

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

За підтримки

HCAU, INTBAU Ukraine

HCAU

INTBAU

UKRAINE

Четверта щорічна міжнародна наукова конференція

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

17 листопада 2023 р.

Київ

діалектика сходу і заходу в VI ст. до н. е.

- ГОРДІЄНКО Ольга Олександрівна.** *Своєрідність планування й композиції тематичних садів та парків як сучасних ландшафтних об'єктів нового типу.* 35
- ГОРОДЕЦЬКА Вікторія Олександрівна.** *Пріоритети використання технологій нефотореалістичної візуалізації в дизайні середовища.* 39
- ГРАБ Вікторія Андріївна.** *Меморіали катастроф у творчості югославських скульпторів кінця XX ст. (на прикладі творчості Воїна Бакіча).* 43
- ГРИЦАЙ Софія Дмитрівна, СЛІТЮК Олена Олександрівна.** *Трансформація мистецтва: вплив технології NFT на культурно-мистецький простір.* 46
- ГУЛЄВИЧ Сергій Олександрович.** *Війна і візуальна культура: аналіз тенденцій художньо-образної мови.* 49
- ГУШЛЕНКО Анна Миколаївна.** *Композиція кадру в зображенні інтер'єру.* 51
- ДАНИЛЕНКО Євген Олександрович.** *Трансформація ролі і творчих можливостей митця у сучасних реаліях художньої творчості.* 55
- ДЕРЕВ'ЯНКО Олександра Владиславівна.** *Методи впливу штучного інтелекту на галузь сучасного мистецтва.* 57
- ЗУБАВІНА Ірина Борисівна.** *Оновлення оповідних моделей в кінематографі України початку 2020-х років.* 60
- КАШУБА Владислав Геннадійович.** *Соціокультурне проєктування в мистецтві.* 62
- КИСІЛЬ Аліна Володимирівна. ПИЛИПЧУК Оксана Дмитрівна.** *Визначення впливу етнокультурних арт-об'єктів на емоційний досвід та сприйняття інтер'єру.* 64

Провівши паралелі з мистецтвом минулого століття ми маємо чіткий образ Першої світової війни з її характерними військово-патріотичними листівками, шаржами, кольорами та символами, що вирізняють її з поміж інших воєн. На протигагу їй Друга світова війна вирізняється палітрою, образами та символами які сублімовані високим академічним виконанням та авангардним підходом до пошуку і створення переважно героїчного образу солдата. Сучасна російсько-українська війна у мистецькому полі знаходиться на етапі збагачення та становлення. Її кінцевий образ неодмінно з'явиться по завершенню війни.

Висновки: Сьогодні важко окреслити узагальнений образ російсько-української війни. У кожного митця вона (війна) трактується досить по-різному. Одні звертаються до українських традицій та переосмислюють їх крізь призму сучасності наділяючи її воєнними конотаціями, інші відтворюють впізнавані образи за допомогою широкої палітри інструментарію, решта — ведуть щоденники де щодня штришок за штришком передають свій внутрішній світ. Тому сьогодні ми маємо чітку абетку в якій кожна літера має унікальний та важливий сенс, однак «слово» яке описало б російсько-українську війну нині ми не маємо.

ГУШЛЕНКО Анна Миколаївна,
студентка кафедри Дизайну Університету
«КРОК».

*Науковий керівник: Бердинських С.О.,
кандидат технічних наук, завідувач
кафедри Дизайну Університету «КРОК».*

КОМПОЗИЦІЯ КАДРУ В ЗОБРАЖЕННІ ІНТЕР'ЄРУ

У дизайні інтер'єру "кадр" – це рама, через яку ми бачимо і сприймаємо інтер'єрний простір. В інтер'єрі кадр відіграє важливу роль:

Визначення простору: визначає межі простору та встановлює його розміри. Це дозволяє дизайнеру контролювати, як сприймається інтер'єр.

Організація елементів: Елементи розміщуються всередині кадру, що дозволяє їм взаємодіяти один з одним і з навколишнім простором.

У вирішенні композиції кадру ключовими моментами є: вибір ракурсу, розміщення об'єкта, використання негативного простору, колір та освітлення.

Основні елементи композиції у дизайні інтер'єру: *лінії, форми, кольори та текстури.*

Лінії: У дизайні інтер'єру лінії можуть бути горизонтальними, вертикальними або діагональними. Горизонтальні лінії можуть створювати

відчуття стабільності та спокою, вертикальні лінії надають візуальної висоти, а діагональні лінії додають динаміку та рух. Вибір та поєднання різних ліній в інтер'єрі відіграє важливу роль у створенні композиції. Завдяки вибору композиції кадру ми можемо посилити візуальний вплив цих елементів.

Форми та фігури: Форми та фігури в інтер'єрі можуть бути геометричними або органічними. Геометричні форми, такі як квадрати чи кола, можуть надавати інтер'єру структуру та порядок. Органічні форми, наприклад, природні або абстрактні, можуть надавати відчуття природності та невимушеності. Вибір форм та їх поєднання залежать від стилю та цілей дизайну. Композицію кадру можна підкреслити вибором правильного ракурсу зйомки.

Кольори та текстури: Колірна палітра та текстури можуть сильно впливати на атмосферу інтер'єру. Кольори можуть викликати емоції та визначати настрій приміщення. Текстури, такі як гладкі, шорсткі, матові або глясові поверхні, додають тактильного інтересу і збагачують візуальне сприйняття інтер'єру. Їх поєднання та баланс допомагають створити гармонійну композицію. В кадрі важливу роль відіграє освітлення, його колір та кут падіння.

Ці елементи композиції у дизайні інтер'єру відіграють ключову роль формуванні його візуальної структури та характеру.

Основні принципи композиції кадру це: баланс та створення точок інтересу.

Баланс – розміщення об'єктів в кадрі має підтримувати баланс та гармонію. Це може бути досягнуто через рівномірне розподілення елементів або створення контрастів з урахуванням балансу.

Створення точок інтересу – Розміщення об'єктів в кадрі також можна використовувати для створення точок інтересу або акцентів в інтер'єрі. Ці точки привертають увагу і надають простору характеру.

При створенні композиції в кадрі використовують такі прийоми:

Симетрія – один із найбільш збалансованих прийомів композиції для комп'ютерної графіки. Вона досягається, коли дві половини зображення мають однакову вагу. Однак симетрія не обов'язково має бути буквальною. Ефект також може бути досягнутий, коли різні елементи використовуються, щоб здаватися симетричними.

Асиметрія – така композиція означає, що елементи розподілені не симетрично, але з урахуванням балансу. Це надає інтер'єру унікальність і динамічність, роблячи його менш формальним та цікавішим.

Золотий перетин – це спеціальне правило, яке допомагає покращити баланс та красу у зображенні. Воно дозволяє розділити зображення на дві

частини так, щоб одна була приблизно в 1,618 разів більше іншої, що надає композиції гармонію і привабливість.

Правило третин – це принцип побудови композиції, що ґрунтується на спрощеному правилі золотого перерізу. Правило третин застосовується у малюванні, фотографії та дизайні. При визначенні зорових центрів кадр, як правило, ділиться лініями, паралельними його сторонам, у пропорціях 3:5, 2:3 або 1:2.

Фреймінг застосовують, щоб виділити стилістично об'єкти, на які необхідно звернути увагу на візуалізації. Так природною рамкою можуть виступати стовпи, інші будівлі, віконні отвори, мости та інші елементи архітектурного середовища. Рамка надає відчуття глибини, а також заповнює зображення контекстом.

Радіальна композиція орієнтована на центральну точку та розподіл елементів навколо неї. Це може створювати відчуття радіальної симетрії та наголошувати на центральному акценті в інтер'єрі. Радіальна композиція часто використовується для виділення центральних структур, таких як каміни або столи.

Горизонт у кадрі є важливим елементом композиції, що визначає відчуття простору та гармонії. Його правильне розміщення може впливати на сприйняття балансу та структури візуальної композиції. Горизонтальна лінія обр'ю може створювати почуття стійкості, а також впливати на сприйняття пропорцій та перспективи у кадрі. Цей елемент особливо важливий при зйомці інтер'єрів, де горизонт може підкреслити просторові характеристики та визначити рівень очей глядача. Креативне використання обр'ю в дизайні кадру дозволяє досягти цікавих ефектів і передати потрібні емоції.

Динамічність і виразність кадру. *Динамічність:* кадр в інтер'єрі може бути використаний для створення динаміки та руху у просторі. Шляхом вибору кута зйомки, ракурсу або розміщення елементів у кадрі можна передати відчуття руху та енергії в просторі. *Виразність:* кадр також може бути засобом для вираження певних настроїв та емоцій. Шляхом вибору освітлення, колірної палітри та композиції елементів можна створити інтер'єр, який викликає певні почуття та враження. Ці аспекти композиції кадру збагачують внутрішній простір і надають йому індивідуальності та характеру.

Освітлення відіграє ключову роль у композиції інтер'єру, впливаючи на його візуальне сприйняття та атмосферу. Розумне використання освітлення допомагає створити гармонійний та ефективний простір. Освітлення має різні типи – загальне, заднє, точкове тощо. Кожен тип може створювати різну атмосферу та підкреслювати різні аспекти середовища. Освітлення може використовуватись для створення акцентів. Підсвічування певних елементів,

таких як витвори мистецтва або архітектурні деталі може привернути увагу і додати глибину в композицію.

Горизонтальне розміщення елементів спрямоване на створення горизонтальної структури та відчуття стійкості. Це може бути досягнуто, наприклад, через розподіл меблів та декору на одному рівні горизонталі. Горизонтальні лінії в інтер'єрі можуть створювати спокій та відчуття балансу. *Вертикальне* розміщення елементів надає візуальній висоти та акцентує вертикальні елементи, такі як стіни, стовпи або шафи. Це може бути використане для надання інтер'єру грандіозності та значимості. *Діагональне* розміщення елементів створює відчуття руху та динаміки в інтер'єрі. Елементи розміщуються під кутом, що надає простору жвавості та активності. Діагональні лінії можуть створювати цікавий контраст з горизонтальними та вертикальними елементами. Лінія може бути одна, у такому разі вона необов'язково має бути в центрі, якщо помістити її вище або нижче може вийти цікавий ракурс.

Плани – це важливі концепції у дизайні, спрямовані на створення глибини та перспективи у просторі. Передній план включає близькі до глядача елементи, додаючи відчуття близькості. Середній план зосереджується на важливих деталях, забезпечуючи баланс, а задній план створює глибоку перспективу через віддалені елементи. Ці плани працюють спільно, надаючи оточенню гармонію та просторову глибину.

Використовуючи ці плани, дизайнери можуть ефективно управляти простором, створювати баланс та виділяти візуальні елементи в інтер'єрі.

Цікаві аспекти в композиції кадру:

Гра з перспективою: У композиції кадру можна експериментувати за допомогою перспективи. Зміна точки зйомки та кута огляду може створювати унікальні ефекти та глибину у зображенні.

Використання негативного простору: Негативний простір - це порожнеча або вільний простір між об'єктами в кадрі. Його вмале використання може надавати зображенню легкість та витонченість.

Створення контрастів: Контрасти в композиції кадру можуть посилити візуальний вплив. Контраст між світлими та темними ділянками, між кольорами або між формами може привернути увагу і надати зображенню виразності.

Емоційна складова: Композиція кадру може також передавати емоції та настрої. Вибір ракурсу, освітлення та композиційних рішень може створювати різні емоційні враження у глядачів.

На завершення, необхідно наголосити на важливості композиції кадру при візуалізації інтер'єру. *Композиція* – це ключовий елемент, який допомагає

створити привабливі та переконливі зображення інтер'єру. Вона визначає візуальне сприйняття, баланс, гармонію та емоційний вплив на глядачів. Навичка створення вдалих композицій дозволяє дизайнерам передавати суть проекту, підкреслювати його сильні сторони та надихати клієнтів. Розуміння та майстерність у галузі композиції кадру зроблять візуалізації більш переконливими та вражаючими.

ДАНИЛЕНКО Євген Олександрович,
студент факультету Архітектури КНУБА.
Науковий керівник: СЄДАК О.І.,
кандидат архітектури, доцент,
професор кафедри Містобудування
КНУБА.

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ І ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МИТЦЯ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ.

Мистецтво завжди віддзеркалювало становище суспільства, налаштовувало на роздуми про майбутнє та переосмислення минулого, допомагало зрозуміти плин людства впродовж усього його розвитку. Загальноприйнятими означенням певного періоду чи напрямку розвитку мистецтва завжди були його стилістичні особливості. Останнім офіційно визнаним напрямком мистецтва залишився постмодернізм, який вичерпав себе ще у 1980-1990 роках. Загальноприйнятого ж терміну та означення, яке б здатне було описати останні три десятиліття діяльності митців поки немає, як і бачення цілісної картини та перспектив розвитку мистецтва. Проте деякі висновки все ж можна зробити і на даному історичному етапі.

Сьогодні ми бачимо неабияку популяризацію мистецтва: публіка та засоби масової інформації проявляють палкий інтерес до нього, утворюються нові простори, де можна побачити роботи художників, по світу будуються нові грандіозні музеї та галереї: «Гуггенгайм» у Більбао, «Гейт-модерн» у Лондоні. Вони відкрилися вже після згасання плину постмодернізму. Але тож що стоїть за збільшенням попиту на мистецтво, й що доносить митець у сьогодення? Мистецтво сьогодні популяризується, і перша риса, яку можна виділити при огляді діяльності сучасних митців, це - вищезгаданий попит. Раніше мистецтво було вузькою нішею для дозвілля невеликої частки населення. Сьогодні ж мистецтво доступне усім. Цьому сприяло і інтернаціоналізація суспільства, і збільшення частки середнього класу серед населення, що має однаковий доступ до інформації та подій, що й решта. Міста