Факультет образотворчого мистецтва та реставрації

Кафедра **графічних мистецтв**

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність — 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

ОПП «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги»

КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему: «**Серія ілюстрацій за мотивами поезії Володимира Затуливітра «Охляли поїзди, які б везли додому...**»

студентки групи книжкової графіки:

Ключко Руслани Геннадіївни

Керівник: Галинська Галина Іванівна

«Допуск до захисту»

Завідувач кафедри

графічних мистецтв

___________Н. В. Сергеєва

___ _______2024 рік

Київ 2024

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………...7

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДПРОЄКТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ…….………………10

1.1. Введення в тему………………………………………………………10

1.2. Аналіз аналогів…………………………………………………...…..12

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ…………………………………....17

2.1. Ідейна частина проекту………………………………………………17

2.2. Етапи роботи………………………………………………………….21

2.3. Техніки та матеріали………………..……………………………….22

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………....27

ДОДАТКИ…………………………………………………………………30

АНОТАЦІЯ

Ключко Руслана Геннадіївна, пояснювальна записка до дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на тему: «Серія ілюстрацій за мотивами поезії Володимира Затуливітра «Охляли поїзди, які б везли додому...»

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» — Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, кафедра графічних мистецтв, Київ, 2024.

Освітня програма: Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги

Серія ілюстрацій за мотивами поезії Володимира Затуливітра «Охляли поїзди, які б везли додому...»

Техніки: аналоговий друк, офорт, цифровий друк.

Матеріал: папір, друк

Проект має на меті створення цілісного проекту по темі повернення додому, крізь призму проблематики повномасштабного вторгнення росії на територію України. Основним завданням було створення книг художника, а також серії графічних аркушів, які б підтримали експозицію.

Актуальність проекту полягає у дослідженні впливу війни на особисте та суспільне; розкритті питання української ідентичності та зв’язку із землею; переосмислення теми пам’яті та її трансформацій. Проект підкреслює ідею важливості турботи як акту опору руйнуванню, як способу зберегти людяність у кризових умовах.

Ключові слова: дім, ландшафт, пам’ять, прикордоння, турбота.

ANNOTATION

Kliuchko Ruslana, explanatory note to the diploma thesis for obtaining the educational qualification level "Master" on the topic: "A series of illustrations based on Volodymyr Zatulivitry's poetry 'The trains that would take us home have grown weary...'"

Specialty 023 "Fine Arts, Decorative Arts, Restoration" - National Academy of Fine Arts and Architecture, Department of Graphic Arts, Kyiv, 2024

Educational program: Free graphics, design and results of the book

A series of illustrations based on Volodymyr Zatulivitry's poetry 'The trains that would take us home have grown weary...'

Techniques: analog printing, etching, digital printing.

Material: paper, print.

The project aims to create a cohesive body of work on the theme of returning home, viewed through the lens of the issues arising from Russia's full-scale invasion of Ukraine. The primary goal was to create artist books and a series of graphic sheets to complement the exhibition.

The relevance of the project lies in exploring the impact of war on the personal and societal levels; addressing questions of Ukrainian identity and connection to the land; and rethinking the theme of memory and its transformations. The project emphasizes the importance of care as an act of resistance to destruction, as a means to preserve humanity in times of crisis.

Keywords: home, landscape, memory, borderland, care

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

(назва вузу)

Кафедра **графічних мистецтв**

Факультет образотворчого мистецтва та реставрації

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,   реставрація»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

графічних мистецтв Н. В. Сергеєва

«____» ______ 20 ___ р.

ЗАВДАННЯ

на виконання кваліфікаційної магістерської роботи

____

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи ____

затверджена наказом по академії від « » р. №

2. Термін здачі студентом закінченої роботи .

3. Вихідні дані роботи:____ ____

4. Зміст текстової частини кваліфікаційної магістерської роботи:

(перелік питань розробки)

____

____

____

____

____

5. Зміст графічної частини кваліфікаційної магістерської роботи:

____

6. Контроль за виконанням складових кваліфікаційної магістерської роботи

Назва	Керівник	Підпис, дата	
завдання видав	завдання прийняв
Графічна частина			
Текстова частина			

7. Дата видачі завдання

Керівник

(підпис керівника)

Завдання прийняв до виконання

(підпис студента)

ВСТУП

Кваліфікаційна магістерська робота «Серія ілюстрацій за мотивами поезії Володимира Затуливітра «Охляли поїзди, які б везли додому...»» досліджує теми ландшафту, пам’яті, маленьких історій через призму особистого чуттєвого та емоційного досвіду. У ній немає задачі проілюструвати поезію, – радше надати власну рефлексію на неї.

Метою роботи було створення цілісного проекту по темі повернення додому, крізь призму проблематики повномасштабного вторгнення росії на територію України. Основним завданням було створення книг художника, а також серії графічних аркушів, які б підтримали експозицію. Отже, проект «Серія ілюстрацій за мотивами поезії Володимира Затуливітра «Охляли поїзди, які б везли додому...» складається з трьох графічних робіт виконаних у техніці альтернативного друку, і з трьох книг художника, в яких поєднуються відскановані офорти, фотографії, тексти, знімки з екрану телефона.

Актуальність обраної теми включає наступні пункти:

1. Війна та її вплив на особисте і суспільне.

Проект звертається до досвіду війни, який залишається болючою темою для України. Він висвітлює, як конфлікт змінює ландшафти, простори і людей, зберігаючи увагу до індивідуальних історій, що дозволяє краще зрозуміти наслідки для суспільства в цілому.

2) Питання ідентичності та зв’язку з землею.

У глобалізованому світі, де мобільність стає нормою, проект нагадує про важливість прив’язаності до свого дому, своєї землі та культурних коренів. Цей аспект актуальний не лише для українців, а й для багатьох спільнот, які переживають вимушене переселення чи боротьбу за збереження своєї ідентичності.

3) Турбота як форма опору.

У часи невизначеності турбота про землю, близьких і навколишній світ стає не лише людською потребою, а й актом опору руйнуванню. Проект підкреслює цю ідею, яка має універсальне значення для кожного, хто шукає способи зберігати людяність у кризових умовах.

4) Переосмислення прикордоння.

Прикордонні території традиційно сприймаються як місця ризику, проте проект показує їх як простори життя, що незважаючи на небезпеку, продовжують існувати й давати сили своїм мешканцям.

5) Пам’ять та її трансформація.

У часи війни і масових втрат важливо переосмислювати, як ми зберігаємо пам’ять — індивідуальну, сімейну, колективну. Проект піднімає питання про те, як цю пам’ять можна зберігати та передавати через мистецтво.

6) Екологічний вимір.

Проект зачіпає тему взаємодії людини та природи, акцентуючи на вразливості ландшафтів. У контексті екологічної кризи це надає йому додаткового значення.

Проблематика, висвітлена у проекті включає наступні тези: вплив війни на довкілля; зв’язок із землею і домом; формування локальної ідентичності; вплив війни на психіку людини; вимушене переміщення; центр і периферія; травма і відновлення; український літературний андеграунд часів СРСР; пам’ять про штучні голодомори в Україні; зв’язок поколінь.

Питання, порушені у проекті:

1. Осмислення досвіду війни. Проект допоможе учасникам і глядачам переосмислити травматичний досвід війни через мистецькі образи, які апелюють до емоцій та спогадів. Він створює простір для рефлексії, діалогу та емоційного зцілення, дозволяючи людям відчути, що вони не самотні у своїх переживаннях.

2. Збереження пам’яті. Документуючи пейзажі, руїни, щоденні ритуали та особисті історії, проект стає формою збереження пам’яті про сучасні події, щоб передати їх майбутнім поколінням. Це сприятиме колективному розумінню того, як конфлікти впливають на людей і середовище, закріплюючи уроки історії.

3. Підтримка локальної ідентичності. Проект підкреслює значення локальних ландшафтів, зв’язку з землею та культурних практик, що сприяє збереженню регіональної ідентичності в умовах глобалізації. Він може надихнути інші громади на пошук своїх способів вираження приналежності до місця, навіть у складних умовах.

4. Підсилення турботи як цінності. Турбота про близьких, природу та пам’ять, показана в проекті, стає прикладом для глядачів. Це може мотивувати людей більше цінувати та дбати про свої власні зв’язки з людьми й довкіллям.

5. Сприяння культурному діалогу. Проект залучає до діалогу про складні теми не через політичні, а через людські й культурні аспекти, що може бути зрозумілим і близьким для міжнародної аудиторії. Це дозволяє краще пояснити унікальний український досвід і поділитися ним із ширшим світом.

6. Вплив на мистецьку спільноту. Проект надихає інших митців звертатися до складних соціальних тем через мистецтво, показуючи, як індивідуальна історія може стати універсальною. Він також популяризує традиційні техніки графіки й артбуків, пропонуючи їх як інструмент для висловлення сучасних проблем.

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДПРОЄКТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Введення в тему

Володимир Затуливітер був українським поетом, прозаїком, публіцистом, перекладачем та журналістом. Він народився в селі Веселе Охтирського району Сумської області. За життя Затуливітра було видано вісім збірок поезій, ще п’ять – посмертно. Володимира Івановича можна сміливо віднести до поетів «Витісненого покоління». Цей термін позначає групу українських поетів-модерністів, найбільш активних у 60 - 80-ті роки минулого століття, які переважно підпільно творили абсолютно новий напрям української поезії, всупереч естетиці соцреалізму, що безальтернативно нав’язувалася державним апаратом. Поетична ґенерація, найбільша активність якої припадає на 70-ті роки ХХ ст., була фактично витіснена з публічного культурного та соціального контексту не тільки до кінця радянського періоду, а й перші три десятиліття незалежності.

Для кваліфікаційної магістерської роботи було обрано вірш «Охляли поїзди, які везли б додому…» Володимира Затуливітра, зі збірки «Четвертий із триптиха». В ньому розкривається тема повернення ліричного героя додому. Ми можемо зрозуміти, що їде він потягом і спостерігає за зміною ландшафтів, впізнає окремі його елементи. Герой сходить з потяга і продовжує свій шлях пішки. Цей вірш – також про віру в те, щоб дійти до дому. До цього поезію Володимира Івановича не було проілюстровано, тому можна говорити про унікальність рішення втілити його поезію у формі книги художника.

Спільність походження із Затуливітром наштовхнула на розмову про рідне місто, про домівку. Російська армія щодня завдає ударів по Сумщині з різного озброєння. Під обстрілами — критична інфраструктура та будинки мирних жителів. Тема дому стала досить розповсюдженою в українському мистецтві після початку повномасштабного вторгнення. Ми часто бачимо художні твори із зображенням дому як безпечного простору, а також ідеї рідності місця, простору або середовища. Частина українців з початком російсько-української війни у 2014 році через дії росії втратили домівки або доступ до них через окупацію Криму, Донецької та Луганської областей. Ця травма існувала в українському суспільстві з самого початку російсько-української війни та активно висвітлювалася в роботах українських митців та мисткинь з 2014 року. Однак з 24 лютого 2022 року вона масштабувалася в сотні разів, і сьогодні українське суспільство живе у стані прийняття травми втрати дому на окупованих територіях, повернення собі відчуття власного дому на деокупованих територіях, та переживання досвіду вимушеного переселенця/ки всередині або за межами України. Життя у десятикілометровій прикордонній зоні, відрізаність від транспортного сполучення, регулярні обстріли та бомбардування, постійна загроза окупації та знищення, – і це ще не повний перелік того, що зараз відбувається у місті Хутір-Михайлівський. Периферії часто лишаються поза основним фокусом уваги в інформаційних медіа та культурі, і цей випадок є показовим.

Ми живемо в ситуації, коли ворог визначає мішенню не тільки інших людей, а і середовище існування. Пейзаж для українського мистецтва завжди був важливою темою, через яку митці висвітлювали соціальні та політичні контексти. Цей пейзаж ставав метафорою змін, занепаду, насилля чи свободи. З початком повномасштабного вторгнення українське природнє середовище потерпає від руйнувань та забруднень, завданих воєнними діями. Тонни розбитої техніки, токсичних хімічних сполук та забруднювальних речовин отруюють українські ґрунти, воду, повітря. Початок осені 2024 року відзначився масовими лісовими пожежами у Сумській, Чернігівській, Київській областях. Це також торкнулося Хутора-Михайлівського, адже поруч горіли торфові родовища, і в місті спостерігалась сильна задимленість протягом декількох тижнів. Ліс став небезпечною територією через замінування та близькість російських військових, тому гасіння цих пожеж було майже неможливим. Важко уявити, скільки тонн вуглецю було викинуто в повітря внаслідок пожеж і яку величезну шкоду екосистемам нанесло згорання лісів.

1.2. Аналіз аналогів

Звертаючись до українського мистецтва часів повномасштабного вторгнення, теми дому та ландшафту є одними із найбільш видимих. У багатьох художників вони переплітаються. Художниця Катерина Алійник працює з темами війни та окупації Донбасу через зображення природи та неантропоцентричну оптику. В серії «Medical and political fantasy» (Додаток А, рис. 1, рис. 2, рис. 3) можна побачити підземний світ, деформовані плоди та коріння, які іноді перетворюються на зброю. Катерина говорила про незнання процесів, які відбуваються на окупованих територіях, зображаючи неконтрольовані процеси розростання, в’янення, розкладання, загоєння чи жахливі мутації. Художниця використовує метафори росту, трансформації і метаморфоз для того, щоб відрефлексувати свою вимушену дистанцію від дому та відчуття того, що знайомі ландшафти повсякчас змінюються, стають небезпечними. Однією із останніх робіт Катерини є полотно «Небо на тлі темних полів» (Додаток А, рис. 4). Сюжетом для цієї роботи стало сновидіння мами художниці про гору Карачун у Слов’янську. У дитинстві Карачун був омріяним місцем художниці, символом дорослішання. Відтворюючи в уяві ці краєвиди десятирічної давності, художниця впевнюється, що пейзаж завжди був не тлом для життя, а радше його головним героєм: «Краса пейзажу досі проникає в саме серце через виразну синь неба та незворушність полів» [17].

Антон Саєнко – художник, живописець, працює у сфері інсталяції та перфомансу. У своїй серії «Грязне» (Додаток А, рис. 6, рис. 7) митець фотографує пейзажі рідного села Грязне Сумської області пізньої осені. На думку художника, ця пора найкраще відображає настрій «земляного краю», де все тяжіє додолу. Ці фото – не лише зображення села, а й особисті спогади художника, який провів там своє дитинство. Схоплений стан напівруїни, в якому селище опинилось після розпаду Радянського Союзу, викликає асоціації з романтичними пейзажами. Фіксуючи похмурі туманні краєвиди та понівечені часом будівлі, Саєнко споглядає смуток та торкається таємниці. Прикметно, що у своїй практиці художник фокусується на можливості занурення у зображення. Тож пейзаж вириває глядача із навколишнього середовища та наближає до порожнечі, що висить у повітрі. Напівсвідоме відчуття загрози оприявнить себе в майбутньому – за Східним горизонтом даленіє росія.

Для художника Павла Макова центральною серед його творчих практик є тема місця. Маков працює на межі факту й вигадки, документу та містифікації, поєднуючи об’єкти повсякденності із локальними міфологіями. Зосереджений на поточних станах місця, Маков відображає їх через об’єкти та ландшафти. Багато із його робіт – про дім. Художник працює із офортом, інтагліо, змішує глибокий друк із оригінальною графікою, експериментує з різними видами паперу. Дуже важливим медіумом для Макова є книга художника. Його «Тижневик» (Додаток А, рис. 8, рис. 9, рис. 10) виріс із щоденників та записників автора. У ньому Маков зображає частини архітектурних елементів для створення утопії, де кожен окремий фрагмент реальності – вирізаний із цілого – є самодостатньою історією. В цій роботі Маков використовував свої чернетки, які з’являлись у ході роботи над великими творами, що також говорить про щоденну працю та певну рутинність мистецької практики. Художник працює із темою часу, він запрошує глядачів доєднатись до щоденного вписування своїх прав і подій, входячи в діалог із його книгою, долучаючись до створення палімпсесту.

У своїй художній практиці Еліза Мамардашвілі досліджує індивідуальні та колективні сліди життя, через поетичні, меланхолічні й тягучі образи демонструючи їхні властивості: непомітність і відчутність, крихкість та міцність. Вона працює із темами пам’яті, шляхів, маркерів присутності, травми. Її графічна серія «Рана» (Додаток А, рис. 11) складається із 75 малюнків кульковою ручкою, виконаних на невеликих форматах. В досить експресивній манері на них зображені будинки та пейзажі, які поглинає темрява, хаос. Художниця створила цю серію в перші дні повномасштабного вторгнення, перебуваючи у бомбосховищі. Вона використовувала найпростіші матеріали що були під рукою і в зображеннях показувала швидку реакцію, емоційний стан початку повномасштабної війни.

«Ізюм — Ліверпуль» (Додаток А, рис. 12, рис. 13, рис. 14) — це дванадцятиканальна чотирнадцятигодинна відеоінсталяція художниці Катерини Бучацької, зафільмована з вікон вагона потяга, який їде від деокупованих східних територій України до кордону з Європейським Союзом. Ця інсталяція була представлена у Ліверпульському Соборі під час Єврофестивалю у 2023 році. Ідея цієї роботи прийшла Катерині у потязі: ««Ізюм — Ліверпуль» — це нічим не прикрашена фіксація буквально усієї дороги поїздом з Ізюму до містечка Мостиська Другі на Львівщині, до кордону з Польщею. Ідея роботи дуже проста, але водночас — дуже символічна. Це рух зі сходу на захід, такий собі пошук безпечного місця. Це про втечу, надію, і водночас — про страх і втрату. Мені взагалі здається, що за той час, поки їдеш через цілу країну, можна пережити увесь спектр емоцій». Катерина мешкає і працює в Києві, але після початку повномасштабного вторгнення багато переміщалась Україною і не лише. Художниця говорить про відчуття постійного перебування в потязі, у постійній зміні пейзажів: «… це був безперервний біль від споглядання у вікно, бо навіть коли це не страшні, не поруйновані пейзажі, однаково є відчуття, що місце уже змінене, що воно перебуває немовби під цією так званою нормальністю» [12]. Художниця каже, що ця робота у Ліверпулі, поміж іншого нагадує іноземцям про війну, але українцям вона нагадує про те, що іще лишається за їхніми спинами: рідні місця, тривожні вокзали, мовчазні ландшафти, що видніюються через заклеєні скотчем вікна вагонів "Укрзалізниці", землю, на якій вони народилися і яка за цей час стала ще ціннішою за будь-що. Те, що створила Катя Бучацька у Ліверпулі, не є звичайним мистецтвом рухомого зображення, це — живопис про український пейзаж воєнного часу, здійснений за допомогою відео. І цей мовчазний пейзаж міняється із кожною хвилиною руху потягу, але його пам’ять зберігає кожну історію усіх тих, хто проїжджав повз. Експозиція багатоканальної інсталяції створена у такий спосіб, що рух потяга спрямований до вівтаря Собору. Біля екранів зліва розташований молоток, за допомогою якого можна розбити вікно вагону в разі небезпеки. Але художниця питає: що робити, якщо небезпека присутня також за межами потягу?

Картографія слугує орієнтиром, а також формою документації для багатьох художників, які працюють із практиками ходьби. Проект «Карта Каліфорнії» (Додаток А, рис. 15) Джона Балдессарі уявляє текст на карті як елемент ландшафту, наче його видно з висоти. Художник пройшовся землею, щоб викласти слово CALIFORNIA великими літерами з тимчасових матеріалів у географічних місцях, де ці літери з’являються на карті. «Голе Місто: Ілюстрація гіпотези психогеографічних пластин» (Додаток А, рис. 16) Гі Дебора та Асгера Йорна фрагментує та реконфігурує карту Парижа, щоб передати досвід ходьби або дрейфу через місто. Карта відображає те, що Дебору здавалося цікавим, а не фактичну географію міста. Річард Лонг іноді відзначає свої (часто кругові) маршрути на звичайних картах, як у «Прогулянці в Черн-Аббас» (Додаток А, рис. 17, рис. 18). Лонг також створює експериментальні карти, такі як «Лінія вітру» (Додаток А, рис. 19) та «Вітряне коло в Дартмурі» (Додаток А, рис. 20), що просторово відображають напрямок вітру під час його прогулянки.

«I Love You» (Додаток А, рис. 21, рис. 22, рис. 23)— це артбук художниці Каті Лесів про етапи зрілості, а також про повагу до їхнього природного прояву. Документальна фотографічна серія про перетин живих ритмів двох окремих півоній. «Одного дня я купила у бабусі на ринку білий бутон півонії. Він розкрив свої пелюстки та став пишним і красивим. Пізніше, 24 травня, я купила ще один бутон у тієї ж бабусі і поставила їх поряд у склянки з водою. З кожною наступною годиною перший бутон розкривався все більше, тоді як другий лише починав відкривати свої пелюстки. Через день вони були однаково пишні і красиві, а через два — перша півонія зів'яла, а друга все ще залишалась пишною і красивою» [13], — Катя Лесів. Ця серія існує в формі артбуку, де фотографії супроводжуються діалогами, — вони надруковані на окремих листочках, закріплених між основними сторінками. Сам артбук виглядає ніжно, але тексти вийшли сухими і чесними. Для авторки додати їх до книги було інтуїтивним рішенням, однак вона зрозуміла, що ці діалоги озвучують очевидне, але те, що зазвичай не проговорюють. Вона зазначає, що в нашій культурі тема циклічності, кохання і смерті дуже романтизована або навіть драматизована.

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ

2.1. Ідейна частина проекту

Поезія як літературний жанр не передбачає конструювання чіткого сюжету оповіді, поезія – це про почуття. В мистецтві важливо працювати з емоціями, проживати особисті межові стани, кризові події, бо це є спосіб розділити певний досвід із глядачем, наштовхнути його на власні рефлексії. Крім того, поезія дає більше простору для фантазії та творчих пошуків, вона не вимагає буквального ілюстрування тексту, а є радше приводом для створення мистецьких творів. У даній магістерській кваліфікаційній роботі розкривається любов до рідного міста і своєї землі, яка змішується із ностальгією та болем від того, що місця дитинства та юності стали загрожені та майже недоступні. Прив’язаність до малої батьківщини набула особливого значення після початку повномасштабного вторгнення.

Зростання у маленькому місті невідривно пов’язане із ландшафтом. Це створює відчуття захоплення від споглядання маленьких елементів природи: тріщини, хащі, провалля, дерева, зарослі, крихкість. І водночас – ландшафт, окреслений і визначений людським поглядом. В цій роботі постають теми зміни ландшафту, вплив політичних і економічних факторів на середовище, ідеї центру і периферії, перетворення середовища. Кожен ландшафт так чи інакше потрапляє під людський вплив, і важливо думати про те, як ми можемо співіснувати з навколишнім світом. Воєнний контекст ще більше спонукає звертатися до цієї теми, адже ми опинились у ситуації, коли ворог визначає своєю ціллю не тільки інших людей, а й середовище існування. Природні екосистеми та біорізноманіття України страждають від бойових дій та окупації територій, а довготривалі наслідки цього впливатимуть на країну десятиліттями. Зона конфлікту зараз охоплює величезну територію зі степами, лісами, річками, заповідниками та іншими природоохоронними об'єктами, які є домівкою для багатьох рідкісних та зникаючих видів. Від обстрілів, замінування та окупації природа України отримує серйозні пошкодження. Сьогодні на сході, півдні та півночі країни знищені чи пошкоджені сотні гектарів заповідних територій, а середовища проживання багатьох видів просто зникають. Деякі з цих унікальних екосистем будуть потребувати десятиліть для відновлення якщо це взагалі можливо. За час російської війни в Україні стало поширеним поняття "екоцид", що означає знищення всього живого на певній території. Дивлячись на масштаби обстрілів, руйнування хімічних підприємств, сховищ агрохімікатів і пального можна стверджувати, що росія не лише здійснює екоцид на великих площах України, але й свідомо використовує його як тактику "звільнення" території від українців.

У графічних аркушах магістерської кваліфікаційної роботи зображені ландшафти, які можна побачити під час подорожі до Хутора-Михайлівського. Кожен графічний аркуш складається зі сконструйованого з різних кадрів зображення пейзажу. Перший аркуш – ліс. Це про лісові пожежі, про те, що ліс на прикордонні став місцем небезпеки та реальної загрози життю не тільки через замінування, а і через неможливість контролювати пожежі. Вигоріла земля та почорнілі залишки стовбурів створюють відчуття апокаліпсису. За інформацією державного підприємства "Ліси України", на території Свеської філії підприємства з серпня по вересень сталось 72 пожежі, на площі понад 240 гектарів. Загалом у Сумській області було знищено понад 300 гектарів лісу за серпень – вересень 2024 року.

Другий графічний аркуш – поле, земля. Харківський соціолог Дмитро Заєць вбачає в наших стосунках з землею амбівалентність: «З одного боку, земля постає незнижуваною вищою силою, яка боронить військо, що буквально ховається в ґрунті, дає надію на мирне життя і дає можливість його відродження. З іншого боку, це об’єкт, базовий економічний актив, який ми намагаємось повернути у власність, контролювати, обробляти, але від якого ще треба захиститися, бо земля містить пастки (міни, розтяжки, нерозірвані снаряди, отруту), тобто земля стала джерелом різних форм загроз» [11]. Обстріляні поля викликають відчуття фізичного болю. Посічені снарядами дерева змушують заціпеніти. Як ми маємо співіснувати із забрудненими ґрунтами, понівеченими ландшафтами?

Третій аркуш – про сади і хащі. Це більш нормалізований ландшафт, спокійний і звичний. Але від цього не стає легше. Бо бачити зруйнований ландшафт — це одне, а інше — це бачити цілий ландшафт, однак розуміти, що він може бути зруйнованим. У часі війни цей ландшафт ніби зруйнований всередині, ти не бачиш, але знаєш про це. Тим паче, попереду багато роботи, пов'язаної з розмінуванням, екологічним забрудненням тощо. Є люди, які досі продовжують жити на прифронтових територіях та піклуватися про свої сади; також є люди, які були вимушені покинути рідні місця і їхні сади заростають бур’янами. Сади виступають метафорою піклування, пошуків щасливого життя та персональної відповідальності. Але без догляду сади дичавіють, перетворюються на хащі та стають частиною загального ландшафту занепаду.

Тож, перейдемо до книг художника. Книга «Охляли поїзди, які везли б додому» присвячена спогадам, які несуть у собі певні місця. Місця можуть зберігати і засвідчувати пам’ять; місце оживлює спогад, а спогад – місце. Книга виконана у техніці м’якого лаку на тонованому іржею папері. На офортах зображені залізні архітектурні елементи, певні місця та публічні простори. Це прості, буденні, звичні для ока речі, але в той же час вони мають свої історії та значення. Отже, на офортах зображені: 1) Каркас знаку на в’їзді у місто Хутір-Михайлівський. Знак прибрали на самому початку повномасштабного вторгнення, але ця порожнеча досі дає відчуття «подорожі в нікуди». 2) Карусель у дворі, яка пережила вже не одне покоління. 3) Огорожа з могили прабаби Ольги. 4) Паркан біля закинутої дитячої поліклініки. Останні років 7 будівля закинута, окремої дитячої поліклініки в місті немає. 5) Пожежна драбина, по якій можна залізти на дахи складів. 6) Ворота Дружбівського цукрово-рафінадного заводу. 7) Каркас переходу між будівлями на заводі, який досі дивом не здали на металобрухт. Ці будівлі використовувалися довше, ніж всі інші, тому коли завод розбирали на цеглу та інші матеріали, до цього переходу не встигли дістатися. 8) Ворота до стадіону і вивіска з відповідною назвою. 9) Смітникова урна у вигляді пташки, яка характерна для вокзалів даного регіону. 10) Поштовий ящик у дворі. 11) Деформована решітка з вікна в будинку культури, яке вибило вибуховою хвилею. 12) Грибок з дитячого майданчика.

Використання металу у цій книзі є важливим концептуальним рішенням. Папір був пофарбований із використанням уламків від російських снарядів. Їх вага і гостра, химерна форма наштовхують на думки про те, що ще могло б бути з цього металу. Можливо, огорожа чи драбина? Чи кліше для офорту? Залізо в Хуторі-Михайлівському всюди – і в буденності знайомих місць, і у «вільній» формі снарядів, які знищують ці місця, і у відчутті присмаку крові від прикушеної губи.

В книзі «10 випадкових дзвінків» розгортається тема родинних зв’язків через діалоги з матір’ю. Розповідь будується уривками розмов із зазначенням дат. Тут розкриваються теми турботи та любові перед все більш наростаючою небезпекою; стосунки батьків і дітей; буденні дії. Візуальний ряд побудований на записах маршрутів під час телефонних розмов. Це переплітає значення місця перебування із ходьбою як концептуальною практикою. Ходьба нині є важливою методологією, вона розкриває цікавий діалог та обмін між мистецтвом, архітектурою, урбаністикою, стійкістю, екологією та технологіями. Ходьба означує багатошаровий досвід у стосунках між людьми та місцями. Як зазначила Ребекка Солніт: «Ходьба в її ідеальному вигляді є станом, коли розум, тіло та світ вирівняні». Ходьба — це медитація та усвідомленість. Ходьба — це сповільнення і спосіб подорожувати у іншому ритмі. Ходьба — це інструмент для дослідження та аналізу. Ходьба безсумнівно є природним двигуном і паливом, що живить наше тіло і розум, метафорою нашого постійного напруження між статичністю і рухом: одна нога на землі, інша у повітрі, вона створює постійний баланс між землею та небом, минулим і майбутнім, корінням та інновацією, між тим, звідки ми прийшли, і тим, куди прямуємо. Ребекка Солніт також підкреслювала тісний зв’язок між мисленням і ходьбою, зауважуючи, що «ритм ходьби генерує певний ритм мислення, а проходження ландшафтом відображає або стимулює проходження через серію думок. Це створює дивну гармонію між внутрішнім і зовнішнім проходженням, що натякає на те, що розум також є певним ландшафтом, і що ходьба є одним зі способів його перетинати. Нова думка часто здається частиною ландшафту, яка завжди була там, ніби мислення було подорожжю, а не створенням».

Третя книга під назвою «Ріжки, хвостики, ніжки» містить у собі історію про турботу, але вже з перспективи старшого покоління. В ній зображені відскановані паростки картоплі, яка була вирощена в Хуторі-Михайлівському і передана бабусею з дідусем. Цей акт турботи про своїх онуків тісно переплетений із досвідом голоду, з пам’яттю про дефіцити та бідність. Окрім паростків, що поступово засихають, у книзі також є абстрактні монотипії, які нагадують про образ землі. Ці дихотомії: голод – ситість, бідність – щедрість, минуле – майбутнє втілені у книзі через метафори проростання, в’янення, розкладання.

2.2. Етапи роботи

Найпершим етапом створення кваліфікаційної магістерської роботи був пошук літературної основи. Важливим було знайти твір, який би викликав емоційний відгук, і водночас був актуальним для подій сьогодення. Поезії Володимира Затуливітра не про події, – вони про емоції та стани, і це було вирішальним у виборі. Відшукати збірки поета було досить не легко, – в Інтернеті є лише декілька його віршів в Антології української поезії. Тож, довелось звернутися за консультацією літературознавців, які допомогли придбати збірку «Четверний з триптиха». Спільність походження із Володимиром Івановичем і тема повернення додому розкрита в поезії «Охляли поїзди, які б везли додому…» створили певні нашарування сенсів, які були опрацьовані у ході ведення мистецької роботи.

Важливою частиною роботи над магістерською кваліфікаційною роботою стала експедиція в Сумську область. Попри постійні обстріли Хутора-Михайлівського та високий рівень небезпеки, поїздка відбулась в середині вересня. Це було продиктовано необхідністю відчути повернення додому через призму людського досвіду, щоб створити власну мистецьку рефлексію. Вірш Володимира Івановича наштовхнув на те, щоб звертати увагу не тільки на дійсність у самому місті, але і на дорогу. Під час поїздки була проведена фото- та відеодокументація, зібрані знайдені об’єкти, книжки та інші матеріали необхідні для роботи.

Маючи на руках основні фото-матеріали, були проведені їх відбір та систематизація. В процесі були виокремлені три основні види ландшафтів: ліс, поле, хащі, які потім стали основою для графічних творів. В книгах художника відчувалась необхідність уникнути дублювання цих ландшафтів, тому для них були створені паралельні візуальні ряди.

Наступним етапом були ескізні композиційні та тональні пошуки. Маючи достатню кількість візуальних матеріалів та особистих вражень, труднощів у виконанні не виникало.

Досить експериментальним був друк графічних аркушів із використанням фотографій та розчинника. В ході підготовки до виконання оригіналів був виконаний певний масив пробних відбитків із використанням різних видів розчинників, паперу та методів друку.

Для книг художника «10 випадкових дзвінків» та «Ріжки, хвостики, ніжки» робота велась в основному із використанням графічного редактора Adobe Photoshop та програми для верстки книг Adobe InDesign.

Книга за мотивами вірша Володимира Затуривітра «Охляли поїзди, які везли б додому» була створена у техніці м’якого лаку. Згодом ці відбитки були оцифровані для того, щоб зробити цифрову версію книги. В неї також були додані оцифровані мідні кліше, з яких створювались відбитки.

2.3. Техніки та матеріали

Для створення графічних аркушів були використані фотографії, зроблені на цифрову дзеркальну камеру Nikon D3100, під час експедиції до Хутора-Михайлівського. Кожне зображення було сконструйоване із різних кадрів, щоб підкреслити цю протяжність ландшафтів, створити відчуття руху та швидкої зміни зображень під час поїздки у транспорті (Додаток Б, рис. 1, рис. 2, рис. 3). Фотографія як медіум несе в собі певний контекст документальності, тому було прийнято рішення працювати саме з ними. Для створення великих аркушів виконувався друк фрагментів на форматах А4 на лазерному принтері, і тонер був віддрукований на чистовий папір за допомогою розчинника 646.

Для книги художника «Охляли поїзди, які везли б додому» був використаний папір, пофарбований іржею від знайдених уламків російських снарядів. Вони були зібрані на місцях обстрілів російськими окупантами у місті Хутір-Михайлівський. Для фарбування паперу був використаний розчин оцтової кислоти, який прискорював окиснення заліза. Тож, в кювету був покладений зволожений цим розчином папір, зверху на нього уламки і воно знаходилось у поліетиленовому пакеті біля 35 годин. Потім папір був промитий від шматків іржі і використаний для друку офортів. Офорти були виконані в техніці м’якого лаку. Для виготовлення кліше були використані мідні пластини, які відполіровувались і закатувались м’яким лаком. Рисунок виконувався олівцем, шляхом накладання ескізу на пластину та його обведення. Травлення відбувалось у розчині хлорного заліза. Для друку були використані суміш олійної та типографської фарби темно-коричневого кольору, щоб добитися гармонії із тональністю паперу (Додаток Б, рис. 4, рис. 5, рис. 6, рис. 7).

Друга книга художника має назву «10 випадкових дзвінків». В ній використані записи телефонних розмов з мамою у вигляді текстових розшифровок. Візуальний ряд складається зі знімків екрану телефона, на яких видно карти та маршрути, які були пройдені під час спілкування з мамою, а також відтворення звукових доріжок того, як записи виглядають у диктофоні. Карти відсилають до конкретних територій; вони створюють дистанцію та водночас наближують до розуміння буття певних місць. Ця книга має більше діджитальний характер, тому вона доповнена різноманітними позначками, логотипами, іконками які часто можна зустріти в Інтернеті та на електронних пристроях (Додаток Б, рис. 8, рис. 9, рис. 10, рис. 11). Мова книги «10 випадкових дзвінків» спотворена. Для повної чесності проекту важливим було відтворити саме спосіб говоріння мами, ті конкретні слова які вона використовує, тому всі тексти написані суржиком.

«Ріжки, хвостики, ніжки» – третя книга із серії, і вона містить відскановані паростки з картоплі і фактурні монотипії, які нагадують землю (Додаток Б, рис. 12, рис. 13, рис. 14, рис. 15). Скани цих паростків надруковані на напівпрозорій кальці, що підкреслює їх крихкість та тендітність, нагадує про ефемерність існування та вразливість життя. Оригінали монотипій також були виконані олійними фарбами із використанням металевих кліше. Вони також були відскановані, і певним чином видозмінені із використанням програми Photoshop. Цифрові маніпуляції у цій книзі підкреслюють ідею трансформацій та спотворення, так само як із часом паростки картоплі засихали та зморщувались, як земля є загрозливою та отруєною, так і зображення мають незвичайні кольори та фактури. Книга надрукована на кальці, щоб підкреслити ідею крихкості життя, натякнути глядачеві на тендітне турботливе ставлення до неї.

ВИСНОВКИ

Отже, в ході роботи над магістерською кваліфікаційною роботою, був створений мистецький проект за мотивами вірша Володимира Затуливітра «Охляди поїзди, які везли б додому…», який складається із графічних аркушів та трьох книг художника: «Охляли поїзди, які везли б додому», «10 випадкових дзвінків», «Ріжки, хвостики, ніжки». Була розроблена концепція проекту, які включала поєднання особистого досвіду, теми природи і ландшафту, сімейних історій та контексту російсько-української війни. В проекті були поєднані різні техніки та матеріали: альтернативний друк для графічних аркушів; офорти, монотипії, фото та знімки екранів для книг художника.

Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Серія ілюстрацій за мотивами поезії Володимира Затуливітра «Охляли поїзди, які б везли додому...»» є багатогранним мистецьким проєктом, що об’єднує графічні аркуші та книги художника, створені в контексті сучасних соціальних і культурних викликів. У процесі роботи було здійснено комплексне дослідження тем повернення, пам’яті, ландшафту та їх значення для ідентичності, зокрема в умовах війни. Твори розкривають суб’єктивне переживання втрати дому, рефлексії щодо рідних місць і їхнього впливу на формування особистісного сприйняття.

Головним досягненням є створення проєкту, який поєднує особистий досвід із глибоким аналізом художніх засобів і літературного першоджерела. Вперше поезія Володимира Затуливітра була переосмислена у форматі графічного мистецтва, що підкреслює унікальність цієї роботи.

У графічних аркушах були представлені ключові мотиви:

* Ліс як місце загрози та руйнування через пожежі й замінування.
* Поле як символ родючості й амбівалентності, що поєднує життя та небезпеку.
* Сади як метафора турботи, пам’яті та відповідальності за майбутнє.

Кожен із цих ландшафтів несе символічне навантаження, відображаючи сучасну українську реальність і глибокий емоційний контекст, пов’язаний із воєнними подіями.

Книги художника «Охляли поїзди, які везли б додому», «10 випадкових дзвінків» і «Ріжки, хвостики, ніжки» розкривають додаткові аспекти теми через поєднання різних медіа: офортів, фотографій, монотипій та текстів. Використання альтернативних технік, таких як друк на тонованому іржею папері, додає роботі концептуальної завершеності й акцентує увагу на зв’язку матеріалу з контекстом війни.

Робота демонструє, як через художню рефлексію можна осмислювати травматичний досвід та переосмислювати місце ландшафту в сучасному українському мистецтві. Пейзаж у цій роботі постає не просто тлом подій, а активним учасником наративу, який відображає зміну ідентичності, кризу екологічного та соціального середовища.

Проєкт має потенціал для подальшого розвитку: він може бути розширений у контексті виставкової діяльності, а також надрукований у форматі артбуків чи каталогів. Крім того, його ідейна основа відкриває перспективи для роботи з темами культурної пам’яті, відновлення та сталого розвитку.

Таким чином, кваліфікаційна магістерська робота є важливим внеском у сучасне українське мистецтво та демонструє можливості графіки як засобу осмислення й трансляції складних суспільних і особистісних досвідів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Затуливітер В. Четвертий із триптиха. Бучак-Ирій, Київ, 2009, - 190 с.

2. Баздирєва А. Україна й Антропоцен: земля. Korydor/ журнал про сучасну культуру.

URL: <https://korydor.in.ua/ua/stories/ukraine-antropocen.html>

3. Василюк О. Чи можливо, щоб війна зберегла природу?. Before the Future/ Перед майбутнім. 2024. С. 395–421.

4. Лозовий Л. Що варто пам’ятати, вживаючи слово “ландшафт” після кінця світу.

URL:<https://issuu.com/llozovoy/docs/landscape?utm_medium=referral&utm_source=cargocollective.com>

5. Маценко Н. Одиниця після нуля: хмарний архів над прірвою. Korydor/ журнал про сучасну культуру.

URL: <https://korydor.in.ua/ua/bez-rubriki/odynytsia-pislia-nulia-khmarnyj-arkhiv-nad-prirvoiu.html>

6. Мархель Ю., Кошуба А., Поливач М. Два роки екоциду: що вже накоїли росіяни в Україні та чим це загрожує українцям і світу? Екорубрика.

URL: <https://rubryka.com/article/ekotsyd-v-ukrayini/>

7. Яковленко К. Український пейзаж у Ліверпульському Соборі: про роботу Каті Бучацької "Ізюм—Ліверпуль". Суспільне культура

URL: <https://suspilne.media/culture/470207-ukrainskij-pejzaz-u-liverpulskomu-sobori-pro-robotu-kati-bucackoi-izum-liverpul/>

8. Berger J. Selected essays. New York : Vintage, 2003. 588 p.

9. Landscape and power / ed. by Mitchell, W. J. Thomas, 1942-. 2nd ed. Chicago : University of Chicago Press, 2002. 376 p.

10. Bunyan M. Exhibition: ‘Light Years: Conceptual Art and the Photograph, 1964-1977’ at the Art Institute of Chicago. Art Blart: art & cultural memory archive.

URL:<https://artblart.com/tag/john-baldessari-the-california-map-project-part-i/>

11. Заєць Д. 3 000 квадратних кілометрів землі.

URL: <https://zeigarnikeffect.medium.com/3-000-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96-4b7dd3fb6255>

12. Бучацька К. Я залишилась у професії, бо впевнилась що мистецтво потрібне. The Ukrainians

URL: <https://theukrainians.org/spec/nowyouseeus/buchatska/>

13. I love you/ Лесів К. IST publishing, 2021.

14. Walking art. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Walking_art>

15. А комусь ще подобаються міста? Екологія проти модернізації / Б. Латур та ін. IST publishing, 2021. 164 с.

16. Україна в огні: Катерина Алійник «medical and political fantasy».

URL: <https://ukraineablaze.art/en/artists/kateryna-aliinyk/medical-and-political-fantasy/>

17. Мистецький Арсенал. Виставка «Між прощанням і поверненням».

URL: <https://artarsenal.in.ua/vystavka/mizh-proshhannyam-i-povernennyam/>

18. Перехрестя життя Володимира Затуливітра - невизнаного генія свого покоління.

URL: <https://biblio.lib.kherson.ua/perehrestya-zhittya.htm>

19. Ліцкевич О. Всупереч естетиці соцреалізму: як українцям повертають пам'ять про витіснене покоління поетів.

URL: <https://suspilne.media/culture/141960-vsuperec-estetici-socrealizmu-ak-ukraincam-povertaut-pamat-pro-vitisnene-pokolinna-poetiv/>

20. Архів мистецтва воєнного часу. URL: <https://waa.umca.art/>

21. Соломко О., Члек К. Лісівники Сумщини розповіли про щоденні пожежі та як до них причетні військові РФ.

URL: <https://suspilne.media/sumy/865083-lisivniki-sumsini-rozpovili-pro-sodenni-pozezi-ta-ak-do-nih-pricetni-vijskovi-rf/>

22. Ворона К., Грамм В., Члек К. Удари по цивільній інфраструктурі, атаки на енергетичні об'єкти, поранені й загиблі люди.

URL: <https://suspilne.media/sumy/867195-udari-po-civilnij-infrastrukturi-ataki-na-energeticni-obekti-poraneni-ta-zagibli-golovni-novini-sumsini-onlajn/>

23. Walking. The creative and mindful space between one step and another.

URL: <https://walkingart.interartive.org/2018/12/hbm-walking>