

**УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА**

Пояснювальна записка
до кваліфікаційної роботи бакалавра
на тему

КОМПОЗИЦІЯ «САМОТНІСТЬ»

*Текст містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне
джерело*

Виконав: Ню Хаотян,
студент 4 курсу, групи 40 ом
спеціальності 023 Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація

Керівник: Кравченко Н.І., кандидат
мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри образотворчого
мистецтва Українського державного
університету імені
Михайла Драгоманова

Рецензент: Карпенко В.А., старший викладач
кафедри образотворчого мистецтва
Українського державного
університету імені
Михайла Драгоманова

Київ 2025

Форма № Н-9.01

**УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА**

Педагогічний факультет

Кафедра образотворчого мистецтва

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрямок підготовки 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 023 Образотворче мистецтва, декоративне мистецтво, реставрація

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри
професор Шевнюк О.Л.

“ 25 ” вересня 2024 року

**З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ**

Ню Хаотян

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту) Композиція «Самотність».
керівник роботи (проекту) Кравченко Наталія Іванівна, кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри образотворчого мистецтва УДУ імені Михайла Драгоманова
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом від “ “ 25 ” вересня 2024 року № 3
2. Строк подання студентом роботи (проекту) **15 травня 2025 року**
3. Вихідні дані до роботи (проекту) створити авторську композицію «Самотність» у
техніці олійного живопису на полотні.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно
розробити) на основі аналізу інтерпретації теми самотності в західноєвропейському та
східному мистецтві створено авторську композицію «Самотність»
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
1 Композиція, полотно, олійні фарби, 100 x 70 см.

6. Консультанти розділів роботи (проекту)

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи (проекту)	Строк виконання етапів роботи (проекту)	Примітка
1.	Затвердження теми дипломного проекту	вересень 2024	Виконано
2.	Збір теоретичного, практичного та творчого матеріалу до дипломного проекту	жовтень – листопад 2024	Виконано
3.	Затвердження ескізів дипломного проекту	грудень 2024	Виконано
4.	Творча робота над дипломним проектом	січень - квітень 2025	Виконано
5.	Формулювання висновків дипломного проекту	травень 2025	Виконано
6.	Попередній захист дипломного проекту	травень 2025	Виконано

7. Дата видачі завдання 25 вересня .2024 р.

Студент

(підпис)

Нію Хаотян
 (прізвище та ініціали)

Керівник роботи (проекту)

(підпис)

Кравченко Наталія Іванівна,
 кандидат мистецтвознавства, доцент,
 доцент кафедри образотворчого мистецтва
 УДУ імені Михайла Драгоманова
 (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання)

Примітки:

1. Форму призначено для видачі завдання студенту на виконання дипломної роботи (проекту) і контролю за ходом роботи з боку кафедри і директора інституту (декана факультету).
2. Розробляється керівником дипломної роботи (проекту). Видається кафедрою.
3. Формат бланка А4 (210 × 297 мм), 2 сторінки

Форма № Н-9.03

**УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА**

**ПОДАННЯ
ГОЛОВІ КОМІСІЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ
ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ**

Направляється студент Ню Хаотян
(прізвище та ініціали)
до захисту дипломної роботи (проекту)
за напрямом підготовки **02 Культура і мистецтво**
спеціальністю **023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація**
на тему: Композиція «Самотність»

Дипломний проект та рецензія додаються

Декан Факультету проф. Олефіренко Т.О.
(підпис)

Довідка про успішність

Ню Хаотян

(прізвище та ініціали студента)

за період навчання на педагогічному факультеті з 2021 року до 2025 року
повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з
таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно 11 %, добре 45 %, задовільно 44 %;
шкалою ECTS: A 11 %; B 18 %; C 27 %; D 2 %; E 42 %.

Секретар факультету

А. О. Олександрівна
(підпис)

Адаменко Л.О.

(прізвище та ініціали)

Висновок керівника дипломної роботи (проекту)

Студент

Ню Хаотян відповідально та систематично працював над дипломною роботою (проектом), продемонструвавши допитливість в науковому дослідженні і творчу креативність в практичній роботі. Роботу виконав у повному обсязі і в зазначений термін.

Керівник роботи (проекту)

(підпис)

«28» травня 2025 року

Висновок кафедри про дипломну роботу (проект)

Дипломний проект розглянуто.

Студент

Ню Хаотян

(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даного проекту в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри

образотворчого мистецтва

професор О.Л.Шевнюк

Примітки:

1. Зазначаються дані щодо навчальних досягнень студента за період навчання у вищому навчальному закладі, висновок керівника дипломної роботи (проекту) та висновок кафедри про дипломну роботу (проект).

2. Формат бланка А5 (148×210 мм), 2 сторінки.

ВІДГУК НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Ню Хаотяна

(прізвище, ініціали)

Зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставраціяОсвітній рівень перший (бакалаврський)Тема дипломної роботи Композиція «Самотність»Матеріали полотно, олійні фарби, акрил

1. Актуальність теми У сучасному світі цифрових технологій, суспільства споживання, розрізнення соціуму тема самотності стає актуальною як у повсякденному житті, так і у візуальному мистецтві. Усе більше сучасних митців звертаються до цієї теми у своїй творчості. В історії мистецтва було розроблено багато прийомів та засобів показання мотиву самотності через композицію, площино-просторову побудову твору, використання кольорів, контрасту світла та тіні, позу та міміку персонажів. Сучасні митці не лише досліджують досвід майстрів минулого, а й шукають нові способи розкриття теми самотності в мистецтві.

2. Позитивні якості роботи Автор створив композицію «Самотність» на основі глибокого мистецтвознавчого аналізу інтерпретації даної теми в західноєвропейському і східному живопису, а також в сучасній мистецькій візуальній практиці. Цей важливий науковий досвід допоміг автору більш свідомо підійти до процесу творчої роботи. У композиції «Самотність» показано самотню фігуру людини на березі моря, класичний прийом зображення доповнено сучасними деталями – корабель, ліхтар, одяг персонажа та розкладний стілець, що допомагає осучаснити сцену і зробити її більш близькою глядачу.

3. Практична цінність висновків і рекомендацій полягає у створенні авторського художнього твору «Самотність», а також у можливості використання результатів наукового дослідження у курсах з історії світового мистецтва і подальшій науковій роботі автора.

4. Наявність недоліків не виявлено

5. Загальна оцінка роботи Дипломний проєкт повністю відповідає вимогам щодо кваліфікаційної роботи першого (бакалаврського) освітнього рівня. Робота заслуговує позитивного оцінювання, а її автор присвоєння ступеня бакалавра.

Науковий керівник:

Крип'яченко Наталя Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва УДУ імені Михайла Драгоманова

Крип'яченко Н.І.

(прізвище, ініціали)

«25» травня 2025р.

РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Ню Хаотяна

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставрація

Освітній рівень перший (бакалаврський)

1. Тема дипломної роботи Композиція «Самотність»

2. Висновок про ступінь відповідності виконаної роботи дипломній кваліфікації і профільуючій спеціальності Дипломний проєкт відповідає усім вимогам до кваліфікаційної роботи освітнього рівня бакалавра

3. Перелік позитивних якостей роботи (з виділенням елементів творчості) Автор на основі дослідження теми самотності в світовому мистецтві та порівняльного аналізу зображення даного мотиву в західному та східному живописі, створив його сучасну цікаву інтерпретацію. Композиція «Самотність» має збалансовану композицію, продумане площино-просторове вирішення, витриману колірну гаму, що допомагає представити сцену із образом самотньої людини на березі моря вночі із невеликим ліхтарем та зображенням поодинокого корабля на задньому плані. Зображення викликає складні емоції, смуток та спокій водночас, спонукає до довгого медитаційного споглядання.

4. Перелік основних недоліків роботи У дослідженні автору варто було б розширити представлений в додатках ілюстративний матеріал

5. Загальна оцінка роботи Кваліфікаційна робота здійснена на високому професійному рівні у поєднанні наукового дослідження із творчою практикою.

5. Висновок про можливість присвоєння випускнику кваліфікації Бакалаврська робота Ню Хаотяна «Самотність» може бути представлена до захисту, дипломант заслуговує на присвоєння ступеня бакалавра

Рецензент Карпенко Вікторія Анатоліївна, старший викладач образотворчого мистецтва Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Карпенко В. А.

(прізвище, ініціали)

« 25 » травня 2025р.

Довідка
про результати антиплагіатної перевірки бакалаврської роботи

Комісією з академічної етики педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова здійснено перевірку бакалаврської роботи на тему: **Композиція «Самотність»**

студентки (та) 4 курсу спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація щодо дотримання норм академічної етики
НЮ ХАОТЯНА.

За результатами аналізу роботи та аналізу звіту подібності, який було згенеровано з метою виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості з використанням антиплагіатної програми Turnitin (3%) та StrikePlagiarism (0,89/4,18%), а також аналізу звіту подібності з метою виявлення візуальних збігів з використанням платформ Google і Pinterest, комісія дійшла до наступного висновку (вибрати один з варіантів):

1) Комісією *не виявлено* академічного плагіату. Виявлені текстові збіги є загальноновживаними фразами та повторювальними елементами оформлення наукового тексту. Візуальні збіги відсутні. Дана бакалаврська робота може бути допущена до захисту на засіданні Екзаменаційної Комісії.

2) Комісією частково виявлений академічний плагіат. Дана магістерська робота може бути допущена до захисту на засіданні Екзаменаційної Комісії.

3) Комісією виявлено академічний плагіат (обґрунтування факту академічного плагіату додається). Дана магістерська робота не може бути допущена до захисту на засіданні Екзаменаційної Комісії.

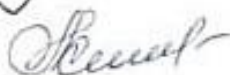
4) Інше

Голова комісії

Матвієнко О.В.
(прізвище, ініціали)

Секретар комісії

Шулігіна Р.А.
(прізвище, ініціали)

Дата 2 червня 2025 р.

PAPER NAME

Ню_Хаотян_Диплом.docx

WORD COUNT

3465 Words

CHARACTER COUNT

23362 Characters

PAGE COUNT

21 Pages

FILE SIZE

58.5KB

SUBMISSION DATE

May 23, 2025 11:42 PM GMT+3

REPORT DATE

May 23, 2025 11:42 PM GMT+3

● **3% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 3% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)

● 3% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 3% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

pf.udu.edu.ua
Internet

3%

Звіт подібності

метадані

Назва організації
Dragomanov Ukrainian State University
Заголовок
Ню_Хаотян_Диплом
Автор Науковий керівник / Експерт
Ню ХаотянОлена Матвієнко
підрозділ
Dragomanov Ukrainian State University

Обсяг знайдених подібностей

Коефіцієнт подібності визначає, який відсоток тексту по відношенню до загального обсягу тексту було знайдено в різних джерелах. Зверніть увагу, що високі значення коефіцієнта не автоматично означають плагіат. Звіт має аналізувати компетентна / уповноважена особа.

Тривога

У цьому розділі ви знайдете інформацію щодо текстових спотворень. Ці спотворення в тексті можуть говорити про МОЖЛИВІ маніпуляції в тексті. Спотворення в тексті можуть мати навмисний характер, але частіше характер технічних помилок при конвертації документа та його збереженні, тому ми рекомендуємо вам підходити до аналізу цього модуля відповідально. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до нашої служби підтримки.

Заміна букв	Б	0
Інтервали	A→	0
Мікропробіли	␣	3
Білі знаки	␣	0
Парафрази (SmartMarks)	a	2

Подібності за списком джерел

Нижче наведений список джерел. В цьому списку є джерела із різних баз даних. Колір тексту означає в якому джерелі він був знайдений. Ці джерела і значення Коефіцієнту Подібності не відображають прямого плагіату. Необхідно відкрити кожне джерело і проаналізувати зміст і правильність оформлення джерела.

10 найдовших фраз		Колір тексту
ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	НАЗВА ТА АДРЕСА ДЖЕРЕЛА URL (НАЗВА БАЗИ)	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	Колісна 11/18/2024 Dragomanov Ukrainian State University (Dragomanov Ukrainian State University)	16 0.46 %
2	Колісна 11/18/2024 Dragomanov Ukrainian State University (Dragomanov Ukrainian State University)	9 0.26 %

3	Бондаренко_3_Диплом 5/28/2025 Dragomanov Ukrainian State University (Dragomanov Ukrainian State University)	6 0.17 %
з домашньої бази даних (0.89 %)		
ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ЗАГОЛОВОК	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	Колісна 11/18/2024 Dragomanov Ukrainian State University (Dragomanov Ukrainian State University)	25 (2) 0.72 %
2	Бондаренко_3_Диплом 5/28/2025 Dragomanov Ukrainian State University (Dragomanov Ukrainian State University)	6 (1) 0.17 %
з Інтернету		
ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ДЖЕРЕЛО URL	КІЛЬКІСТЬ ІДЕНТИЧНИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1		
2		
3		
4		
Результати перевірки в цій базі даних доступні після придбання відповідного пакета. Просимо звернутися до свого Адміністратора		

Список прийнятих фрагментів (немає прийнятих фрагментів)

ПОРЯДКОВИЙ НОМЕР	ЗМІСТ	КІЛЬКІСТЬ ОДНАКОВИХ СЛІВ (ФРАГМЕНТІВ)
1	УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра на тему КОМПОЗИЦІЯ «САМОТНІСТЬ» Текст містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело Виконала: Нью Хаотян, студент 4 курсу, групи 40 ом спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Керівник: Кравченко Н.І., кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Рецензент: Карпенко В.А., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Київ 2025 ЗМІСТ ВСТУП.....2 КОНЦЕПЦІЯ АВТОРСЬКОЇ РОБОТИ «САМОТНІСТЬ».....5 МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ЖИВОПИСНИХ ТВОРІВ, ПРИСВЯЧЕНИХ ТЕМІ САМОТНОСТІ.....7	

Google Add to your search

← Google

Hunters Point Shipyard Art... Ira Watkins "The Easy Fisherman"

SoundCloud Stream 船夫 by 魏宏宇 | Listen online for free on SoundCloud

Spotify Kaala Paani | Spotify

Etsy Real Choice Mission - Etsy

Instagram Kangarli Bahruz (@kangarlibahruz) • Instagram...

Instagram nasrallh (nsrallhahm) - Profile | Pinterest

Visual matches Exact matches About this image Feedback

TurningArt Justin Oon - TurningArt

Facebook Seth.comics - The painting refers to not only beauty of th...

Instagram zain | Comment so excited to read all poems,,❤️ #motivatio...

DeviantArt Explore the Best Reain Art | DeviantArt

Facebook Ebla3

Instagram Sasha | картины & кастом (@art.pishchulina) • Instagram...

Look and Learn History Pi... Then, weary and faint with hunger, he feel like a log on th...

Instagram 1God (@rahhh.0) • Instagram photos and videos

Buhitter womenのTwitterイラスト検索結果。

Irancartoon Gerhard Gepp Profile - Irancartoon

Etsy Real Choice Mission - Etsy

Показать похожие

my first seascape ...

Dark Silence In Suburbia ...

Atlantis ...

Brooklyn, NY ...

d'Morais ...

Margaret Willson: What ...

Сохранить

Показать похожие

my first seascape ...

Dark Silence In Suburbia ...

KW49 Schout Velthuys ...

Margaret Willson: What Defines Survival? The Sea... ...

Thunderstruck ...

KW171 Jan Maria ...

Dream of a Journey ...

ЗМІСТ

ВСТУП.....	2
КОНЦЕПЦІЯ АВТОРСЬКОЇ РОБОТИ «САМОТНІСТЬ».....	5
МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ЖИВОПИСНИХ ТВОРІВ, ПРИСВЯЧЕНИХ ТЕМІ САМОТНОСТІ.....	7
ПРОЦЕС ТВОРЧОЇ РОБОТИ НАД ХУДОЖНІМ ОБРАЗОМ, КОМПОЗИЦІЙНИМ І КОЛОРИСТИЧНИМ ВИРІШЕННЯМ ТВОРОМ «САМОТНІСТЬ».....	15
ВИСНОВКИ.....	18
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	19
ДОДАТКИ.....	21

ВСТУП

Актуальність теми. У сучасному світі інформаційних технологій, розрізнення соціуму, складних процесів у сфері етики та естетики тема самотності у мистецтві виходить на новий рівень. Усе більшу сучасних митців торкаються цієї теми в своїх живописних полотнах.

З теоретичної точки зору, самотність, як важлива емоційна тема в творчості живопису, була відображена в багатьох художніх творах, але нинішні систематичні та поглиблені дослідження в академічних колах все ще недостатні. Це дослідження досліджуватиме вираження, символічне значення та взаємозв'язок самотності з іншими художніми елементами в живописі шляхом аналізу картин різних періодів і стилів, таким чином збагачуючи та вдосконалюючи теорію емоційного вираження живописного мистецтва. Вивчаючи картини на тему самотності, це допомагає нам глибше зрозуміти творчу психологію та мотивацію художника, розкрити внутрішній зв'язок між художньою творчістю та людськими емоціями, а також забезпечити нові перспективи дослідження та теоретичну підтримку для розвитку психології мистецтва.

Метою дослідження є створити авторську композицію «Самотність» на основі глибокого аналізу інтерпретації даної теми в західноєвропейському і східному живопису, а також в сучасній мистецькій візуальній практиці.

Мета визначила **завдання дослідження:**

- сформулювати концепцію авторської композиції «Самотність»,

- здійснити аналіз інтерпретації теми самотності в західноєвропейській мистецькій традиції,
- виявити особливості розкриття теми самотності в східному живопису,
- визначити засоби трактування теми в сучасному візуальному мистецтві,
- описати процес творчої роботи над художнім образом, композиційним і колористичним вирішенням твору «Самотність»,
- виконати авторську живописну композицію «Самотність».

Це дослідження має на меті проаналізувати форму вираження, внутрішню цінність та натхнення самотності в створенні живопису, що має важливе теоретичне та практичне значення.

Об'єкт дослідження – твори видатних митців, присвячених темі самотності.

Предмет дослідження – особливості інтерпретації теми самотності в світовому мистецтві, зокрема живописі.

Це дослідження використовує різноманітні **методи дослідження** та прагне всебічно та глибоко вивчити вираз та цінність самотності в творчості живопису. Завдяки методу дослідження літератури ми широко переглядаємо вітчизняні та зарубіжні картини, роботи з теорії мистецтва, наукові статті та інші матеріали на тему самотності, щоб отримати глибоке розуміння поточного стану досліджень і тенденцій розвитку самотності в галузі живопису та забезпечити міцну теоретичну основу для дослідження. Система розбирає інтерпретацію самотності художниками в різних періодах та стилях, аналізує вираження та художні особливості самотніх емоцій у своїх роботах,

щоб зрозуміти контекст розвитку та внутрішні закони самотніх тематичних живописних творів.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше глибоко проаналізовані методи та засоби вираження теми самотності в образотворчому мистецтві;
- конкретизовано іконографічні типи таких зображень в західноєвропейському та східному мистецтві;
- уточнено твори та персоналії митців, які звертались до інтерпретації теми самотності в своїй творчості;
- подальшого розвитку набули знання про соціальні та психологічні аспекти сучасного життя, які сприяють зверненню художників до теми самотності в мистецтві.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення результатів дослідження полягає у створенні авторського художнього твору «Самотність», а також у можливості використання розробленого матеріалу в курсах з історії мистецтва, зокрема західноєвропейського та східного живопису, у створенні нового методичного інструментарію для навчальних художніх закладів.

КОНЦЕПЦІЯ АВТОРСЬКОЇ РОБОТИ «САМОТНІСТЬ»

Я глибоко усвідомлюю тісний зв'язок між темою самотності та живописом на досвіді вивчення історії розвитку світової мистецької практики. Під час самотності я часто занурююся у світ живопису. У цьому процесі я виявив, що самотність – це не негативний емоційний досвід, а сила, яка дозволяє мені глибше досліджувати себе та краще розуміти оточуючий світ. Це спонукало мене заспокоїтися і подумати про сенс життя, складність людської природи та сутність мистецтва. Кожна створена картини є глибоким діалогом між мною та самотністю. Я намагаюся виразити свої почуття та думки про самотність через живописні твори.

У той же час, спостерігаючи та оцінюючи роботи інших художників, я також помітив, що тема самотності широко представлена в живописі. Різні художники інтерпретують тему самотності зі своїми унікальними стилями та техніками вираження, що викликало у мене великий інтерес до створення картини на тему самотності. Я прагну також досліджувати, як краще виразити складну та глибоку емоцію самотності через живопис.

На практиці, для мене вивчення живопису на тему самотності має важливе значення. Адже самотність – це повсюдна людська емоція. Завдяки вивченню її трактування в живописі я зможу покращити освоїти практичні навички та методи вираження художніми засобами певних емоційних станів. Навчитися використовувати колір, лінії, композицію та інші художні прийоми щоб передати емоції та зробити твір більш виразним та

художньою довершеністю. Створення картин на тему самотності може допомогти мені краще досліджувати мій внутрішній світ і відкрити унікальний емоційний досвід і творче натхнення. У творчому процесі слід глибоко замислитися про значення самотності та інтегрувати свій особистий життєвий досвід та емоційний стан у твори, тим самим формуючи унікальний художній стиль.

Для всієї галузі живописного мистецтва це дослідження також має певну практичну цінність. Завдяки дослідженню та просуванню тематичних живописних творів ми зможемо розширити тематику живопису та стимулювати художників до глибокого вивчення та вираження людських емоцій. Чудові картини на тему самотності можуть викликати емоційний резонанс глядачів, збагатити естетичний досвід глядачів, підвищити оцінку мистецтва громадськості та сприяти популяризації та розвитку живописного мистецтва.

МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ АНАЛОГІВ І ДЖЕРЕЛ НАТХНЕННЯ

У величезному світі образотворчого мистецтва тема самотності стала невичерпним джерелом натхнення для багатьох художників. У довгій історії живописного мистецтва багато майстрів створили незліченну кількість чудових та неповторних шедеврів на тему самотності. Наприклад, шокуючий «Крик» Едварда Мунка, спотворені персонажі та депресивні кольори на картині яскраво демонструють зустріч людей із самотністю та страхом. Іншим прикладом є автопортрет Вінсента Вільяма Ван Гога, який є не лише взірцем переплетення кольорів і ліній на полотні, а й монологом самотності та фанатизму в глибині його душі. Ці роботи не тільки демонструють чудові живописні навички художників, але й дозволяють глядачам глибоко відчувати сильний вплив і силу емоції самотності під час споглядання робіт.

Завдяки безперервній практиці та дослідженню ми намагаємося застосувати результати теоретичних досліджень до творчості, перевірити доцільність та ефективність теорії. У творчій практиці ми постійно пробуємо нові матеріали для живопису, техніки та засоби вираження, досліджуємо, як більш ефектно показати складні та глибокі емоції самотності та сформувати унікальну художню манеру.

Еволюція теми самотності в західному живописі представляє багатовимірний контекст від релігійної метафори до індивідуального вираження, від соціальної критики до філософського відображення. Під час Відродження самотність була пов'язана з релігійною практикою або

особистим досвідом генія-митця. Наприклад, Караваджо трансформував свою соціальну відчуженість і вигнання в виразну художню манеру з використанням сильного контрасту світла і темряви у драматичних сценах. У творі «Давид з головою Голіафа» зображення голови Голіафа стало першим автопортретом в історії західного мистецтва, який пов'язаний із негативним персонажем в релігійній картині. У період бароко вираження теми самотності набуло ще більшого поширення в роботах Караваджо та інших митців. Їх картини на релігійну тематику демонструють прагнення показати людські емоції через образи простих людей [1].

У романтичний період самотність перетворилася на показання протистояння між окремою людиною та суспільством. Меланхолічний образ «дитини століття» вперше позитивно виразив «самотність у натовпі», індивідуальних героїв. Самотність в цей період – це не тільки емоційний досвід, а й критика раціональності Просвітництва, що закладає основу для розвитку екзистенційної філософії [6].

Вступаючи в модернізм, індустріалізація та урбанізація посилили духовне відчуження людини. Використовуючи експресіонізм, Едвард Мунк виражає тривогу та ізоляцію індивідів у сучасному суспільстві через спотворені персонажі та криваво-червоне небо в картині «Крик». «Спальня в Арле» Ван Гога передає спокій і глибоку самотність простими кольорами та порожніми кімнатами. Роботи блакитного періоду Пабло Пікассо відображають через меланхолійні персонажі втрату особистих емоцій та страждання людей з бідного прошарку суспільства. Картини Едварда

Хоппера більш повсякденні, які створюють відчуття відчуженості через такі самотні образи – жінка, що сидить наодинці, поодинокі відвідувачі кафетерії, образи людей, емоційно відчужених один від одного у споживацькому суспільстві [2, 3].

У сучасному мистецтві самотність розглядається в контексті глобалізації та цифровізації. Пітер Дойг досліджує тривогу особистості за допомогою змішаної реальності та уявних сцен – перебування персонажів, ізольованих водою в «Білому каное». Природні елементи стають метафорою самотності. Тім Ейтл використовує абстрактний метод умовного відкритого середовища, в якому розміщує персонажів наприклад у серії «Тиха самотність», створюючи атмосферу медитативної самотності, показуючи «покоління Z» зосереджене у віртуальних соціальних мережах [4, 5].

Загалом, тема самотності в західному живописі завжди була тісно пов'язана з тенденціями певного часу, від релігійних символів до філософських ідей, від концепцій психології до соціальних симптомів, вона стала ключем до розуміння людської духовної природи в різних культурних контекстах.

Тема самотності в східному живописі. Що стосується філософської концепції теми самотності в китайському мистецтві, то вона глибоко пов'язана із філософськими ідеями даосизму про «спілкування з духом неба та землі» і дзен-буддизму про «прояснення розуму та бачення природи». У візуальному втіленні це виявилось в образах порожніх павільйонів і мертвих дерев, створених Ні Занем в династії Юань, з композицією «одна річка та два

берега», чи «холодна річка» Ма Юаня в династії Південна Сун. Мінімалістична схема «розмежування білого як чорного» в «Риболовлі на самоті» використовує візуальні символи, щоб сублімувати індивідуальну самотність у поетичну образність [7, 10].

На рівні художнього вираження художники минулих династій побудували унікальну систему візуальної граматики, яка найкраще втілює:

1. *З точки зору символів*: зображення такі, як очерет, що коливається, та самотній човен на річці в творах Ву Чженя. Вони не тільки передбачають реалістичну метафору «небезпечних річок і озер», але також стають символічною системою для літераторів, які шукають духовних берегів у неспокійні часи.

2. *З точки зору створення простору*: Ні Зан добре використовував прийом показання тріщин світлими чорнилами і сухими пензликами, щоб створити зображення безлюдних і холодних кам'яних схилів, і поєднати їх із великою площею порожнього простору, щоб утворити «безлюдну місцевість». Його «Жунцзе Чжай Ту» використовує композицію з трьома ступенями, щоб розрізати небо і землю, порожні сидіння павільйону стають «порожніми очима» для духовного споглядання; «Мертве дерево Сяошаня» Чен Цзясуя використовує надзвичайний чорно-білий контраст, щоб створити «похмуру» сцену. У, здавалося б, неіснуючому контурі далеких гір, він інтерпретує подвійність самотності як «миттєвого натхнення» та «вічної дилеми».

3. *З точки зору філософії:* в «Теорія однієї живописі» Ши Тао виступає за використання пера та чорнила для прямого вираження почуттів. Дикі лінії та густі кольори чорнила в його роботах насправді інтерпретують самотність як вільний розвиток справжньої природи життя [9].

Варто зазначити, що побудова художньої концепції самотності завжди була тісно пов'язана з ідентичністю літераторів: «самотність» літераторів династії Юань під іноземним правлінням не була пасивною втечею від світу. Як сказав Юнь Шоупін: «Найкраще думати про самотність та безпорадність і терміново писати», перетворюючи самотність на динамічний механізм художньої творчості.

Китайські художники змогли краще побудувати простір у безлюдних та холодних ландшафтах, зокрема на картинах Ні Чжання, по суті, їх твори є візуальним перекладом духовних схем, їхня мінімалістична естетика передбачає віру в філософську концепцію «Дао в порожнечі» [10].

Подібності та відмінності в темах самотності в різних культурних умовах. Незалежно від Сходу чи Заходу, тема самотності в живописі завжди є відображенням життєвих умов людей. На філософському рівні обидва розглядають самотність як відправну точку діалогу між індивідом та світом, іншими та самим собою. У східних літературних картинах самотність часто виражається як трансцендентне царство «незалежності з духом неба та землі». Західні класичні картини представляють духовну ізоляцію індивідів у соціальному порядку через релігійні теми або портрети. З точки зору візуальної мови, обидві мистецькі традиції також поділяють використання

«порожнього простору»: порожній простір східного живопису чорнилом — це філософський порожній простір, де «скрізь немає живопису, це чудове царство», тоді мінімалістична композиція західного модерністського живопису — це відокремлення матеріального світу, обидва натякають на багатство духовного світу та нескінченість самотності через образ «порожнечі».

Форми вираження та художні прийоми розкриття теми самотності в живописі:

1. Композиція та просторове планування. Композиція та просторова побудова є важливим засобом створення образу самотності. На картині розміщення персонажів у віддаленому, невеликому кутку або створення сильного просторового контрасту між персонажами та навколишнім середовищем може посилити відчуття самотності.

2. Використання відкритого простору. Порожній простір відіграє важливу роль у живописі, а раціональне використання відкритого простору може створити самотню атмосферу. У сучасному живописі багато художників також використовують великі пусті площини, щоб показати самотність, дозволяючи глядачам відчувати тишу та порожнечу в просторі, викликаючи думки про самотність.

3. Взаємозв'язок між героями та навколишнім середовищем. Взаємозв'язок між персонажами та навколишнім середовищем є ключем до вираження теми самотності. Коли персонажі та навколишнє середовище відчужені один від одного і несумісні, вони можуть передати відчуття

самотності. Наприклад, на картині персонажі виглядають маленькими та безпорадними в міському середовищі серед високих будинків і жвавого руху, що підкреслює самотність міських жителів.

4. *Використання кольору, світла та тіні.* Колір, світло та тінь є важливими елементами для передачі емоцій. Холодні кольори, такі як синій і сірий, часто дають людям відчуття самотності та холоду, тоді як теплі кольори, такі як червоний і жовтий, можуть принести теплу та жваву атмосферу. «Зоряна і місячна ніч» Ван Гога є чудовим прикладом як через контраст світла та тіні, можна показати внутрішню самотність і неспокій художника.

5. *Колірний символ і емоційна передача.* Різні кольори мають різні символічні значення, а символічне значення кольору може більш точно передавати самотність. Чорний символізує самотність, таємницю та депресію, а білий символізує чистоту, самотність та ефемерність. У живописі використання чорного або білого як основного кольору або встановлення одягу та фону персонажа на ці кольори може посилити вираження самотності.

6. *Світло та тінь формують атмосферу та настрій.* Зміни світла та тіні можуть формувати різні атмосфери та настрої. Використовуючи світло та темний контраст світла та тіні, проекцію та інші ефекти, ви можете виразити тему самотності. На картині персонаж перебуває в тьмяному світлі та тіні, навколо нього є сильна проекція світла та тіні, або тінь персонажа подовжена або деформована, що може посилити відчуття самотності.

7. *Персонажі та пози.* Пози персонажа може передати внутрішній емоційний стан. Коли персонажі згортаються, опускають голову і тримаються подалі від натовпу, людям легко відчувати себе самотніми. Наприклад, людина сидить одна на стільці, тримаючи руки на колінах і ховаючи голову між колінами, ця поза демонструє відчуття закритості, самотності та безпорадності.

8. *Опис виразів обличчя та поведінки.* Вирази та поведінка персонажів є важливим способом безпосередньо передавати емоції самотності. Самотні персонажі часто демонструють меланхолічні, байдужі та відчужені вирази, порожні очі, безбожні і, здається, немає фокусу. З точки зору поведінки, це може проявлятися як прогулянка поодинокі, сидячи спокійно, дивитися тощо. Наприклад, на портреті персонажу очі тупі, кутики рота опущені, а на обличчі немає вираження, що передає глибоке відчуття самотності.

9. *Мова пози тіла.* Мова пози тіла-це мовчазний вираз, який може передавати багаті емоції через рухи тіла персонажа. Виражаючи тему самотності, використання мови пози тіла може дозволити аудиторії більш інтуїтивно відчувати внутрішній стан персонажа. Наприклад, плечі персонажу опускаються, а тіло нахиляється вперед, демонструючи відчуття втоми та самотності; Ці мови пози тіла в поєднанні з виразами персонажів, навколишнім середовищем тощо можуть більш яскраво виразити тему самотності.

**ПРОЦЕС ТВОРЧОЇ РОБОТИ НАД ХУДОЖНІМ ОБРАЗОМ,
КОМПОЗИЦІЙНИМ І КОЛОРИСТИЧНИМ ВИРІШЕННЯМ
КОМПОЗИЦІЇ «САМОТНІСТЬ»**

Коли я взяв пензель, щоб задумати цю роботу, самотність обгорнула моє серце, як тінь. Морське узбережжя вночі – це середовище проживання, де я шукаю спокою, але неминуче впадаю в медитацію. Величезне глибоке море ніби приховує незліченну кількість невимовних думок. Я тихо сидів на пляжі, дивлячись на човен, який плавав у хвилях вдалині. Він був таким ізольованим, але дуже схожим на кожного з нас. Так само нам доводиться дрейфувати як кораблю у величезному світі.

У зображенні використано синій колір як головний у колористиці твору, що є моїм навмисним емоційним акцентом. Різні відтінки синього поширюються на полотні, як сама самотність, від нічного неба до моря, шари покриті холодом і самотністю. Персонаж на картині сидить на хиткому стільці з чашка в його руці. Слабке світло від лампи поруч з ним більше схоже на вогонь надії, який ніколи не згасає, але чим більше це слабке тепле світло б'ється, тим більше це робить навколишнє середовище порожнім, як безодня. Корабель тихо пливе морем, це символ безпорадності та дзеркальне відображення нашої душі – завжди шукає гавань, але завжди в дорозі.

Те, що я прагну передати через цю картину, є набагато більшим за стан самотності, це глибокий погляд на природу самотності. Самотність як таємний дар життя, що дозволяє нам зазирнути в нашу душу після того, як суєта відступить. Море, корабель, світло – це моя інтерпретація самотності:

це найкращий друг медитації, середовище самодіалогу та дзеркало, яке відображає сутність життя. Я сподіваюся, що, дивлячись на цю картину, глядач може відчувати приплив у своєму серці, тихо порозмовляти з душею, знайти резонанс у часі та просторі та побачити справжнє Я в самотності.

Авторська робота «Самотність» співзвучна із пошуком нових засобів інтерпретації теми самотності в сучасному мистецтві. Інтерпретація теми самотності в сучасному живописі змінює традиційний підхід.

Відчуження самотності та символічна реконструкція в цифровому виживанні. Чорно-білі ілюстрації корейської художниці Хенн Кіма стали візуальною алегорією самотності в цифрову епоху: холодне світло екрану мобільного телефону відображає ізольовану фігуру; гуманοїдна фігура на «ліжку мобільного телефону» вказує на те, що віртуальні соціальні мережі поглинають справжні емоційні зв'язки. Завдяки мінімалістичним лініям і геометричній композиції ці сюрреалістичні зображення підкреслюють «емоційну порожнечу» в епоху соціальних медіа, розкриваючи емоційне відчуження та самоізоляцію в цифровому середовищі [12].

Серія Чен Баочжуна «Безмежна самотність» використовує такі зображення, як мертві дерева, засніжені гори та порожні човни, щоб побудувати «безлюдну землю», завершуючи філософський переклад самотності через три виміри. Порожній простір у порожній композиції створює «тишу простору». [13].

Сучасні художники втілюють тему самотності через експерименти з матеріалами, формами вираження та концептуальну подачу. На виставці «AI

SuperSensoryWorld» Чжан Тяньцзюо поєднав холодну логіку кремнієвих кристалічних чіпів з органічними властивостями біоматеріалів, щоб створити «дихаюче самотнє поле». Коли глядачі торкаються пристрою, світло та тінь, керовані біосенсором, обвивають кінцівки, як «цифровий привид». Взаємодія на основі кремнію та вуглецю відтворює сучасний психологічний парадокс «бажання з'єднати та соціальний страх» на фізичному рівні [14].

Механічні пристрої та віртуальні зображення: відчуженість самотності в промисловій цивілізації. Серія «Неправильний порядок» Лінь Сінь поєднує ручну текстуру олійних картин на полотні з механічним рухом цифрової анімації: іржава текстура шестерень на полотні і нескінченний цикл анімації шестерень на екрані втілюється у візуальну модель «механічної самотності» в матеріальному контрасті. «Post-Machine: Imagine HOLOS» Чжен Да йде на крок далі. Генерація зображень у реальному часі викликається, коли глядачі штовхають роботизовану руку, перетворюючи самотність із статичних зображень на динамічні силові відносини – відчуття опору механічних пристроїв є метафорою бар'єру для міжособистісного спілкування, а фізичний матеріал Вага стає матеріальним перекладом емоційного відчуження [15].

Інтерактивний захоплюючий досвід: втілене сприйняття самотності та реконструкція відносин. Розвиток інтерактивних технологій підірвав режим спостереження теми самотності, дозволяючи аудиторії перетворитися з «стороннього спостерігача» на «емпатію» і завершити перевизначення самотності в фізичній участі[19].

ВИСНОВКИ

Це дослідження проводить глибоке вивчення трактування теми самотності в живописі, аналізує еволюцію та відмінності теми самотності у східному та західному живописі, досліджує форми та художні прийоми вираження, а також інтерпретацію теми самотності сучасними художниками та інноваціями. Завдяки дослідженням було виявлено, що тема самотності має багаті різноманітних форм вираження в живописі. Існують очевидні відмінності у вираженні теми самотності в живописі з різним культурним походженням. Західний живопис зосереджується на прямому вираженні індивідуальних емоцій, тоді як східний живопис зосереджується на створенні художньої концепції та єднанням з природою. У той же час сучасні художники привнесли новий поштовх та можливості у вираженні теми самотності за допомогою нових технологічних засобів, перспектив, інтерактивних захоплюючих досвідів.

У дослідницькому процесі, через обмеження часу та енергії, аналіз деяких художників та творів недостатньо глибокий, і все ще існують певні обмеження у вивченні теми самотності в сучасному мистецтві. Майбутні дослідження можуть ще більше розширити сферу досліджень, провести глибокий аналіз більшої кількості художників та робіт, а також звернути увагу на розвиток і зміни теми самотності в живописі в різних регіонах та періодах.

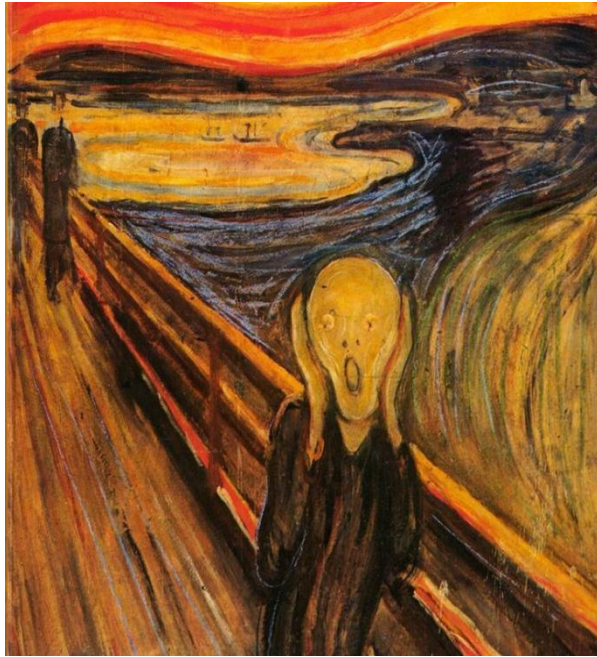
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лі Вей. Між самотністю: історія альтернативного мистецтва. Doudin.com, 2023.
2. Розелла Парра. Ізоляція в історії мистецтва. Сайт ArtRKL, 2023.
3. LonelinessinArt. RDNArts веб-сайт, 2020.
4. Магістерська дисертація університету Цзянхань. Схема та емоція: порівняльне вивчення картин Едварда Хоппера та Тіма Етла на тему самотності. Dudodin.com, 2025.
5. Він Цзюнь. Про образ «самотньої людини» на картинах Пітера Дойга. Китайська національна інфраструктура національних знань, 2021.
6. Цзен Фантін. Романтична "самотність": від "меланхолії" до "абсурду". Дослідження іноземної літератури, випуск 3, 2019.
7. Цзен Сулян. Краса самотності-глибока свідомість "самотності" в літературному пейзажному живописі. Газета, 2021.
8. Сюй Лін. Ситуація з самотньої гуси-також про духовне вираження художньої концепції китайського живопису. Оригінальний документ, 2017.
9. Традиційна китайська живопис: Solitude. Газета Азіатського мистецтва, 2021.
10. Нефрит знань. Пейзажне мистецтво Ні Чана: вивчення елегантного шарму самотнього царства. Sohu.com, 2025.
11. Лі Пусін. Візуальна поетика самотності: екзистенційне вираження в

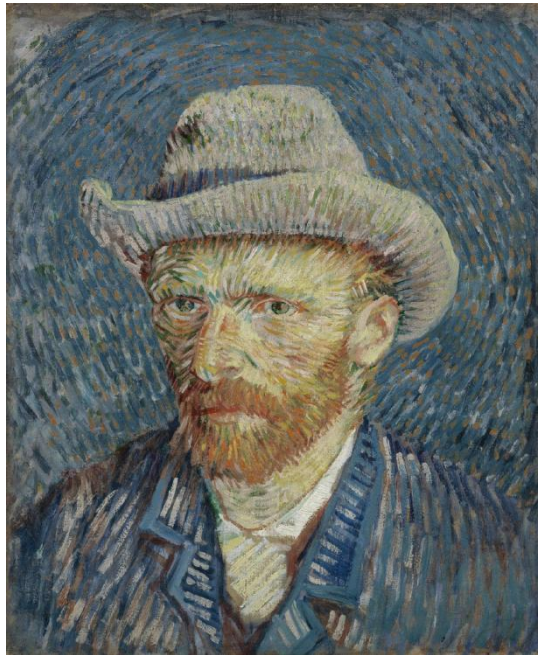
сучасному живописі. Художні дослідження, випуск 3, 2022.

12. Ван Чуньчен. Самотність в цифровій епоці: про розширення теми живопису новим медіа-мистецтвом. ArtReview, випуск 5, 2023.
13. Чен Баочжун. Тиха естетика та порожня розповідь сучасного живопису. ArtObservation, випуск 4, 2025.
14. Чжан Тяньцзуо. Наративи змішаних медіа: матеріальні експерименти в сучасному мистецтві. Китайське мистецтво, випуск 2, 2024.
15. Лінь Сінь. Матеріальність та концептуальне вираження в крос-медіа мистецтві. ArtGrandView, випуск 11, 2021.
16. Лу Фей. Повернення речей: мовна трансформація змішаного медіа-мистецтва. Художні дослідження, випуск 6, 2023.
17. Фей Цзюнь. Дослідження механізму участі аудиторії в захоплюючому мистецтві. Мистецтво та технології, випуск 4, 2020.
18. Ю Сінзе. Мистецтво віртуальної реальності: діалектика самотності та зв'язку. Нові медіа і суспільство, випуск 3, 2023.
19. Дай Чжуоцзюнь. Генерація емоцій в інтерактивних пристроях: як приклад берить тему самотності. ArtObservation, випуск 8, 2024.

ДОДАТКИ

Додаток А Рис. 1.1 Едвард Мунк. Крик. 1893-1910 рр.

Додаток А Рис. 1.2 Ван Гог. Автопортрет у капелюсі. 1887-1888 рр.

Додаток А Рис. 1.3 Караваджо. Давид із головою Голіафа. 1605 р.

Додаток А Рис. 1.4 Ван Гог. Спальня в Арлі. 188 р.

Додаток А Рис. 1.5 Тім Ейтель. Вознесіння. 2010 р.

Додаток А Рис. 1.5 Ма Юань. Самотній рибалка на зимовій річці.

Династія Сун, 1127-1279 рр.

Додаток А Рис. 1.6 Ні Цзан. Вода та бамбуковий будинок. 1343 р.

Додаток А Рис. 1.7 Ні Цзан.

Додаток А Рис. 1.8 Ван Гог. Зоряна ніч. 1889 р.

Додаток А Рис. 1.9 Авторська творча робота «САМОТНІСТЬ»