

2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

**“EUROINTEGRATION IN ART, SCIENCE AND EDUCATION:
EXPERIENCE, DEVELOPMENT PERSPECTIVES”**

II МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

**“ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ В МИСТЕЦТВІ, НАУЦІ ТА ОСВІТІ: ДОСВІД,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”**

Klaipėda University, 2025

Bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) portale ibiblioteka.lt

Compilers of the publication:

Упорядники видання:

Prof. dr. Rasa Braslauskienė,
Doc. dr. Reda Jacynė,
Doc. dr. Maryna Ponomarenko.

Conference Scientific Committee:

Науковий комітет конференції:

Prof. Dr. Rimantas Balsys (Klaipėda University, Lithuania).
Prof. Dr. Rasa Braslauskienė (Klaipėda University, Lithuania).
PhD student Evelina Brazauskienė (Klaipėda University, Lithuania).
Assoc. Prof. Honored Art Worker of Ukraine Dmytro Velychko (The State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky”, Ukraine, Odesa)
Assoc. Prof. Dr. Matilda Karamatic Brčić (University of Zadar, Croatia).
Assoc. Prof. Dr. Reda Jacynė (Klaipėda University, Lithuania).
Prof. Dr. Andrii Krasnozhan (The State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky”, Ukraine, Odesa)
Prof. Dr. Ganna Muzychenko (The State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky”, Ukraine, Odesa)
Assoc. Prof. Dr. Aida Norvilienė (Klaipėda University, Lithuania).
Assoc. Prof. Dr. Maryna Ponomarenko (The State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky”, Ukraine; Klaipėda University, Lithuania).
Prof. Dr. Honored Art Worker of Ukraine Olga Tarasenko (The State Institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky”, Ukraine, Odesa)
Assoc. Prof. Dr. Ioana Todor (“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania).

Untranslated language of the authors.

Мову авторів збережено без змін та перекладу.

© Rasa Braslauskienė, Reda Jacynė, Maryna Ponomarenko (sudarytojos), 2025

© Klaipėdos universitetas, 2025

ISBN 978-609-481-244-6

Foreword

The Second International Conference *EUROINTEGRATION IN THE ARTS, SCIENCE AND EDUCATION: PERSPECTIVES, PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION* is an event that demonstrates the support of Ukrainian scientists by Lithuanian colleagues and is dedicated to the topical issues of fine arts, culture and pedagogy.

For the second year in a row, researchers with many years of experience, as well as undergraduate and graduate students, meet in the scientific space of the conference, which is in line with the principle of equality and aims to combine traditions and alternative approaches.

The conference proceedings reflect the main goal of the event - to bring together European and Ukrainian researchers, to highlight non-standard opinions and to establish ways of interaction in the field of interdisciplinary research. Our tasks are to find answers to the questions of how intergenerational knowledge and diverse perspectives can improve the sustainable development of education and science, how to integrate theoretical achievements into life, and how to combine science and art in the context of new demands and requirements of society.

The publication of the proceedings in an online format is a deliberate move by the conference organisers, in consistence with one of the priorities of the European Green Deal - the rational use of natural resources and the development of an ecological consciousness in the global scientific community.

Compilers

Передмова

Друга Міжнародна конференція «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ В МИСТЕЦТВІ, НАУЦІ ТА ОСВІТІ: ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» – захід, що демонструє підтримку українських вчених литовськими колегами, присвячений актуальним проблемам образотворчого мистецтва, культури і педагогіки.

Другий рік поспіль в науковому просторі конференції зустрічаються дослідники з багаторічним досвідом та студенти і аспіранти, що відповідає принципу рівності та спрямовано на поєднання традицій і альтернативних підходів.

Матеріали конференції віддзеркалюють головну мету заходу – об'єднання європейських і українських дослідників, висвітлення нестандартних думок та налагодження шляхів взаємодії у царині міждисциплінарних досліджень. Наші завдання – це пошук відповідей на запитання, як знання різних поколінь та різноманітні точки зору можуть покращити сталий розвиток освіти і науки, як інтегрувати теоретичні здобутки в життя та поєднати науку і мистецтво в контексті нових запитів та вимог суспільства.

Публікація матеріалів в онлайн-форматі – усвідомлений крок організаторів конференції, який відповідає одному з пріоритетних напрямів у реалізації європейського «зеленого курсу» – раціональному використанню природних ресурсів та формуванню еко-свідомості у світовій спільноті вчених.

Упорядники

Коваленко Сергій. ДИПЛОМНА РОБОТА ЯК ЕТАП ТВОРЧОГО СТАНОВЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО ХУДОЖНИКА КОСТЯНТИНА ЛИЗОГУБА: ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ / 73

Kovalenko Serhii. THE DIPLOMA AS A STAGE OF CREATIVE FORMATION OF THE KHARKIV ARTIST KOSTIANTYN LYZHUB: ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURES / 76

Лабунець Єлизавета, Слітюк Олена. РОЛЬ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА GIF-АНІМАЦІЙ В ДИЗАЙНІ, ЯК ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ / 77

Labunets Yelyzaveta, Slityuk Olena. THE ROLE OF AUGMENTED REALITY AND GIF ANIMATIONS IN DESIGN AS A MEANS OF COMMUNICATION / 79

Lisohor Alla. CULTURAL CODES AND IDENTITY IN FASHION / 80

Лоза Наталя. РІЗНИЦЯ ПОНЯТЬ *СТАНКОВА КАРТИНА* ТА *ТВІР-ПАННО*: ОСОБЛИВІСТЬ ІСНУВАННЯ В ІНТЕР'ЄРІ / 83

Loza Natalya. THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF *EASEL PAINTING* AND *PANEL PAINTING*: THE PECULIARITY OF EXISTENCE IN THE INTERIOR. / 86

Малік Олексій. АВАНГАРДНЕ ВІДЛУННЯ В ОДЕСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ КІНЦЯ ХХ ТА НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ / 87

Malik Oleksiy. AVANTGARDE ECHOES IN ODESSA ART OF THE LATE 20TH AND BEGINNING OF THE 21ST CENTURY / 90

Meng Kun, Yezhova Olga. DIGITAL ILLUSTRATION ART IN AGRICULTURAL PRODUCT PACKAGING: A STUDY ON THE REVITALIZATION DESIGN OF RURAL CULTURAL HERITAGE / 91

Mishenina Halyna, Ligita Šimanskienė. THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGERS' CREATIVITY AND ORGANIZATIONAL CULTURE AND THEIR IMPACT ON INNOVATION ACTIVITY AND READINESS FOR CHANGE / 94

Місюк Анатолій, Павлова Тетяна. ВІЗУАЛЬНІ НАРАТИВИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТАНКОВОГО ЖИВОПИСУ / 98

Misiuk Anatolii, Pavlova Tetiana. VISUAL NARRATIVES OF CONTEMPORARY UKRAINIAN EASEL PAINTING / 101

Molotkienė Ernesta. POSSIBILITIES FOR APPLYING PLURALISTIC ETHICS IN CREATING AN ETHICAL DIGITAL ENVIRONMENT / 103

Mulenson Lina, Miroschnichenko Olena, Velychko Dmytro. VALERY HEGAMYAN: THE FORMATION OF ART EDUCATION IN THE FACULTY OF ART AND GRAPHICS / 107

Носенко Анна, Величко Дмитро. ОРНАМЕНТАЛЬНІ КОМПОЗИЦІЇ В СУЧАСНИХ МУРАЛАХ: ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ ЗАСОБАМИ СТРУКТУРУВАННЯ / 110

Nosenko Anna, Velychko Dmytro. ORNAMENTAL COMPOSITIONS IN MODERN MURALS: HARMONIZATION OF SPACE BY MEANS OF STRUCTURING / 115

Овакімян Лаура, Кротова Тетяна. ЗАСОБИ ПРОЯВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ ІМІДЖІ ОЛЕНИ ЗЕЛЕНСЬКОЇ / 116

Ovakimian Laura, Krotova Tetiana. MEANS OF MANIFESTATION OF NATIONAL IDENTITY IN THE PUBLIC IMAGE OF OLENA ZELENSKA / 119

Pavlova Tetiana. IN THE IRON EMBRACE OF THE EMPIRE: KHARKIV AVANT-GARDE IN THE 1930s / 120

Пахомова-Власова Наталія. СИНТЕЗ ЖАНРІВ МИСТЕЦТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ЗАВДАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ ЗОБРАЖУВАНИХ ПРОСТОРІВ У РОЗПИСАХ ІНТЕР'ЄРІВ ТА ЇХНІЙ ЗВ'ЯЗОК ІЗ РЕАЛЬНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ / 125

Pakhomova-Vlasova Nataliia. SYNTHESIS OF ART GENRES IN THE IMPLEMENTATION OF THE CREATIVE TASK OF CREATING DEPICTED SPACES IN INTERIOR PAINTINGS AND THEIR CONNECTION WITH REAL ARCHITECTURE / 127

Перець Олег. ПЕРЕТВОРЕННЯ МІСЦЬ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ ПРИСУТНОСТІ ЗАСОБАМИ НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА / 128

Perets Oleh. TRANSFORMATION OF PLACES OF RUSSIAN IMPERIAL PRESENCE BY MEANS OF MODERN UKRAINIAN MONUMENTAL ART / 131

Полякова Марина. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ДИЗАЙНІ КНИЖКОВИХ ОБКЛАДИНОК: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД / 132

СИНТЕЗ ЖАНРІВ МИСТЕЦТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ЗАВДАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ ЗОБРАЖУВАНИХ ПРОСТОРІВ У РОЗПИСАХ ІНТЕР'ЄРІВ ТА ЇХНІЙ ЗВ'ЯЗОК ІЗ РЕАЛЬНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ

Пахомова-Власова Наталія

Доцент, Заслужений художник України, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна

ORCID: 0000-0002-1580-0022

pakhomovanatal23@gmail.com

Анотація. У тезах доповіді йде мова про роботу сучасного художника-монументаліста на теренах України, а саме в місті Одеса. Повністю описано процес створення настінного розпису під стару фреску в СПА просторі, як за допомогою монументально-декоративного мистецтва створити атмосферу відпочинку в турецькому палацовому стилі. Проаналізовано, як практичний досвід художника-монументаліста можна втілити в художньо-педагогічній освіті на уроках малюнка, живопису й композиції.

Ключові слова: зображуваний і реальний простір, синтез жанрів у реалізації творчого завдання, матеріали й техніки в живописі інтер'єру.

Вступ. Робота художника-монументаліста передбачає високий рівень професіоналізму, володіння техніками настінного живопису, а також вільного малюнка і необмеженої фантазії на задану тему. Обов'язковим є і дотримання стилю певного архітектурного об'єкта. Художник, працюючи з архітектурою, зобов'язаний враховувати все: тему, масштаб, архітектурне й дизайнерське наповнення простору, світло й колір стін, температуру повітря, країну та навіть погляди на життя власника будівлі і його відвідувачів. Звичайно, особливо важлива тема роботи. Вона має нести позитивні емоції глядачам.

Теоретична частина

Монументально-декоративне мистецтво нерозривно пов'язане з архітектурою. Архітектор задає тему і стиль будівлі, місце в просторі міста або природи. Крім того, є призначення будівлі і є її замовник. Усе це враховується і художником-монументалістом. В Енциклопедії Сучасної України зазначається, що «За змістом монументальний живопис може мати культовий, ідеологічний або суто декоративний, естетичний характер, зазвичай, ілюструючи функціональне призначення будівлі чи архітектурного середовища» (Скляренко, 2019). При цьому необхідно зберігати й своє творче кредо в мистецтві, і своє бачення завдання в об'єкті. Але, зв'язок архітектора і художника, як творчого тандему, теж необхідний. Особливо під час роботи над фасадами будівель в історичній частині міста, приміром – Одеси. Важливо зберегти ансамбль будівель визнаних пам'яткою архітектури. На цьому наголошує й науковець Л. Прибега: «Значно зріс за останні роки й суспільний інтерес до пам'яток минувшини й поширилося усвідомлення необхідності їх збереження як документальних свідчень історії, як об'єктів пізнання давніх традицій і культури народу» (Прибега, 2015).

Розглянемо синтез мистецтва, коли був розквіт нового застосування монументально-декоративного мистецтва в новій архітектурі міст Європи й, зокрема, в Україні, в Одесі. Наведу приклад – об'єкт в Одесі, 5 зірковий готель «Палладіум» в історичній частині міста. Проєкт був зроблений архітектурним бюро «Бельєтаж» С. Беліка, архітектором Майхопаром. Будівля побудована у 2003–2004 роках. Стиль будівлі – сучасна функціональна еkleктика, з конкретними зрозумілими компонентами. «Сучасна еkleктика з'явилась як нібито оригінальна демонстрація нових умов у порівнянні з

радянським періодом суспільного життя незалежної України. Причини її появи економічні відносини розквітлого капіталу, які підтримуються усім суспільним життям сучасного міста», – пише Л. Бачинська (Бачинська, 2009).

Архітектор проекту запропонував мені створити на нульовому поверсі (зона відпочинку, СПА) ауру старої середньовічної Туреччини. Завдання – за допомогою монументально-декоративного мистецтва створити ситуацію відпочинку в турецькому палацовому стилі та, шляхом ілюзорного мальовничого простору, зорозовити перспективу приміщення до старовинної зали середньовічного хамаму.

Мій проєкт включав розпис стіни 8х3.5 метри в торці залу, у більярдній, і 3 станкових картини 150х100 см поруч. Розпис під стару фреску написаний яєчною темперою. «Хамам у середньовічній Туреччині» (Іл. 1) та три станкові картини, на цю ж тему, виступають як єдиний ансамбль. Саме приміщення було оформлено в турецькому стилі: мозаїки й кераміка, дерево і шкіра. У роботі над фрескою я застосувала синтез станкового і монументального живопису. Розпис – як продовження реального приміщення СПА. Це вхід в ілюзорний світ: простір з галереї і фонтану, стародавня будівля палацу та люди того часу, що відпочивають.

Ілюстрація 1. Пахомова-Власова Н. Хамам у середньовічній Туреччині

Було використано метод каскадної перспективи, яка веде погляд глядача вглиб: через натюрморти, драпірування, колони та постаті людей, зайнятих звичайними справами, а далі повітряна перспектива – живопис дуже неконкретний через ефект пару, але можна бачити цілком звичайні жанрові сцени середньовічного відпочинку багатих людей Туреччини. Повсякденність натюрмарту з фруктів дає сигнал глядачеві, що це майже реальність, це те, що ти добре знаєш і значить там – те саме, що і тут. Тому той закарбований гарний настрій, спокійний відпочинок у зображеному хамамі працює і створює настрій у реальному світі сьогоднішніх глядачів.

На іншій стороні – 3 станкові картини – сцени з хамаму, але на них зображені турецькі жінки. Вони окремо, тому всіх традицій дотримано. Збережено історично точний одяг та багато інших деталей. Ці роботи поєднано в один ансамбль із великим розписом стіни

й стилем, технікою виконання. У цьому також проявлено синтез монументального і станкового мистецтва.

Точність історично-правильних деталей (одягу, взуття, прикрас) створює реальність зображення й ефект присутності. Це приклад цілості рішення інтер'єру. Ця зала з художньою мозаїкою, авторською керамікою і розписами – гідний приклад застосування різних жанрів у монументальному мистецтві в одному архітектурному об'єкті. Розписи й мозаїки збережені, готель «Палладіум» працює і досі. Розпис має свідоцтво про моє авторське право.

Висновки. У художньо-педагогічній освіті на уроках малюнка, живопису і композиції я завжди пропоную включати додаткові завдання – поєднати роботи з натури з творчим процесом. Це робиться для додавання більшого сенсу навіть у навчальній постановці. Студенту пропонується розвинути тему постановки, доповнити її своїми фантазійними зображеннями, але зберігши основну ідею. На прикладі розпису в готелі «Палладіум» в Одесі я показую, як можна застосувати малюнок, живопис, фігурну постановку і натюрморт. Це можливо на будь-якому рівні навчання, і на 1 курсі, і на старших. Сучасні вимоги до художника – це швидка адаптація до нових умов, знання матеріалів, але головне – розвиток творчих здібностей. Академічні завдання, їх використання відповідно до програми в поєднанні з розвитком творчого мислення – призводить до успіху.

Література

Скляренко, Г. Я. (2019). Монументальний живопис. Енциклопедія Сучасної України. Відновлено з : <https://esu.com.ua/article-69201>

Прибега, Л. (2015). Архітектурна спадщина України: пам'яткоохоронний аспект: монографія. Київ : Інститут культурології НАМ України.

Бачинська, Л. (2009). Сучасна архітектурна еkleктика: причини і тенденції. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Відновлено з : <https://um.etnolog.org.ua/zmist/2009/186.pdf>

SYNTHESIS OF ART GENRES IN THE IMPLEMENTATION OF THE CREATIVE TASK OF CREATING DEPICTED SPACES IN INTERIOR PAINTINGS AND THEIR CONNECTION WITH REAL ARCHITECTURE

Pakhomova-Vlasova Nataliia

Associate Professor, Honored Artist of Ukraine, The State Institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky», Ukraine

ORCID: 0000-0002-1580-0022

pakhomovanatal23@gmail.com

Anotation. The thesis of the report is about the work of a contemporary muralist in Ukraine, namely in the city of Odesa. The process of creating a wall mural to resemble an old fresco in a spa space is fully described, as well as how to create a relaxing atmosphere in the Turkish palace style with the help of monumental and decorative art. It is analysed how the practical experience of a muralist can be implemented in artistic and pedagogical education in drawing, painting and composition lessons.

Keywords: depicted and real space, synthesis of genres in the realization of the creative task, materials and techniques in interior painting.