину протягом життя.

Літаючий змій є символом дитячих мрій, свободи та прагнення до нового. Попри рух уперед і дорослішання, він нагадує про важливість збереження внутрішньої легкості та зв'язку з тією частиною себе, яка колись навчилася мріяти.

Під час збору матеріалу та формування системи символів було визначено основні образи, через які розкривається концепція дипломної роботи. Поєднання образів дитинства, сім'ї, творчості, духовності та особистого досвіду дозволило створити багат шарову композицію, у якій різні етапи життя взаємопов'язані між собою. Проведене дослідження допомогло сформуванню цілісної художньої концепції та знайти візуальні засоби для розкриття теми плину часу. Система символів стала основою композиційного рішення та сприяла більш глибокому розкриттю ідеї твору.

РОБОТА З АНАЛОГАМИ

У процесі створення дипломної роботи було проведено пошук художніх аналогів, які допомогли сформуванню візуальної мови майбутньої композиції та поглибити її концептуальний зміст. Особлива увага приділялася митцям, які працювали з психологічним портретом, символізмом, емоційною виразністю образів та темами людського життя. Аналіз їхніх творів дозволив дослідити різні підходи до передачі внутрішнього стану людини, побудови багатопланової композиції та використання символічних елементів. Пошук аналогів став важливим етапом формування художнього задуму роботи «Плин часу», оскільки допоміг визначити найбільш виразні засоби для розкриття її філософської тематики.

Егон Шиле (1890–1918) відомий своїми експресивними композиціями та гострим психологізмом образів. Його роботи вирізняються деформованими пропорціями фігур, виразною лінією та здатністю передавати внутрішню напругу людини. Художник приділяв особливу увагу емоційному стану персонажів, відмовляючись від ідеалізації зовнішності. Однією з найвідоміших його робіт є «Автопортрет із китайським ліхтариком» (1912р). Творчість Шиле стала важливим прикладом використання людської постаті як носія складних психологічних переживань.

Гейл Потоцкі (нар. 1961) працює в напрямі сучасного символізму та магічного реалізму. Її творчість поєднує реалістичне трактування образів із фантастичними та символічними елементами, що створюють багатоплановий зміст творів. У роботах художниці часто порушуються теми пам'яті, часу, людських стосунків та внутрішнього світу людини. Однією з найбільш відомих серій є цикл символічних портретів та композицій, присвячених психологічним станам людини. Для її творчості характерна деталізація та складна система візуальних метафор.

Густав Клімт (1862–1918) є одним із найвідоміших представників символізму та модерну. Його твори поєднують декоративність із глибоким психологічним і філософським змістом. Художник активно використовував символічні образи, орнаменти та складні композиційні рішення. Найвідомішою його роботою є картина «Поцілунок» (1907–1908), яка стала символом єдності, близькості та людських почуттів. Творчість Клімта демонструє, як символіка може стати важливим інструментом розкриття складних життєвих тем.

Уорен Чанг (нар. 1957) відомий як майстер сучасного реалізму. У своїх роботах він зосереджується на зображенні повсякденного життя людини, передаючи його природність та емоційну достовірність. Особливу увагу художник приділяє світлу, атмосфері та психології персонажів. Серед найвідоміших робіт - численні жанрові сцени із серії «Monterey Market». Його творчість демонструє цінність звичайних життєвих моментів та їхню здатність розкривати внутрішній світ людини.

Александр Балос (нар. 1970) працює у жанрі сучасного фігуративного живопису. Його картини вирізняються реалістичним виконанням та глибокою увагою до психологічного стану персонажів. Художник часто звертається до тем самотності, внутрішніх переживань та пошуку особистої ідентичності. Значна частина його творчості присвячена камерним людським історіям, де емоційний зміст переважає над зовнішньою подієвістю. Роботи Балоса стали прикладом того, як через фігуру людини можна передавати складні психологічні процеси.

Олександр Мурашко (1875–1919) є одним із найвидатніших українських живописців початку XX століття. Його творчість поєднує реалістичну школу з імпресіоністичними та модерністськими пошуками. Художник майстерно передавав емоційний стан персонажів та атмосферу сцени. Однією з найвідоміших робіт є «Карусель» (1906р), яка принесла митцю міжнародне визнання. Для творчості Мурашка характерні живість образів, психологічна глибина та увага до людської індивідуальності.

Едвард Хоппер (1882–1967) є одним із найвідоміших представників американського реалізму. Його творчість присвячена дослідженню самотності, відчуження та внутрішнього життя людини. Художник створював композиції, у яких простір і персонажі формують особливий психологічний настрій. Найвідомішою його роботою є «Нічні сови» (1942р.). Картини Хоппера демонструють, як за допомогою простих сюжетів можна розкрити складні людські переживання та екзистенційні питання.

Проведений аналіз творчості обраних художників дозволив сформулювати більш цілісне бачення майбутньої дипломної роботи та визначити основні засоби художньої виразності для розкриття її теми. Особливий вплив на формування композиції справили психологізм Егона Шиле й символічність Густава Клімта та Гейл Потоцкі. Пошук аналогів сприяв усвідомленню того, що тема часу може бути розкрита не лише через сюжет, а й через систему символів, емоційний зміст образів та взаємозв'язок

окремих елементів композиції. Отримані знання були використані під час створення дипломної роботи «Плин часу», у якій поєднано психологічний портрет, символічні образи та філософські роздуми про життєвий шлях людини. Аналіз творчості митців дозволив сформулювати власний підхід до розкриття теми та створити композицію, що поєднує особисті переживання з людськими цінностями.

СЦЕНАРІЙ РОБОТИ

Композиція дипломної роботи побудована за принципом візуальної оповіді, де окремі образи об'єднані спільною темою плину часу та формування людської особистості.

Композиційний центр. Основою композиційного рішення є центральний образ дівчини, навколо якого розгортається система символів і життєвих сцен. Саме її портрет виступає головною точкою сприйняття та уособлює людину, яка осмислює власний життєвий шлях, минуле, теперішнє та майбутнє.

Важливим вертикальним елементом композиції є сходи, що проходять через центральну частину роботи. Вони символізують безперервний рух людини крізь життя, її прагнення до розвитку, самореалізації та пошуку власного місця у світі. Постаті, які піднімаються сходами, стають узагальненим образом людства, що перебуває у постійному русі між уже пережитим досвідом та невідомим майбутнім. Верхня точка сходів залишається відкритою для інтерпретації, підкреслюючи невизначеність життєвого шляху та неможливість остаточно передбачити його результат.

Поруч розташований образ дідуса. Його постать символізує прожите життя, накопичений досвід, радощі та втрати, які неминуче супроводжують людину з роками. У його образ вплетено мотив храму, що підкреслює важливість духовності, віри та внутрішньої опори, яку людина знаходить протягом свого життя. Поряд розміщена церковна свічка - символ пам'яті про близьких людей, які залишаються частиною нашого життя навіть після розлуки. Водночас свічка символізує внутрішнє світло самої людини, її духовний досвід, який продовжує жити крізь роки та пережиті події.

Ліва частина композиції зображає дівчину, яка дивиться вгору. Поряд із нею розташоване дерево, а їхні силуети частково зливаються між собою, утворюючи єдиний декоративний образ.

Права частина композиції присвячена темам життя, взаємин та особистісної реалізації. Тут розташовано образ сім'ї, який виступає символом спокійного та теплого спогаду. Родина уособлює безпеку, любов та прийняття — той стан душевного спокою, до якого людина прагне повернутися незалежно від віку. Це нагадування про те, що саме сімейні зв'язки часто стають основою формування особистості та залишаються важливою частиною внутрішнього світу людини.

Окреме місце в композиції займають образи, пов'язані з творчістю. Вони виступають символом внутрішнього світу людини, її здатності відчувати, переживати та створювати власну систему цінностей. Через них підкреслюється думка про те, що особистість формується не лише під впливом життєвих подій, а й завдяки внутрішнім пошукам, захопленням та прагненню до самовираження.

Нижня частина композиції зображає дорослу дівчину, яка заснула біля полотна. Вона символізує вже сформовану особистість, що занурюється у власні спогади та

повертається думками до безтурботних років дитинства. На полотні зображена дитина, яка біжить із широко розкритими руками назустріч світу. Цей образ уособлює свободу, щирість, відкритість до нового досвіду та ту внутрішню легкість, яка часто залишається лише у спогадах дорослої людини.

Важливим елементом композиції є міст. Його образ символізує не лише перехід між різними етапами життя, а й зв'язки між людьми. Міст уособлює взаєморозуміння, підтримку та ті невидимі духовні нитки, які поєднують людські долі. Через цей образ підкреслюється думка про те, що жодна людина не проходить свій життєвий шлях повністю самотійно.

Поряд розташовано образ пари, який символізує близькість, підтримку та партнерство. Взаємини між людьми постають як важлива складова життєвого шляху, адже саме через спілкування, любов і взаєморозуміння людина пізнає себе та навколишній світ. Неподалік від пари присутній образ дитини, який підкреслює безперервність життя та зв'язок поколінь.

Образ літаючого змія символізує дитячі мрії, свободу та прагнення до нового. Його рух поступово переходить у червону стрічку, яка поєднує різні частини композиції та візуально веде погляд до образу пари. Таким чином стрічка стає символом невидимих зв'язків між людьми, подіями та спогадами, які супроводжують людину протягом усього життя.

Таким чином композиція розкриває життя людини як безперервний процес становлення, у якому кожен етап, кожна зустріч, кожне переживання та кожен спогад залишають свій слід. Усі символи твору об'єднані спільною ідеєю цінності людського досвіду та його ролі у формуванні особистості в безперервному плині часу.

КОМПОЗИЦІЙНЕ, СТИЛЬОВЕ ТА ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Дипломна робота «Плин часу» виконана у форматі квадриптиха. Написана на полотні акрилом, розміром 140 x 300 см.

Композиційне рішення

Композиція дипломної роботи побудована за багатоплановим принципом та поєднує декілька сюжетних сцен, об'єднаних спільною темою. Центральне місце займає образ дівчини, навколо якого вибудовується система символів та життєвих епізодів. Окремі сцени не мають чітких просторових меж і плавно переходять одна в одну, створюючи єдиний композиційний простір. Така побудова дозволяє одночасно показати різні етапи життя людини, її спогади, переживання та внутрішні роздуми. Важливу роль у композиції відіграють сходи, які об'єднують окремі частини твору та спрямовують рух погляду глядача. Композиція поєднує сюжетні, символічні та декоративні елементи, що формують цілісну художню розповідь.

Колористичне рішення

Колористичне рішення композиції побудоване на поєднанні темно-зелених, синіх, голубих та червоних відтінків. Більшість людських постатей вирішені у стриманій монохромній гамі, що підсилює відчуття спогадів, тяжкості часу та складності дорослого життя. Насичені кольорові акценти використовуються для виділення ключових символів і створення емоційних центрів композиції. Таке поєднання кольорів дозволяє передати контраст між внутрішнім світом людини та зовнішніми подіями, а також підкреслити взаємозв'язок минулого, теперішнього та майбутнього.

Стильове рішення

Робота виконана в реалістичному стилі з використанням елементів колажної композиції. Основну частину твору складають образи людей, через які розкривається сюжет та передаються емоційні стани персонажів. Поряд із людськими посталями використані архітектурні мотиви, зокрема храм, міст і сходи, а також окремі інтер'єрні елементи, які доповнюють зміст композиції. У роботі поєднано декілька сюжетних сцен, проте всі вони сприймаються як частини одного простору та однієї історії. Реалістичне зображення персонажів поєднується із символічними образами, що допомагає глибше розкрити основну ідею твору.

Колажний принцип проявляється у поєднанні різних образів, спогадів і символів в межах однієї композиції без чіткого поділу на окремі сцени. Завдяки цьому робота сприймається як потік думок і спогадів, де різні події та життєві етапи існують одночасно. Також у композиції присутні елементи графічності, які проявляються в узагальненні окремих форм, силуетності деяких образів та декоративному поєднанні фігур і символів. Поєднання реалістичного зображення, колажної побудови та графічних елементів дозволяє підкреслити філософський характер роботи та розкрити її основну ідею.

