

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

Факультет мистецтва та дизайну

ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ
Протокол засідання кафедри дизайну
від «__» _____ 2023 року № __
Завідувач кафедри к.п.н., доцент

_____ Н.В. Дерев'янку

Пояснювальна записка
до бакалаврської роботи
«Декоративний живопис «За призмою»

Виконала: студентка 4 курсу,
освітньо-професійної програми
Декоративне мистецтво
Спеціальності 023 Образотворче
мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація
Аксютенко Юлія Сергіївна

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

Запоріжжя
2024

РЕФЕРАТ

Бакалаврська робота: 39 с., 1 табл., 21 мал., 21 джерел, 4 додатки.

Об'єкт дослідження: напрямок сучасного живопису, який зображає внутрішній світ психіки, уявлення породжені психоделічними відчуттями.

Мета роботи: створити декоративний живопис «За призмою».

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 у матеріалі).

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

Тема бакалаврської роботи представляє декоративний живопис «За призмою», який відображає погляд на основні принципи життєтворчості як основу цінностей і духовно-практичної діяльності особистості засобами образотворчого мистецтва, виконаного у стилі психоделічного мистецтва. Особливістю психоделічного мистецтва є відключення фільтрів, що передають сигнали від різних частин мозку, надаючи вільний рух від відчуттів, емоцій, спогадів, підсвідомого. Насичена багатобарвна колірна гармонія максимально розкриває високий діапазон емоцій.

Ідея декоративного живопису «За призмою» полягає в тому, щоб розкрити природу людських відчуттів, які через слух, дотик, смак, зір і запах отримують від зовнішнього світу повноту життя, яскраво трансформуючи їх у своїй свідомості і народжуючи стан життєтворчості і життєствердження, що візуально у картині підтверджується паростком живої рослини, що зростає із Аджна чакри, що знаходиться на лобі людини. Аджна чакра керує органами відчуттів й інтуїцією, яка допомагає отримувати знання, не усвідомлюючи звідки вона їх знає, і формувати центр істини для особистості, із якого вона прогнозує власні результати життєтворчості і життєвого шляху.

ПСИХОДЕЛІЧНЕ МИСТЕЦТВО, ЗА ПРИЗМОЮ, ЯСКРАВИЙ КОЛОРИТ

ВСТУП

Актуальність теми бакалаврської роботи розкривається через звернення до теми формування гармонійного внутрішнього світу людини як важливого чинника і рухомої сили життєтворчого шляху особистості, яку можна розкрити засобами образотворчого мистецтва.

Дисципліна «Психологія» вивчає задоволеність між психічним внутрішнім станом і діями особистості в зовнішньому світі, встановлення їх балансу як чинника формування здорової психіки людини. Доведено як складні переживання і незадоволеність впливають на фізичне здоров'я людини.

Тому особистості дуже важливо знайти та тримати контакт зі своїм внутрішнім Я й із всіма, що нас оточує, бо саме із-за того, що людина не має гармонію всередині себе, навколо неї починається руйнування та хаос. Розкриття свого енергетичного психічного потоку та глибокого зв'язку зі своєю внутрішньою сутністю можливе і без вживання будь-яких речовин чи речовин, які змінюють свідомість. Внутрішня робота над собою, самопізнання, медитація, творчість, спорт, зв'язок з природою та спілкування з близькими людьми – все це може сприяти розкриттю внутрішнього потенціалу та глибокого з'єднання з собою. Це процес самовдосконалення та особистісного розвитку, який відбувається через внутрішню роботу та свідомий стан буття.

Мета роботи: створити декоративний живопис «За призмою», в якому відтворити погляд на основні принципи життєтворчості як основу цінностей і духовно-практичної діяльності особистості засобами образотворчого мистецтва, виконаного у стилі психоделічного мистецтва.

Вибір психоделічного мистецтва як стилю, в якому було обрано створити декоративний живопис «За призмою» визначається його можливостями у образотворчому мистецтві, а саме використовувати насичену багатобарвну колірну гармонію і сюжетні композиції, що за тематикою ясно розкривають відчуття психіки.

Для психоделічного стану (від др.-грец. ψυχή – «душа», «свідомість» і δῆλος – «ясний», «очевидний») характерним є відключення фільтрів, що передають сигнали від різних частин мозку, надаючи вільний рух відчуттів, емоцій, спогадів, підсвідомого.

Так чином, сюжетна композиція бакалаврської роботи повинна досягнути ефекту психоделічного стану у глядача, що відтворює ідею гармонії із своїм внутрішнім Я. В сюжетній композиції ідея декоративного живопису «За призмою» розкривається через зображення природи людських відчуттів таких як: слух, дотик, смак, зір і запах, що передають людині із зовнішнього світу повноту життя. Відчуття яскраво трансформуються у свідомості особистості і народжують стан життєтворчості і життєствердження, що візуально у картині підтвердженні паростком живої рослини, що зростає із Аджна чакри на лобі людини. Аджна чакра керує органами відчуттів й інтуїцією, яка допомагає отримувати знання, не усвідомлюючи звідки вони надходять, надає відчуття наповненості, формуючи центр істини особистості, за яким вона обирає свій світ життєтворчості і обирає свій життєвий шлях.

Основні завдання бакалаврської роботи:

1. Дослідити історію виникнення напрямків авангардних модерністських течій під впливом імпресіонізму;
2. Дослідити звернення сучасного живопису до абстрактних і психоделічних ідей у сучасному живописі, провести аналіз аналогів;
3. Виявити композиційні та колористичні основи сюжету картини на основі концепту теми;
4. Виконати «Декоративний живопис «За призмою» в матеріалі.

У теоретичній частині буде висвітлено вступ, загальний та спеціальний розділи, висновки, а також список використаних джерел і три додатки. Загальний обсяг роботи становить _ сторінки.

Практична частина представляє собою декоративний живопис «За призмою», вироблений на полотні 50x70 см акриловою технікою живопису.

ВИСНОВКИ

Ідея бакалаврської роботи «Декоративний живопис «За призмою» розкривається в сюжетній композиції, як через призму можна розгледіти особистість людини, яка за допомогою власних відчуттів від органів: зору, смаку, слуху і дотику і нюху, – перетворює у сприйняття зовнішнього світу і відображення його внутрішньому власному Я. Гармонія між зовнішнім і внутрішнім створює здоровий психічний баланс. В сюжетній композиції з голови людини, що наповнена відчуттями зростає молодий паросток, як символ народження нового творчого життя. Паросток зростає з Аджан чакри, символу відчуттів і інтуїтивного пізнання, що створює власний центр розуміння істини і творчого власного шляху.

Метою декоративного живопису «За призмою» є зображення зв'язку людини зі світом, космосом та своєю душею. Що розкриває важливість взаємозв'язку із суспільством, космосом і природою, наголошуючи, що людина із гармонійним світом внутрішнього Я несе цей баланс у зовнішній світ.

Проаналізувавши розвиток авангардних модерністських течій від імпресіоністів і до новітнього часу, можна з'ясувати, що відбувся перехід у роботі від техніки лесувального олійного живопису до пастозних технік із використанням мазкової техніки пуантилізму, накладання мастихіном, що спричинило нові способи передачі форми у живописі і прийоми стилізації.

Робота із кольором у образотворчому живописі змінюється у бік використання його психологічних, експресивних і декоративних якостей. Зі зміною кольору змінюється спосіб роботи із формою, виникають такі течії як супрематизм і кубізм, які від реалістичного зображення відходять у бік лаконічного геометризованого розуміння форми і її членування.

Напрямок живопису абстракціонізму працює як із фізіологічним, емоційним впливом на глядача, так із абстрактною формою, в яку він замкнений.

Психоделічне мистецтво виникло на піці усіх авангардних напрямків 1960-х рр., діє емоційно на глядача максимально насиченою палітрою багатобарвної колірної гами, тематично має складні сюжети, що ніби розкривають уявлення психіки.

У підсумку вивчення історії виникнення різних живописних напрямків у мистецтві було обрано саме психоделічне мистецтво для втілення задуму бакалаврської роботи так, як саме через психоделічний сюжет можна показати відчуття людини, що складають картину її внутрішнього світу, та яскраву колористичну палітру, що максимально проголошує звучність всіх відчуттів, з яких народжується новий творчий початок символічно зображений у вигляді паростка, що зростає із шостої чакри – Аджани, чакри інтуїції.

Практична частина представляє собою декоративний живопис «За призмою», вироблений на полотні 50x70 см акриловою технікою живопису.