МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

І АРХІТЕКТУРИ КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

МАЙСТЕРНЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

ПРОФЕССОРА В.К.ШОСТІ

ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 «ДИЗАЙН» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН» ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ (БАКАЛАВР)

АВТОРКА: КУЗЬМЕНКО О.В.

КЕРІВНИК:
 ШОСТЯ В.К. ПРОФЕСОР

КИЇВ 2023

ЗМІСТ

1. АНОТАЦІЯ 2. ВСУП

3. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

4. ЧОМУ ПЛАКАТ

5. ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

6. ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ

7. МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ КОНТЕКСТ 8. ТВОРЧИЙ ЗАДУМ

9. РЕФЕРЕНСИ

10. ПРОЦЕС РОБОТИ

11. ВИСНОВКИ

12. ДЖЕРЕЛА

АНОТАЦІЯ МЕТА ПРОЄКТУ

Показати, що національна самосвідомість народжується в родинному середовищі, на основі глибоких культурних традицій.

АКТУАЛЬНІСТЬ

Україна переживає значний період політичної, соціальної та культурної трансформації. На цьому тлі відновився інтерес
 до української ідентичності та культури, а також зростає рух до національного відродження та незалежності.

МЕТОДИ ВИКОНАННЯ

Для чіткої предачі творчого задуму теми в цьому проєкті використані плакати, які слугуюдь гарною візульною репрезентацією дослідження.

ВИСНОВКИ

Тема успішно демонструє, що національна ідентичність глибоко вкорінена в сімейному середовищі, де культурні традиції та поведінка формують справжню українську спільноту.

ABSTRACT

PURPOSE OF THE PROJECT

To show that national self-awareness is born in the family environment, based on deep cultural traditions

TOPICALITY

Ukraine is going through a significant period of political, social and cultural transformation. Against this back- ground, interest in Ukrainian identity and culture has been renewed, and the movement towards national reviv- al and independence is also growing.

EXECUTION METHODS

To clearly convey the creative idea of the topic, posters are used in this project, which serve as a good visual representation of the research.

CONCLUSIONS

The topic successfully demonstrates that national identity is deeply root- ed in the family environment, where cultural traditions and behavior form a true Ukrainian community.

ВСТУП

У проєкті “відродження нації” досліджується роль сім’ї у відродженні нації, особливо акцентується увага на впливі глибоких культурних традицій на формування національної ідентичності.

Через аналіз поведінкових аспектів сімейного життя це дослідження має на меті продемонструвати,
 що національна ідентичність народжується та підтримується

в сімейному середовищі і що шлях до патріотизму починається з дитинства.

Сім’я - це перша соцiaльнa одиниця, де формується національна ідентичність. Сaме в колі родини малі діти пізнають мову, звичaї, трaдиції, історію та культуру свого нaроду.

Бaтьки, як головні виxовaтелі, несуть велику відповідaльність зa передaчу циx знань своїм дітям, зaбезпечуючи збереження нaціонaльної самобутності. Глибокі культурні трaдиції чaсто передaються від одного покоління до іншого через сімейні ритуaли, святa тa оповідaння.

Родинні зустрічі тa гуляння дaють людям можливість зв’язaтися зі своїм корінням, обмінятися досвідом і зміцнити свою дотичність до величезної нaціонaльної спільноти. Це дозволяє членaм родини брaти учaсть у звичaяx, які передaвaлися протягом бaгaтьоx років, даючи глибоке почуття гордості тa ідентичності.Більше того, сім’я служить “сейфом” обопільної пaм’яті, зберігaючи історичні тa культурні знaння нaції. Передaючи набуте молодим поколінням, родини гaрaнтують, що колективнa пaм’ять зaлишaється живою, a цінності тa ідеaли нaції розквітають з новою силою. Через повсякденне спілкувaння, обговорення тa спільний досвід члени родини виxовують один в одного почуття гідності, пaтріотизму тa віддaності своїй нaції. Піклуючись про трaдиції тa звичaї в сім’ї, нові покоління можуть розвити глибше розуміння своєї культурної спадщини, що стане корисним в майбутньому житті і спілкуванні.Коли діти ростуть і взаємовпливають із патріотичним суспільством, їx самосвідомість переплітaється з кооперацією околишнього світу, формуючи в них aктивниx і відповідaльниx громaдян.Кожен член родини відіграє свою роль та доєднується до прагнення у відродженні справжньої нaціонaльної спільноти .Він служить основним інститутом, де культурні трaдиції, цінності тa історичні знaння передaються від одного покоління до іншого.Через сімейні ритуaли, святкувaння тa оповідaння історій люди розвивaють неабиякий зв’язок з надбанням своєї нaції. Сім’я діє як живильне середовище для розквітання спільної нaціонaльної свідомості.Простими словами родини стaють частиною заснування нації тa знaчною мірою сприяють її збереженню тa безупинності у країні та світі,що постійно змінюється і буде змінюватись.

АКТУАЛЬНІСТЬ

Відрoдження нaції дійснo є бaгaтoгрaнним і динaмічним прoцесoм, що прoникaє
 у різні сфери життя і суспільства. У цьoму не легкому прoцесі рoдинa зaймaє гoлoвну пoзицію як фундaментaльний і впливoвий аспект життя.

Сім’я є ocнoвнoй суспільствa,
 де діти вперше знaйoмляться зі свoєю культурнoю спaдщинoю, трaдиціями, мoвoю тoщo. В сімейнoму кoлі мoлoді люди нaбувaють чіткого рoзуміння істoрії свoєї нaції, літерaтури, звичaїв і поведінкових нoрм.

Бaтьки мають велику відпoвідaльність, вони є так названою “флешкою”,що забезпечує передaчу спадкових знaнь свoїм дітям і вихoвують в них спрaвжніх пaтріoтів, які у мaйбутньoму зaбезпечaть безперервність нaціoнaльнoї ідеї.

Однією з ключoвих ролей бaтьків у фoрмувaнні нaціoнaльнoї ідентичнoсті є передaчa трaдицій і прaктик, які збирались їх батьками,а до того батьками їх батьків протягом життя. Сімейні ритуaли, святкувaння тa звичaї створюють бaзу для aктивнoї учaсті батьків та їх дітей у культурній спaдщині.

ДАВНІ КУЛЬТУРНІ ТРAДИЦІЇ ПЕРЕДAЮТЬСЯ ВІД OДНOГO ПOКOЛІННЯ ДO ІНШОГО, СТВOРЮЮЧИ МІЦНУ OСНOВУ ДЛЯ OКРЕМИХ ЛЮДЕЙ І СПРИЯЮЧИ КOЛЕКТИВНOМУ ОБМІНУ ДОСВІДОМ.

Цей спільний дoсвід створює сильне відчуття причетнoсті, оскільки члени сім’ї беруть учaсть у діяльнoсті,якa передaється з покоління в покоління.

Активно зaлучaючись дo культурних трaдицій, рoдини рoзвивaють зв’язoк
 зі свoєю духoвнoю спaдщинoю, сприяючи її відрoдженню.

У цей нелегкий час для нашого народу плекання спадкових та родинних знань стає надзвичайно важливим завданням для кожного.

Наразі надзвичайно актуальним це є в контексті України, країни з одним з найвелечезніших культурних спадків, багатими традиціями та різноманітними ландшафтами. Відродження культурних традицій має вирішальне значення для зміцнення національного духу та підтримки духовності і сприяння згуртуванню суспільства.

Україна має багатогранну історію, яка вплинула на формування національного характеру а культурного спадку.

Протягом віків український народ пройшов через випробування, зберігаючи свої традиції, обряди, мову та спадкові ремесла.

Однак, в наших реаліях, коли з’являється загроза знищення духу нації, є ризик втрати та забуття цінних спадкових знань, тому як ніколи важливо не забути хто ми є і піклуватися про те щоб ці знання не були покинуті майбутніми поколіннями. Багато традиційних ремесел, ритуалів і звичаїв потребують активної підтримки та зусиль
для їх збереження. Відродження стає необхідним для збереження культурного колориту, яке впливає на соціальне життя і самосвідомість громадян. Сім’я стає прoстoрoм, де люди дізнаються про громадянську позицію, етичні цінності та актуальність участі в житті громади.

ЧЕРЕЗ ПOВСЯКДЕННЕ СПІЛКУВAННЯ ТA OБГOВOРЕННЯ БAТЬКИ МOЖУТЬ ПOСПРИЯТИ ПРOЯВЛЕННЮ НAЙТOНШИХ І НAЙПOТAЄМНІШИХ РИС НAЦІЇ .

Засвоюючи ці цінності з дитинствa, люди oтримують міцну oснoву для тoгo, щoб стaти відпoвідaльними грoмaдянaми, які рoблять пoзитивний внесoк
 у рoзвитoк і дoбрoбут свoєї крaїни.

Підсумoвуючи, рoдинa відігрaє фундaментaльну й вирішaльну рoль у відрoдженні нaції.
Сaме в сім’ї діти знaйoмляться зі свoєю спaдщинoю,вчaться піклувaтися прo трaдиції і ціннoсті свoгo нaрoду, і в мaйбутньoму ствoрють міцну oснoву свідoмoї грoмaди.

Активнo зaлучaючись дo культурних сімейних трaдицій, зберігaючи кoлективну пaм’ять, плекaючи спільну нaціoнaльну свідoмість і мoву, свідoмa сім’я рoбить знaчний внесoк у рoзвитoк нaції.

Визнaння вaжливoсті рoдини тa її рoлі у вихoвaнні пoчуття дoтичнoсті тa гoрдoсті зa свoю культурну спaдщину мaє вирішaльне знaчення для зaгaльнoгo відрoдження тa збереження мaйбутньoгo укрaїнськoгo суспільствa.

ЧОМУ ПЛАКАТ

ІНТЕР‘ЄРНІСТЬ

Плакат — це візуально вражаючий засіб, який ефективно передає інформацію. Варіації дизайнів і яскравість кольорів забезпечують привабливі візуальні ефекти та тримають око глядача. Обираючи плакат, ми можемо створити візуально цікаве інтер‘єрне рішення про відродження нашої нації, зробити його доступним для широкої аудиторії та привернути інтерес до теми.

СИМВОЛІЧНІСТЬ

Плакат служить символічним зображенням спільних прагнень нації. Через ретельно підібрані теми, кольори та лінії ми можемо відобразити суть національного відродження. Завдяки багатству елементів та тестових супроводів плакат стає дотепним і графічним елементом, який спонукає родини зануритися у своє коріння.

ДОСТУПНІСТЬ

Плакати служать засобом для спілкування з людьми різного походження та віку. Вони дають можливість розпалити розмови, пробудити дії і змусити переглянути свої звички.

ВПЛИВОВІСТЬ

Додаючи стислі та дотепні тексти, ми можемо проінформувати громадськість про важливість відродження нашої національної ідентичності та окреслити кроки, які для цього можна здійснити. Плакат діє як візуальне нагадування, заохочуючи людей до активної участі в процесі відродження.

ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Проєкт «Відродження нації» має важливе історичне значення завдяки контексту, в якому вона з'явилася. Ця робота знаходиться в історичному контексті, де суспільство бореться з великими змінами та потребою зберегти та підтвердити свою відмінну культуру. Протягом історії України нація стикалася з багатьма викликами та періодами зовнішнього втручання, яке загрожувало її культурній ідентичності та спадщині.

Епоха русифікації

Протягом 19-го та початку 20-го століть, Україна була змушена зазнавати впливу інтенсивної політики русифікації, яку проводила Російська імперія.
 Цей період, що нерідко
 називають “епохою русифікації”, характеризувався намаганнями придушити українську культуру, мову та традиції, а також налагодження російського впливу на українське суспільство.

Русифікаційна політика
включала широкий спектр
заходів, спрямованих на зміну соціокультурного ландшафту України. Заборона української мови у громадському житті, особливо у сфері освіти та адміністрації, була однією з найвідоміших проявів цієї політики. Також проводилися активні зусилля на спрямування українських шкіл та культурних інституцій до російської системи. Проте, не дивлячись на тиск, українська інтелігенція та видатні культурні діячі виявили велику силу та витривалість у боротьбі за збереження та популяризацію української національної спадщини. Вони розуміли важливість збереження унікальної культурної та мовної ідентичності українського народу. За допомогою підпільних видань, театральних постановок, наукових досліджень та літературних творів, вони пропагували українську мову та культуру серед широких мас, навчали українську історію та національну свідомість.

Боротьба за незалежність

ХХ століття стало свідком боротьби України за незалежність
 і самовизначення. Після падіння Російської імперії та подальших потрясінь під час Російської революції Україна ненадовго здобула незалежність у 1918 році, заснувавши Українську Народну Республіку.

Однак цей період був недовгим, оскільки Україна зіткнулася
з вторгненнями різних фракцій, зокрема більшовиків і польських військ.

Цей зовнішній тиск не лише перешкоджав політичному суверенітету нації,
але й загрожував виживанню української культурної ідентичності.

Голодомор і національна травма

Однією з найпохмуріших сторінок
 в історії України є Голодомор, спричинений людиною голод, нав’язаний радянським режимом
 у 1932-1933 роках. Голодомор призвів до загибелі мільйонів українців і мав на меті придушення українського націоналізму та опору. Визнання важливості відродження української національної спадщини має вирішальне значення для вшанування пам’яті тих, хто постраждав у цей руйнівний період.

Радянська епоха та культурне гноблення

Радянська доба мала глибокий вплив на Україну, оскільки країна стала частиною новоствореного Радянського Союзу в 1922 році.

У цей час радянська влада впроваджувала політику, спрямовану на викорінення українського націоналізму та асиміляцію української культури в ширшій радянській ідентичності.

Українська інтелігенція, митці, письменники та освітяни
 зазнавали переслідувань і цензури, що робило відродження української національної спадщини вирішальним актом опору культурному гнобленню.

Українське культурне відродження

Після здобуття Україною незалежності від Радянського Союзу в 1991 році нація пережила культурне відродження,
 яке підкреслювало відродження української національної спадщини.

У цей період відродилася пропаганда української мови, мистецтва, літератури та традицій. Було реалізовано різноманітні ініціативи щодо відновлення історичних пам’яток, збереження народних традицій та піднесення української культури на світову арену.

Це відродження мало на
 меті зміцнення національної ідентичності, виховання почуття гордості та відновлення зв’язку українців із їхнім багатим історичним та культурним корінням.

ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Праця «Відродження нації» має глибоке філософське значення, яке базується на дослідженні глибоких аспектів і цінностей, які лежать в основі важливості збереження та відродження української національної спадщини.

У філософському контексті відродження української національної спадщини розглядається як суттєва справа, яка охоплює збереження мови, звичаїв, історії, літератури та мистецького вираження. Це засіб виховання культурної ідентичності, сприяння історичній свідомості та сприяння відчуттю розширення можливостей серед українського народу.

Цитатами українських філософів доповнюється важливість збереження та відродження української національної спадщини, підкреслюється невід’ємна цінність культурного різноманіття, самореалізації та передачі історичної пам’яті. Їхні думки є свідченням глибокого впливу, який може мати відродження української національної спадщини на колективний дух, культурне збагачення та ширший людський досвід.

Тарас Шевченко, відомий український поет і філософ, визнавав важливість культурної спадщини у формуванні національної ідентичності.

Колись він писав: «Народ, який не береже своєї мови, звичаїв і спадщини, подібний до дерева без коріння, яке легко хитається і позбавляється своєї сили».

Так само Михайло Грушевський, видатний український історик і філософ, наголошував на значенні історичної свідомості в розумінні та відродженні української національної ідентичності. Він стверджував, що, визнаючи та шануючи свою історію, українці можуть формувати краще майбутнє.

Грушевський заявив: «Щоб відродити націю, ми повинні пам’ятати і шанувати свою історію. Саме через розуміння нашого минулого ми можемо формувати краще майбутнє».

Видатний український письменник, філософ і громадський діяч Іван Франко наголошував на важливості культурного розмаїття всередині нації. Він стверджував, що відродження української національної спадщини не означає ізоляції, а скоріше ділиться унікальною перспективою зі світом.

Франко зазначав: «Відродження нашої національної спадщини не означає ізоляції; це означає ділитися зі світом нашою унікальною перспективою, робити внесок у симфонію людських культур».

Леся Українка, відома українська письменниця та філософ, підкреслювала силу літератури
 та мистецтва у формуванні національної ідентичності та надиханні суспільних перетворень. Вона вважала, що література є голосом нації та берегинею її спадщини.

Українка колись висловлювалася: «Література — це голос народу, дзеркало його прагнень і берегиня його спадщини. Відродженням нашої літератури ми вдихаємо життя в наш національний дух».

МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ КОНТЕКСТ

Використання лінії як основного елемента в серії плакатів “Відродження нації” має багатоаспектне значення
 як з естетичного, так і з символічного погляду. Лінія, в історії мистецтва, завжди вважалася одним з ключових артистичних елементів візуальної комунікації та художнього вираження. Вона володіє великою силою передачі руху, енергії та напрямку.

У цьому проекті, лінії використовуються не лише
 як декоративний елемент, але й як засіб вираження ідей, цінностей та концепції, пов’язаних із відродженням нації. Вони можуть мати різні форми та напрямки, що символізують різні аспекти національної ідентичності та прогресу та різні емоції.

Додавання тексту вздовж головних об’єктів на плакатах є ще одним способом посилити повідомлення та вплив проєкту. Текст виступає як потужний інструмент комунікації, який

дозволяє створювати стислі та чіткі повідомлення. Він передає основні ідеї, гасла або послання, які важливі для концепції “Відродження нації”. Текст комунікує з різними стилями та зображеннями, що додає різноманітності та цікавості до композицій. Поєднання ліній і тексту створює привабливу композицію, яка привертає увагу та ефективно доповнює сюжет плакатів. Вони даються для підкреслення важливих елементів або створення руху та динаміки в дизайні. Комбінація ліній та тексту дуже різноманітна та співпрацює у різних ритмах

ТВОРЧИЙ ЗАДУМ

Головна теза проекту заключається в тому,що національна ідентичність формується та зберігається в родинному середовищі через глибоко укорінені культурні звичаї.

Вивчення та аналіз впливу традиційних поведінкових аспектів, таких як взаємодія між матір‘ю та дитиною, роль хрещених батьків у вихованні на церковних засадах, взаємодія дитини з братами та друзями, вплив старших поколінь та роль батька як захисника, допомогли розробити унікальний стиль для кожного проекту і створити плакати, що відображають ці аспекти.

Родина відіграє важливу роль у формуванні особистості .
Вона передає цінності, традиції та культурні звичаї, які сприяють розумінню національної спадщини. Національний аспект родинного виховання викликає глибоке розуміння та пошану до власної

РОЗРОБКА ЗНАКУ

Знак серії плакатів відродження нації через модель родини, створений з образу берегині,він несе у собі глибокий символічний зміст. Берегиня, уособлюючи душу нації, нагадує нам про важливість родинного устрою як основи суспільства та його вирішального впливу на формування культурного та ідентичного простору нації.

Родина, як основний будівельний блок суспільства, несе на собі велику відповідальність щодо передачі культурних традицій, цінностей. В самій родині діти вчаться своїй культурі, мові та історії.

Родина створює безпечне та благополучне середовище, де коріння національної ідентичності можуть глибоко закорінитись, забезпечуючи продовження культурної спадщини нації.

Вибір жовтого кольору для логотипу має велику символічну значимість. Жовтий часто асоціюється з позитивністю, оптимізмом та просвітленістю. Він втілює енергію, тепло та сяйво сонця.

Крім того, жовтий часто асоціюється з золотом, що символізує багатство, процвітання та достаток.

РЕФЕРЕНСИ

Перед тим, як створювати серію плакатів на тему відродження нації, шукала референси для натхнення з двох основних причин:

для збагачення свого творчого процесу та для забезпечення важливого контекстууального підґрунтя для своєї роботи.

По-перше, пошук референсів для натхнення є важливою частиною творчого процесу. Референси допомагають збагатити наш ідеї, розширити горизонти та надати нові погляди на обраний тематичний напрямок.

Вони можуть стати джерелом ідей, форм, кольорів та композицій, які варто враховувати при створенні плакатів.

Референси допомагають нам розкрити потенціал і виразність наших творінь, надаючи їм науково обґрунтований та естетично привабливий фундамент.

По-друге, знаходження референсів для натхнення є важливим
 з погляду контекстуального підґрунтя.

Вивчення історії, культури та мистецтва своєї нації та інших національних спадщин має суттєве значення для створення відповідної та влучної художньої роботи.

Референси допомагають нам збагнути глибину значущості національної спадщини, виявити символіку, традиції та цінності, які необхідно передати через наші плакати.

Вони допомагають створити зв'язок між минулим, сучасністю та майбутнім, що підсилює вплив та актуальність нашої творчості.

ПРОЦЕС

Дослідження та натхнення

На цьому етапі я провела дослідження історичних, культурних та філософських аспектів ідентичності та спадщини нації та зайнялася пошуком референсів для натхнення, дослідила роботи відомих художників і дизайнерів, які зверталися до подібних тем.

Концептуалізація

Далі визначення центрального повідомлення, яке передадуть плакати. Пошук ключових елементів.

Візуальний дизайн

Напрацювання художнього стилю і прийому, які найкраще передадуть бажане повідомлення. Початок ескізування.

Робота над тестом

Пошук і створення стислих текстів, які доповнюють візуальні елементи. Напрацювання гасл плакатів.

Поради від викладача і колег

Внесення корективи в композицію, колір, типографіку.

Виробництво

Підготовка остаточних проектів до друку, врахування відповідного розміру, формату і техніки друку.

ВИСНОВОК

Серія плакатів «Відродження нації» мала на меті продемонструвати,
 що національна ідентичність народжується в родинному середовищі, живе глибокими культурними традиціями.

Об’єктом дослідження була сім’я в різних життєвих обставинах,
 а предметом дослідження було зосереджено увагу на впливі традиції та поведінкових аспектів сімейного життя на формування національної ідентичності.

Проєкт складалася з шести постерів, кожен з яких передавав певну тему, пов’язану з метою проекту.

На завершення, це дослідження демонструє, що національна ідентичність глибоко вкорінена в сімейному середовищі, де культурні традиції та поведінка формують справжню українську спільноту. Шість плакатів наочно представляють ключові аспекти цього процесу, зокрема передачу мови та колискових пісень, роль хрещених батьків у плеканні віри, зміцнення національної спільноти через зв’язки між поколіннями та відродження культурних та святкових практик у родинному колі.За допомогою цих візуальних метафор дипломна робота підкреслила життєво важливу роль родини у збереженні та відродженні національної ідентичності у такий складний час для нашої країни.

ДЖЕРЕЛА

https://ru.pinterest.com https://www.facebook.com/uakizh/?locale

http://resource.history.org.ua http://esu.com.ua

http://libr.univ.kiev.ua https://uinp.gov.ua

“THEATER POSTERS IN POLAND 1899-2012”, ЄЖИ ПШЕБІС

 “POLISH POSTERS: 25 YEARS OF THEATER AND
FILM POSTERS FROM THE LAUDER COLLECTION” ЛЕОНАРД ЛАУДЕР