

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-545-7-16>

INTRODUCTION OF MATERIALS AND TECHNIQUES AS A FACTOR IN THE INTEGRATION OF UKRAINIAN ART INTO THE WORLD ART SPACE

ВПРОВАДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ Й ТЕХНІК ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА У СВІТОВИЙ АРТ-ПРОСТІР

Diachenko A. V.

*Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor, Member
of the Union of Designers of Ukraine,
Member of the National Union
of Artists,
Associate Professor at the Department
of Industrial Design and Computer
Technologies, Dean of the Faculty
of Decorative and Applied Arts,
Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy
of Decorative Applied Arts and Design
Kyiv, Ukraine*

Дяченко А. В.

*кандидатка педагогічних наук,
доцентка, доцентка кафедри
промислового дизайну
і комп'ютерних
технологій, деканка факультету
декоративно прикладного
мистецтва, Київської державної
академії декоративно прикладного
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука
членкиня спілки дизайнерів України,
членкиня Національної спілки
художників
м. Київ, Україна*

Мистецтво в Україні завжди було важливим елементом культурної спадщини та засобом творчого самовираження. У сучасних умовах глобалізації та стрімкого розвитку технологій воно переживає період значних змін, адаптуючи передові технічні прийоми та розширюючи спектр виражальних засобів.

Українська мистецька традиція завжди вирізнялася багатством напрямків і стилів. Після набуття незалежності у 1991 році вітчизняна арт-сцена зазнала швидкої трансформації, поєднуючи впливи світового мистецтва з автентичними національними мотивами. На сьогодні українські митці активно експериментують із різними формами художньої діяльності, поєднуючи класичні підходи із сучасними трендами.

Сучасне мистецтво в Україні представлено широким спектром жанрів: від живопису й скульптури до інсталяцій, цифрового мистецтва, перформансів та відео-арту. Кожен із цих напрямків має своїх представників, які шукають нові методи та форми самовираження. Значну роль у популяризації мистецтва відіграють українські арт-фестивалі та бієнале, серед яких Одеська бієнале сучасного мистецтва, Київська бієнале та Львівський фестиваль актуального мистецтва. Вони не лише

сприяють обміну досвідом між українськими та зарубіжними митцями, а й створюють платформу для появи нових ідей та тенденцій [4].

Значний внесок у розвиток сучасного українського мистецтва роблять інноваційні технології. Вони розширюють можливості для експериментів із матеріалами, текстурами та техніками, що дає змогу митцям створювати унікальні художні твори. Наприклад, у скульптурі та інсталяціях дедалі частіше застосовуються екологічно безпечні матеріали, які замінюють традиційні бронзу та камінь.

Технічні інновації також сприяють появі міждисциплінарних проєктів, де мистецтво переплітається з музикою, відео та технологіями. Такі експерименти надають творам глибшого сенсу та інтерактивності. Завдяки цьому сучасне мистецтво України стає багатограним і відкритим до нових викликів, зберігаючи динамічність і відгукуючись на актуальні проблеми суспільства.

Особливу увагу варто приділити сучасному живопису, який переживає період активних пошуків нових художніх прийомів. Художники використовують нетрадиційні матеріали, такі як текстиль, скло, метал, пісок і глина, створюючи унікальні фактури, які додають глибини їхнім роботам. Використання нестандартних текстур дозволяє зробити картини об'ємними та експресивними, змінюючи їхнє сприйняття залежно від світла та кута огляду.

У роботі з фарбами українські митці також демонструють неабияку винахідливість. Вони змішують класичні олійні та акрилові фарби з сучасними синтетичними компонентами, досягаючи ефектів багаточисловості, прозорості або насиченості кольорів. Деякі художники експериментують з пігментами, що реагують на світло та температуру, або застосовують ультрафіолетові фарби, які змінюють вигляд картини в різних умовах освітлення [1, с. 68].

Одним із яскравих представників експериментального живопису є Олександр Животков, який створює глибокі та символічні полотна, використовуючи природні матеріали та складні текстури. Інший відомий митець – Алевтина Кахідзе – застосовує яскраві кольори та люмінесцентні фарби, створюючи фантастичні пейзажі, що ніби світяться зсередини.

У сучасній скульптурі та інсталяціях особливо помітним є вплив новітніх матеріалів та інтерактивних рішень. Ці інновації не лише змінюють візуальне та тактильне сприйняття мистецьких творів, а й залучають аудиторію до активної взаємодії, створюючи унікальні художні враження [3].

Однією з ключових тенденцій є використання екологічних та технологічних матеріалів. Українська художниця Аліна Максименко працює з переробленим пластиком, акцентуючи увагу на важливості

екологічної свідомості та повторного використання ресурсів. Олег Пінчук також активно впроваджує інноваційні матеріали у своїх скульптурах, а Андрій Р. Скибін поєднує традиційні орнаменти кримських татар із сучасними методами керамічного мистецтва, використовуючи техніку «куру-сухой ісар-ограда» для контролю змішування глазурей [2].

Ще один яскравий напрямок – створення інтерактивних скульптур. Андрій Васильченко виготовляє арт-об'єкти з дерева та бронзи, що відзначаються складною деталізацією та високою міцністю. Його роботи реагують на дотик і тепло людського тіла, пропонуючи глядачеві безпосередню взаємодію.

Окрім скульптури та інсталяцій, важливу роль у сучасному українському мистецтві відіграє оновлення традиційних ремесел. Руслана Гончарук, представниця нового покоління майстрів ліжникарства, переосмислює давнє гуцульське ткацтво, застосовуючи традиційні техніки для створення інноваційних виробів, які здобувають міжнародне визнання та популяризують культуру Гуцульщини.

Таким чином, українське мистецтво сьогодні розвивається під впливом технологій та інноваційних методів, які розширюють межі творчості. Впровадження нових матеріалів і технік робить сучасні художні твори унікальними, допомагаючи їм завойовувати міжнародне визнання та інтегруватися у глобальний арт-простір.

Література:

1. Бабій Н. П. Сучасні культурні та мистецькі практики і процеси: питання наукового дискурсу. *Питання культурології*, 2020. № 36. С. 69–78.
2. Варивончик, А. Художні ремесла України: генезис, історична еволюція, сучасний стан і тенденції : монографія. *Видавництво Ліра-К*, Київ, 2018. С. 528.
3. Васильченко, А. Скульптура «Стерво». 2023.
4. Чуприна, Н. В., & Струмінська, Т. В. Сучасні технології дизайнерської діяльності. *КНУДТ*. 2017.