

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ
КАФЕДРА СКУЛЬПТУРИ

«Допущено до захисту»:
Завідувач кафедри скульптури
_____ Адріан БАЛОГ
Протокол засідання кафедри
№ ___ від «__» _____ 2023 р.

ВОЙТОВИЧ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
«ПЕРВІСНІ»
зі спеціальності
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Освітньо-професійна програма «Станкова і монументальна скульптура»
Другий рівень вищої освіти (Магістр)

Керівник:
Мазур Богдан Миколайович,
Народний художник України,
Професор кафедри скульптури

Київ – 2023

Анотація

Ця серія скульптур під назвою «Первісні» має глибокий філософський зміст і видається ідеальною для створення тексту, який би розкривав її суть у контексті мистецтва. Тут ми можемо зосередитися на ідеї "первісності" як втілення чистоти сприйняття та невимовленої краси світу, що оточує нас. Ми можемо зрозуміти, що справжнє мистецтво існує поза межами словесного опису. Воно знаходиться в тому місці, де зустрічаються відчуття і сприйняття, в тиші і спокої, де кожен з нас може знайти зв'язок з первісною красою буття. Загалом, первісне мистецтво та скульптура відображають незвичайну креативність та інтелектуальний потенціал наших далеких предків. Вони є свідченням того, що навіть у найраніших стадіях свого існування, людство вже мало глибоке відчуття краси, духовності та мистецтва.

Ключові слова: скульптура, серія скульптур, фігура, свідомість, первісне мистецтво, ідея, первісність, самопізнання, креативність.

Abstract

This series of sculptures, entitled "Primitives", has a deep philosophical meaning and is ideal for the creation of a text that would reveal its essence in the context of art. Here we can focus on the idea of "primitiveness" as the embodiment of the purity of perception and the ineffable beauty of the world around us. We can understand that true art exists beyond verbal description. It is in the place where sensation and perception meet, in silence and peace, where each of us can find a connection with the original beauty of being. In general, primitive art and sculpture reflect the extraordinary creativity and intellectual potential of our distant ancestors. They are evidence that even in the earliest stages of its existence, humanity already had a deep sense of beauty, spirituality and art.

Key words: sculpture, series of sculptures, figure, consciousness, primitive art, idea, originality, self-discovery, creativity.

"Первісна Краса"

"Первісна" - це відображення світу, який існує поза межами словесного опису. Вона пропонує нам підхід до сприйняття, заснований на безмовності, де краса не потребує словесного вираження, бо вона відчувається безпосередньо, інтуїтивно. У цій темі втілюється ідея, що справжнє розуміння та сприйняття краси можливе лише тоді, коли ми відмовляємося від спроби описати або розумово обробити наші враження.

Уявіть залу, де кожен твір мистецтва сприймається без слів, де відвідувачі заохочуються зберігати "внутрішнє мовчання". Це місце, де мистецтво говорить напряду до душі, минаючи мовленнєві конструкції. В цій тиші, відвідувачі відкривають для себе первісну красу навколишнього світу, красу, яка існує незалежно від наших спроб її словесно виразити.

Цей підхід в мистецтві відображає унікальну можливість взаємодії з творами, де спостерігач занурюється в глибини власного сприйняття, відкриваючи світ таким, яким він є, без посередництва слова. Це досвід, що дозволяє нам відчутти справжню, непорушну красу реальності.

Через цю тему ми можемо зрозуміти, що справжнє мистецтво існує поза межами словесного опису. Воно знаходиться в тому місці, де зустрічаються відчуття і сприйняття, в тиші і спокої, де кожен з нас може знайти зв'язок з первісною красою буття."

"У цьому мовчазному просторі, де відсутня потреба в словах, мистецтво стає медитативним досвідом. Це не просто споглядання арт-об'єктів; це занурення в глибоке внутрішнє переживання. Коли ми зберігаємо внутрішнє мовчання, ми дозволяємо собі відчутти первісну суть мистецтва, яка існувала ще до того, як мова надала форму нашим думкам і враженням. Таке сприйняття відкриває шлях до більш глибокого розуміння сутності та значення мистецтва.

У цій первісній тиші, кожен твір мистецтва починає 'говорити' через свої кольори, форми, текстури та емоції, які він виражає. Наприклад, абстрактний живопис може викликати потужні емоційні реакції, не покладаючись на словесне пояснення. Скульптура може відчуватися живою, здатною комунікувати через свою форму та простір, який вона займає. Фотографія може передати історію, яка відчувається, але не розповідається словами.

Ця концепція перекидає звичні уявлення про мистецтво, запрошуючи глядача не просто дивитися, але «відчувати» арт. У такому просторі, відвідувачі

стають частиною твору, вони входять у діалог з мистецтвом, який відбувається на невербальному рівні. Це переживання стає подорожжю внутрішнього самопізнання, де кожна людина може знайти власне відображення в мистецтві.

«Первісна» стає символом того, як мистецтво може звільнити нас від обмежень словесного мислення та відкрити двері до світу, де відчуття та емоції говорять голосніше за слова. Це свідчення того, що справжнє сприйняття та розуміння можливі лише тоді, коли ми дозволяємо собі відчувати без обмежень та передумов.

"Витривалість Хижака в Темряві"

"Подивіться в темряву як хижак, а не як жертва." Це заклик до внутрішньої міцності, до стійкості перед лицем невідомого. Темрява тут символізує невизначеність, непевність, а іноді й страх, який ми зустрічаємо у своєму житті. Погляд хижака — це не лише метафора сили та влади, але й символ впевненості та готовності приймати виклики.

"Там небезпечно і безкінечно цікаво." Цей вислів підкреслює, що в темряві, в невідомому, існують і ризики, і можливості. Це викликає у нас не тільки страх, але й цікавість, бажання досліджувати та відкривати нове. Ця дихотомія між небезпекою і цікавістю є основою для росту та саморозвитку.

"Зберігайте мовчання, лють і віру в свої сили." Це заклик до самоконтролю та самовладання. Мовчання означає здатність зберігати спокій та не дозволяти зовнішнім обставинам збити нас з пантелику. Лють тут може бути розглянута як направлена енергія, сила, яка може бути використана для подолання труднощів. Віра в свої сили є ключовим аспектом, який дозволяє зустрічати виклики з упевненістю та відвагою.

Ця тема може бути відображена в різних формах мистецтва — в літературі, живопису, скульптурі, кінематографії. Вона може надихати на створення творів, які відображають мужність, рішучість, а також глибоке розуміння власного "я" у складному світі. Це тема для сміливих, для тих, хто не боїться заглянути в глибини своєї душі та відкрити там не тільки страхи, але й безмежний потенціал."

"Пробудження Сучасної Людини"

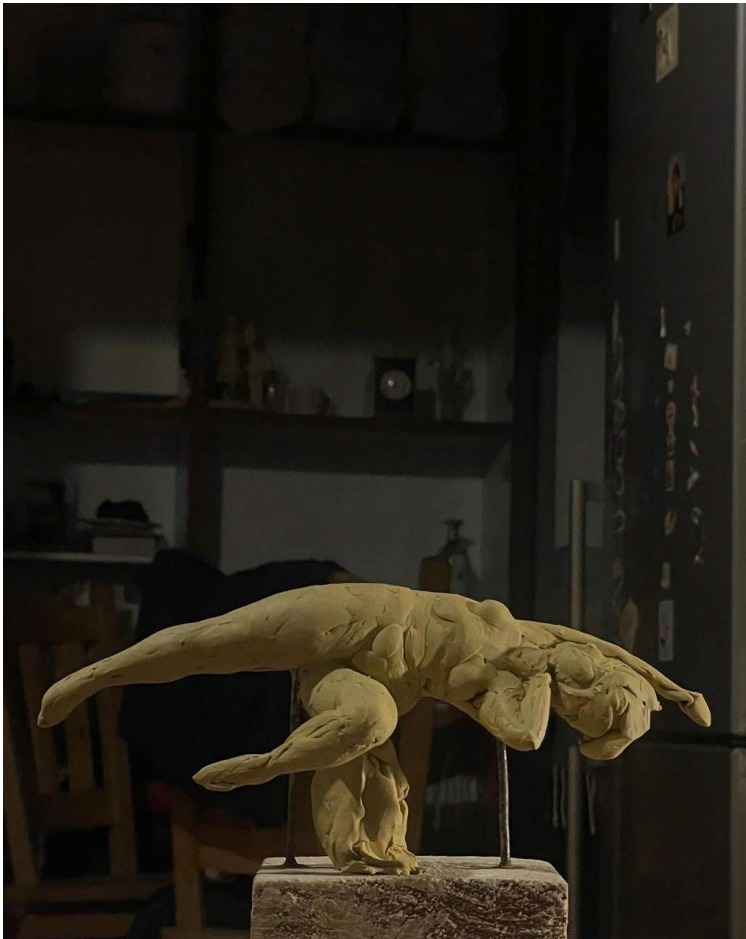
"Людина сучасна. Має свої проблеми і веде складні розмови із собою." Це відображає багатогранність викликів, з якими стикаються люди в сучасному світі. Від соціальних та економічних труднощів до особистісних і емоційних дилем, сучасна людина постійно шукає баланс та розуміння в своєму внутрішньому та зовнішньому світі.

"Та не жалійте її, вона пробудиться, проб'ється, переможе." Цей вислів підкреслює невичерпну внутрішню силу та витривалість, яку кожна людина має для подолання своїх перешкод. Пробудження тут – це метафора самоусвідомлення та самовдосконалення. Це процес, в якому людина долає внутрішні бар'єри та обмеження, відкриваючи в собі нові горизонти можливостей та здібностей.

Ця тема може бути візуалізована в мистецтві через різні форми – від живопису та скульптури до літератури та кінематографії. Вона може надихнути на створення творів, які показують емоційну глибину та психологічну складність сучасної людини, її боротьбу за осмислення та зростання.

"Пробудження" може бути також відображене через символічні зображення, наприклад, крізь образи природи, такі як розвиток бруньки до розквіту квітки, або через сюжетні лінії, які відображають подорож героя від темряви до світла, від конфлікту до гармонії. Це тема про перетворення, силу волі та непереможність духу в сучасному світі."

"Історія мистецтва та первісні люди"

Історія мистецтва є свідченням людської культури та цивілізації, починаючи з самого зародження творчості у первісних людей. Ця подорож у часі відкриває нам дивовижні аспекти людського розвитку та творчих пошуків.

Перші відомі нам прояви мистецтва з'явилися в епоху палеоліту, коли первісні люди почали створювати наскельні малюнки та різьблені фігурки. Ці ранні

твори мистецтва часто зображали тварин, сцени полювання та символічні знаки. Вони були не просто способом самовираження, а й засобом комунікації, магічними ритуалами, що мали вплинути на навколишній світ.

Наскельне мистецтво, знайдене у печерах Ласко та Альтаміра, демонструє неймовірну майстерність та глибоке розуміння форми та руху тварин, які були важливою частиною життя та виживання первісних людей. Ці малюнки свідчать про здатність до абстрактного мислення та творчої інтерпретації світу.

Різьблені фігурки, такі як Венера Віллендорфська, вказують на розвиток релігійного та символічного мислення. Ці фігурки, часто зображували жіночу форму та можуть бути розглянуті як об'єкти поклоніння або амулети для плодючості.

Ця первісна ера мистецтва також вказує на важливість мистецтва як засобу соціального зв'язку та емоційного вираження. Мистецтво було інструментом, який допомагав первісним людям виражати свої надії, страхи та мрії.

Історія мистецтва від часів первісних людей до сучасності є свідченням невідомої еволюції людського духу та його потреби у творчості. Кожна епоха має свої унікальні форми та стилі, але спільним для них усіх є бажання виразити, розповісти та зрозуміти світ навколо та всередині нас.

У глибинах палеолітичних печер та на древніх кам'яних відкладеннях ми віднайшли одні з найраніших свідчень людської творчості — мистецтво первісних людей. Ці дивовижні артефакти не тільки відкривають нам вікно у далеке минуле, але й розповідають історію про життя, вірування та культуру наших далеких предків.

Наскельний живопис, що був виявлений у печерах по всьому світу, вражає своєю деталізацією та виразністю. Ці малюнки, часто зображуючи тварин та сцени полювання, несуть у собі глибокий сенс. Вони відображають не тільки повсякденне життя та виживання, але й символізують зв'язок первісної

людини з природним світом, її пошану та страх перед могутніми дикими тваринами.

Різьблені фігурки, зокрема відома Венера Віллендорфська, відкривають нам ще один аспект життя цих древніх людей. Ці фігурки часто зображували жіночі форми, що свідчить про важливість фертильності та родючості в їх культурі. Вони могли використовуватися у ритуалах, які сприяли плодючості та врожайності, відображаючи зв'язок людини з природними циклами та силами.

Це мистецтво також демонструє ранній розвиток символічного мислення та здатність людини до абстракції. Намальовані образи та створені фігурки були не просто репрезентацією реальних об'єктів, але й носіями глибшого значення та символіки. Вони виражали надії, страхи та мрії первісних людей, служили засобом для взаємодії зі світом духів та невидимих сил.

Первісне мистецтво є не просто свідченням історії. Воно є свідченням духовної і культурної еволюції людини. Через ці давні твори мистецтва ми можемо зрозуміти, як наші предки сприймали світ, як вони взаємодіяли з ним та одне з одним. Мистецтво!

Мистецтво первісних людей розкриває не тільки їхні мисливські та збиральницькі звички, але й відображає глибоке відчуття духовності та естетики. Серед цих ранніх творів, скульптура займала особливе місце, слугуючи як символічний зв'язок між людиною та невидимим світом.

Скульптури, створені первісними людьми, були виготовлені з каменю, кістки та слонової кістки. Ці твори відображали не тільки фігури людей та тварин, але й абстрактні патерни та символи. Наприклад, скульптури Венер, знайдені в різних частинах Європи, демонструють високий рівень майстерності та увагу до деталей. Ці фігури, часто зображуючи пишні жіночі форми, можуть символізувати плодючість, земну матір або богиню.

Інші видатні приклади первісної скульптури включають твори, як-от "Лєвова людина" з Гольштайн-Штадель у Німеччині, створену з слонової кістки. Ця скульптура, що поєднує риси людини та лева, може відображати шаманські вірування або міфічних істот, які займали важливе місце в духовному світі первісних людей.

Ці скульптури не тільки вражають своєю артистичною цінністю, але й дають нам уявлення про соціальні структури, релігійні вірування та космологію первісних культур. Вони свідчать про існування розвинутих ритуалів та символічних систем, які відігравали центральну роль у житті та ідентичності цих раних спільнот.

Загалом, первісне мистецтво та скульптура відображають незвичайну креативність та інтелектуальний потенціал наших далеких предків. Вони є свідченням того, що навіть у найраніших стадіях свого існування, людство вже мало глибоке відчуття краси, духовності та мистецтва.