

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Факультет мистецтва та дизайну

ДОПУЩЕНОДОЗАХИСТУ
Протокол засідання кафедри
дизайну від «» _____ 2023 року
№ Завідувачка кафедри к.п.н., доцент

_____ Н.В. Дерев'янку

Пояснювальна записка

до бакалаврської роботи
«Декоративний живопис «Вічність»»

Виконала: студентка 4
курсу, освітньо-професійної
програми Декоративне
мистецтво Спеціальності 023 Обр
азотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація Гомзікова Аліса
Володимирівна

Наук. керівник:
к.п.н., доцент Дерев'янку Н.В.

РЕФЕРАТ

Бакалаврська робота: 42с., 3 табл., 19 мал., 18 джерел, 2 додатки.

Об'єкт дослідження: сучасний живопис, що звертається у створенні художньої образності до філософських тем як до джерел натхнення.

Метароботи: створити декоративний живопис на тему «Вічність».

Методи дослідження: теоретико-аналітичні

(аналіз літератури з теми дослідження, навчальної літератури, аналіз аналогів); узагальнюючі (опис, синтез); інтерпретації (пояснення); практичні (розробка ескізів декоративного живопису і виконання матеріалі).

Практичне значення: об'єкта дослідження полягає в експозиції живописного декоративного твору на виставках, а також у якості елементу інтер'єру в громадських та приватних приміщеннях.

Тема бакалаврської роботи проявляється в релігійних, філософських та літературних традиціях різних культур і народів, що виявляє її актуальність для людства. Тема вічності розкривається через питання про будову всього матеріального і нематеріального в світі, про коловорот життя і грані існування вічного світу.

Висновки Тому було вирішено для створення художньої образності звернутися до знаку «Інь-Ян», що у філософських східних традиціях є неподільною монадою, з якої постає життя, і рух його є незупинним і циклічним, що отожднюється з темою вічності. Для композиційного рішення бакалаврської роботи було обрано створення двох світів, які зіткнулися у точки реального і потойбічного світів – міський звичайний пейзаж і хлопець, який вдивляється у зірковий простір нічного неба і бачить істоту міфічного світу – дракона, в очах якого бачить символ вічного руху життя – Інь-Ян. Символ вічності є нерозгаданим і несе у собі таємницю ночі – Інь у оці дракона і дерево-життя – Ян, як символ народження життя. Колористичне рішення відображає палітру ночі та яскравого зіркового світла через фіолетово-

синіжовтогарячікольори.

СУЧАСНИЙЖИВОПИС,ЇНЬ- ЯН,ДРАКОН,ВІЧНІСТЬ,ФАНТАЗІЙНИЙСЮЖЕТ,КОЛОРИСТИЧНЕРІШЕ ННЯ,СИМВОЛІЗМ

ВСТУП

Актуальність Чому тема вічності являється важливою у сучасному світі? Вона проявляється в релігійних, філософських та літературних традиціях різних культур і народів. Представники багатьох релігій вірять у потойбічне життя, коли душі людей продовжують існувати після смерті. Філософи вивчають питання про те, чиможливо досягнути вічності у земному житті або в творіннях людини, таких як мистецтво та література. Тема вічності залишається актуальною незалежно від епохи та наукових досягнень, оскільки вона стосується глибоких питань про сутність людського існування та досліджує можливість досягнення нематеріального, вічного світу.

У сучасному світі, в якому люди все більше стикаються з проблемами, пов'язаними зі старінням, хворобами та смертю, багато прагнуть досягти безсмертя або, принаймні, продовжити своє життя якомога довше. Ідея вічності може спонукати людей думати про майбутнє та про те, як їхні дії впливатимуть на життя майбутніх поколінь.

Ця тема дуже глибока і різноманітна, до неї багато чого відноситься, а найважливіше – це життєвий цикл, поєднання добра та зла, дня та ночі. Вічності є спокій, рівновага в усьому, те, до чого людина так прагнуть. В усвідомленні цього суть ідеї бакалаврської роботи в тому, щоб людина могла на мить зупинитися і задуматися над тим, що для нього в житті найважливіше. Людина не може знати всього, але крізь сумніви може йти вперед і ставати кращою для себе, знаходячи внутрішній баланс.

Метою бакалаврської роботи було розкрити в картині «Вічність» цей сенс внутрішнього балансу людям.

Для більшого розкриття цієї теми вирішено дослідити цю тему у філософських і культурних традиціях людства, які втілювали свої уявлення в знак «Їнь-Ян», і символічно звернутися до нього в фантазійному живописі через зображення міфічної істоти, яка несе в собі поєднання дня і ночі, що доводить людині про те, що потрібно пам'ятати одну важливу річ: після заходу сонця приходить світанок, а після світанку – ніч. Людина може чогось боятися та відчувати тривогу, але головне –

зберігати рівновагу та спокій у собі. Ніч прекрасна зірками та місяцем, а ранок – чудовим сонцем та переливом кольорів у небі. Навіть якщо зараз хмарно і сонця не видно – воно все одно повернеться і світитиме, і зігріватиме своїм теплом. А якщо місяць не освітлює вам шлях уночі, значить він повернеться вінший день і приваблюватиме вас своїм світлом. Не варто заціклюватись на проблемах і слід навчитися з ним спокійно справлятися, використовуючи внутрішню гармонію.

Боякщо звернутися до історії символу Їнь-Ян, то раніше «Їнь» означало «північний, тінювий», а «Ян» – «південний, сонячний схил гори». Пізніше Їнь сприймалося як негативність, жінка, холод, морок, пасивність, меланхолійність, потойбічність, а Ян – позитивність, чоловік, тепло, світло, активність, оптимізм. У процесі розвитку китайської філософії Їнь та Ян дедалі більше символізували взаємодію крайніх протилежностей: світла та темряви, дня і ночі, сонця та місяця, неба та землі, спеки та холоду, позитивного та негативного, те що дає початок невпинному руху життя.

Всхідній культурі для уособлення ідеї вічності «Їнь-Ян» було такою ж обране зображення дракона. Дракон – це міфічна істота, яка зустрічається в багатьох культурах світу, і часто асоціюється з могутністю, мудрістю, силою

та безсмертям.

Основні завдання бакалаврської роботи:

1. Дослідити історію філософської теми вічності в східній культурі і розкрити символізм його зображення;
2. Дослідити звернення сучасного живопису до філософської теми вічності і способів використання, трактування і символічного зображення знаку «Їнь-Ян» у творчому живопису;
3. Виявити композиційні та колористичні основи фантазійного сюжету картини на основі концепту теми;
4. Виконати «Декоративний живопис «Вічність»» в матеріалі.

Практична частина представляє собою декоративний живопис

«Вічність», вироблений на полотні 50х70 см акриловою технікою живопису.

ВИСНОВКИ

У процесі роботи над темою бакалаврської роботи було досліджено філософське трактування знаку «Їнь-Ян» й обране його візуальне зображення символу вічності. Розуміння філософського різнобічного трактування знаку, як боротьби протилежностей, в подальшому розвинулося в єдину монаду, якої, внаслідок цієї боротьби, слідує незупинний рух життя. Таким чином, сам знак «Їнь-Ян» може символізувати коло вертця циклів життя та смерті у єдиній і неподільній цілісності вічності. Було досліджено у мистецтві, культурі і філософських традиціях Сходу використання знаку «Їнь-Ян», а також продовження звернення до філософських тем та їх художніх інтерпретацій у сучасному мистецтві. У вирішенні власної концепції даної теми було

створено фантазійний сюжет, де серед звичайного міського пейзажу у височині небамолодим хлопцем спостерігається яко дракона, в якому заключений знак вічного коловороту змінних циклів: дня-ночі, життя-смерті, весни-осені, молодості-старості. Людина і дракон уособлюють два світи, один, що відомий нам та інший, що є потойбічним, а тому його можна тільки уявити. Зустріч двох поглядів і є головним сюжетним центром композиції картини. Колористичне рішення бакалаврської роботи було обрано контрастною полярною гамою, що підсилило увагу до дихотомічного рішення устрою всесвіту, око дракона, що привертає увагу символом вічності, є домінантою за розміром і жовтогарячим кольором на нічному небосхилі. Загалом проєкт декоративного живопису

«Вічність» є успішною роботою, яка демонструє добре розвинуто уяву і креативне рішення для фантазійного сюжету картини, що трохи інакше розкрило філософську тему вічності в боротьбі життя та смерті. Незважаючи на складність теми, вона транслює добрий і заспокійливий настрій і розуміння існування потойбічних світів як чогось безчого світенецілим.

Таким чином, декоративний живопис «Вічність», розміром 50х70 см, виконаний в акриловій техніці, може прикрашати різні приміщення, де може бути використана дана тематика як фантазійна або добре підходить за колористикою, це – як ігрові кімнати, атмосферні кафе та інші.