УКРАЇНЦІ ЗАВЖДИ УКРАЇНЦІ

Міністерство культури та інформаційної політики України

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Пояснювальназапискадокваліфікаційноїроботи

зі спеціальності 022 «Дизайн»

Освітньо-професійна програма «Графічний дизайн»

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

Авторка : Аміна Плотнова

Керівник : Шостя В. К., професор

Київ 2023

ЗМІСТ :

Анотація

Вступ

Чому плакат

Актуальність теми

Історичний контекст

Філософський контекст

Мистецтвознавчий контекст

Творчий задум

Референси

Процес роботи

Висновки

Використані джерела

АНОТАЦІЯ

Мета проєкту :

Показати хто такі справжні українці та їх природу яка відрізняє їх від інших націй.

Актуальність :

Поселення вихідців з України поза її медами зберігає їх етнічну самобутність та сприяє розвитку України через культурні, соціал ні та інші зв’язки.

Методи виконання :

Для ефективної передачі змісту проекту використовується спосіб плакату бо це є найпотужнішим джерелом інформації.

Висновки :

Тема розкриває унікальність та значущість української діаспори як невід’ємної частини українського народу, що зберігає свою культуру.

Purpose :

To show who real Ukrainians are and their nature that distinguishes them from other nations.

Urgency :

The settlement of Ukrainian migrants outside the borders preserves their ethnic distinctiveness and contributes to the development of Ukraine through cultural, social and other.

Methods for performing :

To effectively convey the project’s content, the poster method is used as it is the most powerful source of information.

Conclusions :

The topic reveals the uniqueness and significance of the Ukrainian diaspora as an integral part of the Ukrainian nation, preserving its culture.

ВСТУП

У межах дослідження серії плакатів "Українці завжди українці" розповідається про українську діаспору та громадян України, які перебувають за кордоном. Цей проєкт спрямований на відображення способу життя та пристосування українців до нових умов, з урахуванням культурних особливостей та властивостей, що відрізняють їх від інших народів.

Українська діаспора є невід'ємною частиною українського народу. Це група людей, які, з різних причин, виїхали з рідної країни та оселилися у різних куточках світу. Хоча вони перебувають далеко від України, вони не забули свої корені і залишаються гордими українцями. Серія плакатів розповідає про їх життя у нових умовах, відображаючи багатство української культури, що простягається за межами батьківщини.

Українцi – це не тільки ті, хто проживає на території України, але й ті, хто вкладає свою енергію, талант та любов у розвиток світу, демонструючи свою національну гордість та спадщину в усіх куточках планети. Цей проєкт також спрямований на поглиблення нашого розуміння української культури, її розмаїття та багатогранності через призму життя та діяльності українців, які проживають за межами України. Він нагадує, що українська діаспора не тільки зберігає свою національну ідентичність, але й вносить вагомий внесок у розвиток своїх нових спільнот та країн, де вони проживають. Серія розкрриває унікальність українського досвіду, який включає культурні звичаї, традиції, мову, мистецтво та багато іншого. Серія "Українці завжди українці" є створення світлого та вражаючого образу української діаспори, яка, не зважаючи на віддаленість від Батьківщини, зберігає свої коріння, співпрацює з українськими спільнотами усього світу та сприяє зміцненню нашої національної свідомості.

Проєкт «Українці завжди українці» – це відображення української національної гордості, самобутності та нашої непохитної волі. Проєкт досліджує різноманітність української діаспори, від сімей, які емігрували у минулому столітті, до сьогоднішніх молодих фахівців, які розпочинають своє життя за кордоном. Серія плакатів «Українці завжди українці» показує, що наше походження та наша національна ідентичність не залежать від фізичного місця, а втілюються у нашій самосвідомості, цінностях та внутрішньому прагненні зберегти та популяризувати українську спадщину. Цей проєкт нагадує нам про наше коріння, вселяє почуття гордості і зберігає нашу національну ідентичність.

Діаспора також відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних зв'язків.Члени дiаспори мають глибокі знання про країни свого проживання та використовують свої контакти та вплив для розширення співробітництва між Україною та цими країнами. Вони активно працюють над підписанням міжнародних угод, сприяють розвитку торгівлі, туризму та культурних обмінів між Україною та іншими державами. Крім того, вона є важливим джерелом експертного знання та ресурсів для України. Члени діаспори, які працюють в різних галузях, надають консультації та експертну підтримку у вирішенні різних питань. Вони сприяють передачі сучасного досвіду та технологій, сприяючи модернізації різних галузей українського суспільства. Загалом, українська діаспора виявляється не тільки важливим чинником розвитку української культури, політики, економіки та міжнародних відносин, але й втіленням сильного патріотичного духу та любові до своєї батьківщини. Члени української діаспори прагнуть зробити все можливе для підтримки України, сприяючи її розвитку, захисту її інтересів та популяризації у світі.

Укрaїнці закордоном є втіленням солідарності, волі та витривалості українського народу. Це свідчить про те, що навіть в умовах відокремлення від рідного краю українці не втрачають свого коріння, а, навпаки, зберігають свою ідентичність та гордість за свою країну. Українська діаспора відображає багатство та розмаїття українського народу, його культурну та історичну спадщину. Завдяки постійному спілкуванню та взаємодії з Батьківщиною українська діаспора допомагає Україні розвиватися та ставати сильною та впливовою державою у світі. Вона збагачує українське суспільство своїми знаннями, досвідом і ресурсами, стимулює інновації та позитивні зміни в різних сферах життя. Українська діаспора є важливим символом єдності українського народу, який, незалежно від місця проживання, прагне досягти поставлених цілей і внести свій внесок у розвиток Батьківщини. Це приклад мужності, відданості, небайдужості українців до долі своєї країни. Представники української діаспори демонструють високу активність та громадянську свідомість, долучаючись до різноманітних ініціатив та проєктів, спрямованих на підтримку України.

ЧОМУ ПЛАКАТ

1. Виразна візуальна спілкування: Плакати є потужним засобом комунікації, оскільки вони можуть передати значне повідомлення всього за декілька секунд. Завдяки своїй великій поверхні та яскравому дизайну, плакати привертають увагу перехожих і виражають ідею проєкту "Українці завжди українці" з силовим ефектом.

2. Відображення культурної різноманітності: Використання візуальних елементів на плакаті може допомогти показати різноманітність української культури і її вплив на українців за кордоном. Через використання національних символів, кольорів та традиційних зображень, плакат може передати багатство та унікальність українського спадщини

3. Поширення інформації: Плакат є ефективним засобом передачі інформації, оскільки його можна встановити на видних місцях, таких як громадські приміщення, стіни будівель або вуличні поверхні. Це дає змогу залучити увагу багатьох людей та поширити ідею про українців за кордоном серед широкої аудиторії.

4. Залучення емоцій: Візуальний елемент плаката може викликати емоційну реакцію у глядачів. Завдяки виразному зображенню, графіці та використанню кольорових палітр, плакат може створити емоційний заряд, який спонукає людей до роздумів та співпереживання.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Поселення вихідців з Укрaїни позa її межaми існувало здaвнa. Особливістю цього процесу було збереження етнічної сaмобутності, бо незвaжаючи на певний ступінь інтегровaності, укрaїнці нaмaгaлися зберегти свою етнічність тa культуру.

Українська діаспора довгий час існує не лише в географічному, а й у культурному, політичному і, навіть, родинному відокремленні від рідного краю, не забуваючи про свою Вітчизну. Незважаючи на те, що багато українців, що живуть за кордоном, отримали нові громадянства та активно інтегруються в нові культурні та соціальні середовища, багато з них відчуваює сильний зв'язок зі своєю батьківщиною та активно допомагають розвитку України.

Таке прагнення зберегти свою національну та культурну самобутність, що виявляється у формуванні та розвитку української діаспори, може бути пояснене багатьма факторами, включаючи історичні, культурні, етнічні та релігійні.

Діаспора стала важливим чинником розвитку української культури, літератури, мистецтва та науки. Вона виступає мостом між Україною та світом, сприяє встановленню міжнародних зв'язків та сприяє розвитку економіки.

Отже, українська діаспора, незважаючи на свою складну історію та складнощі, стала важливим чинником розвитку не лише української культури, але й сприяє підтримці зв'язків між Україною та рештою світу, відображаючи сильний зв'язок українців зі своєю батьківщиною.

Українська діаспора вносить значний внесок у розвиток української культури. Вона зберігає традиції, звичаї, мову та літературу своєї батьківщини, передаючи їх наступним поколінням. Через організацію культурних заходів, концертів, виставок та літературних форумів, українська діаспора сприяє збереженню та просуванню українського мистецтва та культури на міжнародному рівні.

Також, українська діаспора активно підтримує освітні проекти та наукові дослідження, спрямовані на поглиблення знань про Україну. Вона фінансово підтримує університети, стипендіальні програми та наукові центри, що сприяє розвитку освіти та науки в Україні. Крім того, українська діаспора активно співпрацює з українськими науковцями та інтелектуалами, стимулюючи обмін ідеями та знаннями.

Це є живим прикладом сильного зв'язку українців зі своєю батьківщиною. Вона не тільки зберігає національну та культурну спадщину, але й активно сприяє її розвитку та популяризації у світі. Члени української діаспори зберігають українську мову, традиції, звичаї та культурні цінності, передаючи їх наступним поколінням. Вони організовують культурні фестивалі, концерти, виставки та лекції, які дозволяють людям з різних країн поближче познайомитися з українською культурою.

ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Загалом по світу за межами України проживає близько 10 млн. осіб, які є за походженням українцями.

Зв'язок української діаспори з історичною батьківщиною здійснюється через товариство "Україна", громадські та культурні організації. Помітну роль у зміцненні цих зв'язків відіграє часопис "Українська діаспора", який видає Національна академія наук України.

Біосоціальна структура українських територій і всього світу була значно змінена внаслідок міграційних, етнічних та демографічних процесів. Інтенсивність і напрямок цих процесів визначалися різними природними та соціальними факторами. Міграційні рухи були обумовлені змінами клімату, відкриттям нових природних ресурсів або їх вичерпанням, винайденням колеса, прирученням коней, геополітичними змінами, економічними кризами, воєнними подіями, дискримінаційною внутрішньою політикою та іншими чинниками. Вже сотні тисяч років тому, з початком заселення України первісними людьми, розпочалися міграційні рухи населення між її територією та іншими частинами світу, коли ще не було сформованих етнічних спільнот.

Українська діаспора є результатом складних історичних подій, які вплинули на Україну та український народ протягом останніх століть. Одним із найбільш визначних періодів української історії є часи Російської імперії та Радянського Союзу, коли Україна була під владою імперійських або комуністичних режимів.

Після закінчення Першої світової війни та поділу України між Російською, Австро-Угорською та Польською імперіями, виникла незалежна Українська Народна Республіка. Однак, у 1920-х роках, внаслідок війни з Білою Армією і Червоною Армією, Україна була окупована Радянським Союзом, і настала ера колективізації, голодоморів та політичних репресій, які вбили мільйони українців.

Під час Другої світової війни Україна зазнала великих зруйнувань і людських втрат. Після війни була встановлена радянська влада, яка знову призвела до політичних переслідувань та пригнічення українського народу. Багато українців були змушені залишити свою Батьківщину та шукати притулок у різних країнах світу.

Українська діаспора складається з українців, які залишили Україну у різні історичні періоди і поселилися у різних країнах світу. Ця діаспора сформувалася під впливом політичних, економічних та соціокультурних факторів. Багато українців були змушені емігрувати через політичне переслідування, репресії, війни та економічні труднощі.

Перша хвиля української діаспори виникла в кінці 19-го та на початку 20-го століть. Це були переважно політичні емігранти, які втекли від російського царського режиму. Вони формували спільноти у різних країнах Європи та Північної Америки, де працювали над зміцненням української ідентичності, збереженням культурних традицій та боротьбою за незалежність України.

Друга хвиля української діаспори припала на період Другої світової війни та після неї. Велика кількість українців були вимушені залишити свої рідні землі через нацистську окупацію, трудові дивізії, а також політику Сталіна. Багато з них потрапили до біженських таборів та переміщувалися по різних країнах, шукаючи притулку та можливостей для нового життя.

Окрім того, українська діаспора вносила значний вклад у політичні процеси в своїх країнах проживання. Багато українських емігрантів активно діяли в політичних організаціях, партіях та громадських об'єднаннях, працюючи на підтримку українських справ та проголошуючи незалежність України. Вони впливали на утворення зовнішньої політики країн, в яких вони перебували, та допомагали встановлювати дипломатичні зв'язки з Україною.

Згодом, з розпадом Радянського Союзу та отриманням Україною незалежності у 1991 році, велика кількість українців з діаспори повернулися на Батьківщину або почали активно співпрацювати з українськими організаціями. Вони внесли вагомий внесок у розвиток української держави, громадській та культурній сферах. Багато з них брали участь у створенні нових політичних партій, громадських рухів, діяли в уряді та працювали на зміцнення демократичних процесів в Україні. Вони привнесли свій досвід, знання та підтримку, сприяючи створенню сильної та незалежної країни.

Загалом, історія української діаспори свідчить про велику відданість та прив'язаність українців до своєї національної ідентичності та культурних цінностей, незалежно від їхнього місця проживання. Вони виявилися незламними в утриманні українського духу, зберігаючи традиції, мову та культуру, та одночасно активно взаємодіяли зі світом, сприяючи розумінню та пізнанню української спадщини.

ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Самоідентичність це необхідна умова соціалізації та розвитку особистості, сприяє формуванню супутніх якостей. Людина, яка критично визначає свої можливості і перспективи, досягaє більших успіхів у своєму соціальному і духовному житті, в кар'єрі, забезпеченні свого матеріального добробуту. Отже, самоідентичність визначає сенс існування індивіда, стосунки з середовищем, приналежність індивіда до певної соціальної спільноти.

У контексті індивідуальної самоідентичності видається доречним спочатку розглянути категорії ідентичності як фундаментальні компоненти цього процесу та його цілей і результатів, а також підкреслити історичні та філософські розробки в їх інтерпретації на цьому шляху.

На філософському рівні цей проєкт розкриває глибинний зміст поняття ідентичності. Обрана тема наголошує на тому, що ідентичність українського народу не залежить від географічного розташування. Вона полягає у спільних цінностях, наших культурних традиціях, мові, історії та спадщині. Це розширює уявлення про те, що українство може бути виражене не тільки через народження і проживання в Україні, але й через активну участь українців у світовому культурному просторі.

Цей проєкт є відображенням способу життя та пристосування українців до нових умов, зберігаючи існуючи культурні цінності. У цьому проєкті я показую яким є образ справжніх українців, які проживають за кордоном та що є результатом їхньої самоідентичності, тобто усвідомлення свого походження, культурних традицій, мови та історії, а також активної участі українців у світовому культурному просторі.

Українці зберігають існуючі культурні цінності, адаптуючись до нових умов, що є важливим аспектом проживання за кордоном.

Вони є активними членами своїх спільнот, які поділяють спільні цінності та ідеали. Вони прагнуть підтримувати зв’язки з батьківщиною, сприяти культурному обміну та зберігати українську спадщину. Завдяки своїй самоідентифікації вони розвиваються як особистості, знаходять своє місце в соціальному середовищі та знаходять шляхи адаптації до нових культурних реалій.

Цей автентичний образ українців за кордоном може надихнути та надихнути інших українців на активну участь у розвитку своєї культури, сприяючи зміцненню самоідентичності та національного усвідомлення. Водночас цей образ відображає велике розмаїття українців, показуючи, що українці можуть досягати успіху в різних куточках світу, несучи свої цінності та традиції міжнародній спільноті.

Проєкт нагадує що наше походження та наша національна ідентичність не залежать від фізичного місця, а втілюються у нашій самосвідомості, цінностях та внутрішньому прагненні зберегти та популяризувати українську спадщину.

МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ КОНТЕКСТ

У своєму проєкті я використовую живу артистичну мову, яка включає в себе елементи концептуального дизайну та художньої експресії. Це досягається шляхом поєднання контрастних об'єктів та зображень, що сприяє створенню виразних композицій.

Контраст використовується для підкреслення протилежностей і привертання уваги глядача. Наприклад, поєднуються традиційні українські символи з сучасними образами або невід’ємні складові українства та української культури з чимось очевидно «не нашим». Цей контраст допомагає показати різноманітність та багатогранність української культури, а також акцентує увагу на зміцненні зв'язків між українськими спільнотами по всьому світу.

Це допомагає розуміти, як виразна візуальна представленість українців, які проживають поза межами України, допомагає відтворити їхній вплив на світову спільноту та підкреслює протилежність між двома світами, які українські емігранти знаходяться між ними.

Мистецтво дозволяє втілити абстрактні поняття, пов’язані з діаспорою, в конкретні образи, що робить їх доступними для сприйняття.

Таким чином, завдяки використанню яскравої художньої мови, контрасту та експресивності проект відкриває нові перспективи самоідентичності українців за кордоном та розкриває їхнє значення у збереженні та популяризації української культури. Проєкт не лише представляє реальні образи українців за кордоном, а й запрошує людей замислитися над значенням самоідентичності та роллю культурної спадщини в житті кожної людини.

ТВОРЧИЙ ЗАДУМ

Одним з найважливіших етапів у проєкті є пошук відповідної стилістики та художнього рішення яке зможе правильно передати сутність теми та емоції, а також забезпечити єдність серії.

Візуальна мова допомогає передати інформацію та емоції без використання словесного виразу. У ційсерії я застосовую художні елементи, які були розроблені спеціально для цього проєкту. Це дозволило створити неповторний стиль, який об’єднує усі 6 плакатів та відображає тему. У серії використовуються у більшості світлі та яскраві кольори, які символізують яскраве майбутнє України. Саме живі, люмінесцентни, але й глубокі кольори створюють відповідний настрій проєкту.

Артистичний художній підхід дозволяє створити серію, що буде сприйматися як єдине ціле, з однаковою естетикою та стилістикою, але з варіаціями, які виражають різні аспекти теми. Це додає глибину та багатогранність до серії, роблячи її цікавішою для глядачів.

ІДЕНТИФІКАТОР СЕРІЇ

Серія складається з візуальних метаморфоз, які висвітлюють аспекти української ментальності закордоном.

Притаманним плакатний серіі є використання єдиної, унікальної художньої мови.

Завдяки використанню яскравої художньої мови, контрасту та експресивності проєкт відкриває нові перспективи самоідентичності українців за кордоном та розкриває їхнє значення у збереженні та популяризації української культури. Проєкт не лише представляє реальні образи українців за кордоном, а й запрошує людей замислитися над значенням самоідентичності та роллю культурної спадщини в житті кожної людини.

РОЗРОБКА ЗНАКУ

Знак до серії являє собою важливу символіку української культури. Калина - це не просто рослина, а своєрідний національний символ, що має глибокі історичні та культурні корені. Вона є символом краси та життєвої сили, а також національної гордості, яка підкреслює значення української культури та сприяє її популяризації в світі. Калина також має велике значення у фольклорі та народних віруваннях.

Знак калини був створений способом формалізації. Він поєднує в собі красу та символіку української культури. Абстрактна форма відтворює контури калини, лист додає руху та гармонії композиції. Червоний колір символізує життєву силу та національну гордість та є композиційним акцентом. Цей знак є сучасною інтерпретацією національного символу, який сприяє її визнанню у всьому світі.

Шрифт був спеціально створений для цього знаку. Він втілює в собі багатство українського національного етностилю. Кожна буква та символ шрифту відображають унікальні риси української культури, складаючись з геометричних форм. Шрифт має особливе значення та символіку, надаючи текстові елементи українського народного мистецтва. Він створений з метою висловити наше національне самовизначення та підкреслити наше походження, нагадуючи нам про глибокі корені української культури.

РЕФЕРЕНСИ

У процесі роботи я завжди використовую різні джерела іформації. Це відіграє важливу роль, надаю- чи цінну інформацію та вказівки для досягнення поставленої мети.

Я використовую доступні ресурси, такі як книги, наукові статті, роботи різних митців різних стілей та інші джерела для отримання додаткової інформації з певної теми.

Це допомагає прояснити факти, надати точну інформацію та та візуальні концепції. Цей процес допомогає мені знайти натхнення та нові ідеї для своїх власних творінь. При виборі референсів для моїх проєктів я завжди звертаю увагу на те, що може надихнути мене, навчити новому та різноманітнити мої творчі роботи.

Одним із основних критеріїв є привернення уваги до плакатів і робіт, що відрізняються дуже живою та артистичною технікою виконання.

Такі роботи вражають своєю виразністю, енергетикою та вмінням передати почуття через мистецтво. Вони створюють міцний емоційний зв'язок з глядачем і мають потужний вплив.

Саме тому, я намагаюся вивчати роботи таких митців, щоб засвоїти їхні техніки та використовувати їх у своїх творчих роботах.

ПРОЦЕС РОБОТИ

1. Визначення цілей: Перший етап полягає в розумінні мети плаката. На цьому етапі я шукала необхідну інформацію, яка допомогла мені визначтись з актуальністю моєї теми. Це допомогло мені визначити ключові повідомлення та елементи дизайну, які слід включити.

2. Дослідження та збір інформації: Перед створенням плаката важливо провести дослідження та зібрати необхідну інформацію. Ви можете аналізувати цільову аудиторію, вивчати конкурентів або збирати дані, які стосуються теми плаката. Це допоможе вам отримати знання, які будуть корисні при подальшому розробленні дизайну.

3. Розроблення концепції: На цьому етапі я розробляла загальну концепцію мого проєкту. Робила начерки, щоб візуалізувати свої ідеї, враховуючи композицію, кольорову схему, шрифти та інші елементи дизайну, які допоможуть передати мою тему ефективно.

4. Вибір засобів та матеріалів: Після того, як була розроблена концепція, почався пошук засобів та матеріалів, які були використані для створення плаката. Були обрані різні графічні програми, фарби, пензлі, кольоровий папір тощо.

5. Остаточна реалізація. Після різних пошуків та обраної техніки я перейшла до остаточної реалізації плакатів, щоб загальний проєкт був якісним та виразним.

ВИСНОВКИ

Проєкт "Українці завжди українці" пропонує глядачу глибше зрозуміти і відчути силу та значення української діаспори. Цей проєкт відображає різноманітність української спільноти, яка, незважаючи на розташування за межами України, зберігає свою національну ідентичність, культуру та гордість за свої коріння. Він розкриває непохитну волю українців у пристосуванні до нових умов, показує їх активну участь у розвитку своїх спільнот та сприяє зміцненню національної свідомості.

Цей проєкт важливий для поглиблення нашого розуміння української культури та спадщини, оскільки він пропонує унікальний погляд на життя та діяльність українців, які проживають за кордоном. Він нагадує нам, що українська діаспора не лише зберігає свою національну ідентичність, але й вносить вагомий внесок у розвиток своїх нових спільнот та країн, де вони проживають.

Серія плакатів "Українці завжди українці" підкреслює важливість української діаспори як невід'ємної частини українського народу. Вона висвітлює багатство та розмаїття української культури, що простягається за межами батьківщини, та створює яскравий та вражаючий образ української діаспори.

Цей проєкт відображає, що українці, які проживають за кордоном, не лише не соромляться своїх коренів, але й гордо прославляють нашу державу та національну ідентичність.

Українська діаспора, представлена у проєкті, є справжнім прикладом сили, таланту та працездатності українського народу. Ці люди, перебуваючи далеко від батьківщини, активно сприяють у розвитку та просуванні України як сильної держави. Вони не тільки зберігають свою національну самобутність, але й показують світові, що українці - це нація з великим потенціалом, талантом та внутрішньою силою.

ВИКОРИСТАННІ ДЖЕРЕЛА

Твори методичного фонду кафедри

http://week.dp.gov.ua/osvitnia-prohrama/do91/ukraintsi-u-sviti-2

https://mfa.gov.ua/dvostoronnye-spivrobitnictvo/zakordonni-ukrayinci/ https://vue.gov.ua/Українська_діаспора https://www.facebook.com/groups/1141433999526865/ https://www.google.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim http://week.dp.gov.ua/osvitnia-prohrama/do91/ukraintsi-u-sviti-2