

Проект « Трансформація свідомості» є художнім дослідженням внутрішніх змін, які відбулися з людиною в умовах війни. Йдеться не про зображення війни як події чи історичного факту, а про фіксацію тих глибоких процесів, які вона запускає в людській свідомості. Війна змінює спосіб мислення, сприйняття реальності, ставлення до простору, часу, тіла та інших людей. У цьому сенсі вона виступає не лише як руйнівне явище, а й як фактор радикальної внутрішньої трансформації. Основною ідеєю проекту є усвідомлення того, що за період війни кожен із нас у певному сенсі реконструював власну свідомість. Те, що раніше здавалося стабільним і незмінним, втратило свою фіксовану форму. Натомість з'явилися фрагментарність, напруга, підвищена чутливість до простору та образів, постійне відчуття нестабільності. Саме ці стани лягли в основу художньої мови проекту. Проект реалізовано у форматі просторової інсталяції, де графічні зображення поєднуються з об'ємною формою та матеріалами, що безпосередньо впливають на сприйняття. Прозорі та дзеркальні поверхні символізують крихкість і нестійкість внутрішнього стану, а також множинність відображень, у яких свідомість постійно «роздвоюється» між минулим і теперішнім, спокоєм і тривогою. Світло і тінь відіграють ключову роль у побудові інсталяції. Вони створюють змінні образи, що не мають стабільної форми й постійно трансформуються залежно від положення глядача. Тіньові структури стають метафорою внутрішніх станів, страхів і напружень, які неможливо чітко окреслити, але які постійно присутні у свідомості людини в умовах війни. Таким чином простір інсталяції функціонує, як середовище, в якому візуальні образи перебувають у стані безперервної зміни. У цьому контексті проект говорить не лише про індивідуальну, а й про колективну трансформацію свідомості. Проект «Трансформація свідомості» розглядається, як практична апробація дослідницьких ідей, що розробляються в межах наукового обґрунтування - «ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВА ГРАФІКА З КОМБІНОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ». Представлення інсталяції у виставковому просторі дозволяє перевірити ефективність обраних художніх рішень, простежити реакцію глядача та зафіксувати взаємодію графіки, простору й світла в реальному експозиційному середовищі. Отримані результати будуть враховані, як частина дослідницької та практичної складової дисертаційної роботи.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ТВОРЧИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ТВОРЧОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА МИСТЕЦТВА

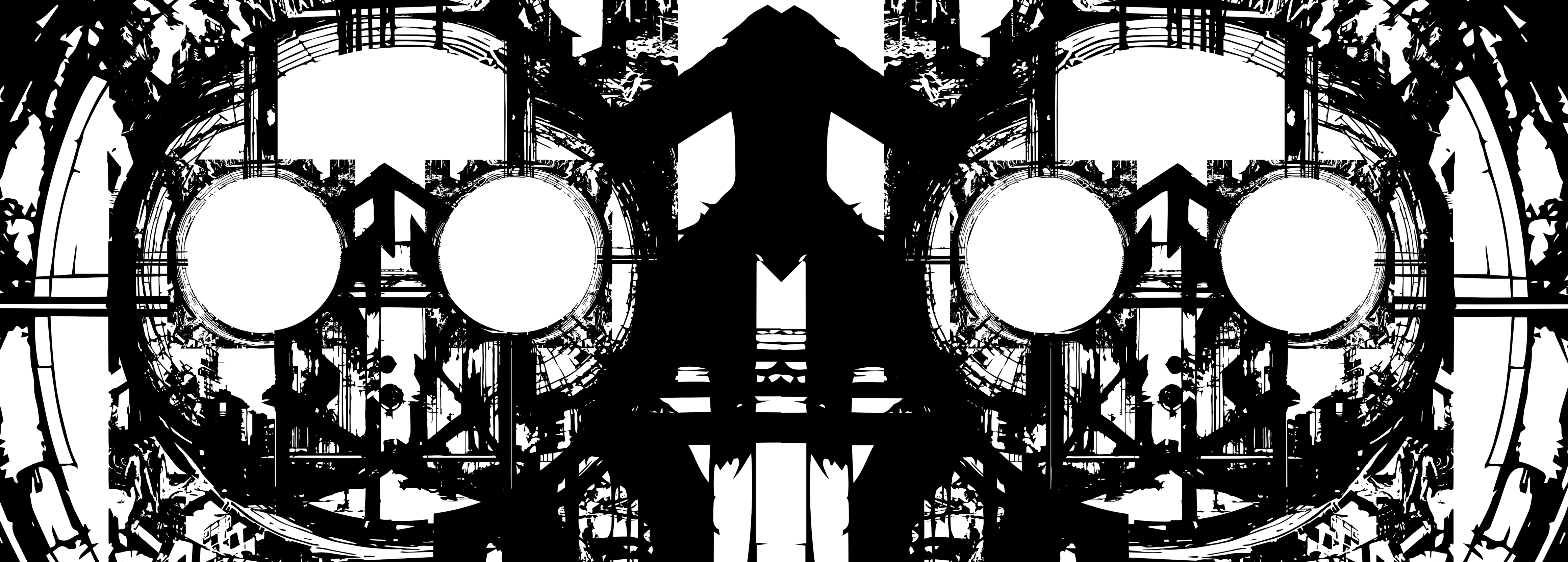
Лапушен Костянтин Анатолійович

ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВА ГРАФІКА
З КОМБІНОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

КИЇВ -2026

Творчий мистецький проект є практичною частиною дослідження, присвяченого інтеграції графічного зображення у об'ємно-просторову художню структуру. Основною метою проекту стало дослідження можливостей трансформації графіки з площинної форми у просторову художню структуру завдяки поєднанню графічного зображення із різного типу матеріалами а також світлом та тінню.

Упродовж трьох років роботи здійснювався пошук художніх і технічних рішень, пов'язаних із спробами поєднання традиційних графічних технік із сучасними способами створення об'ємних інсталяцій. В практичній частині дослідження описано експерименти з прозорими та дзеркальними поверхнями, багат шаровістю композиції, світловими проекціями та варіюванням образів залежно від позицій роботи в просторі та типу експозиція простору.

Одним із ключових завдань стало виявлення принципів взаємодії графічного зображення з простором і визначення способів, за допомогою яких графіка може функціонувати не лише як площинний об'єкт, а як частина інсталяційного середовища. Особлива увага приділялась дослідженню світла і тіні як елементів формування художнього образу.

Кураторська ідея проекту полягає у створенні середовища, в якому графічне зображення втрачає статичність і набуває змінного характеру залежно від освітлення, просторового розташування елементів та руху глядача. У межах експозиційного простору інсталяція розглядається не як окремий об'єкт, а як цілісна система взаємодії зображення, матеріалу та простору.

Практична реалізація проекту передбачала створення авторської інсталяції з використанням друкованої графіки, прозорих матеріалів, дзеркальних поверхонь і світлових ефектів. Це дозволило дослідити можливості багат шарового накладання зображень, виникнення візуальних відображень та формування змінної просторової композиції.

Мистецький проект спрямований на переосмислення ролі графічного мистецтва у сучасних художніх практиках та демонструє можливість його адаптації до інсталяційного, експериментального й мультимедійного середовища.

ТВОРЧИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ
НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ТВОРЧОГО СТУПЕНЯ
ДОКТОРА МИСТЕЦТВА

Лапушен Костянтин Анатолійович

ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВА ГРАФІКА
З КОМБІНОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

Науковий керівник: Сергеева Наталія Вікторівна
Творчий керівник: Кириченко Віктор Миколайович

Бокові елементи інсталяції - виконують роль узагальнення об'ємно-просторової композиції, поєднуючи окремі частини роботи в єдину візуальну систему. Їхнє розташування формує трикутну структуру на площині підлоги, що створює відчуття спрямованості простору та підсилює взаємозв'язок між центральними й іншими елементами інсталяції.

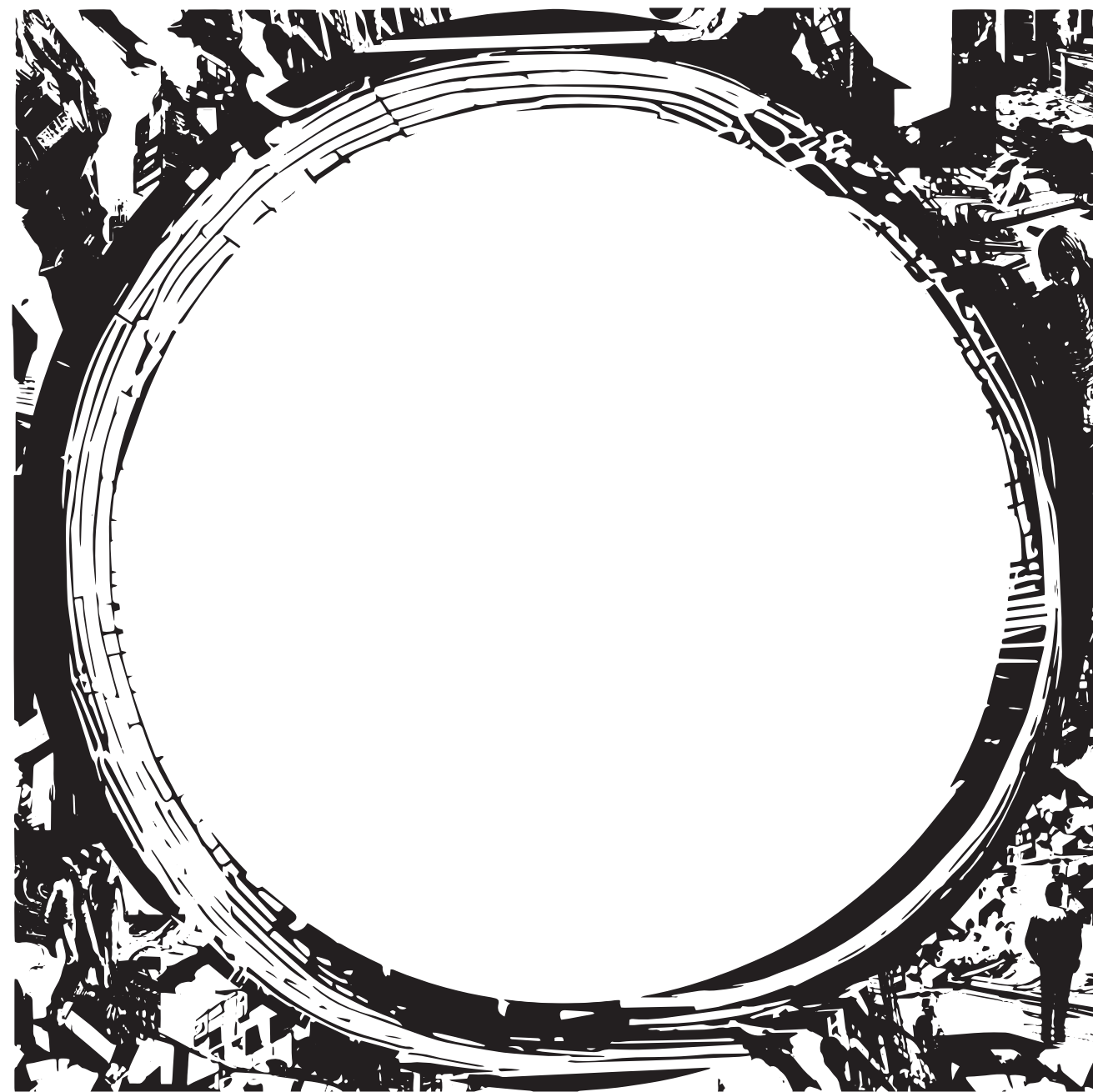
Центральні елементи - інсталяції є головним композиційним центром роботи та формують основний візуальний акцент у просторі експозиції. Саме вони організують взаємодію між іншими частинами композиції та визначають напрям сприйняття інсталяції глядачем. Їхнє розташування у просторі створює домінуючу структуру, навколо якої вибудовується загальна система взаємозв'язків між світлом, матеріалом і графічним зображенням.

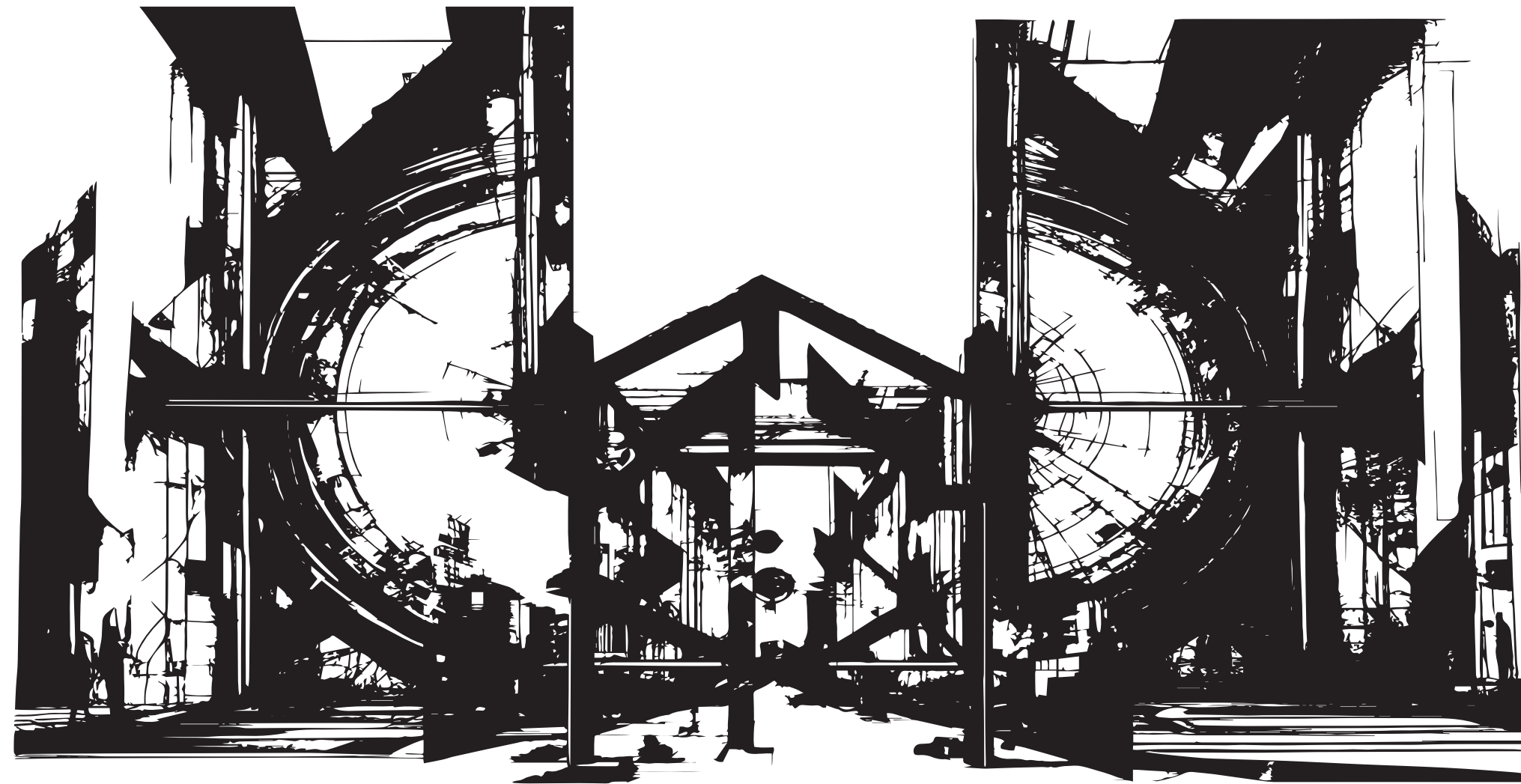

Прозорі елементи інсталяції розміщуються по краях композиції та виконують функцію просторового поєднання окремих частин роботи. Завдяки використанню композиційних пустот в центрі полотен з'являється можливість одночасно бачити кілька елементів композиції відразу, що створює ефект багат шаровості та візуального накладання образів.

Однією з ключових особливостей прозорих елементів є їхня взаємодія зі світлом. Світлові потоки можуть проходити одночасно крізь декілька графічних робіт, утворюючи складну систему відображень, тіней та світлових проєкцій у просторі.

Узагальнююче полотно-розташоване на підлозі, виконує функцію об'єднання окремих елементів інсталяції в єдину просторову систему та формує загальні межі композиції у виставковому середовищі. Його присутність визначає візуальні межі інсталяційного простору та створює додатковий рівень взаємодії між об'єктами й архітектурою зали.

На поверхні полотна розміщені друковані графічні композиції, які візуально поєднуються з вертикальними елементами інсталяції. Завдяки цьому формується безперервний зв'язок між горизонтальною та вертикальною площинами, що підсилює цілісність художнього середовища.

