

SVITLANA DUDENKO

OPERE DI PITTURA E GRAFICA
LA COLLEZIONE DI PORCELLANA UCRAINA

ЖИВОПИС І ГРАФІКА
КОЛЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ФАРФОРУ

PAINTINGS AND GRAPHICS
UKRAINIAN PORCELAIN COLLECTION

Svitlana Dudenko

Opere di pittura e grafica, la collezione di porcellana ucraina
Живопис і графіка, колекція українського фарфору
Paintings and graphics, Ukrainian porcelain collection

Con il patrocinio e il sostegno dell'Ambasciata d'Ucraina presso la Santa Sede
e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta

Під патронатом та за підтримки Посольства України при Святому Престолі
та при Суверенному Мальтійському Ордені

With the patronage and support of the Embassy of Ukraine to the Holy See
and to the Sovereign Order of Malta

Sale Espositive del Palazzo della Cancelleria
Виставкові зали Палаццо делла Канцеллерія
The Exhibition Halls of the Chancellery Palace

Svitlana Dudenko

Opere di pittura e grafica, la collezione di porcellana ucraina
Живопис і графіка, колекція українського фарфору
Paintings and graphics, Ukrainian porcelain collection

Album-catalogo della mostra
Альбом-каталог виставки
The album-catalog of exhibition

Roma
Ottobre 2024

Svitlana Dudenko
Opere di pittura e grafica, la collezione di porcellana ucraina (Album-catalogo)
Живопис і графіка, колекція українського фарфору (Альбом-каталог)
Paintings and graphics, Ukrainian porcelain collection (The album-catalog)

Ideazione | Автор ідеї | The author of the idea: Andrii Yurash

Curatore | Куратор виставки | Curator of the exhibition: Giuseppe Ussani d'Escobar

Organizzazione | Організатори виставки | Organizers of the exhibition: Iryna Skab, Oleksandr Popov

Autori dei testi | Автори тексту | The authors of the texts: Andrii Yurash, Giuseppe Ussani d'Escobar, Liudmyla Karpinska-Romaniuk, Oleksandr Popov

Traduzione italiana | Італійський переклад | Italian translation: Iryna Skab

Traduzione inglese | Англійський переклад | English translation: Kateryna Tokar

Fotografie delle opere | Автори фото | The authors of the photo: Oleksandr Popov, Olena Nesterova

Redazione del catalogo | Упорядники альбому-каталогу | The compilers of the album-catalogue: Oleksandr Popov, Iryna Skab

Preparazione alla stampa | Підготовка до друку | Preparation for printing: Yaroslav Makarevich

L'album-catalogo è dedicato alla multiforme creatività di Svitlana Dudenko, artista, architetto, designer e docente. Il progetto mira non solo a presentare le opere dell'artista, ma anche a far conoscere al pubblico una collezione di porcellane ucraine, che Svitlana Dudenko raccoglie e studia. La realizzazione di questo progetto multivettoriale rappresenta una tappa significativa nello studio dell'arte ucraina. Speriamo che la nostra iniziativa possa servire da ispirazione per ulteriori ricerche in questo campo.

Альбом-каталог присвячений багатогранній творчості Світлани Дуденко — художника, архітектора, дизайнера та педагога. Проект має на меті не лише представити роботи майстра, але й познайомити глядачів з колекцією української порцеляни, яку Світлана Дуденко збирає та досліджує. Реалізація цього багатовекторного проекту є значним етапом у вивченні українського мистецтва. Ми сподіваємося, що наша ініціатива стане натхненним стимулом для подальших досліджень у цій галузі.

The album-catalog is dedicated to the multifaceted work of Svitlana Dudenko — artist, architect, designer, and teacher. The project aims not only to present the artist's works but also to introduce the audience to a collection of Ukrainian porcelain, which Svitlana Dudenko collects and studies. The implementation of this multi-vector project is a significant stage in the study of Ukrainian art. We hope that our initiative will serve as an inspiring stimulus for further research in this field.

ISBN 978-617-7934-59-1

UDC 75DUDENKO + 666.51 + 738.1

Editore Ekus | Видавництво Екус | Ekus Publishing House

Expresta s.r.o. Slovakia

© Svitlana Dudenko, 2024

Contenuto
Зміст
Contents

Andrii Yurash. Etnomodernismo nella tradizione della porcellana ucraina: le dimensioni universali della collezione di Svitlana Dudenko Андрій Юраш. Етномодерн порцелянової традиції України: універсальні виміри колекції Світлани Дуденко Andrii Yurash. Ethnomodern Porcelain Tradition of Ukraine: Universal Dimensions of the Collection by Svitlana Dudenko	6
Giuseppe Ussani d'Escobar. Svitlana Dudenko. L'armonia e il Ritmo nell'Arte. Collezionista di porcellane e Viaggiatrice dello Spirito Джузеппе Уссані д'Ескобар. Світлана Дуденко. Гармонія та ритм у мистецтві. Колекціонерка порцеляни та мандрівниця духу Giuseppe Ussani d'Escobar. Svitlana Dudenko. Harmony and Rhythm in Art. Porcelain Collector and Traveler of the Spirit	10
Opere di pittura e grafica di Svitlana Dudenko Живопис і графіка Світлани Дуденко Paintings and graphics by Svitlana Dudenko	14
Oleh Koval. Il fascino delle opere di Svitlana Dudenko Олег Коваль. Чар мистецької творчості Світлани Дуденко Oleg Koval. Charm of the artistic creations of Svitlana Dudenko	15
Liudmyla Karpinska-Romaniuk. Il mondo della porcellana ucraina Людмила Карпінська-Романюк. Світ української порцеляни Liudmyla Karpinska-Romaniuk. The world of Ukrainian porcelain	61
La porcellana ucraina dalla collezione di Svitlana Dudenko Український фарфор з колекції Світлани Дуденко Ukrainian porcelain from the collection of Svitlana Dudenko	64
Nota biografica Біографічна довідка Biographical reference	116
Elenco delle abbreviazioni Список скорочень List of abbreviations	119

ETNOMODERNISMO NELLA TRADIZIONE DELLA PORCELLANA UCRAINA: LE DIMENSIONI UNIVERSALI DELLA COLLEZIONE DI SVITLANA DUDENKO

La ceramica, che è il predecessore diretto della maiolica e della porcellana, è uno dei più antichi e fedeli compagni di ogni civiltà e cultura. I manufatti in ceramica e a seguire in porcellana, specialmente in epoca moderna in Europa, sono diventati simboli della perfezione estetica e della maestria artistica in tutte le tradizioni culturali.

Proprio per questo non è certamente un caso che il settore della “ceramica-porcellana”, nel dare evidenza e nel rappresentare un qualsiasi patrimonio culturale, non possa essere considerato un elemento secondario, ma piuttosto si tratti a tutti gli effetti di un settore che rivela i processi fondamentali e profondi di sviluppo e di incarnazione dei codici e degli schemi culturali.

Nel presente contesto, l'esposizione sistematica della porcellana ucraina al grande pubblico europeo, a partire da Roma la Città Eterna, non si deve stimare quale evento secondario o trascurabile: sebbene la presente mostra non aspiri né possa aspirare a essere esaustiva o universale nella sua complessità.

Il mondo è un caleidoscopio di immagini e visioni, infinite e in continua trasformazione. Per questo motivo, l'esposizione della collezione di Svitlana Dudenko, che si tiene a Roma e che viene inaugurata il primo di ottobre del 2024, non vuole essere un evento enciclopedico che mira alla completezza con la pretesa di essere esaustivo, ma piuttosto il vivace lampo di energia estetica che testimonierà, al cospetto di molte coscienze, l'appartenenza (ad un livello molto alto) e l'integrazione del patrimonio culturale

ЕТНОМОДЕРН ПОРЦЕЛЯНОВОЇ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНИ: УНІВЕРСАЛЬНІ ВИМІРИ КОЛЕКЦІЇ СВІТЛАНИ ДУДЕНКО

Кераміка, що є прямим попередником майоліки і порцеляни, - один із найдавніших і найвірніших супутників будь-якої людської цивілізації і культури. Керамічні вироби, а згодом і порцеляна, зокрема у модерну європейську добу, стали символами естетичної досконалості і мистецької вправності будь-якої з відомих культурних традицій.

Власне, тому й не випадково, що «керамічно-порцеляновий» вимір репрезентації будь-якої культурної спадщини є не якимось другорядним компонентом, а річчю, яка демонструє базові і глибинні процеси перебігу і втілення культурних кодів і схем.

У цьому контексті системний показ для широкої громадськості в Європі, з Вічного Міста – Рима - починаючи, української порцеляни не може бути фактом другорядним чи непоміченим. Навіть якщо й ця репрезентація (виставка) не претендує і не може претендувати на абсолютну вичерпність чи універсальність.

Світ – калейдоскоп картин і зображень, яких безліч і які постійно змінюються. Тому й виставка колекції Світлани Дуденко, яка відбудеться у Римі і буде відкрита 1 жовтня 2024 року, - це не енциклопедичний з претензією на всеосяжність акт, а дуже яскравий спалах естетичної енергії, який для дуже багатьох засвідчить причетність (до того ж на дуже високому рівні!) й інтегрованість української культурної спадщини до мейнстрімових світових культурних процесів і явищ.

ETHNOMODERN PORCELAIN TRADITION OF UKRAINE: UNIVERSAL DIMENSIONS OF THE COLLECTION BY SVITLANA DUDENKO

Ceramics, a direct precursor to majolica and porcelain, are among the oldest and most steadfast companions of any human civilization and culture. Ceramic products, followed by porcelain, especially during the modern European era, have become symbols of aesthetic perfection and artistic skill across all known cultural traditions.

Thus, it is no coincidence that the “ceramic-porcelain” dimension of the representation of any cultural heritage is not a secondary component but rather a phenomenon that showcases the fundamental and profound processes of cultural codes and patterns.

In this context, a systematic presentation for the broad public in Europe, starting from the Eternal City – Rome, of Ukrainian porcelain cannot be regarded as a secondary or unnoticed fact. Even if this representation (exhibition) does not and cannot claim to be absolutely exhaustive or universal.

The world is a kaleidoscope of images and visuals, an endless variety of which is constantly changing. Therefore, the exhibition of Svitlana Dudenko's collection, which will be held in Rome and will be opened on October 1, 2024, is not an encyclopedic act aspiring to encompass everything. Rather, it is a vivid burst of aesthetic energy that for many will attest to the involvement (at a very high level!) and integration of Ukrainian cultural heritage within mainstream global cultural processes and phenomena.

ucraino ai principali processi, sviluppi e fenomeni culturali mondiali.

Di conseguenza, a questo riguardo, immediatamente sorgono alcune considerazioni e riflessioni fondamentali.

In primo luogo, va sottolineato che non è per niente facile rammentare dei precedenti in cui un segmento della porcellana ucraina sia stato presentato al pubblico esigente e raffinato occidentale, si voglia intendere sia agli esperti d'arte che al grande pubblico. Vale a dire (anche se possiamo temere di sbagliarci), che ci troviamo di fronte a quella che potrebbe essere la prima mostra organizzata consapevolmente con l'obiettivo di presentare gli elementi fondamentali del patrimonio e della tradizione della porcellana ucraina a un pubblico straniero.

In secondo luogo, è importante sottolineare i chiari limiti cronologici degli oggetti esposti. La stragrande maggioranza di questi rappresenta l'opera di maestri e di fabbriche della porcellana ucraina riferibile all'epoca successiva alla Seconda Guerra Mondiale, ossia agli anni '50-'80 del XX secolo: un periodo molto complesso, caratterizzato da una molteplicità di influenze stilistiche eterogenee e segnato dall'impatto dell'ideologia comunista, che cercava di lasciare la sua impronta su ogni aspetto della vita e della creatività.

Ma, nonostante tutte queste circostanze, il mondo della porcellana ucraina si è rivelato talmente autosufficiente, pieno di forza e capace di un'autentica autoaffermazione nel firmamento delle arti decorative e applicate, che nessuna influenza esterna o sovrapposizione è riuscita a corromperlo e rovinarlo.

Sì, esistevano le infiltrazioni ideologiche! Si produceva costantemente il tentativo di limitare i temi e di mettere in pratica le proibizioni che il sistema comunista dominante inevitabilmente imponeva.

Allo stesso tempo, c'era una forte e molto consapevole richiesta pubblica per lo sviluppo dell'industria della porcellana (sia per quanto riguarda la dimensione popolare e di massa, sia in relazione all'esclusività artistico-professionale), senza la quale è semplicemente impossibile immaginare il panorama culturale ucraino della seconda metà del XX secolo.

Si può ben affermare che la porcellana ucraina di quel periodo rappresentava sia le esigenze della diffusione di massa - con prodotti di decine di fabbriche ucraine presenti, senza esagerazione, in ogni famiglia, - sia i gusti dell'élite. Infatti, circolavano articoli prodotti in grandi quantità, ma anche manufatti realizzati in modo esclusivo o in tiratura estremamente limitata. In nessun caso si può affermare che la "produzione di massa" o la "riproducibilità" fossero il sinonimo di una bassa qualità estetica

A тому з цього приводу відразу виникає кілька базових оцінок і думок.

Найперше слід відзначити, що непросто згадати якісь інші попередні прецеденти, коли для західної вибагливої мистецько-експертної та навіть просто широкої публіки було б представлено будь-який сегмент української порцелянової палітри. Тобто (хоч і боїмося помилитися з цього приводу), маємо справу чи не з першою свідомо організованою виставкою, що має на меті показати іноземній аудиторії здобутки української порцелянової спадщини і традиції.

Друге, на чому слід спеціально наголосити, - це доволі чітка окресленість хронологічних рамок представлених експонатів. Абсолютна більшість із них - це послання майстрів і фабрик порцелянового українського всесвіту доби, яка настала після Другої світової війни, тобто - 50-80-х років XX сторіччя. Доби дуже непростой, з величезною кількістю різномірних і різностильових нашарувань, з впливами зрозумілої комуністичної ідеології, яка прагнула накласти свій відбиток на все і на кожного.

Але, незважаючи на всі ці обставини, світ української порцеляни виявився настільки самодостатньо повноцінним і спроможним до органічного самозасвідчення на небосхилі декоративно-прикладного мистецтва, що його не змогли зіпсувати жодні сторонні впливи чи нашарування.

Так, були ідеологічні вкраплення! Так, була спроба мінімізувати тематичні рамки і реалізувати на практиці заборони, які не могла не мати панівна комуністична система.

Але при цьому було потужне і дуже свідоме суспільне замовлення на розвиток порцелянової індустрії (як у її популярному чи масовому вимірі, так і у вимірі професійно-мистецької ексклюзивності), без якої уявити українське культурне поле другої половини XX сторіччя загалом є просто неможливо.

Себто, українська порцеляна того періоду - це і масовість - присутність виробів десятків українських фабрик без перебільшення у кожній родині, і одночасно елітність. Бо, звісно, були речі, тиражовані надзвичайно широко, і були екземпляри, які робили ексклюзивно чи дуже лімітовано. При цьому у жодному випадку не можна сказати, що «масовість» чи «тиражованість» була синонімом низької естетичності чи слабкої якості виконання: для всіх було зрозуміло, що, маючи об'єктивне замовлення від суспільства, тобто усвідомлюючи констатовану вмотивованість, поступатися чи

Therefore, several fundamental evaluations and opinions immediately arise regarding this matter.

First of all, it is worth noting that it is not easy to recall any other previous instances where any segment of the Ukrainian porcelain palette has been presented to the fastidious art expert audience or even just the general public in the West. This means that we may be witnessing one of the first deliberately organized exhibitions aimed at showcasing the achievements of Ukrainian porcelain heritage and tradition to a foreign audience.

Secondly, it is important to emphasize the clear chronological boundaries of the exhibited artifacts. The vast majority of them represent the messages from artisans and factories within the porcelain universe of Ukraine during the period following World War II, specifically the 1950s to 1980s. This was a very challenging era, marked by a multitude of heterogeneous and stylistically diverse layers, influenced by a clear communist ideology that sought to impose its mark on everything and everyone.

However, despite these circumstances, the world of Ukrainian porcelain proved to be self-sufficient and capable of organically affirming itself in the realm of decorative applied arts, impervious to any external influences or overlays.

Indeed, there were ideological intrusions and attempts were made to minimize thematic framework and implement prohibitions inherent to the dominant communist system.

Yet, there was a powerful and conscious public demand for the development of the porcelain industry (both in its popular or mass dimension and in the realm of professional and artistic exclusivity), without which it is simply impossible to imagine the Ukrainian cultural landscape of the second half of the 20th century.

That is, Ukrainian porcelain from that period embodies both mass appeal - being present in countless households from dozens of Ukrainian factories, - and exclusivity. Certainly, there were items produced in extremely high volumes, alongside pieces made exclusively or in very limited quantities. In no case, however, could one claim that "mass production" or "serial production" were synonymous with low aesthetics or poor quality. It was universally understood that, given the objective demand from society - acknowledging the defined motivations - compromising or disregarding the standards of execution for por-

o di una esecuzione scadente: era chiaro a tutti che, avendo una richiesta oggettiva da parte della società e ben comprendendo la motivazione sottostante, ignorare o trascurare il livello di esecuzione dei prodotti in porcellana era semplicemente impossibile. Si trattava, per così dire, di un movimento a doppio senso: la società stabiliva dei criteri estetici elevati pertanto gli artisti e le manifatture di porcellana rispondevano con le loro produzioni, mantenendo alto il livello che veniva richiesto.

Un altro aspetto che merita di essere menzionato è l'evidente enfasi posta dai maestri ucraini della porcellana su due temi principali, pur lasciando consapevolmente in secondo piano l'ideologia comunista (facendo tutto il possibile per marginalizzarla), la porcellana ucraina del periodo postbellico riflette due tendenze: in primo luogo, il desiderio di rappresentare l'identità tradizionale ucraina e, in secondo luogo, la volontà di aderire agli standard e alle correnti estetiche più avanzate e progressiste dell'epoca.

Al riguardo di entrambe queste tendenze e manifestazioni, la porcellana ucraina degli anni '50-'80 del secolo scorso rappresenta un fenomeno di altissimo livello e, senza dubbio, unico nel suo genere.

La sua "ucrainicità" si esprime in modo molto evidente e attraverso forme e manifestazioni chiaramente riconoscibili. È un'assioma e una costante che non richiede dimostrazioni. È ciò che la rende unica e, al tempo stesso, facilmente comprensibile. Questa "ucrainicità" si esprime sia nelle forme che nelle immagini classiche e sia in elementi e tratti meno evidenti, ma comunque fondamentali nel costruire ponti tra le immagini consolidate e tradizionali del mondo ucraino di segni e simboli e le nuove forme di espressione che in quel periodo erano e divenivano predominanti.

Spesso, prendendo in mano dei manufatti di porcellana, ad esempio italiana, prodotta nello stesso periodo a Napoli o a Milano, mi sorprendo a pensare che, priva di marchio, non sarebbe sempre facile distinguere se si tratta di un'opera italiana di quell'epoca o di un oggetto proveniente dall'ecumene della porcellana ucraina.

A volte è sorprendente come la macchina ideologica sovietica potesse permettere, nel suo ambito di influenza incontrastata, sia un'estetica di consapevole "ucrainicità" sia l'estetica del tardo art déco e di altre correnti moderniste, apprezzate tanto dagli scultori e dagli artisti ucraini quanto dai loro colleghi stranieri.

Non si può che rimanere affascinati da come gli ideologi e i creatori dell'universo della porcellana ucraina di quell'epoca siano riusciti a camminare nel bel mezzo del diluvio incessante della determinazione comunista, ottenendo alla fine un prodotto perfetto, che continua a stupi-

ne zvažhati na рівень виконання порцелянових «тиражів» було просто неможливо. Це був, так би мовити, двосторонній рух: суспільство ставило високі естетичні критерії, а митці та порцелянові виробництва відповідали взаємністю у формі практичного втілення на високому рівні високих вимог.

Ще один аспект, який потребує свідомої згадки, - це очевидне акцентування у творчому і практичному доробку українських майстрів порцелянового світу на двох найголовніших темах: свідомо залишаючи на узбіччі пріоритетів комуністичну ідеологічність (принаймні, роблячи все можливе, аби її маргіналізувати), порцеляна України повоєнного періоду несе в собі і собою віддзеркалює дві тенденції - по-перше, бажання репрезентувати традиційну українську ідентичність, а, по-друге, - відповідати стандартам і найпрогресивнішим естетичним вимогам та пошукам відповідного періоду.

В обох цих своїх виявах українська порцеляна 50-80-х років минулого сторіччя є явищем дуже високого і, безсумнівно, неповторного штибу.

Її «українськість» виявляється дуже очевидно і в якнайбільш очевидних формах та виявах. Це так би мовити аксіома і константа, які не потребують переконання і доведення. Це те, що робить її унікальною і, водночас, дуже зрозумілою. Ця «українськість» є втілена і у формах та образах класичних, і в елементах та рисах, які не є настільки очевидними, але при цьому є свідомо формотворчими у сенсі побудови мостів між усталеними і звичними образами українського світу сигналів і символів та пошуками нових форм самовияву, які у той час були домінуючими.

Часто беручи до рук порцеляну, до прикладу італійську, виготовлену у той самий час у Неаполі чи Мілані, я ловлю себе на думці, що, коли б не було маркування, то далеко не завжди можна було б безпомилково визначити, чи це робота італійська того періоду, чи це річ з порцелянної ойкумени України.

Інколи навіть немає меж здивуванню, як радянська ідеологічна машина могла допускати у сфері своїх безконкурентних впливів як естетику свідомої «українськості», так і естетику пізнього арт-деку та інших модерністичних віянь, які були близькими як для українських скульпторів та художників, так і для їхніх закордонних колег.

Не може не викликати захоплення, як вдавалося тогочасним ідеологам і творцям

celain "series" was simply not an option. It was, so to speak, a two-way process: society set high aesthetic criteria, while artists and porcelain producers responded in kind with practical implementations that met these elevated demands at a high level.

Another aspect that must be mentioned is the evident emphasis in the creative and practical output of Ukrainian masters in the porcelain field on two main themes: deliberately sidelining the priority of communist ideology (at least doing everything possible to marginalize it), the porcelain of post-war Ukraine embodies and reflects two tendencies — first, the desire to represent traditional Ukrainian identity, and second, the aspiration to meet the standards and the most progressive aesthetic trends and explorations of that period.

In both of these expressions, Ukrainian porcelain from the 1950s to the 1980s is a phenomenon of very high and undeniably unique caliber.

Its "Ukrainianness" is revealed very clearly in the most apparent forms and manifestations. This is, so to speak, an axiom and a constant, which do not require persuasion or proof. This is what makes it unique and, at the same time, very comprehensible. This "Ukrainianness" is embodied in both classical forms and images, as well as in elements and traits that may not be as obvious but are consciously form-creating in the sense of building bridges between established and familiar representations of the Ukrainian world of signals and symbols and the search for new forms of self-expression that were dominant at that time.

Often picking up porcelain, for example Italian made around the same time in Naples or Milan, I find myself thinking that if it weren't for the markings, it would not always be possible to unmistakably determine whether it is a piece of Italian work from that period or an item from the porcelain ecumene of Ukraine.

Sometimes there are no limits to the astonishment at how the Soviet ideological machine could allow both the aesthetics of conscious "Ukrainianness", and the aesthetics of late Art Deco and other modernist trends, whose influences resonated with Ukrainian sculptors and artists, as well as their foreign colleagues, within its sphere of uncontested influences.

It is truly admirable how the ideologists and creators of the Ukrainian porcelain landscape managed to navigate between the drops of communist determinism and

re e a incantare ancora oggi.

Allo stesso modo, non possono non sorprendere e suscitare ammirazione coloro che, con grande passione, pazienza e tenacia, hanno raccolto questo vasto patrimonio che rappresenta una parte significativa della tradizione della porcellana, con l'intento di preservarlo e trasmetterlo alle future generazioni. In questo contesto, un profondo sentimento di rispetto va all'artista, collezionista d'arte e personaggio culturale di spicco di Kharkiv, Svitlana Dudenko, che ha meticolosamente raccolto un importante insieme di porcellane e che continua a impegnarsi per far conoscere questo inestimabile patrimonio culturale dell'Ucraina della seconda metà del XX secolo.

È simbolico che la mostra che presentiamo si tenga proprio nell'anno in cui l'Ucraina celebra ufficialmente il 240° anniversario dalla fondazione della prima manifattura di porcellane in Ucraina, avvenuta a Korets nella tenuta di Józef Czartoryski. Successivamente, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, sorsero decine di altre manifatture di porcellane nelle tenute dei ricchi proprietari terrieri della Volynia meridionale e della Podolia settentrionale, ossia nel cuore dell'Ucraina della riva destra del Dnipro, in prossimità dei preziosi giacimenti di caolino scoperti in quel periodo.

Gli oggetti prodotti in Ucraina circa 200 anni fa rappresentano un capitolo a parte e un motivo di grande orgoglio, al quale, ci auguriamo, sarà dedicato una mostra accompagnata da uno studio specifico che racconterà gli straordinari successi delle manifatture di porcellane di Korets, Baranivka, Kamjanyj Brid, Polonne, Dovbysh, Korosten, Olevsk, Volokytyne e di altre ancora.

L'Ambasciata di Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Ordine di Malta, che ha voluto e promuove la presente mostra di porcellane dalla collezione di Svitlana Dudenko, sarà lieta di partecipare anche a future iniziative simili. Si comprende infatti che ogni passo di questo tipo rappresenta un contributo concreto alla nostra vittoria contro il nemico che sta brutalmente lacerando la nostra patria, così come al nostro tanto atteso avvicinamento e ingresso nella famiglia europea, con la quale, senza alcun dubbio, condividiamo una storia, una tradizione e un codice culturale comune.

La porcellana ucraina è un'ulteriore e indiscutibile conferma di questa realtà.

Andrii Yurash
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
d'Ucraina presso la Santa Sede
e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta

українського порцелянового простору проходити поміж краплями комуністичної детермінованості і на виході мати досконалий продукт, який продовжує дивувати і захоплювати і зараз.

Так само, як не можуть не дивувати і не захоплювати ті, хто по краплинах увесь цей масив чи значну частину порцелянової спадщини колекціонував, аби усе зберегти і представити для майбутніх поколінь. У цьому сенсі – низький уклін художниці, колекціонеру мистецтва, мисткині і відомому культурному діячеві з Харкова Світлані Дуденко, яка так ретельно збрала і докладає стільки зусиль, аби показати це беззаперечне культурне надбання України другої половини XX сторіччя.

Символічно, що виставка відбувається в рік, коли офіційно Україна святкуватиме 240-річчя від часу заснування першої порцелянової мануфактури в Україні у Корці у маєтку Юзефа Чарторийського. Згодом наприкінці XVIII – та на початку XIX сторіччя з'явилися десятки інших порцелянових виробництв у маєтках багатих землевласників південної Волині і північного Поділля, тобто у серці Правобережної України, при відкритих у той час цінних родовищах каоліну.

Речі, що були вироблені в Україні орієнтовно 200 років тому, є предметом окремої історії і гордості, про що, сподіваємося, буде окрема історія і виставка, яка розповість про унікальні порцелянові здобутки Корця, Баранівки, Кам'яного Броду, Полонного, Довбиша, Коростеня, Олевська, Волокитинового та інших мануфактур.

Українське Посольство при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені, яке було ініціатором проведення цієї виставки порцеляни з колекції Світлани Дуденко, так само буде раде долучитися і до наступних подібних ініціатив, розуміючи, що всі такі кроки – це наш спільний реальний вклад і у Перемогу над ворогом, який немилосердно шматує Батьківщину, і в наше таке очікуване наближення і входження в Європейську сім'ю, з якою у нас, без жодних сумнівів, спільна історія, спільна традиція і спільний культурний код.

І українська порцеляна – ще одне незаперечне і дуже яскраве підтвердження цього.

Андрій Юраш
Надзвичайний і Повноважний Посол України
при Святому Престолі
та при Суверенному Мальтійському Ордені

ultimately produce a flawless product that continues to surprise and captivate to this day.

Equally remarkable are those who have painstakingly collected this vast range of items or significant portions of the porcelain heritage to preserve and present it for future generations. In this regard, we owe much gratitude to the artist, art collector, and renowned cultural figure from Kharkiv, Svitlana Dudenko, who has so diligently gathered and invested extensive effort to showcase this undeniable cultural treasure of Ukraine from the second half of the 20th century.

It is symbolic that the exhibition takes place in the year Ukraine will officially celebrate the 240th anniversary of the establishment of the first porcelain manufactory in the country, located in Korets, at the estate of Józef Czartoryski. Subsequently, in the late 18th and early 19th centuries, dozens of other porcelain production facilities appeared in the estates of wealthy landowners in southern Volhynia and northern Podillia — essentially in the heart of Right-Bank Ukraine — exploiting the valuable kaolin deposits discovered at that time.

The items produced in Ukraine approximately 200 years ago represent a unique history and source of pride, which we hope will be the subject of a separate narrative and exhibition that will highlight the unique porcelain achievements of Korets, Baranivka, Kamiani Brid, Polonne, Dovbysh, Korosten, Olevsk, Volokytyne, and other manufactories.

The Ukrainian Embassy to the Holy See and the Sovereign Order of Malta, which initiated this porcelain exhibition featuring the collection of Svitlana Dudenko, is also eager to participate in future similar initiatives acknowledging that all such actions represent our joint contribution both to our Victory over the merciless enemy that is tearing apart our homeland, and to our long-awaited rapprochement and integration into the European family, with which we undoubtedly share a common history, common traditions, and a common cultural code.

Ukrainian porcelain stands as yet another undeniable and vivid confirmation of this.

Andriy Yurash
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of Ukraine to the Holy See
and to the Sovereign Order of Malta

 SVITLANA DUDENKO.
L'ARMONIA E IL RITMO
NELL'ARTE. COLLEZIONISTA
DI PORCELLANE E
VIAGGIATRICE DELLO SPIRITO

La mostra che presentiamo trova il proprio fulcro in una donna: l'artista Svitlana Dudenko esperta e collezionista di porcellane della sua Terra, l'Ucraina. Esodo è una parola dalla carica forte, intensa e violenta: abbiamo davanti, proprio, la donna privata della sua Terra che, grazie a un coraggio titanico, continua a comunicare messaggi di alto significato e spiritualità al mondo attraverso la sua arte e il suo raffinato collezionismo di porcellane che raccontano la storia vitale ed entusiasmante dell'Ucraina, che si identifica con le sue ricche tradizioni di sentimenti e di narrativa che arrivano a noi attraverso le immagini.

Svitlana Dudenko, grazie ai suoi approfondimenti di studiosa relativi all'avanguardia ucraina e specialmente grazie alla sua collaborazione con Borys Kosariev, che rappresenta uno dei grandi talenti di questa avanguardia, è riuscita a sviluppare un suo proprio stile espressivo. Le opere della Dudenko, con i suoi cerchi e forme geometriche sospesi nel tempo e nello spazio, mi rammentano le realizzazioni di Sonia Terk Delaunay (Odessa, 1885 – Parigi, 1979) dedicate al ritmo, alla musicalità del colore in rapporto al suono, al riguardo mi riferisco alle “Tre lune” di Svitlana del 2024, a “E il Sole Rosso è sorto” del 2023, e al suggestivo e ruotante, che assume nello specifico la forma del cerchio, “Tunnel del tempo” del 2023. Entrando ancora di più nello specifico: la sequenza delle “Tre lune” della Dudenko mi porta istintivamente e immediatamente al sentimento orfico della Delaunay, peraltro anche lei

 СВИТЛАНА ДУДЕНКО.
ГАРМОНІЯ ТА РИТМ
В МИСТЕЦТВІ.
КОЛЕКЦІОНЕРКА ПОРЦЕЛЯНИ
ТА МАНДРІВНИЦЯ ДУХУ

Виставка, яку ми представляємо, зосереджена на одній жінці: Світлані Дуденко, експерта та колекціонера порцеляни, а також художниці, яка представляє свою Батьківщину - Україну. Вихід (екзодус) - це слово, яке несе в собі сильний, інтенсивний і навіть жорсткий зміст: перед нами жінка, позбавлена своєї Землі, яка, завдяки титанічній мужності, продовжує передавати світові високозначущі та духовні послання через своє мистецтво та колекціонування витонченої порцеляни, що розповідає про життєву та захоплюючу історію України, яка ідентифікується зі своїми багатими традиціями оповідей та почуттів, що доходять до нас через образи.

Світлана Дуденко, завдяки своїм дослідженням, присвяченим українському авангарду, і особливо завдяки своїй співпраці з Борисом Косарєвим, який є одним з великих талантів цього авангарду, змогла розвинути свій власний виразний стиль. Роботи Дуденко, з її колами та геометричними формами, які ніби зависають у часі та просторі, нагадують мені творчість Соні Терк Делоне (Одеса, 1885 – Париж, 1979), присвячену ритму, музикальності кольору у зв'язку зі звуком. У цьому контексті я маю на увазі роботу Світлани «Три місяці» 2024 року, «І Червоне Сонце зійшло» 2023 року, а також загадковий, що ніби обертається і набуває конкретної форми кола, «Тунель часу» 2023 року. Занурюючись ще глибше в цю тему: послідовність «Трьох місяців» Дуденко інстинктивно і негайно викликає у мене асоціації з ор-

 SVITLANA DUDENKO.
HARMONY AND RHYTHM
IN ART.
PORCELAIN COLLECTOR AND
TRAVELER OF THE SPIRIT

The exhibition we present focuses on one woman: Svitlana Dudenko, an expert and collector of porcelain, as well as an artist representing her homeland - Ukraine. Exodus is a word that carries a strong, intense and even harsh meaning: before us is a woman deprived of her land, who, through titanic courage, continues to convey highly significant and spiritual messages to the world through her art and the collection of exquisite porcelain that narrates the lively and captivating story of Ukraine, identified with its rich traditions of storytelling and emotions that reach us through images.

Svitlana Dudenko, through her research dedicated to Ukrainian avant-garde, and particularly through her collaboration with Borys Kosariev, one of the great avant-garde talents, was able to develop her own expressive style. Dudenko's works, with their circles and geometric shapes that seem to hang in time and space, remind me of the work of Sonia Terk Delaunay (Odessa, 1885 – Paris, 1979), dedicated to the rhythm and musicality of color in relation to sound. In this context, I am referring to Svitlana's work “Three Moons” from 2024, “And the Red Sun Rose” from 2023, as well as the mysterious “Time Tunnel” from 2023, which seems to rotate and take on a specific circle shape. Delving even deeper into this theme: the sequence of Dudenko's “Three Moons” instinctively and immediately evokes associations with the orphic sensations of Delaunay, who, by the way,

ucraina, a quell'Orfismo che si alimentava della continua metamorfosi e del movimento spirituale della forma costantemente generata e rigenerata dagli aloni di luce e dall'incontro dei colori, dalle sfumature delle tonalità che divenivano rarefazioni dell'anima, a una visione luminosa e a una rivelazione mistica da collegarsi persino a un'esperienza teosofica della conoscenza del materiale che si trasfigura in pura luce, incorrotta e incorruttibile. Il suo "Gloria all'Ucraina" (2023) è un canto di speranza che auspica e invoca, nella perfezione del cerchio, il ritorno all'armonia; sono cerchi che si intersecano in una danza che si muove all'infinito alla ricerca della sinfonia dei pianeti e delle stelle che vibrano incessantemente sopra di noi nell'immensità del Cosmo: quando torneremo in sintonia e in sincronia con l'Universo, riconquisteremo il canto della verità e della bellezza che riaffiorerà dai nostri cuori feriti e straziati.

Veniamo ai fiori della Dudenko: dalla cura e dalla raffinatezza che corteggiano il decorativo si aprono a un nuovo orizzonte che ricerca la figura regolare da schema perfetto, diventano i simboli di uno slancio interiore che mira infine al sintetico, all'immagine che viene costruita o meglio rielaborata nel cuore e nella mente del fiore. Un'autentica simmetria dinamica si affaccia sulla nostra vita quotidiana, assumendo l'aspetto di una ghirlanda come in "Cerchietto di fiori" (2023), indagando il movimento di una geometria spirituale che diventa terrena e concreta, pulsando di linfa vivificatrice in "3.5.33" del 2024, e con l'emergere da una cornice quadrata, inscritta a sua volta in un quadrato, che ha un evidente richiamo alla sezione aurea sulle tracce del Divino, dei fiori in un quadrato - "In libertà" (2024). L'osservatore si ritroverà assorbito in un vortice dall'emozionante trittico "Freud. Istinti. Fame", "Freud. Istinti. Amore" e "Freud. Istinti. Paura" del 2023: nelle tre distinte fasi, l'occhio di Dio sembra costantemente voler interagire con noi all'interno della spirale aurea.

La natura e la vita sono insite nelle forme geometriche, e di conseguenza Svitlana, attratta da un misticismo platonico e vitale, rappresenta la perfezione della bellezza terrena, quale riflesso di quella celeste, nelle geometrie che affiorano dall'impressione stessa che lei riceve direttamente dalla natura. In lei la "preveggenza, una profezia delle forme", il "presentimento delle armonie", provenienti dalla sua visione effettiva e naturale, si concretizzano nel suo vedere astratto che rinasce a una dimensione nuova nelle prospettive e nella diffusione di triangoli, cerchi, quadrati, nelle ripetizioni di li-

ficnim відчуттям Делоне, яка, до речі, також була українкою. Цей Орфізм живився безперервною metamорфозою і духовним рухом форми, яка постійно створювалася і відтворювалася завдяки ореолам світла і взаємодії кольорів, відтінки яких ставали рідкісними проявами душі, яскравим баченням і містичним одкровенням, що навіть можна пов'язати з теософським досвідом пізнання матеріалу, який перетворюється на чисте світло, нетлінне і невідчужуване. Її "Слава Україні" (2023) — це пісня надії, яка прагне і закликає до повернення гармонії у досконалості кола; це кола, що перетинаються у танці, який рухається нескінченно в пошуках симфонії планет і зірок, що безперервно вібрують над нами у безмежності Космосу: коли ми знову налаштуємося і синхронізуємося з Всесвітом, ми повернемо пісню правди та краси, яка відродиться в наших поранених і зболених серцях.

Перейдемо до квітів Дуденко: із турботи та витонченості, що тяжіють до декоративного, вони відкривають новий горизонт, який шукає правильну фігуру, що відповідає досконалій схемі, стаючи символами внутрішнього пориву, що зрештою спрямовується до синтезу, до образу, який створюється або краще переосмислюється в серці та розумі квітки. Автентична динамічна симетрія проявляється в нашому повсякденному житті, набуваючи вигляду вінка, як у "Віночку квітів" (2023), досліджуючи рух духовної геометрії, яка стає земною і конкретною, пульсуючи життєдайною силою в "3.5.33" 2024 року, і з появою з квадратної рамки, вписаної в інший квадрат, який явно нагадує золотий перетин на шляху до Божественного, у картині "На волю" (2024). Спостерігач опиняється поглиненим у вир захоплюючого триптиху «Фрейд. Інстинкти. Голод», «Фрейд. Інстинкти. Любов» і «Фрейд. Інстинкти. Страх» 2023 року: на трьох різних етапах Боже око, здається, постійно прагне взаємодіяти з нами всередині золоті спіралі.

Природа і життя закладені у геометричних формах, і тому Світлана, захоплена платонічним і життєствердним містицизмом, втілює досконалість земної краси, як відображення небесної, у геометріях, що виникають з вражень, які вона отримує безпосередньо від природи. У неї «передбачення, пророцтво форм», «передчуття гармоній», що походять від її реального та природного бачення, втілюються в її абстрактному сприйнятті, яке відроджується на новому рівні у перспективі та

was also Ukrainian. This Orphism was fueled by the continuous metamorphosis and spiritual movement of form, which was constantly created and reproduced through halos of light and the interaction of colors, whose the shades became rare manifestations of the soul, a vivid vision and mystical revelation that can even be associated with theosophical experience of material cognition that transforms into pure light, imperishable and incorruptible. Her "Gloria to Ukraine" (2023) is a song of hope that seeks and calls for the return of harmony in the perfection of the circle; these are circles that intersect in a dance, moving endlessly in search of the symphony of planets and stars that continuously vibrate above us in the vastness of the Cosmos: when we realign and synchronize with the Universe again, we will bring back a song of truth and beauty that will be reborn in our wounded and aching hearts.

Let's move on to Dudenko's flowers: with care and sophistication leaning towards the decorative, they unveil a new horizon that seeks the right figure to match the perfect scheme, becoming symbols of inner impulses ultimately directed towards synthesis, to an image that is created — or better yet, reinterpreted — in the heart and mind of the flower. Authentic dynamic symmetry manifests itself in our everyday life, taking the form of a wreath, as seen in "Wreath of Flowers" (2023), exploring the movement of spiritual geometry that becomes earthly and concrete, pulsating with life-giving force in "3.5.33" (2024), and with the appearance of a square frame embedded within another square that clearly resembles the golden ratio on the path to the Divine, depicted in the painting "To Freedom" (2024). The Observer finds himself immersed in the whirlwind of the captivating triptych "Freud. Instincts. Hunger", "Freud. Instincts. Love" and "Freud. Instincts. Fear" from 2023: in three different stages, the Divine eye seems to constantly seek interaction with us within the golden spiral.

Nature and life are embedded in geometric shapes, and thus, Svitlana, fascinated by platonic and life-affirming mysticism, embodies the perfection of earthly beauty as a reflection of the celestial one, in geometries arising from impressions she receives directly from nature. Her "predictions, prophecies of shapes", "premonitions of harmonies" originating from her real and natural vision are embodied in her abstract perception, which is reborn at a new level

nee rette, oblique, curve, negli allineamenti verticali e orizzontali, e nella ripetizione armonica che coinvolge lo stesso formato del quadro. Il grande artista svizzero Ferdinand Hodler (Berna, 1853 – Ginevra, 1918) intuitiva e percepiva l'universo della natura con uno sguardo similmente profondo a quello della Dudenko, uno sguardo che avrebbe trovato la sua evoluzione nei Cubisti, senza tralasciare e non dimenticando il passaggio obbligato delle rivelazioni dei solidi in natura di Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 1839 – Aix-en-Provence, 1906).

Le statuine di porcellana, collezionate dalla Dudenko, introducono alle nostre anime e sensibilità il personaggio di una donna Oksana Zhnykrup (Chita, 1931 – Kyiv, 1993), anche lei ucraina, che le realizzava, a volte in collaborazione con suo marito Vladyslav Shcherbyna (1926 – 2017) importante ceramista. La Zhnykrup si formava alla scuola d'arte di Odessa e lavorava, insieme al suo sposo, presso la Fabbrica di Kyiv di Arte Sperimentale della Ceramica che chiuderà nel 2006. In mostra potremo ammirare, della Zhnykrup, gli "Amanti" (1956) che trovano ispirazione in una storia d'amore contrastata scritta da Nikolaj Vasil'evic Gogol dal titolo "La notte di maggio o L'annegata", la bella "Yaroslavna" (1965), dedicata alla poesia di Taras Shevchenko "Il grido di Yaroslavna", che sembra avanzare con leggerezza, scivolando nell'aria in una danza incantata, a portare soccorso e a salvare, lei donna innamorata e determinata, suo marito sul campo di battaglia. Il riferimento certamente è potente alle tante donne ucraine, mogli, figlie e madri che, con la loro energia e passione, sostengono con devozione e amore i loro uomini che combattono per la libertà senza mai retrocedere. Il loro amore restituirà alle loro braccia l'amato che troverà la sua ragione di vita nella purezza di un amore elevato, disposto anche alla rinuncia e al sacrificio di fronte alla difesa della propria Nazione e identità. La Zhnykrup è anche l'artefice di "Debutto" (1960) che immortalava una ragazza con un fascio di fiori fra le mani al suo esordio in società: lei, nella sua minuta composizione di grande delicatezza, appare in realtà trasfigurata dal sogno del primo ballo che già anticipa, prefigurandoselo nella sua immaginazione; la giovane sembra così abbandonarsi alla danza con il suo bouquet di fiori che contempla nella purezza della sua innocente estasi. Tutte le statuette di Oksana Zhnykrup emanano una spiritualità ritmica e musicale che possiede la cadenza onirica di grazia incontaminata, esse ci conducono per mano in una dimensione sognante della quale abbiamo urgenza, lontana dall'odio e dalle guerre, il cui pesante prezzo lo pagano le fa-

розширенні трикутників, кіл, квадратів, у повтореннях прямих, похилих, кривих ліній, у вертикальному і горизонтальному вирівнюванні, а також у гармонійному повторенні, що охоплює сам формат картини. Великий швейцарський художник Фердинанд Годлер (Берн, 1853 – Женева, 1918) інтуїтивно сприймав і відчував всесвіт природи так само глибоко, як і Дуденко; такий погляд еволюціонував би у кубістів, не забуваючи при цьому обов'язковий етап відкриттів про тверді тіла в природі від Поля Сезанна (Екс-ан-Прованс, 1839 – Екс-ан-Прованс, 1906).

Порцелянові статуетки з колекції Дуденко відкривають нашим душам і відчуттям образ жінки, також українки, — Оксани Жникруп (Чита, 1931 – Київ, 1993), яка їх створювала іноді у співпраці зі своїм чоловіком Владиславом Щербиною (1926–2017), видатним керамістом. Жникруп здобула освіту в Одеському художньому училищі та працювала разом зі своїм чоловіком на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі, який закrywся у 2006 році. На виставці ми зможемо помилуватися роботою Жникруп «Закохані» (1956), яка черпає натхнення з драматичної історії кохання, описаної Миколою Васильовичем Гоголем (Великі Сорочинці, 1809 – Москва, 1852) у творі «Травнева ніч, або Утоплена»; а також прекрасною «Ярославною» (1965), присвяченою віршу Тараса Шевченка «Плач Ярославни», вона, закохана та рішуча жінка, яка здається, з легкістю рухається вперед, ковзаючи в повітрі в зачарованому танці, щоб прийти на допомогу і врятувати на полі бою, свого чоловіка. Це, безперечно, потужне посилення до багатьох українських жінок — дружин, дочок і матерів, які зі своєю енергією та пристрастю віддано і з любов'ю підтримують своїх чоловіків, що борються за свободу, не відступаючи ні на крок. Їхня любов поверне в їхні обійми коханого, який знайде сенс життя в чистоті піднесеного кохання, готового навіть до самозречення та жертви заради захисту своєї Батьківщини та ідентичності. Жникруп також є авторкою «Дебюту» (1960), який увічніює молоду дівчину з букетом квітів у руках на її першому виході в світ: вона, у своїй мініатюрній композиції великої ніжності, насправді постає трансформованою мрією про перший бал, який вона вже уявляє собі заздалегідь; вона вже віддається танцю зі своїм букетом квітів, споглядаючи їх у чистоті свого невинного екстазу. Усі статуетки Оксани Жникруп випромінюють духовність, ритмічність і музикальність, що має мрійливу грацію

in the perspective and expansion of triangles, circles, and squares, in the repetitions of straight, slanted, and curved lines, in vertical and horizontal alignments, as well as in harmonious repetitions embracing the very format of the picture. The Great Swiss artist Ferdinand Godler (Bern, 1853 – Geneva, 1918) intuitively perceived and felt the universe of nature as deeply as Dudenko; such a view would have evolved among cubists, while not forgetting the necessary stage of discoveries about solid bodies in nature from Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 1839 – Aix-en-Provence, 1906).

Porcelain figurines from the Dudenko collection reveal to our souls and senses the image of a woman, also Ukrainian — Oksana Zhnykrup (Chita, 1931 – Kyiv, 1993), who occasionally created them in collaboration with her husband Vladyslav Shcherbyna (1926–2017), a prominent ceramist. Zhnykrup was educated at the Odessa Art College and worked with her husband at the Kyiv Experimental Ceramic and Art Factory, which closed in 2006. At the exhibition, we will be able to admire Zhnykrup's "Lovers" (1956), inspired by the dramatic love story described by Mykola Vasyliovych Gogol (Velyki Sorochyntsi, 1809 – Moscow, 1852) in "May Night, or The Drowned Woman"; as well as the beautiful "Yaroslavna" (1965), dedicated to Taras Shevchenko's poem "The Lament of Yaroslava," she is a loving and determined woman who seems to move forward with ease, depicting a passionate and determined woman who seems to glide effortlessly forward, swirling in an enchanted dance to come to the rescue and save her husband on the battlefield. This undoubtedly powerfully references many Ukrainian women—wives, daughters, and mothers—who, with their energy and passion, devotedly and lovingly support their husbands fighting for freedom, never retreating an inch. Their love will draw back their beloved into their arms, who will find the meaning of life in the purity of elevated love, even willing to self-denial and sacrifice to protect their homeland and identity. Zhnykrup is also the author of "Debut" (1960), which perpetuates a young girl holding a bouquet of flowers on her first outing into the world: in her miniature composition of great tenderness, she truly appears as a transformed dream of the first ball that she already imagines in advance; she already indulges in a dance with her bouquet of flowers, contemplating them in the purity of her innocent ecstasy. All the figurines of Oksana Zhnykrup radiate spirituality, rhythm, and musicality, possessing

miglie e specialmente le donne e i bambini. Queste statuette hanno la forza di riportarci alla nostra infanzia, al momento aureo della vita dell'uomo, quando la favola delle nostre nonne cullava e custodiva il nostro sonno puro.

In definitiva, l'artista NeoPop Jeff Koons (York, 1955) ben si era reso conto nel 2010 dell'alto valore simbolico e del potere iconico delle Ballerine della Zhnykrup, quando si fece cedere, acquisendo il diritto d'uso dell'immagine delle "Ballerine prima della performance" (1961) e della "Ballerina Lenochka" (1974) dalla Fabbrica Sperimentale di Arti Ceramiche di Kyiv, chiedendo e ricevendo peraltro l'approvazione degli eredi: così nel 2017 la scultura specchiante in nylon, alta 13 metri, della "Ballerina Seduta" di Koons, copia della "Ballerina Lenochka", appariva presso il Rockefeller Center a New York con il fine di promuovere il National Missing Children's Month, un mese dedicato a formare, indurre e a motivare gli adulti a proteggere e a tutelare i bambini che possono andare tristemente soggetti a sparizioni e a rapimenti. La Ballerina di Zhnykrup, rivisitata da Koons, continuava così a far sognare gli adulti e le nuove generazioni dall'alto della sua mole, eternando e simbolizzando "le nozioni di bellezza e comunicazione", con la sua superficie specchiante destinata ad attrarre e a favorire il dialogo con chi la osservava.

Concludiamo così la luminosa sequenza, che si basa sul numero 3 nella sua magica e misteriosa perfezione, delle tre donne (Svitlana Dudenko, Sonia Delaunay, Oksana Zhnykrup,) che, come le tre Grazie, allacciano le loro mani in una danza cosmica e divina che ha quale elemento fondante e unificatore la spiritualità nella sua essenza mistica del Divino, destinata a unire e non a separare, ed è proprio da questa che ha origine l'armonia che si libera e vive nel ritmo, nell'eleganza del movimento, degli atteggiamenti, del comportamento, nell'espressione della stessa vita.

L'arte, che possiede un'anima e quindi un significato importante, continuerà sempre a riproporsi, a risorgere e a stupire, con energie rinnovate, con una chiara missione nel segno di una misteriosa e sacra provvidenza.

Giuseppe Ussani d'Escobar,
scrittore e critico d'arte

непорушної чистоти, вони ведуть нас за руку в мрійливий вимір, якого ми так потребуємо, далекий від ненависті та воєн, важкий тягар яких несуть сім'ї, особливо жінки та діти. Ці статуетки мають силу повертати нас у дитинство, у золотий час життя людини, коли бабусині казки заколисували наш чистий сон.

Зрештою, нео-поп художник Джефф Кунс (Йорк, 1955) вже у 2010 році усвідомив високу символічну цінність і іконічну силу балерин Жникруп, коли отримав право на використання зображень «Балерин перед виступом» (1961) та «Балерини Леночки» (1974) від Київського експериментального кераміко-художнього заводу, також отримавши дозвіл спадкоємців. Саме таким чином у 2017 році 13-метрова блискуча скульптура з нейлону «Сидяча балерина» Кунса, копія «Балерини Леночки», з'явилася в Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку з метою підтримки National Missing Children's Month (Національного місяця зниклих дітей) — місяця, присвяченого навчанню, залученню та мотивації дорослих до захисту дітей, які можуть стати жертвами зникнень та викрадень. Балерина Жникруп, переосмислена Кунсом, продовжує надихати дорослих і нові покоління своєю величиною, вічно символізуючи «поняття краси та комунікації», її дзеркальна поверхня була покликана приваблювати та сприяти діалогу з глядачами.

Завершуємо цим світлу послідовність, засновану на числі 3 у його магічній і таємничій досконалості, трьох жінок (Світлана Дуденко, Соня Делоне, Оксана Жникруп), які, як три Грації, з'єднують свої руки в космічному і божественному танці. Цей танець має як основний і об'єднуючий елемент духовність у її містичній суті Божественного, покликану єднати, а не розділяти. Саме з цього джерела народжується гармонія, яка проявляється і живе в ритмі, елегантності руху, поз, поведінки, у вираженні самого життя.

Мистецтво, яке має душу і важливе послання, завжди буде відроджуватися, дивувати і знову заявляти про себе з оновленою енергією, з чіткою місією в ім'я загадкового провидіння.

Джузеппе Уссані д'Ескобар,
письменник і мистецтвознавець

a dreamy grace of unwavering purity; they lead us by the hand into a dreamlike dimension that we so desperately need, far from hatred and wars, whose heavy burdens are borne by families, especially women and children. These figurines have the power to take us back to childhood, to the golden time of human life, when grandmother's fairy tales lulled us to sleep.

Ultimately, neo-pop artist Jeff Koons (York, 1955) recognized the high symbolic value and iconic power of Zhnykrup's ballerinas in 2010 when he obtained the rights to use images of "Ballerinas Before Performance" (1961) and "Ballerina Lenochka" (1974) from the Kyiv Experimental Ceramics and Art Factory, also receiving permission from the heirs. Thus, in 2017, Koons's 13-meter shiny nylon sculpture "Sitting Ballerina," a copy of "Ballerina Lenochka," appeared at Rockefeller Center in New York to support National Missing Children's Month — a month dedicated to educating, engaging, and motivating adults to protect children who may become victims of disappearances and kidnappings. Zhnykrup's ballerina, reinterpreted by Koons, continues to inspire adults and new generations with her grandeur, eternally symbolizing the "concept of beauty and communication", whose mirror surface was designed to attract and foster dialogue with the audience.

We conclude this luminous sequence, based on the number 3 in its magical and mysterious perfection, of the three women (Svitlana Dudenko, Sonia Delaunay, Oksana Zhnykrup), who, like the three Graces, join their hands in a cosmic and divine dance. This dance has spirituality as its fundamental and unifying element, in its mystical essence of the Divine, meant to unite, not divide. It is from this source that harmony is born, which manifests itself and lives in the rhythm, elegance of movement, postures, behavior, and in the expression of life itself.

Art that has a soul and carries an important message will always be reborn, surprising and re-asserting itself with renewed energy, with a clear mission in the name of enigmatic providence.

Giuseppe Ussani d'Escobar,
novelist and art critic

Svitlana
Dudenko

OPERE DI PITTURA E GRAFICA

ЖИВОПИС І ГРАФІКА

PAINTINGS AND GRAPHICS

 IL FASCINO DELLE OPERE DI SVITLANA DUDENKO

Il lavoro di Svitlana Dudenko è strettamente connesso con la comprensione della tradizione del modernismo, che ha rielaborato a modo suo, sulla base dei principi della concettualizzazione, della sintesi delle arti e dell'ibridazione delle forme artistiche sperimentalmente sentite e incarnate in qualità materiali. Svitlana Dudenko è un'artista, grafica e designer di Kharkiv, esperta in diagnostica dei beni culturali, fondatrice e curatrice della Galleria d'Arte di Kharkiv «Smalta», dottoressa di ricerca in scienze tecniche, Insigne Artista dell'Ucraina, membro delle Unioni Nazionali dei designer e degli artisti, Cittadina Onoraria della città di Kharkiv, sviluppatrice e docente del corso di Scienza dei Materiali per artisti monumentali presso l'Accademia statale di Design e Arte di Kharkiv.

Insegnando il corso di scienza dei materiali sotto la guida del famoso avanguardista Boris Kosarev, lei ha studiato con lui e si è avvicinata al metodo del disegno proiettivo. Per questo è importante comprendere la forma riprodotta sul piano come un "arabesco", grazie al quale l'oggetto creativo viene percepito come risultato di un montaggio

 ЧАР МИСТЕЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ СВІТЛАНИ ДУДЕНКО

Творчість Світлани Дуденко щільно пов'язана з досягненням традиції модернізму, які вона переробила у власний спосіб, спираючись на засади концептуалізації, синтезу мистецтв та гібридність експериментально відчуваних та втілених у матеріальних якостях артистичних форм. Світлана Дуденко - харківська мисткиня, графік і дизайнерка, фахівець з експертизи культурних цінностей, засновник і кураторка харківської мистецької галереї «Смальта», кандидат технічних наук, заслужений діяч мистецтв України, член Спілки дизайнерів України та Спілки художників України, Почесний громадянин міста Харкова, розробник і викладачка курсу матеріалознавства для художників на кафедрі монументально-декоративного мистецтва у Харківському державному університеті.

Викладаючи курс матеріалознавства під керівництвом відомого авангардиста Бориса Косарева, вона навчалась у нього та прилучилася до методу проєкційного малюнку. Для цього важливо розуміти відтворювану на площині форму як "арабеск", у наслідок чого творчий об'єкт сприймається як наслідок монтажу площин,

 CHARM OF THE ARTISTIC CREATIONS OF SVITLANA DUDENKO

The work of Svitlana Dudenko is deeply connected to the comprehension of modernism traditions, which she has reinterpreted in her own manner, relying on the principles of conceptualization, the synthesis of arts, and the hybridity of experimentally experienced artistic forms embodied in tangible qualities. Svitlana Dudenko is a Kharkiv artist, graphic designer, and expert in cultural heritage evaluation, founder and curator of the Kharkiv "Smalta" Art Gallery, a Ph.D. in technical sciences, Honored Artist of Ukraine, a member of the Union of Designers of Ukraine and the Union of Artists of Ukraine, Honorary Citizen of the City of Kharkiv, founder and lecturer of the course "Materials Science for Monumental Artists" at the Department of Monumental and Decorative Art at Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts.

While teaching the materials science course under the guidance of the renowned avant-garde artist Borys Kosaryev, she learned from him and was introduced to the method of projection drawing. It is important to understand the form reproduced on the plane as "arabesque," resulting in the creative

di piani, nei cui limiti la soluzione compositiva figurativa e non figurativa diventa il frutto di una stilizzazione decorativa, alimentata dalla comprensione attiva del colore. Come richiede il metodo del disegno proiettivo, S. Dudenko si orienta verso la costruzione e la composizione, dettata dal formato del foglio grafico o della tela pittorica, dove la composizione è proprio un lavoro sulla superficie, o meglio un tentativo di raggiungere l'organicità ed evitare l'eclettismo nella struttura plastico-visiva della composizione artistica.

Ecco perché molte delle composizioni pittoriche e grafiche di S. Dudenko assumono il carattere di arabeschi geometrici lapidari. Ecco perché trasforma qualsiasi delle sue pratiche visive e di design in un insieme di forme pure e complesse, ibride, all'interno delle quali gli oggetti riproducono il proprio destino.

Dalla fine degli anni '90 fino al 2022 è l'artista principale di Kharkiv. Questo è un periodo importante nella carriera di S. Dudenko. Oltre ai lavori di pittura, grafica, design grafico e installazioni architettoniche nell'ambiente urbano, che oggi superano le 50 opere, S. Dudenko è l'autrice dei distintivi onorifici e commemorativi del sindaco della città di Kharkiv, così come del distintivo ufficiale del sindaco di Kharkiv; è l'autrice dello stemma ricostruito della città di Kharkiv, della soluzione di design per la composizione scultorea "Pallone da calcio" presso il Viale Della Gloria sportiva a Kharkiv e creatrice di numerosi loghi aziendali e marchi registrati.

Simbolo dell'Art Nouveau e modernizzazione del Simbolismo, l'artista nelle sue composizioni non oggettive e neomoderne non esce dai confini professionali dell'arte e del design.

в межах яких фігуративне та позафігуративне композиційне рішення стає результатом декоративної стилізації, підживленої з боку активного розуміння кольору. Як і належить методу проєкційного малюнку, С. Дуденко орієнтується на конструкцію та композицію, задану форматом графічного аркуша, живописного полотна, де композиція – це саме робота з площиною, точніше намагання досягнути органічності та уникнути еклектичності пластично-візуальної структури художньої композиції.

Ось чому багато з живописних і графічних композицій С. Дуденко набувають характеру лапідарних геометричних арабесків. Ось чому вона перетворює будь-яку зі своїх візуальних й дизайнерських практик на сукупність чистих та складних гібридних форм, в просторі яких речі відтворюють свою власну долю.

З кінця 1990-х та до 2022 вона є головним художником Харкова. Це важливий період у творчості С. Дуденко. Окрім робіт з живопису, графіки, графічного дизайну, архітектурних інсталяцій у міському середовищі, яких сьогодні налічує понад 50-ти, С. Дуденко є авторкою розробки почесних і пам'ятних знаків-відзнак Харківського міського голови, посадового знаку Харківського міського голови; є автором реконструйованого герба міста Харкова, дизайнерського рішення до скульптурної композиції «Футбольний м'яч» на Алеї спортивної слави у Харкові, розробником численних фірмових логотипів та товарних знаків.

Символізуючи модерн та модернізуючи символізм, митець в своїх безпредметних та неомодерних композиціях не полишає фахових кордонів образотворчості та дизайну.

object being perceived as a consequence of the montage of planes, where figurative and non-figurative compositional solution becomes the result of decorative stylization, nourished by an active understanding of color. As befits the projection drawing method, S. Dudenko focuses on the structure and composition dictated by the format of the graphic sheet or canvas, where composition is about engaging with the plane, specifically striving for organicity and avoiding eclecticism in the plastic-visual structure of artistic composition.

This is why many of S. Dudenko's painting and graphic compositions take on the features of lapidary geometric arabesques. It is also why she transforms each of her visual and design practices into a combination of pure and complex hybrid shapes, within the space of which objects forge their own destiny.

From the late 1990s until 2022, S. Dudenko served as the chief artist of the city of Kharkiv, marking an important period in her creative journey. In addition to her work in painting, graphics, graphic design, and architectural installations in urban environment — of which there are currently over 50 — Svitlana Dudenko is the author of the honorary and commemorative award badges from the Mayor of Kharkiv, as well as the official chain of office of the Kharkiv mayor. She is also the creator of the redesigned coat of arms of the city of Kharkiv, the designer of the sculptural composition "Football" at the Sports Glory Alley in Kharkiv and numerous corporate logos and trademarks.

Symbolizing modernity while modernizing symbolism, the artist does not step beyond the professional boundaries of visual art and design in her non-objective and

Sforzandosi di creare e affermare il proprio mondo artistico, Svitlana Dudenko rimane la leader della tradizione di avanguardia e determinazione progettuale di Kosarev, caratterizzata anche da una costante sperimentazione.

Nel frattempo, S. Dudenko rimane un'artista che stimola il pensiero e incoraggia a risolvere complesse questioni creative, alimentando dibattiti sulla novità e sulla convenzionalità nel campo dell'arte e del design contemporaneo.

Le opere scientifiche e di riferimento di S. Dudenko sulla porcellana artistica e industriale, sulla maiolica e sulla ceramica si distinguono per l'alto livello di professionalità e per la profonda comprensione delle variazioni stilistiche di questo fenomeno artistico.

L'attività espositiva dell'espositore di Kharkiv è impressionante: più di 40 mostre ed esposizioni si sono tenute nella galleria Smalta, il cui fondatore e capo è S. Dudenko, sono stati lanciati brillanti incontri creativi e masterclass, l'artista stessa ha partecipato a più di 30 mostre ucraine e straniere.

Oggi, Svitlana Dudenko è una vera ambasciatrice culturale, il cui fascino dell'attività creativa ci permette di guardare in modo diverso non solo all'arte contemporanea e al design dell'Ucraina, ma anche alla visualità moderna come creatività transmediale e centro di proiezioni culturali.

Oleh Koval
critico d'arte

Прагнучи створити та ствердити свій власний мистецький світ, Світлана Дуденко залишається провідником традиції косарівського авангардизму та дизайнерської рішучості, котрій притаманне і постійне експериментаторство.

Між тим С. Дуденко залишається тією мисткинею, хто розбухує думку і спонукає до розв'язання складних творчих питань, роздмухує дискусії навколо новизни та шаблонності в царині сучасного мистецтва і дизайну.

Наукові та довідникові праці С. Дуденко з художньої та промислової порцеляни, фаянсу та кераміки приваблюють високим професіоналізмом, розумінням стилістичних варіацій цього художнього явища.

Виставкова активність харківського експонента вражає: в галереї "Смальта", засновником та керівником якої є С. Дуденко, було проведено понад 40 виставок та експозицій, започатковано яскраві творчі зустрічі та майстер-класи, сама мисткиня брала участь в понад 30-ти українських та зарубіжних виставках.

Світлана Дуденко сьогодні є справжнім культурним амбасадором, чар творчої діяльності якого дозволяє по-іншому подивитися не лише на сучасне мистецтво та дизайн України, а і на сучасну візуальність як транс-медіальну творчість і осередок культурних проєкцій.

Олег Коваль
мистецтвознавець

neo-modern compositions.

Aspiring to create and affirm her own artistic world, Svitlana Dudenko remains a proponent of Kosaryev's tradition of avant-garde innovation and design determination, characterized by constant experimentation.

At the same time, S. Dudenko remains the artist who stimulates thought and prompts solutions to complex creative issues, igniting discussions around novelty and conventionality in contemporary art and design.

Her scientific and reference publications on artistic and industrial porcelain, faience, and ceramics are compelling for their high professionalism and deep understanding of stylistic variations in this artistic phenomenon.

The exhibition activity of the Kharkiv artist is impressive: at the "Smalta" gallery, founded and led by S. Dudenko, over 40 exhibitions and displays have been held, with vibrant creative meetings and master-classes initiated. The artist herself has participated in more than 30 exhibitions both in Ukraine and abroad.

Svitlana Dudenko today is a true cultural ambassador, whose charm of the artistic creations offers a fresh perspective not only on the contemporary art and design of Ukraine but also on modern visuality as a transmedia creativity and a hub for cultural projections.

Oleg Koval
art critic

L'opera è dedicata alla poesia del noto poeta ucraino Serhii Zhadan «Da cosa è iniziato tutto?...» tratta dal libro La vita di Maria.

Робота присвячена віршу відомого українського поета Сергія Жадана «З чого все почалося?...» з книги «Життя Марії».

The work is dedicated to the poem «Where It All Began?...» by the renowned Ukrainian poet Serhiy Zhadan, from the book «The Life of Maria.»

«Cosa tiene in volo gli uccelli? Ovviamente, è la fede!»

/ 2024 / 140x70 / Tela, Acrilico, Olio

«Що тримає птахів угорі? Очевидно віра!»

/ 2024 / 140x70 / Полотно, Акрил, Олія

«What keeps the birds aloft? Clearly, it's faith!»

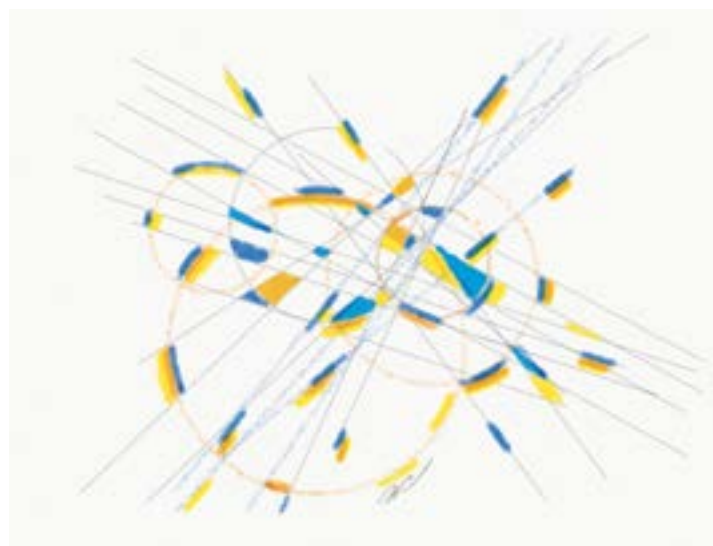
/ 2024 / 140x70 / Canva, Acrylic, Oil

Gloria all'Ucraina! / 2024 / 100x150 / Tela, Acrilico

Слава Україні! / 2024 / 100x150 / Полотно, Акрил

Glory to Ukraine! / 2024 / 100x150 / Canva, Acrylic

Gloria all'Ucraina! / 2020 / Arte digitale

Слава Україні! / 2020 / Цифрове мистецтво

Glory to Ukraine! / 2020 / Digital art

Simbolo di pace ferito / 2024 / 70x50 / Tela, Acrilico, Olio

Поранений символ миру / 2024 / 70x50 / Полотно, Акрил, Олія

Wounded symbol of peace / 2024 / 70x50 / Canva, Acrylic, Oil

Monumento a Shevchenko. Kharkiv / 2023 / 70x50 / Carta, Matita a olio
Пам'ятник Шевченку. Харків / 2023 / 70x50 / Папір, Олійний олівець
Shevchenko monument. Kharkiv / 2023 / 70x50 / Paper, Oil pencil

Gravitazione / 2024 / 100x70 / Tela, Acrilico, Olio

Гравітація / 2024 / 100x70 / Полотно, Акрил, Олія

Gravitation / 2024 / 100x70 / Canva, Acrylic, Oil

Corona di guerra / 2023 / 100x100 / Due tele, Acrilico, Pastello a olio

Вінок війни / 2023 / 100x100 / Два полотна, Акрил, Олійна пастель

Wreath of war / 2023 / 100x100 / Two canvas, Acrylic, Oil pastel

Scala. Cielo / 2024 / 56x42 / Carta, Acrilico, Matita

Сходи. Небо / 2024 / 56x42 / Папір, Акрил, Олівець

Stairs. Sky / 2024 / 56x42 / Paper, Acrylic, Pencil

Quadrato del 21° secolo / 2024 / 100x100 / Tela, Acrilico

Квадрат 21 століття / 2024 / 100x100 / Полотно, Акрил

21st century square / 2024 / 100x100 / Canva, Acrylic

Una composizione di quattro opere intitolata «Giusto mezzo» dedicata al romanzo di Umberto Eco *Il pendolo di Foucault*. Al centro di questa composizione è raffigurato un pendolo dorato che oscilla simbolicamente tra una sfera bianca e una nera, tra il bene e il male. Il pendolo incarna la ricerca della verità e l'aspirazione alla giusta misura — un'armonia tra luce e oscurità.

Композиція з чотирьох робіт під назвою «Золота середина» присвячена роману Умберто Еко «Маятник Фуко». У центрі цієї композиції зображено золотий маятник, який символічно гойдається між білою та чорною сферами, між добром і злом. Маятник втілює прагнення до істини і пошук золотого балансу — гармонії між світлом і темрявою.

The four-part composition titled «Golden Mean» is dedicated to Umberto Eco's novel «Foucault's Pendulum.» At the center of this composition, a golden pendulum is depicted, symbolically swinging between the white and black spheres, between good and evil. The pendulum embodies the pursuit of truth and the search for a golden balance — harmony between light and darkness.

Giusto mezzo / 2024 / 120x100 / Tela, Olio,
Acrilico, Pastello a olio

Золота середина / 2024 / 120x100 / Полотно,
Олія, Акрил, Олійна пастель

Golden mean / 2024 / 120x100 / Canva, Oil,
Acrylic, Oil pastel

Bene / 2024 / ø 80 / Tela, Olio, Acrilico

Добро / 2024 / ø 80 / Полотно, Олія, Акрил

Good / 2024 / ø 80 / Canva, Oil, Acrylic

Male / 2024 / ø 80 / Tela, Olio, Acrilico

Зло / 2024 / ø 80 / Полотно, Олія, Акрил

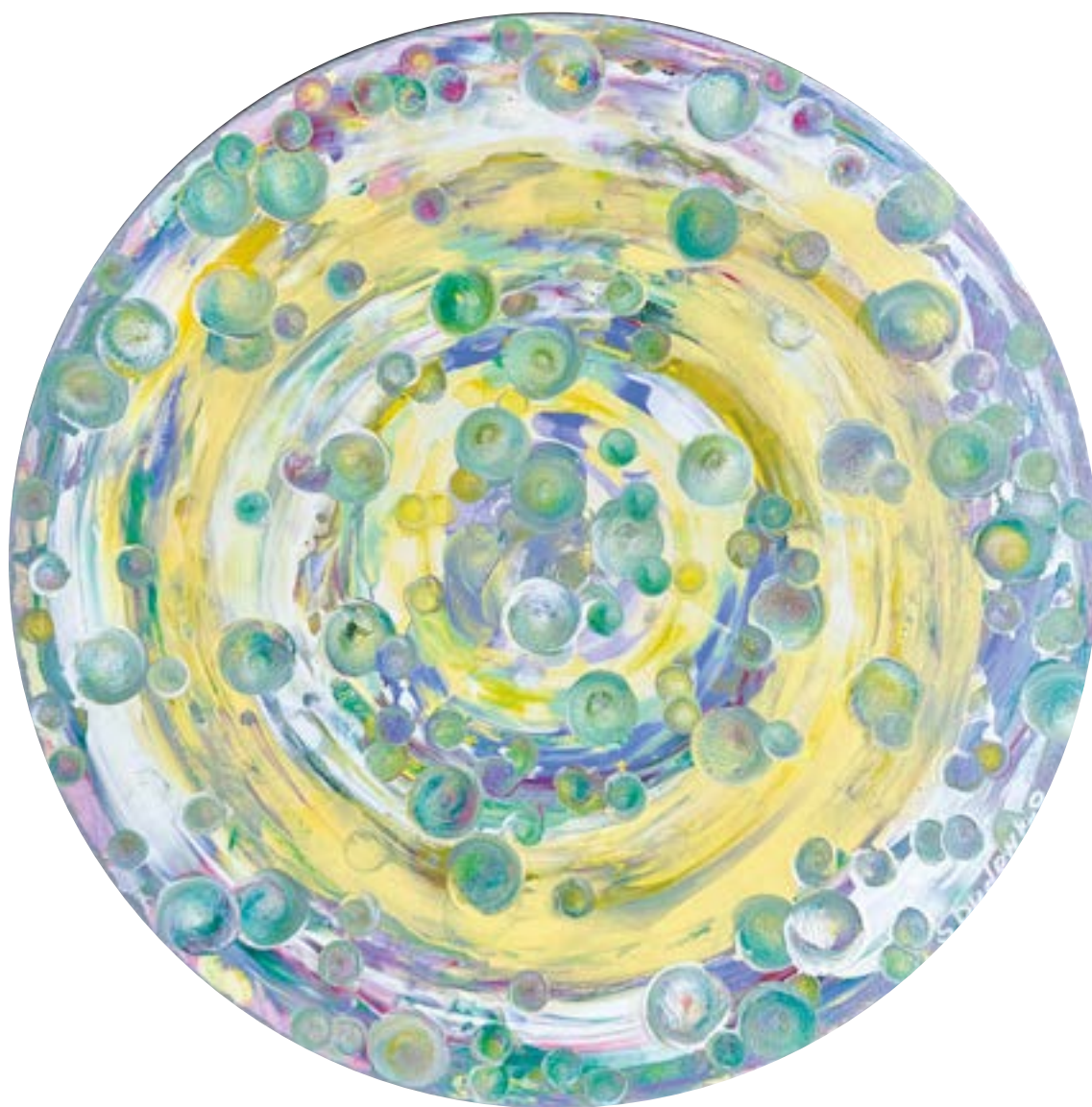
Evil / 2024 / ø 80 / Canva, Oil, Acrylic

Giusto mezzo / 2024 / 120x100 / Tela, Olio, Acrilico, Pastello a olio

Золота середина / 2024 / 120x100 / Полотно, Олія, Акрил, Олійна пастель

Golden mean / 2024 / 120x100 / Canva, Oil, Acrylic, Oil pastel

Tunnel del tempo / 2023 / ø 50 / Tela, Acrilico

Тунель часу / 2023 / ø 50 / Полотно, Акрил

Time tunnel / 2023 / ø 50 / Canva, Acrylic

Insieme! / 2023 / 70x100 / Tela, Acrilico

Разом! / 2023 / 70x100 / Полотно, Акрил

Together! / 2023 / 70x100 / Canva, Acrylic

L'unico / 2024 / Arte digitale

Єдиний / 2024 / Цифрове мистецтво

The only one / 2024 / Digital art

In libertà / 2024 / 100x100 / Tela, Olio, Acrilico, Pastello a olio

На волю / 2024 / 100x100 / Полотно, Олія, Акрил, Олійна пастель

To Freedom / 2024 / 100x100 / Canva, Oil, Acrylic, Oil pastel

Cerchietto di fiori / 2023 / 120x120 / Tela, Acrilico

Вінок з квітів / 2023 / 120x120 / Полотно, Акрил

Wreath of flowers / 2023 / 120x120 / Canva, Acrylic

Vento estivo / 2023 / 100x120 / Tela, Acrilico

Вітер літа / 2023 / 100x120 / Полотно, Акрил

Summer wind / 2023 / 100x120 / Canva, Acrylic

Autoritratto / 2024 / 40x29 / Carta, Acrilico, Matita

Автопортрет / 2024 / 40x29 / Папір, Акрил, Олівець

Self-portrait / 2024 / 40x29 / Paper, Acrylic, Pencil

Creazione del mondo / 2024 / 40x29 / Carta, Acrilico, Matita

Створення світу / 2024 / 40x29 / Папір, Акрил, Олівець

World creation / 2024 / 40x29 / Paper, Acrylic, Pencil

3.5.33 / 2024 / 115x115 / Tela, Acrilico, Olio

3.5.33 / 2024 / 115x115 / Полотно, Акрил, Олія

3.5.33 / 2024 / 115x115 / Canva, Acrylic, Oil

Rosa / 2024 / Arte digitale

Троянда / 2024 / Цифрове мистецтво

Rose / 2024 / Digital art

L'opera «3.5.33» è ispirata ai motivi filosofici e culturali del romanzo di Umberto Eco *Il nome della rosa*, in cui la simbolica della rosa assume molteplici interpretazioni. Nella composizione del dipinto, tre rose disposte in un triangolo rappresentano la Santissima Trinità; cinque rose rosse simboleggiano le ferite di Cristo; trentatré rose rosa alludono agli anni di vita terrena di Cristo.

Робота «3.5.33» присвячена філософським та культурним мотивам роману Умберто Еко «Ім'я троянди», де символіка троянди набуває безліч інтерпретацій. У композиції картини три троянди, що розміщені в трикутнику, уособлюють Святу Трійцю. П'ять червоних троянд символізують рани Христа. Тридцять три рожеві троянди вказують на роки земного життя Христа.

The work «3.5.33» is dedicated to the philosophical and cultural themes of Umberto Eco's novel «*The Name of the Rose*,» where the symbolism of the rose takes on multiple interpretations. In the composition, three roses enclosed in a triangle represent the Holy Trinity. Five red roses symbolize the wounds of Christ. Thirty-three pink roses indicate the years of Christ's earthly life.

Risveglio / 2024 / 40x29 / Carta, Acrilico, Matita

Пробудження / 2024 / 40x29 / Папір, Акрил, Олівець

Awakening / 2024 / 40x29 / Paper, Acrylic, Pencil

Rinascita / 2023 / 100x70 / Tela, Acrilico

Відродження / 2023 / 100x70 / Полотно, Акрил

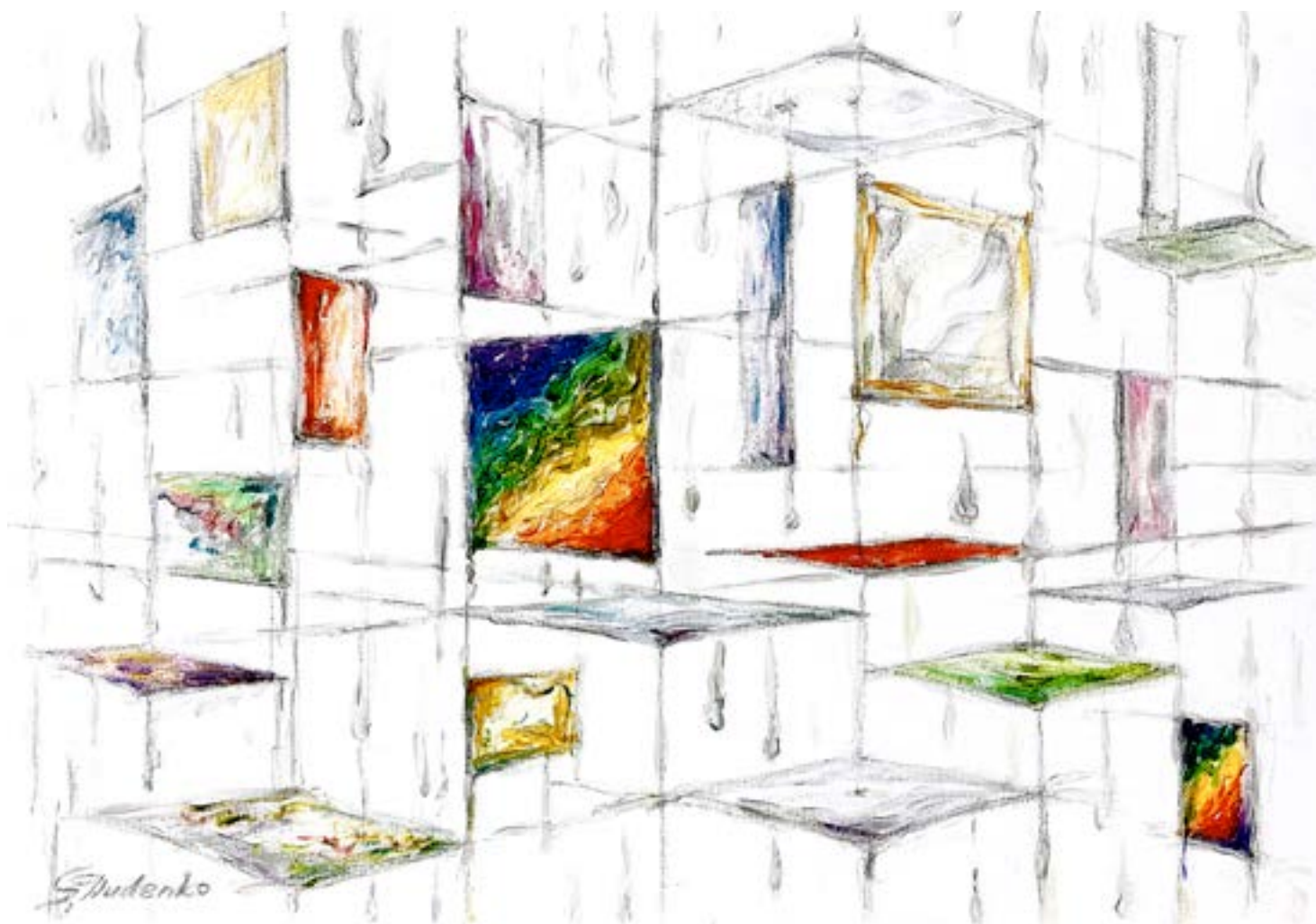
Rebirth / 2023 / 100x70 / Canva, Acrylic

Tre e una mela / 2021 / 26x40 / Carta, matita colorata

Троє і яблуко / 2021 / 26x40 / Папір, кольоровий олівець

Three and an apple / 2021 / 26x40 / Paper, color pencil

Sii diverso / 2023 / 70x100 / Tela, Acrilico

Будь різним / 2023 / 70x100 / Полотно, Акрил

Be different / 2023 / 70x100 / Canva, Acrylic

Sii diverso / 2019 / Arte digitale

Будь різним / 2019 / Цифрове мистецтво

Be different / 2019 / Digital art

Orchidea / 2023 / 100x50 / Tela, Acrilico, Pastello a olio

Орхідея / 2023 / 100x50 / Полотно, Акрил, Олійна пастель

Orchid / 2023 / 100x50 / Canva, Acrylic, Oil pastel

Bouquet / 2023 / 100x70 / Tela, Acrilico

Букет / 2023 / 100x70 / Полотно, Акрил

Bouquet / 2023 / 100x70 / Canva, Acrylic

Pensieri insieme / 2020 / Arte digitale

Думки разом / 2020 / Цифрове мистецтво

Thoughts together / 2020 / Digital art

Pensieri / 2020 / Arte digitale

Думки / 2020 / Цифрове мистецтво

Thoughts / 2020 / Digital art

Riflesso nello specchio / 2023 / 100x70 / Tela, Acrilico

Відображення в дзеркалі / 2023 / 100x70 / Полотно, Акрил

Reflection in the mirror / 2023 / 100x70 / Canva, Acrylic

Freud. Istinti. Fame
/ 2023 / 100x100 / Tela, Acrilico

Фрейд. Инстинкти. Голод
/ 2023 / 100x100 / Полотно, Акрил

Freud. Instincts. Hunger
/ 2023 / 100x100 / Canva, Acrylic

Freud. Istinti. Amore
/ 2023 / 100x100 / Tela, Acrylic

Фрейд. Инстинкти. Кохання
/ 2023 / 100x100 / Полотно, Акрил

Freud. Instincts. Love
/ 2023 / 100x100 / Canva, Acrylic

Freud. Istinti. Paura
/ 2023 / 100x100 / Tela, Acrilico

Фрейд. Инстинкти. Страх
/ 2023 / 100x100 / Полотно, Акрил

Freud. Instincts. Fear
/ 2023 / 100x100 / Canva, Acrylic

Freud. Istinti. Amore / 2023 / 100x100 / Tela, Acrylic

Фрейд. Инстинкти. Кохання / 2023 / 100x100 / Полотно, Акрил

Freud. Instincts. Love / 2023 / 100x100 / Canva, Acrylic

Fede / 2023 / 100x70 / Tela, Acrilico, Pastello a olio

Bipa / 2023 / 100x70 / Полотно, Акрил, Олійна пастель

Faith / 2023 / 100x70 / Canva, Acrylic, Oil pastel

Speranza / 2023 / 100x70 / Tela, Acrilico, Pastello a olio

Надія / 2023 / 100x70 / Полотно, Акрил, Олійна пастель

Hope / 2023 / 100x70 / Canva, Acrylic, Oil pastel

Amore / 2023 / 100x70 / Tela, Acrilico, Pastello a olio

Кохання / 2023 / 100x70 / Полотно, Акрил, Олійна пастель

Love / 2023 / 100x70 / Canva, Acrylic, Oil pastel

Fede / 2023 / 100x70 / Tela, Acrilico, Pastello a olio

Віра / 2023 / 100x70 / Полотно, Акрил, Олійна пастель

Faith / 2023 / 100x70 / Canva, Acrylic, Oil pastel

Speranza / 2023 / 100x70 / Tela, Acrilico, Pastello a olio

Надія / 2023 / 100x70 / Полотно, Акрил, Олійна пастель

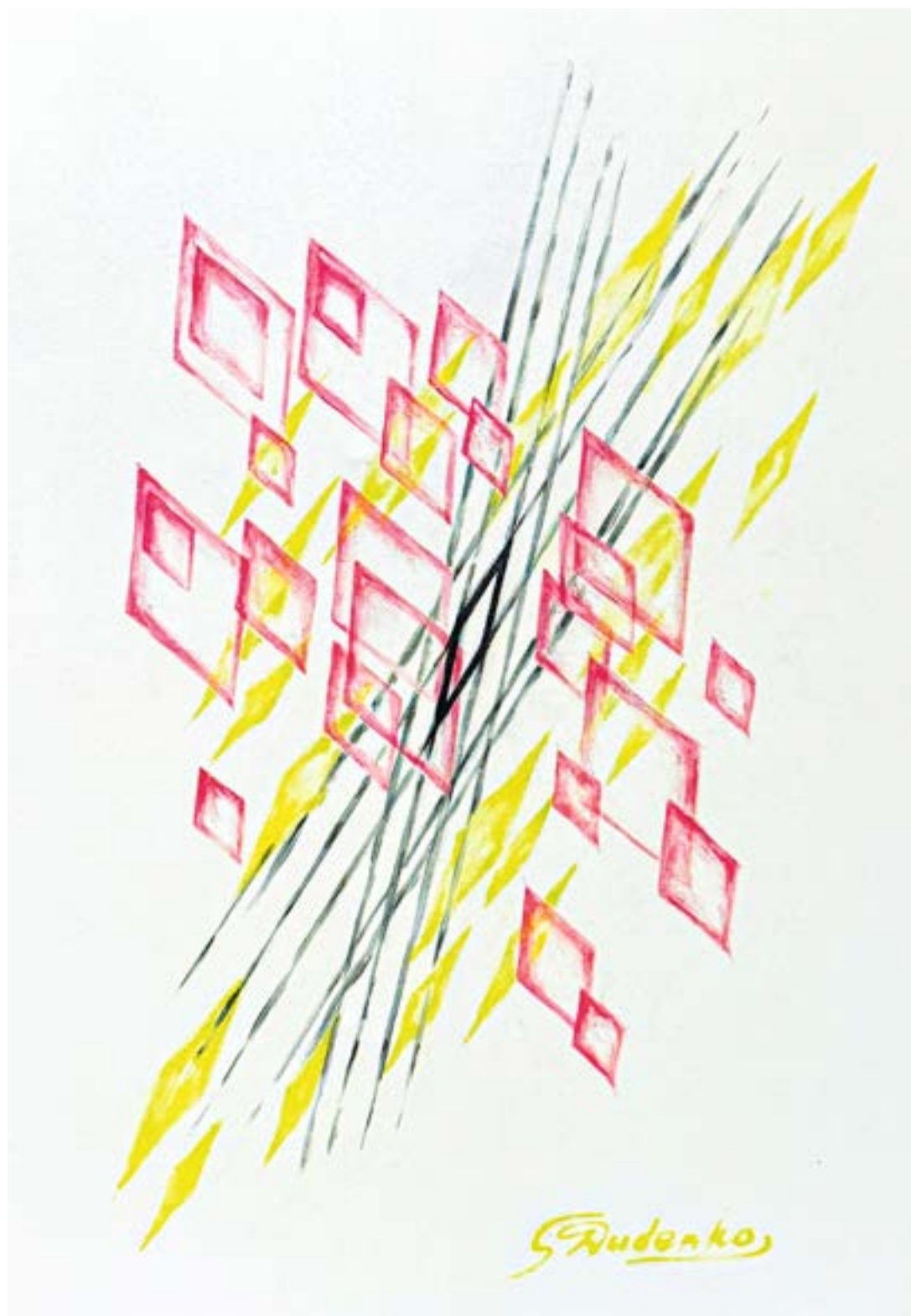
Hope / 2023 / 100x70 / Canva, Acrylic, Oil pastel

Amore / 2023 / 100x70 / Tela, Acrilico, Pastello a olio

Кохання / 2023 / 100x70 / Полотно, Акрил, Олійна пастель

Love / 2023 / 100x70 / Canva, Acrylic, Oil pastel

Toglietevi gli occhiali rosa / 2024 / 100x70 / Tela, Acrilico, Olio

Зніміть рожеві окуляри / 2024 / 100x70 / Полотно, Акрил, Олія

Remove the Pink Glasses / 2024 / 100x70 / Canva, Acrylic, Oil

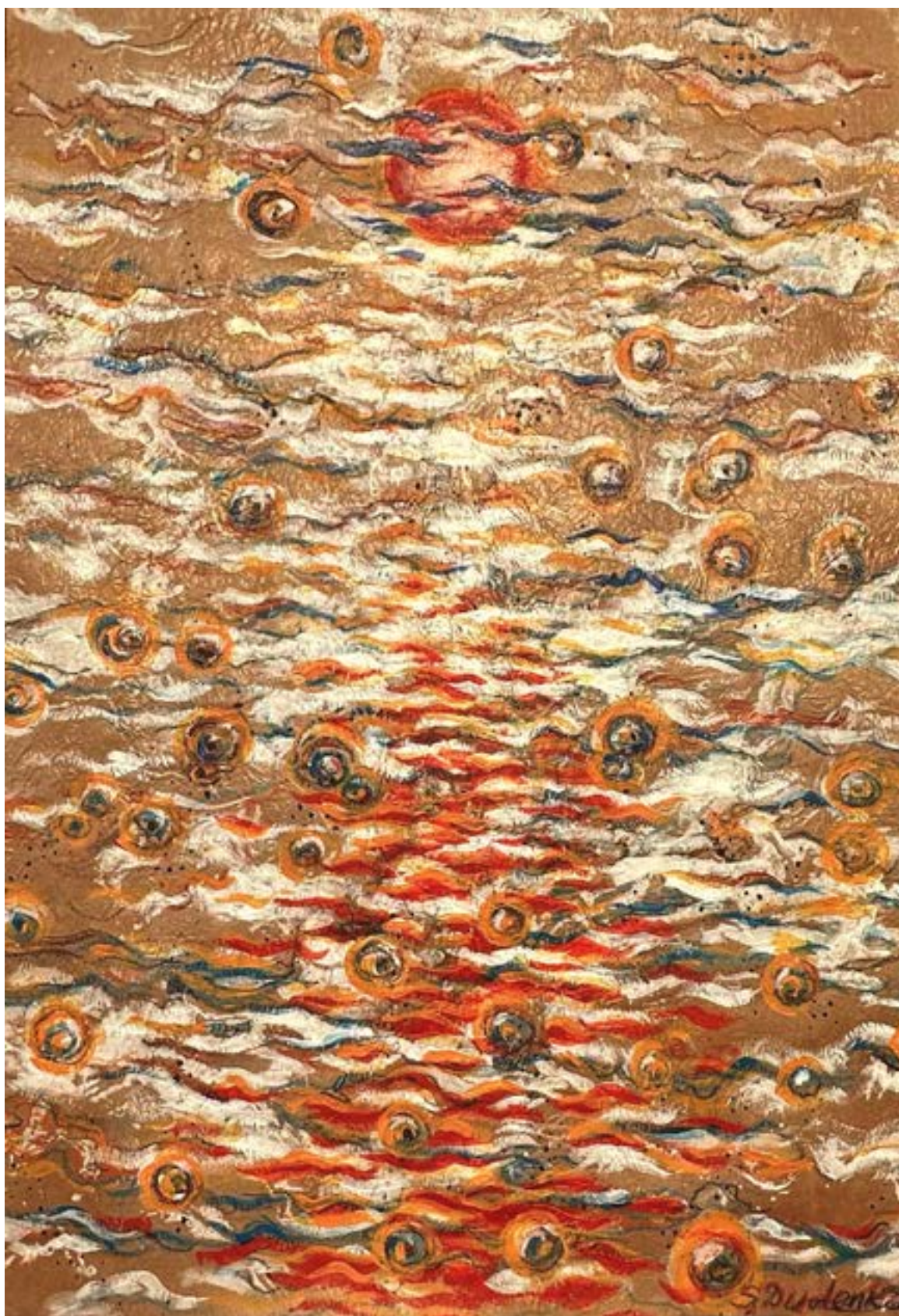
Hollywood. Stella di Barbie / 2023 / 100x70 / Tela, Acrilico, Matita a olio
Голлівуд. Зірка Барбі / 2023 / 100x70 / Полотно, Акрил, Олійний олівець
Hollywood. Barbie star / 2023 / 100x70 / Canva, Acrylic, Oil pencil

Tre lune / 2024 / 70x50 / Tela, Acrilico, Olio

Три місяці / 2024 / 70x50 / Полотно, Акрил, Олія

Three moons / 2024 / 70x50 / Canva, Acrylic, Oil

E il sole rosso è sorto / 2023 / 70x50 / Carta, Acrilico, Matita a olio

І сонце червоне зійшло / 2023 / 70x50 / Папір, Акрил, Олійний олівець

And the Red Sun rose / 2023 / 70x50 / Paper, Acrylic, Oil pencil

Donna ucraina / Arte digitale / 2023
Українка / Цифрове мистецтво / 2023
Ukrainian woman / Digital art / 2023

Malve / Arte digitale / 2020
Мальви / Цифрове мистецтво / 2020
Mallows / Digital art / 2020

Bratislava / Arte digitale / 2023

Братислава / Цифрове мистецтво / 2023

Bratislava / Digital art / 2023

Parco / 40x29 / Carta, Matita

Парк / 40x29 / Папір, Олівець

Park / 40x29 / Paper, Pencil

Inverno / 40x29 / Carta, Pennello e Inchiostro

Зима / 40x29 / Папір, Пензлик, туш

Winter / 40x29 / Paper, Brush and Ink

Coincidenza / 2024 / 100x50 / Tela, Acrilico, Olio

Збіг / 2024 / 100x50 / Полотно, Акрил, Олія

Coincidence / 2024 / 100x50 / Canva, Acrylic, Oil

I Primi Fiori / 2023 / 100x70 / Tela, Acrilico

Перші квіти / 2023 / 100x70 / Полотно, Акрил

The First Flowers / 2023 / 100x70 / Canva, Acrylic

Debutto / Arte digitale / 2020
Дебют / Цифрове мистецтво / 2020
Debut / Digital art / 2020

Babbo Natale / Arte digitale / 2020
Дід Мороз / Цифрове мистецтво / 2020
Santa Claus / Digital art / 2020

Veronica a Pasqua / Arte digitale / 2020
Вероніка у Великодні / Цифрове мистецтво / 2020
Veronica on Easter / Digital art / 2020

PORCELLANA
ПОРЦЕЛЯНА
PORCELAIN

IL MONDO DELLA PORCELLANA UCRAINA

Il popolo ucraino, ricco di talenti, è un'infinita fonte di ricchezza spirituale: le splendide opere dell'arte popolare ucraina, sono piene di toccante bellezza e poesia, realizzate dalle mani d'oro di talentuosi ucraini.

Nelle loro opere, come in una canzone gioiosa e riecheggiante, si esprimono i pensieri e i sentimenti dell'identità e dell'unità etnica.

La mostra presenta al pubblico le opere provenienti dalla collezione di Svitlana Dudenko, artista riconosciuta e onorata dall'Ucraina, dottoressa e ricercatrice in scienza dei materiali e docente; queste opere uniche riflettono e ripercorrono le principali tappe del raggiungimento della fama e del riconoscimento mondiale della porcellana prodotta nel paese tra il 1937 e il 1994. Sono più di cento gli oggetti di porcellana ucraina esposti, opere dei migliori maestri di un'arte espressivamente felice, profondamente tradizionale e al contempo internamente liberata e libera.

L'esposizione promuove la cultura popolare tradizionale in una reinterpretazione contemporanea del design.

La produzione di porcellana in Ucraina ha una storia di oltre due secoli e fu avviata per la prima volta nel 1783 nella città di Korets.

La porcellana occupa una pagina luminosa nella storia dell'arte applicata del paese.

Nonostante il loro scopo pratico, questi manufatti possiedono qualità artistiche; sono progettati con cura, decorati in modo pittorico e scultoreo, e sono stati accessibili praticamente a ogni famiglia. Le caratteristiche principali sono: nitidezza del profilo, armonia delle linee, semplicità nella modellazione della forma, liricità dell'atmosfera; sono sempre presen-

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОРЦЕЛЯНИ

Багатий талантами український народ, невичерпна скарбниця його духовного життя. Чудові твори українського народного мистецтва, сповнені зворушливої краси і поезії, виконані золотими руками талановитих українців. В їх творчості, наче в радісній і повнозвучній пісні, виливаються думи й почуття етнічної єдності.

Виставка пропонує до уваги глядача із зібрання заслуженого діяча мистецтв України, кандидата наук з матеріалознавства, доцента Світлани Дуденко унікальні твори, що відображають головні етапи здобуття слави та світового визнання порцеляни, яка вироблялася в країні в 1937 – 1994 роках. Це більш ніж сто експонатів фарфору України, твори кращих майстрів життєрадісного, глибоко традиційного і водночас внутрішньо розкріпаченого, вільного мистецтва. Експозиція пропагує традиційну народну культуру в сучасному дизайнерському трактуванні.

Виробництво фарфору в Україні має більш ніж двох вікову історію й вперше було організоване в 1783 році в місті Корці.

Порцеляна займає яскраву сторінку в історії прикладного мистецтва країни. Вироби при своєму побутовому призначенні мають художні переваги, вони продумані, мальовничо й скульптурно оформлені та були доступні практично кожній родині. Основні риси: чіткість силуету, мелодійність ліній, лаконізм моделювання форми, ліричність настрою; де завжди наявні властиві класичній фарфоровій статуєтці якості: гра-

THE WORLD OF UKRAINIAN PORCELAIN

The rich talents of the Ukrainian people constitute an inexhaustible treasury of their spiritual life. The wonderful works of Ukrainian folk art, filled with touching beauty and poetry, are crafted by the skilled hands of talented Ukrainians. In their creativity, much like in a joyful and resonant song, thoughts and feelings of ethnic unity flow forth.

The exhibition presents to the audience unique pieces from the collection of a distinguished figure in the arts of Ukraine, a candidate of sciences in materials science, and associate professor Svitlana Dudenko. These works reflect the key stages in achieving fame and global recognition for porcelain produced in the country from 1937 to 1994. There are more than one hundred exhibits of Ukrainian porcelain, created by the best masters of a joyful, deeply traditional, and at the same time, internally liberated and free art. The exhibition promotes traditional folk culture in modern design interpretation.

Porcelain production in Ukraine has a history of over two centuries and was first organized in 1783 in the city of Korets.

ti le qualità tipiche delle statuette di porcellana classica: grazia, raffinatezza delle proporzioni e delicatezza delle decorazioni.

La fragile, delicata e raffinata porcellana potrebbe sembrare non particolarmente adatta a rappresentare le realtà della vita. Tuttavia, atleti, bambini che giocano, genitori premurosi, bagnanti spensierati, ballerine, tutti insieme, creano un'immagine straordinaria della vita in un grande e bellissimo Paese.

Si tratta di uno specchio della cultura e della vita quotidiana, nei canoni classici dell'arte di quel periodo. Fu proprio allora che le figurine di porcellana, vive rappresentazioni scultoree della "realtà", divennero una forma ed espressione nazionale dell'arte ucraina, ambito al quale è legata l'attività di grandi artisti, scultori e il fruttuoso lavoro di molti maestri sconosciuti.

Le opere d'arte in miniatura permettono di godere di una certa intimità con il passato, con il suo specifico e perenne valore estetico.

Nella sezione delle porcellane in mostra sono incluse le sculture decorative dei laureati del Premio di Stato intitolato a T. Shevchenko, membri dell'Unione degli artisti dell'Ucraina, degli artisti onorati dell'Ucraina V. Tregubova e M. Tregubov, molte opere del meraviglioso maestro della plastica in porcellana V. Scherbyna, della maestra S. Holembovska; le famose figure, inserite in tutti i manuali, della scultrice O. Zhnykrup.

È presentata una serie di sculture di O. Rapai e V. Pokosovska. Le sculture, qui presentate dalla collezione di Svitalana Dudenko, sono state create da illustri maestri del loro tempo, come I. Kolomiyets, T. Kryzhanivska, Ye. Sanko e da molti altri.

Una caratteristica distintiva nella decorazione della porcellana negli anni

ціозність, вишуканість пропорцій, делікатність розпису. Крихка, витончена, рафінована порцеляна, здавалося б, не надто підходила для відображення реалій життя. Проте спортсмени, діти, які грають, і дбайливі батьки, безтурботні пляжники, танцюристки, зібрані разом, створюють дивовижну картину життя у великій та прекрасній країні. Це дзеркало культури й побуту, класичних канонів мистецтва даного періоду. Саме тоді фігурки з порцеляни – живі скульптурні картинки «дійсності» – стали національною формою українського мистецтва, зі сферою якого пов'язана діяльність великих художників, скульпторів, а також плідна робота багатьох невідомих майстрів. Мініатюрні твори мистецтва дозволяють насолодитися близькістю до минулого, його особливою і неминущою естетичною цінністю.

У розділ фарфору виставки включено декоративні скульптури Лауреатів Державної премії ім. Т. Шевченка, членів Спілки художників України, заслуженого діяча мистецтв України В. Трегубової та заслуженого художника України М. Трегубова, багато робіт чудового майстра фарфорової пластики В. Щербини, майстра С. Болзан-Голембовської; знамениті фігурки, що увійшли до всіх підручників, скульпторки О. Жникруп. Представлено низку скульптур О. Рапай, В. Покосовської. Скульптури, представлені з колекції Світлани Дуденко були створені видатними майстрами свого часу, такими І. Коломієць, Т. Крижанівська, Є. Санько та багатьма іншими.

Характерною рисою в оздобленні

Porcelain occupies a significant page in the history of applied arts in the country. The products, even though meant for everyday use, yet possess artistic advantages; they are thoughtfully designed, visually and sculpturally crafted, and were available to almost every family. The main features include clear silhouettes, melodic lines, laconic shape modeling, and lyrical moods, where the qualities typical of classical porcelain figurines are always present: gracefulness, elegance of proportions, and delicacy of painting. Fragile, elegant, and refined porcelain, might seem unsuitable for reflecting the realities of life. However, athletes, children at play, caring parents, care-free beachgoers, and dancers, when brought together, create a remarkable picture of life in a large and beautiful country. This is a mirror of culture and everyday life, a reflection of the classical art canons of that period. It was at that time that porcelain figurines — vivid sculptural images of "reality" — became a national form of Ukrainian art, associated with the activity of great artists and sculptors, as well as the fruitful work of many unknown craftsmen. These miniature works of art allow one to appreciate the closeness to the past and its unique, enduring aesthetic value.

The porcelain section of the exhibition includes decorative sculptures by Laureates of the T. Shevchenko State Prize, members of the Union of Artists of Ukraine, such as Honored Artist of Ukraine V. Trehubova and Honored Artist of Ukraine M. Trehubov, numerous works by the outstanding master of porcelain plastics V. Shcherbyna, and master S. Holembovska; famous figurines by sculptor O. Zhnykrup, included in all textbooks. A series of sculptures by O. Rapai and V. Pokosovska is presented.

del dopoguerra è stata l'ampia applicazione dei motivi dell'arte popolare. La specificità nazionale si è manifestata vividamente nella scultura, diventando un fattore importante nello sviluppo dell'industria nazionale.

Le statuette dei personaggi dell'opera di S. Hulak-Artemovskiy "Zaporozhets za Dunayem (Un Cosacco zaporozhiano al di là del Danubio) riscuotono grande successo. Quest'opera, una delle più popolari opere ucraine, continua ad essere rappresentata nei teatri d'opera in Ucraina e all'estero. Odarka e Karas sono diventati beniamini del pubblico, e le loro immagini sono state riprodotte sui souvenir ucraini. I souvenir riproducono scene comiche, intrise di lirismo sincero e affettuoso e di un caldo umorismo, genuino e popolare, che, come noto, è una caratteristica distintiva del popolo ucraino. Sono un vero e proprio fuoco d'artificio di trame, forme e colori. Sembra che l'energia dei maestri sia infinita, la loro fantasia sia inesauribile. Il coraggio nelle soluzioni creative a volte arrivava all'audacia, alla provocazione, al desiderio appassionato di opporsi bruscamente a ciò che era diventato monotono e noioso. Allo stesso tempo, i dettagli armonizzano meravigliosamente tra loro e creano un'immagine completa, piena di significato e colori.

L'esposizione amplierà la comprensione dei visitatori sulla nobile arte della porcellana e della pratica maiolica, affascinando per il tramite della semplicità e della decoratività della pittura, grazie alla quale è possibile riconoscere le caratteristiche artistiche di diverse opere della collezione museale di porcellane.

L. Karpinska – Romaniuk,
esperta di porcellana

порцеляни в післявоєнні роки стало широке застосування мотивів народного мистецтва. Національна специфіка яскраво виявилася у скульптурі, що стало важливим етапом розвитку вітчизняної промисловості. Великим успіхом користуються статуєтки героїв опери С. Гулак-Артемівського «Запорожець за Дунаєм», яка залишається однією з найпопулярніших українських опер, ставиться в оперних театрах України та за кордоном. Одарка і Карась стали народними улюбленицями — їхні зображення «перекочували» на українські сувеніри. Пам'ятні предмети відтворюють комедійні сцени, просякнуті щирою й сердечною лірикою та теплим комізмом, справжнім, народним гумором, що, як відомо, є характерною рисою українського народу. То є справжнім феєрверком сюжетів, форм, накладів. Здається, енергія майстрів безмежна, фантазія невичерпна. Сміливість у творчих рішеннях доходила іноді до зухвалості, до виклику, до завзятого бажання різко виступати проти того, що приїлося, надокучило. Водночас деталі чудово гармонують одна з одною і створюють закінчений, сповнений сенсу та фарб образ.

Експозиція розширить уявлення глядачів про шляхетну порцеляну та практичний фаянс, зачарує простотою, декоративністю розпису, за яким можна виявити художні особливості того чи іншого порцелянового Музейного зібрання.

Л. Карпінська – Романюк,
експерт з порцеляни

The sculptures from Svetlana Dudenko's collection were created by prominent masters of their time, including I. Kolomyiets, T. Kryzhanivska, Y. Sanko, and many others.

A distinct feature in the decoration of porcelain in the post-war years was the wide use of folk art motifs. National specifics were vividly expressed in sculpture, marking an important stage in the development of domestic industry. The statuettes of the heroes from S. Hulak-Artemovskiy's opera "Zaporozhets za Dunayem," which remains one of the most popular Ukrainian operas performed in opera houses both in Ukraine and abroad, achieved considerable success. Odarka and Karas became popular favorites — their images "migrated" to Ukrainian souvenirs. Commemorative items recreate comedic scenes infused with sincere and heartfelt lyricism and warm comedy, showcasing genuine, folk humor, which is well-known as a characteristic trait of the Ukrainian people. It is a true fireworks display of plots, forms, and layers. The energy of the masters seems boundless, and their imagination — inexhaustible. Boldness in creative decisions sometimes bordered on audacity, responding defiantly to what had become boring and tiresome. At the same time, the details harmoniously blend together, creating a complete and meaningful image filled with color.

The exhibition will expand the audience's understanding of noble porcelain and practical faience, enchanting them with simplicity and the decorative artistry of the paintings, which reveal the artistic features of various porcelain museum collections.

L. Karpinska – Romaniuk,
Porcelain Expert

LA COLLEZIONE DI PORCELLANA UCRAINA

КОЛЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ФАРФОРУ

UKRAINIAN PORCELAIN COLLECTION

Cavaliere / Motsak M. / FCAP

Вершник / Моцак М. / ПЗХК

Rider / Motsak M. / PFAC

1992 / 26,5 cm

Il personaggio dell'opera di M. Gogol «Taras Bulba»

Персонаж твору М. Гоголя «Тарас Бульба»

The character of M. Gogol's work «Taras Bulba»

Taras Bulba / Kuznetsov K. / FCAP

Тарас Бульба / Кузнецов К. / ПЗХК

Taras Bulba / Kuznetsov K. / PFAC

1986 / 22,5 cm

Норак / Po Lina / FCAP

Гопак / По Ліна / ПЗХК

Норак / Po Lina / PFAC

1951 / 25 cm

Vicino alla recinzione / Khorunzha V. / FPB

Біля тину / Хорунжа В. / БПЗ

Near the fence / Khorunzha V. / BPF

1956 / 13 cm

Yaroslavna / Zhnykrup O. / FSCAK

Ярославна / Жникруп О. / КЕКХЗ

Yaroslavna / Zhnykrup O. / KECF

1965 / 27 cm

A prendere l'acqua / Sanko E. / FPB

По воду / Санько Є. / БПЗ

For water / Sanko E. / BPF

1956 / 27 cm

Amavo la vedova /
Shcherbyna V. / FSCAK

Удовицю я любив /
Щербина В. / КЕКХЗ

I loved the widow /
Shcherbyna V. / KECF

1969 / 18 cm

Cosacco / Dutchak P, Kazarova L. / FDPF

Козак / Дутчак П, Казарова Л. / ГПЗ

Cossack / Dutchak P, Kazarova L. / HPF

1964 / 14 cm

Donna ucraína con piccioni / Pokosovska V. / FPB, FCAP

Українка з голубами / Поковська В. / БПЗ, ПЗХК

Ukrainian woman with pigeons / Pokosovska V. / BPF, PFAC

1957 / 14 cm

I personaggi dell'opera di M. Gogol «La notte prima di Natale»

Персонажі твору М. Гоголя «Ніч перед Різдом»

The characters of M. Gogol's work «The Night Before Christmas»

Scarpe / Zhnykrup O. / FSCAK

Черевички / Жникруп О. / КЕКХЗ

Shoes / Zhnykrup O. / KECF

1969 / 23 cm

Vakula con una frusta / Shcherbyna V. / FSCAK

Вакула з батогом / Щербина В. / КЕКХЗ

Vakula with a whip / Shcherbyna V. / KECF

1970 / 28,8 cm

Solokha / Shcherbyna V., Kaluga G. / FSCAK

Солоха / Щербина В., Калуга Г. / КЕКХЗ

Solokha / Shcherbyna V., Kaluga G. / KECF

1968 / 23 cm

Solokha e Dyak / Musiyenko V. / FSCAK
Солоха і дяк / Мусієнко В. / КЕКХЗ
Solokha and Cantor / Musiyenko V. / KECF
1988 / 28,5 cm

Vakula / Kuznetsov K., Shulyak T. / FCAP
Вакула / Кузнецов К., Шуляк Т. / ПЗХК
Vakula / Kuznetsov K., Shulyak T. / PFAC
1970 / 30 cm

I personaggi dell'opera di M. Gogol «Notte di maggio» di M. Gogol

Персонажі твору М. Гоголя «Травнева ніч»

The characters of M. Gogol's work «May Night»

Notte di maggio / Zhnykrup O. /
KECCZ FDCDP, FCS

Травнева ніч / Жникруп О. /
КЕКХЗ ПЗХК, СКК

May Night / Zhnykrup O. /
KECCZ PFAC, SCF

1956 / 28 cm

Notte di maggio / Shcherbyna V., Zhnykrup O. /
FSCAK

Травнева ніч / Щербина В., Жникруп О. /
КЕКХЗ

May Night / Shcherbyna V., Zhnykrup O. /
KECF

1964 / 18 cm

Notte di maggio / Shcherbyna V. /
FSCAK, FDCDP

Травнева ніч / Щербина В. / КЕКХЗ, ПЗХК

May Night / Shcherbyna V. / KECF, PFAC

1960 / 7,8 cm

I personaggi dell'opera di M. Gogol «Fiera di Sorochyntsi»

Персонажі твору М. Гоголя «Сорочинський ярмарок»

The characters of M. Gogol's work «Sorochyntsi Fair»

Su un carro / Tregubova V. / FPK

На возі / Трегубова В. / КПЗ

On a cart / Tregubova V. / KPF

1965

Vasaio con brocche / Tregubova V. / FPK

Гончар з глечиками / Трегубова В. / КФЗ

Potter with jugs / Tregubova V. / KPF

1966 / 10,3 cm

I personaggi dell'opera del compositore ucraino S. Hulak-Artemovskiy «Zaporozhets za Dunayem (Un Cosacco zaporozhiano al di là del Danubio)»

Персонажі опери «Запорожець за Дунаєм» українського композитора С. С. Гулака-Артемівського

The characters from S. Hulak-Artemovskiy's opera «Zaporozhets za Dunayem»

Odarka e Karas / Shcherbyna V., Kaluga G. / FSCAK

Одарка та Карась / Щербина В., Калуга Г. / КЕКХЗ

Odarka and Karas / Shcherbyna V., Kaluga G. / KECF

1956 / 24,5 cm

I personaggi dell'opera del compositore ucraino S. Hulak-Artemovskiy «Zaporozhets za Dunayem (Un Cosacco zaporozhiano al di là del Danubio)»

Персонажі опери «Запорожець за Дунаєм» українського композитора С. С. Гулака-Артемовського

The characters from S. Hulak-Artemovskiy's opera «Zaporozhets za Dunayem»

Karas e Odarka / Shcherbyna V., Zhnykrup O. / FSCAK

Карась та Одарка / Щербина В., Жникруп О. / KEKX3

Karas and Odarka / Shcherbyna V., Zhnykrup O. / KECF

1973 / 162 and 157 cm

Arapchonok / Shcherbyna V. / FSCAK

Арапчонок / Щербина В. / KEKX3

Arapchonok / Shcherbyna V. / KECF

1969 / 12,5 cm

Il personaggio dell'opera di M. Gogol «Il luogo incantato»

Персонаж твору М. Гоголя «Зачароване місце»

The character of M. Gogol's work «The Enchanted Place»

Luogo Incantato / Shcherbyna V., Zhnykrup O. / FSCAK

Зачароване місце / Щербина В., Жникруп О. / KEKX3

Enchanted Place / Shcherbyna V., Zhnykrup O. / KECF

1964 / 15,8 cm

Spiaggia / Рапай О. / FSCAK, FCAP

Пляж / Рапай О. / КЕКХЗ, ПЗХК

Beach / Rapai O. / KECF, PFAC

1959 / 5,5 - 9 cm

Fotografo amatoriale / Bobyk M. / FCAP

Фотолюбитель / Бобик М. / ПЗХК

Amateur photographer / Bobyk M. / PFAC

1967 / 10 cm

Il padrino corteggiava la madrina / Shcherbyna V. / FSCAK

Ой кум до куми залицявся / Щербина В. / КЕКХЗ

The godfather courted the godmother / Shcherbyna V. / KECF

1984 / 20,7 cm

Danza «Karapet» / Musiyenko V. / FSCAK

Танець «Карапет» / Мусієнко В. / КЕКХЗ

Dance «Karapet» / Musiyenko V. / KECF

1988 / 22,5 cm

Perché sono di stirpe nobile, non sono mai andata su un carro in vita mia / Shcherbyna V. / FSCAK

Бо я панського роду, не ходила в возі зроду / Щербина В. / КЕКХЗ

For I am of a lordly family, I have not walked in a cart since I was born / Shcherbyna V. / KECF

1984 / 20,5 cm

Usignolo / Pokosovska V. / FPB
Соловушка / Покозовська В. / БПЗ
Nightingale / Pokosovska V. / BPF
 1961 / 21,2 cm

Ragazza con un girasole /
 Shcherbyna V., Zhnykrup O. / FPB
Дівчина з соняшником /
 Щербина В., Жникруп О. / БПЗ
Girl with a sunflower /
 Shcherbyna V., Zhnykrup O. / BPF
 1960 / 11 cm

Ragazza con margherite /
 Shcherbyna V., Zhnykrup O. / FPB
Дівчина з ромашками /
 Щербина В., Жникруп О. / БПЗ
Girl with daisies /
 Shcherbyna V., Zhnykrup O. / BPF
 1959 / 22 cm

Debutto / Zhnykrup O. / FSCAK, FDPF, FPD

Дебют / Жникруп О. / КЕКХЗ, ГПЗ, ДПЗ

Debut / Zhnykrup O. / KECF, HPF, DPF

1960 / 26,5 cm

Bell'incontro / Shcherbyna V. / FDPB FCAP

Приємна зустріч / Щербина В. / БПЗ ПЗХК

Pleasant encounter / Shcherbyna V. / BPF PFAC

1962 / 20,5 cm

Anello nuziale / Shcherbyna V. / FSCAK

Обручка / Щербина В. / КЕКХЗ

Wedding ring / Shcherbyna V. / KECF

1960 / 22 cm

Adagio / Zhnykrup O., Shcherbyna V. / FSCAK
Адажіо / Жникруп О., Щербина В. / КЕКХЗ
Adagio / Zhnykrup O., Shcherbyna V. / KECF
1955 / 27 cm

Allo specchio / Zhnykrup O. / FSCAK, FPH
Біля дзеркала / Жникруп О. / КЕКХЗ, ГПЗ
At the mirror / Zhnykrup O. / KECF, HPF
1961 / 21,5 cm

Durante l'intervallo / Zhnykrup O. / FSCAK

В антракті / Жникруп О. / КЕКХЗ

During intermission / Zhnykrup O. / KECF

1965 / 20 cm

Ballerine / Zhnykrup O. / FSCAK

Балерини / Жникруп О. / КЕКХЗ

Ballerinas / Zhnykrup O. / KECF

1962 / 30 cm

Duetto / Shcherbyna V. / FSCAK

Дует / Щербина В. / КЕКХЗ

Duet / Shcherbyna V. / KECF

1977 / 30 cm

Ballerina Lenchka / Zhnykrup O. / FSCAK

Балерина Леночка / Жникруп О. / КЕКХЗ

Ballerina Lenchka / Zhnykrup O. / KECF

1973 / 19 cm

Ballerina / Voronizka-Gonzalez N. / FSCAK

Балерина / Воронізька-Гонсалес Н. / КЕКХЗ

Ballerina / Voronizka-Gonzalez N. / KECF

1963 / 15 cm

Danza zingara / Shcherbyna V., Zhnykrup O. / FSCAK
Циганський танець / Щербина В., Жникруп О. / КЕКХЗ
Gypsy dance / Shcherbyna V., Zhnykrup O. / KECF
1980 / 27 cm

Canti zingari / Shcherbyna V., Zhnykrup O. / FSCAK
Циганські наспіви / Щербина В., Жникруп О. / КЕКХЗ
Gypsy tunes / Shcherbyna V., Zhnykrup O. / KECF
1980 / 27 cm

Zingara / Shcherbyna V., Zhnykrup O. / FSCAK
Циганочка / Щербина В., Жникруп О. / КЕКХЗ
Gypsy girl / Shcherbyna V., Zhnykrup O. / KECF
1985 / 23 cm

Carmen / Tregubova V. / FPK

Кармен / Трегубова В. / КПЗ

Carmen / Tregubova V. / KPF

1965 / 22 cm

Zingara / Albul V., Albul N. / FCAP

Циганка / Албул В., Албул Н. / ПЗХК

Gypsy woman / Albul V., Albul N. / PFAC

1989 / 15,5 cm

Egiziana / Shcherbyna V. / FSCAK
Єгиптянка / Щербина В. / КЕКХЗ
Egyptian woman / Shcherbyna V. / KECF
 1980 / 30 cm

Donna indiana / Zhnykrup O. / FSCAK
Індіанка / Жникруп О. / КЕКХЗ
Indian woman / Zhnykrup O. / KECF
 1963 / 27 cm

Donna coreana con i ventagli /
 Shcherbyna V. / FCAP
Корейка з віялами / Щербина В. / ПЗХК
Korean woman with fans / Shcherbyna V. / PFAC
 1969 / 24 cm

Uzbeka / Рапай О. / КЕССР, FDPF, FCAP

Ўзбечка / Рапай О. / КЕКХЗ, ГПЗ, ПЗХК

Uzbek woman / Rapai O. / КЕССР, HPF, PFAC

1956 / 24 cm

Danza spagnola / Zhnykrup O. / FSCAK

Іспанський танець / Жникруп О. / КЕКХЗ

Spanish Dance / Zhnykrup O. / KECF

1974 / 18 cm

Bolero / Zhnykrup O. / FSCAK

Болеро / Жникруп О. / КЕКХЗ

Bolero / Zhnykrup O. / KECF

1987 / 22 cm

Fiaba / Zhnykrup O. / FSCAK
Казка / Жникруп О. / КЕКХЗ
Fairy tale / Zhnykrup O. / KECF
1971 / 19,5 cm

Notte / Albul V., Albul N. / FCAP
Ніченька / Албул В., Албул Н. / ПЗХК
Night / Albul V., Albul N. / PFAC
1986 / 14,5 cm

Il gatto con gli stivali / Shcherbyna V. / FDPF
Кіт у чоботях / Щербина В. / ГПЗ
Puss in Boots / Shcherbyna V. / HPF
1951 / 13 cm

Kotygoroshko / Albul V., Albul N. / FCAP
Котигорошко / Албул В., Албул Н. / ПЗХК
Kotygoroshko / Albul V., Albul N. / PFAC
1987 / 19 cm

Cappuccetto Rosso / Lipisa O. / FCAP
Червона Шапочка / Липіса О. / ПЗХК
Little Red Riding Hood / Lipisa O. / PFAC
1988 / 17 cm

Pinocchio con la chiave d'oro / Shcherbyna V. / FSCAK
Пінокіо з золотим ключиком / Щербина В. / КЕКХЗ
Pinocchio with a golden key / Shcherbyna V. / KECF
1983 / 20,3 cm

Pastorella e spazzacamino / Zhnykrup O. / FSCAK

Пастушка і сажотрус / Жникруп О. / КЕКХЗ

Shepherdess and chimney sweep / Zhnykrup O. / KECF

1978 / 31,5cm

Babbo Natale con una lepre /
Mosiychuk Z. / FDPF

Дід Мороз із зайцем /
Мосійчук З. / ГПЗ

Santa Claus with a hare /
Mosiychuk Z. / HPF

1952 / 21 cm

Babbo Natale e la fanciulla di neve /
Tregubova V. / FPK

Дід Мороз та Снігуронька /
Трегубова В. / КПЗ

Santa Claus and the Snow Maiden /
Tregubova V. / KPF

1998 / 7 cm, 6 cm

Babbo Natale e la fanciulla di neve /
Zhnykrup O. / FSCAK

Дід Мороз та Снігуронька /
Жникруп О. / КЕКХЗ

Santa Claus and the Snow Maiden /
Zhnykrup O. / KECF

1959 / 5 cm, 3 cm

Sulla pista di pattinaggio /
Bobyk M., Shulyak T. / FCAP

На ковзанці /
Бобік М., Шуляк Т. / ПЗХК

On the ice rink /
Bobyk M., Shulyak T. / PFAC

1965 / 28,5 cm

Sulla pista di pattinaggio / Zhnykrup O. / FSCAK

На ковзанці / Жникруп О. / КЕКХЗ

On the ice rink / Zhnykrup O. / KECF

1956 / 14 cm

Figlio mio / Petrashevich G. / FPB
Дитина моя / Петрашевич Г. / БПЗ
My child / Petrashevich G. / BPF
1957 / 12 cm

Non c'è niente di meglio di una giovane madre /
Tregubova V. / FPK

Нічого кращого немає, як тая мати молодая /
Трегубова В. / КПЗ

There's nothing better than a young mother /
Tregubova V. / KPF

1964 / 18 cm

Prima lettera / Kolomiets I / FCAP
Перша літера / Коломиєць І. / ПЗХК
First letter / Kolomiets I / PFAC
1956 / 23 cm

Ragazza con un libro / Kryzhanivska T. / FDPF
Дівчинка з книгою / Крижанівська Т. / ГПЗ
Girl with a Book / Kryzhanivska T. / HPF
1956 / 10,5 cm

Maternità / Lipisa O. / FCAP
Материнство / Ліпіса О. / ПЗХК
Motherhood / Lipisa O. / PFAC
1986 / 17 cm

Primi passi / Shulyak T. / FCAP
Перші кроки / Шуляк Т. / ПЗХК
First steps / Shulyak T. / PFAC
 1994 / 16 cm

Primo esercizio /
 Shcherbyna V. / FSCAK, FCAP
Перша зарядка /
 Щербина В. / КЕКХЗ, ПЗХК
First exercise /
 Shcherbyna V. / KECF, PFAC
 1954 / 15 cm

Un ragazzo con una palla /
 Moldavan O. / FCAP
Хлопчик з м'ячем /
 Молдаван О. / ПЗХК
A boy with a ball /
 Moldavan O. / PFAC
 1962 / 12 cm

Scolara / Gavryliuk Y. / FDPF
Школярка / Гаврилюк Ю. / ГПЗ
Schoolgirl / Gavryliuk Y. / HPF
 1937 / 11,5 cm

Sole / Khrenkova O. / FCAP
Сонечко / Хренкова О. / ПЗХК
Sun / Khrenkova O. / PFAC
 1964 / 18 cm

Bambina della prima elementare /
 Zhnykrup O. / FPB, FCAP
Першокласниця /
 Жникруп О. / ВПЗ, ПЗХК
First-grader /
 Zhnykrup O. / BPF, PFAC
 1953 / 14 cm

Piccola mamma /
Bolzan-Golembovska S. / FCAP

Маленька мама /
Болзан-Голембовська С. / ПЗХК

Little mommy /
Bolzan-Golembovska S. / PFAC

1957 / 13 cm

Giovane ricamatrice / Pavlivker G. / FCAP
Молода вишивальниця / Павлівкер Г. / ПЗХК
Young embroiderer / Pavlivker G. / PFAC

1951 / 18 cm

Cavaliere / Bolzan-Golembowska S. / FSCAK
Вершник / Болзан-Голембовська С. / КЕКХЗ
Rider / Bolzan-Golembowska S. / KECF
 1951 / 16 cm

Au / Zhnykrup O. / FPB, FCAP
Ay / Жникруп О. / БПЗ, ПЗХК
Au / Zhnykrup O. / BPF, PFAC
 1952 / 14 cm

Dopo il bagno /
 Shcherbyna V. / FSCAK, FCAP
Після купання /
 Щербина В. / КЕКХЗ, ПЗХК
After bathing /
 Shcherbyna V. / KECF, PFAC
 1954 / 17,5 cm

Bambini con piccioni /
Bolzan-Golembowska S. / FSCAK, FDPF, FDPF

Діти з голубами /
Болзан-Голембовська С. / КЕКХЗ, ГПЗ, БПЗ

Children with pigeons /
Bolzan-Golembowska S. / KECF, HPF, BPF

1956 / 12 cm

Ragazza che innaffia i fiori / Kolomiets I / FCAP

Дівчинка поливає квіти / Коломієць І. / ПЗХК

Girl watering flowers / Kolomiets I / PFAC

1956 / 21 cm

Ragazza con un cane /
Bolzan-Golembovska S. / FSCAK

Дівчинка з собачкою /
Болзан-Голембовська С. / КЕКХЗ

Girl with a dog /
Bolzan-Golembovska S. / KECF

1952 / 14,5 cm

Ragazza con un piccione /
Bolzan-Golembovska S. / FDPF

Дівчинка з голубом /
Болзан-Голембовська С. / ГПЗ

Girl with a pigeon /
Bolzan-Golembovska S. / HPF

1960 / 12 cm

Dente di leone / Pokosovska V. / FPB

Кульбаба / Покосовська В. / БПЗ

Dandelion / Pokosovska V. / BPF

1962 / 14,2 cm

Cortile d'inverno / Albul V., Albul N. / FCAP

Зимовий дворик / Албул В., Албул Н. / ПЗХК

Winter courtyard / Albul V., Albul N. / PFAC

Ragazza con una slitta / Koshelev S. / FSCAK, FCAP
Дівчинка з санками / Кошелев С. / КЕКХЗ, ПЗХК
Girl with a sled / Koshelev S. / KECF, PFAC
 1961 / 16 cm

Sciatore / Bolzan-Golembovska S. / FPP, KECCZ, FCAP
Лижник / Болзан-Голембовська С. / ППЗ, КЕКХЗ, ПЗХК
Skier / Bolzan-Golembovska S. / PPF, KECCZ, PFAC
 1952 / 15 cm

Un centinaio di capi / Nesterenko V. / FCAP
Сто одєжинок / Нестеренко В. / ПЗХК
A hundred garments / Nesterenko V. / PFAC
 1963 / 11,5 cm

Pupazzo di neve /
 Bolzan-Golembovska S. / FSCAK
Снігова баба /
 Болзан-Голембовська С. / КЕКХЗ
Snowman /
 Bolzan-Golembovska S. / KECF
 1951 / 12 cm

Sciatrice / FCAP
Лижниця / ПЗХК
Skier / PFAC
1957 / 27 cm

Junior / Musiyenko V. / FCAP
Юніор / Мусієнко В. / ПЗХК
Junior / Musiyenko V. / PFAC
1985 / 17 cm

Portiere / Harkavets V., Antsibor-Berkuta N. / FCAP
Воротар / Гаркавець В., Анцибор-Беркута Н. / ПЗХК
Goalkeeper / Harkavets V., Antsibor-Berkuta N. / PFAC
1964 / 11 cm

Giovane pattinatrice / Dutchak P. / FDPF

Юна ковзанярка / Дутчак П. / ГПЗ

Young Skater / Dutchak P. / HPF

1965 / 15 cm

Arrampicatrice / Pokosovska V. / FPB

Альпіністка / Покозовська В. / БПЗ

Climber / Pokosovska V. / BPF

1956 / 24 cm

Prima della partita / Rapai O. / FSCAK

Перед грою / Рапай О. / КЕКХЗ

Before the game / Rapai O. / KECF

1958 / 11 cm

Ginnasta con nastro / Shcherbyna V. / FSCAK

Гімнастка зі стрічкою / Щербина В. / КЕКХЗ

Gymnast with ribbon / Shcherbyna V. / KECF

1985 / 22,8 cm

Cacciatore / Motsak M. / FCAP
Мисливець / Моцак М. / ПЗХК
Hunter / Motsak M. / PFAC
1980 / 15 cm

Caccia / Motsak M. / FCAP
На полювання / Моцак М. / ПЗХК
Hunting / Motsak M. / PFAC
1980 / 15 cm

Pescatore / Bystrytska K. / FCAP

Рибак / Бистрицька К. / ПЗХК

Fisherman / Bystrytska K. / PFAC

1966 / 12,5 cm

La Grande Catura / Bobyk M. / FCAP

Великий улов / Бобик М. / ПЗХК

The Great Catch / Bobyk M. / PFAC

1964 / 23,5 cm

Inverno / Bystrytska K. / FCAP

Зима / Бистрицька К. / ПЗХК

Winter / Bystrytska K. / PFAC

1968 / 16 cm

Ragazza con un vaso (Artista – ceramista) /
Sokolova K. / FPB

Дівчина з вазою (Художниця – керамістка) /
Соколова К. / БПЗ

Girl with a Vase (Artist – ceramist) /
Sokolova K. / BPF

1950 / 22,5 cm

Ricamatrice / Shcherbyna V. / FCAP, FSCAK
Вишивальниця / Щербина В. / ПЗХК, КЕКХЗ
Embroiderer / Shcherbyna V. / PFAC, KECF
1956 / 16 cm

Sarta / Rapai O. / FCAP
Кравчиня / Рапай О. / ПЗХК
Dressmaker / Rapai O. / PFAC
1960 / 22 cm

Allevatrice di suini / Petrashevych G. / FPH

Свинарка / Петрашевич Г. / ГПЗ

Pig farmer / Petrashevych G. / HPF

1934 / 23 cm

Pesca / Albul V. / FCAP

На рибалці / Албул В. / ПЗХК

Fishing / Albul V. / PFAC

1986 / 21 cm

Cuoco / Bystrytska K. / FCAP

Повар / Бистрицька К. / ПЗХК

Cook / Bystrytska K. / PFAC

1967 / 12 cm

Minatore / Skupchenko O. / FCAP

Шахтар / Скупченко О. / ПЗХК

Miner / Skupchenko O. / PFAC

1950 / 20 cm

Custode / Tregubova V. / FPK

Двірник / Трегубова В. / КПЗ

Janitor / Tregubova V. / KPF

1958 / 7,5 cm

Allevatrice di suini / Tregubova V. / FPK

Свинарка / Трегубова В. / КПЗ

Pig farmer / Tregubova V. / KPF

1958 / 7 cm

Commessa / Tregubova V. / FPK

Продавщиця / Трегубова В. / КПЗ

Saleswoman / Tregubova V. / KPF

1958 / 7 cm

Set da tè «Malva» / Velychko I. / FPB

Чайна пара «Мальви» / Величко І. / БПЗ

Tea set «Malva» / Velychko I. / BPF

1960

Set da tè «Malva» / Velychko I. / FPB

Чайна пара «Мальви» / Величко І. / БПЗ

Tea set «Malva» / Velychko I. / BPF

1960

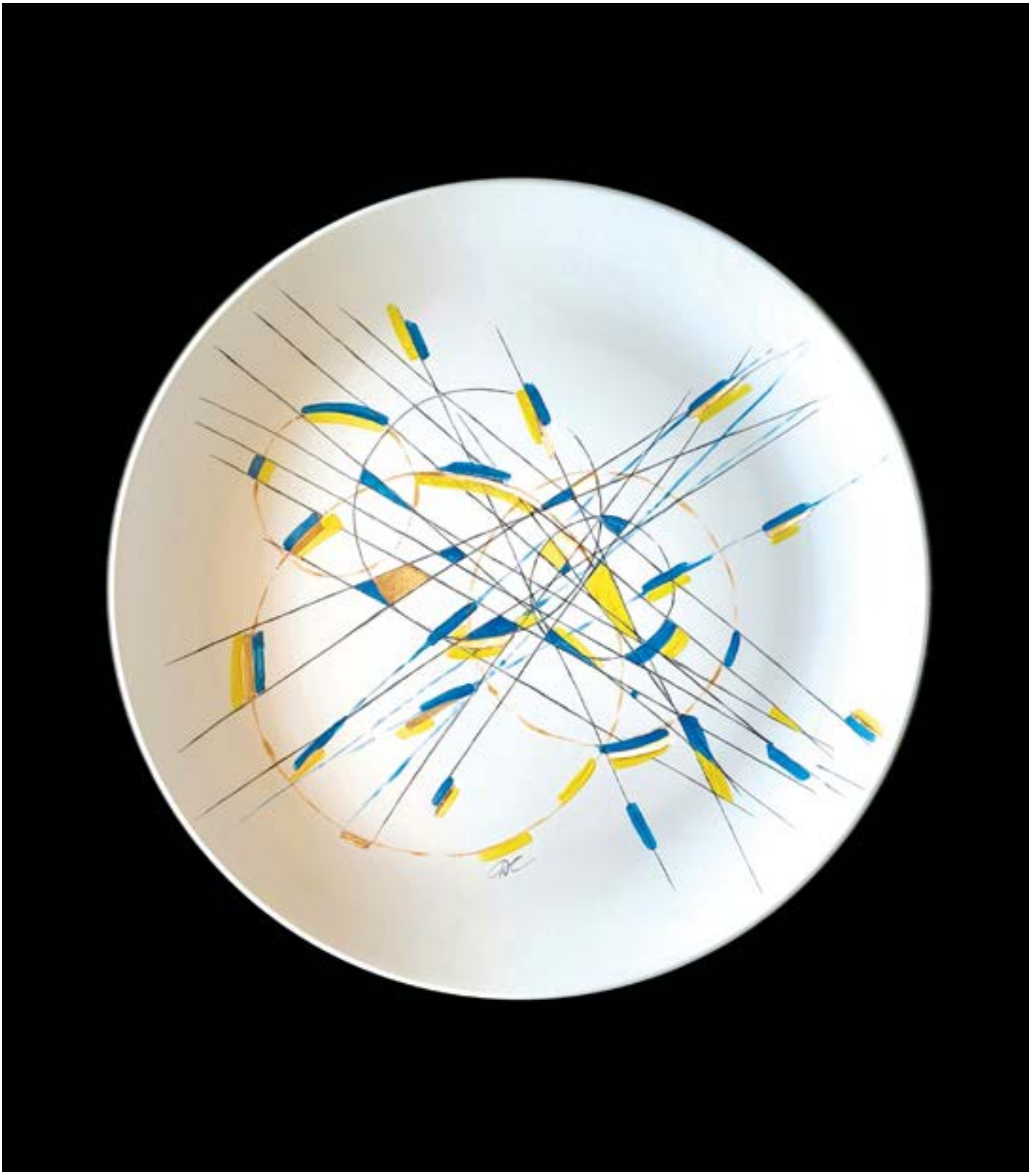

Set da tè «Gloria all'Ucraina!» / Schizzo Dudenko S. / Dipinto di Nesterova O. / Associazione di pittori "Babich Porcelain"

Чайна пара «Слава Україні!» / Ескіз Дуденко С. / Розпис Нестерова О. / Живописна артель "Бабіч Порцеляна"

Tea set «Glory to Ukraine!» / Sketch Dudenko S. / Painting by Nesterova O. / Painting Artel "Babich Porcelain"

2024

Piatto da muro «Gloria all'Ucraina!» / Schizzo Dudenko S. / Dipinto di Nesterova O. / Associazione di pittori "Babich Porcelain"

Настінна тарілка «Слава Україні!» / Ескіз Дуденко С. / Розпис Нестерова О. / Живописна артель "Бабіч Порцеляна"

The Wall plate «Glory to Ukraine!» / Sketch Dudenko S. / Painting by Nesterova O. / Painting Artel "Babich Porcelain"

NOTA BIOGRAFICA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Svitlana Dudenko vanta una vasta esperienza come autrice e direttrice artistica in relazione a progetti d'immagine, in relazione alla decorazione artistica e ornamentale di spazi e di eventi cittadini festivi, e in relazione all'organizzazione e realizzazione di mostre d'arte.

Architetto, designer e pittrice, grafica, docente in scienza dei materiali, attribuzione e restauro di beni culturali, ricercatrice in prodotti in porcellana e ceramica, esperta in perizie di beni culturali, dottoressa di ricerca in scienze tecniche. Fondatrice e curatrice della Galleria d'Arte "Smalta" di Kharkiv, Insigne Artista dell'Ucraina, membro delle Unioni Nazionali dei designer e degli artisti, Cittadina Onoraria della città di Kharkiv, sviluppatrice e docente del corso di Scienza dei Materiali per artisti monumentali (insieme a B. Kosarev e altri) presso l'Accademia statale di Design e Arte di Kharkiv (ASDAK). Autrice di pubblicazioni di riferimento su porcellana e maiolica e di altri libri, pubblicazioni e opuscoli.

FORMAZIONE

1979 Ha conseguito il diploma in architettura con lode (UNGUK)

1987 Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Tecniche con specializzazione in Scienza dei Materiali

POSIZIONI LAVORATIVE

1987 - 1996 Docente presso il Dipartimento di Arte Monumentale e Decorativa della (ASDAK)

1996 - 2022 Capo Artista della città di Kharkiv

2001 - 2011 Docente della disciplina Attribuzione di Oggetti Antichi. Nel 2008 ha ottenuto il titolo di Docente Associato in Merceologia e Dogana (USTACK)

RICONOSCIMENTI E PREMI

2006 Insigne Artista dell'Ucraina

2012 Ordine della Principessa Olha di III grado

2015 Cittadina Onoraria della città di Kharkiv

PROGETTI PERSONALI SELEZIONATI

1993 Apertura della propria galleria d'arte "Smalta" (con oltre 40 mostre realizzate)

1994 Progetto e realizzazione della decorazione monumentale e ornamentale delle aule della USTACK

1995 Sviluppo della versione originale dello stemma e della bandiera della città di Kharkiv

1996-2021 Sviluppo annuale di cartoline e manifesti celebrativi per tirature di massa per le festività cittadine e nazionali. Progettazione di installazioni artistiche per l'allestimento della città durante le feste

1997-2021 Autrice e designer dello stile ufficiale del comitato esecutivo del consiglio comunale di Kharkiv (successive revisioni nel 2002, 2006, 2010, 2012): diplomi, attestati di merito, onorificenze, francobolli, distintivi commemorativi per le festività

1999 Autrice e designer del distintivo "Cittadino Onorario della città di Kharkiv" (versioni da petto e da giacca), diploma, certificato e libro di registrazione dei Cittadini Onorari di Kharkiv

2000 Pubblicazione del manuale "Marchi di maiolica, faïence, porcellana" / Dudenko S.I., Nikyforenko I.A. - Autrice e designer dell'album-catalogo delle opere di V.P.Seminozhenko "Pittura contemporanea"

2001 Autrice e designer del progetto della composizione scultorea "Pallone da calcio" a Kharkiv

2002, 2007, 2008, 2011 Autrice e designer della pubblicazione degli album-cataloghi delle opere dell'artista V.I. Kovtun

2002, 2006 Designer delle pubblicazioni "Kharkiv archi-

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

КЛЮЧОВИЙ ДОСВІД

Світлана Дуденко має великий досвід роботи в якості автора та арт-директора в іміджевих проєктах, художньому та декоративному оформленні приміщень та міських святкових заходів, організації та проведенні художніх виставок.

Архітектор, дизайнер і живописець, графік, викладач матеріалознавства, атрибуції та реставрації культурних цінностей, дослідник виробів з порцеляни та кераміки, фахівець з експертизи культурних цінностей, кандидат технічних наук. Засновник і куратор Харківської картинної галереї «Смальта», Заслужений діяч мистецтв України, член Національних творчих спілок дизайнерів і художників, Почесний громадянин міста Харкова, розробник і викладач курсу Матеріалознавство для художників монументалістів (разом з Б. Косаревим та ін.) в ХДАДМ. Автор довідкових видань з порцеляни та фаянсу, інших книг, видань та буклетів.

ОСВІТА

1979 Отримала диплом архітектора з відзнакою ХНУМГ

1987 Отримала ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю матеріалознавство

ПОСАДИ

1987 - 1996 викладач кафедри монументального та декоративного мистецтва ХДАДМ

1996 - 2022 Головний художник м. Харкова

2001 - 2011 Викладач дисципліни атрибуція предметів старини. В 2008 році отримала звання Доктора товарознавства в митній справі ХДУХТ

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

2006 Заслужений діяч мистецтв України

2012 Орден княгині Ольги III ступеню

2015 Почесний громадянин м. Харкова

ОБРАНІ ВЛАСНІ ПРОЕКТИ

1993 Відкриття власної художньої галереї «Смальта» (проведено більш ніж 40 виставок)

1994 Проєкт та виконання монументально-декоративного розпису аудиторій в ХДУХТ

1995 Розробка авторського варіанта герба і прапора м. Харкова

1996-2021 щорічно Розробка вітальних листівок та плакатів для масових тиражів до міських та державних свят. Розробка авторських проєктів виставок-інсталяцій з оформлення міста до свят 1997-2021 Автор та дизайнер фірмового стилю виконавчого комітету міської ради м. Харкова (наступні розробки 2002, 2006, 2010, 2012): грамоти, подяки, почесні відзнаки, поштові марки, ювілейні знаки до свят

1999 Автор та дизайнер нагрудного знаку «Почесний громадянин міста Харкова» (нагрудний і фразний варіанти), грамоти, посвідчення та книги реєстрації Почесних громадян міста Харкова 2000 Видання довідника «Марки майоліки, фаянсу, порцеляни» / Дуденко С.І., Нікіфоренко І.А. - Автор та дизайнер альбому-каталогу робіт В.П. Семіноженка «Сучасний живопис»

2001 Автор та дизайнер проєкта скульптурної композиції «Футбольний м'яч» у м. Харків

2002, 2007, 2008, 2011 Автор та дизайнер видання альбомів-каталогів робіт художника В.І. Ковтуна 2002, 2006 Дизайнер видання «Харків архітектурний» та «Харків історичний»

2003-2019 щорічно Автор та дизайнер проєкту

BIOGRAPHICAL REFERENCE

KEY EXPERIENCE

Svitlana Dudenko has extensive experience working as an author and art director on image projects, in artistic and decorative design of spaces and urban festive events, as well as in the organization and conduct of art exhibitions.

Architect, designer, painter, graphic artist, lecturer in materials science, attribution and restoration of cultural artifacts, researcher of porcelain and ceramics products, researcher of porcelain and ceramics, expert in cultural heritage evaluation, candidate of technical sciences. Founder and curator of the Kharkiv "Smalta" Art Gallery, Honored Artist of Ukraine, member of the National Creative Unions of Designers and Artists, Honorary Citizen of the City of Kharkiv, founder and lecturer of the course "Materials Science for Monumental Artists" (in collaboration with B. Kosaryev and others) at Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts. Author of reference editions on porcelain and faience, as well as other books, publications, and brochures.

EDUCATION

1979 Obtained an architect's diploma with honors KNUUE

1987 Obtained a degree of candidate of technical sciences in materials science

POSITIONS

1987 - 1996 lecturer of the Department of monumental and decorative arts at KSADA

1996 - 2022 Chief artist of the city of Kharkiv

2001 - 2011 Lecturer of the course "Attribution of Antique Objects." In 2008, obtained the title of Associate Professor of Commodity Science in Customs Affairs at KSUFTT

AWARDS AND HONORS

2006 Honored Artist of Ukraine

2012 Order of Princess Olga, III grade

2015 Honorary Citizen of the City of Kharkiv

SELECTED PERSONAL PROJECTS

1993 Opening of personal art gallery "Smalta" (which has hosted more than 40 exhibitions)

1994 Design and execution of monumental-decorative painting in the classrooms of KSUFTT

1995 Design of the original version of the coat of arms and flag of the city of Kharkiv

1996-2021 annually Design of greeting cards and posters for mass prints for city and state holidays. Design of original projects of exhibition-installations on decorating the city for the festive events

1997-2021 Author and designer of corporate identity of the executive committee of the City Council of Kharkiv (subsequent designs 2002, 2006, 2010, 2012): certificates, acknowledgments, honorary awards, postage stamps, jubilee signs for holidays

1999 Author and designer of the badge "Honorary Citizen of the City of Kharkiv" (breastplate and miniature versions), certificates, cards and registration books of Honorary Citizens of the City of Kharkiv

2000 Edition of the handbook "Brands of Maiolica, Faience, Porcelain" / S.I. Dudenko, I.A. Nikiforenko - Author and designer of the album-catalogue of works by V.P. Semynozhenko "Modern Painting"

2001 Project author and designer of the sculptural composition "Football" in the city of Kharkiv

2002, 2007, 2008, 2011 Author and designer of the editions of albums-catalogues of works by the artist V.I. Kovtun

2002, 2006 Designer of "Kharkiv Architectural" and

chitettonico” e “Kharkiv storico”
 2003-2019 Autrice e designer del progetto del Calendario-rapporto fotografico annuale del Comune
 2004 Autrice e designer dell’emblema ufficiale (collare) del Sindaco di Kharkiv
 Autrice dei progetti architettonici per gli interni del Comune di Kharkiv: ufficio del sindaco, ufficio del vicesindaco, hall e vetrata delle scale centrali dell’edificio
 Autrice e designer della pubblicazione “Il Tesoro Artistico di Kharkiv”
 2006 Autrice e designer dell’edizione regalo “La Simbologia di Kharkiv” (edizioni successive: 2008, 2011, 2017)
 2008 Catalogo “Porcellana artistica ucraina del periodo sovietico” di S.I. Dudenko, I.A. Nikyforenko, T.V. Dudenko
 Autrice e creatrice dell’Onorificenza del Governatore dell’Amministrazione Statale Regionale di Kharkiv “Per il raccolto da record”
 Designer della medaglia della Banca Nazionale dell’Ucraina per il 100° anniversario del calcio a Kharkiv
 Autrice e designer della pubblicazione grafica “Album di Kharkiv”
 2009 Autrice e designer della Coppa del Festival Internazionale del Cortometraggio “Lilla di Kharkiv”
 Autrice e designer della pubblicazione “Kharkiv. Medaglie commemorative”
 2010 Autrice e designer dello stile ufficiale per l’Amministrazione Statale Regionale di Kharkiv
 Autrice e designer dell’album-catalogo “Vasyl Yakovych Lozovyi” (pittura, grafica)
 2011 Autrice e designer dell’album-catalogo dell’artista I. Ivanov “Era straordinariamente talentuoso...”
 Autrice e designer delle edizioni regalo “Kharkiv artistica”, “Kharkiv. Storia. Architettura. Cultura”
 2012-2020 Autrice e designer del progetto dell’edizione regalo annuale “Quaderno dello studente”
 2012 Designer del progetto del Museo Beketov presso della UNGUK
 2013, 2014 Designer delle monete della Banca Nazionale dell’Ucraina “Liberazione di Kharkiv”, “Liberazione di Nikopol”, “Liberazione del Donbas”
 Autore e designer del progetto dell’edizione artistica da regalo “Simbolica della regione di Kharkiv”. Designer dell’album-catalogo e del francobollo “Artista Yevdokym Ignatovych Voloshynov”
 2015, 2017 Autore e designer del progetto “Kharkiv. Edizione da regalo”
 2017-2019, annualmente - Autore e designer del libro da colorare “Viaggio a Kharkiv”
 2017 Autore e designer dell’emblema e dello stile aziendale del Centro per la fornitura di servizi sociali e amministrativi “Ufficio trasparente”
 2018 Autore della guida “Marchi e sigilli della porcellana e della maiolica”
 2020 Designer del progetto dell’edizione artistica da regalo “Kharkiv per adulti e bambini”
 Designer del progetto dell’edizione da regalo souvenir “Fatti interessanti su Kharkiv” 2021 Autore, architetto e designer del progetto e della pittura monumentale-decorativa del centro startup di Kharkiv
 2022 Autore e designer del calendario con i dipinti dell’artista nazionale ucraino Viktor Kovtun
 2023 Autore e designer del calendario personale con dipinti
 2024 Autore delle copertine dei libri di A.O. Pokrovska “Autodifesa nei rapporti contrattuali” e “Atti unilaterali” a cura di I.V. Spasybo-Fateyeva. Sulle copertine dei libri sono utilizzati frammenti di dipinti di S. Dudenko
 Autore dell’immagine su un piatto decorativo da parete e un set da tè (tazza con piattino) realizzato dall’artigianato artistico “Babich Porcellana”

Календар-фотозвіт мерії
 2004 Автор та дизайнер офіційного знаку (колару) Харківського міського голови (мера Харкова)
 Автор архітектурних проєктів інтер’єрів у мерії м. Харкова: кабінету мера, заступника мера, холів та вітражу центральних сходів будівлі
 Автор та дизайнер видання «Мистецька скарбниця Харків»
 2006 Автор та дизайнер подарункового видання «Символіка Харкова» (наступні видання 2008, 2011, 2017)
 2008 Каталог «Український художній фарфор радянського періоду» С.І. Дуденко, І.А. Нікіфоренко, Т.В. Дуденко
 Автор та дизайнер Почесної відзнаки голови Харківської обласної державної адміністрації «За рекордний врожай»
 Дизайнер медалі національного банку України до 100-річчя харківського футболу
 Автор та дизайнер видання з графіки — «Харківський альбом»
 2009 Автор та дизайнер Кубка Міжнародного фестивалю короткометражного фільму «Харківський бузок»
 Автор та дизайнер видання «Харків. Ювілейні медалі»
 2010 Автор та дизайнер фірмового стилю для обласної державної адміністрації Харківської області
 Автор та дизайнер видання Альбом-каталог «Василь Якович Лозовий» (живопис, графіка)
 2011 Автор та дизайнер альбому-каталогу художника І. Іванова «Талановитим був надзвичайно...»
 Автор та дизайнер подарункових видань «Харків художній», «Харків. Історія. Архітектура. Культура»
 2012-2020 щорічно Автор та дизайнер проєкту подарункового видання «Записник студента»
 2012 Дизайнер проєкту Музею Бекетова в ХДАМГ
 2013, 2014 Дизайнер Монети Національного банку України «Визволення Харкова», «Визволення Нікополя», «Визволення Донбасу»
 Автор та дизайнер проєкту мистецького подарункового видання «Символіка Харківщини»
 Дизайнер Альбому-каталогу та поштової марки «Художник Євдокім Ігнатович Волошинов»
 2015, 2017 Автор та дизайнер проєкту «Харків. Подарункове видання»
 2017-2019 щорічно Автор та дизайнер книги-розмальовки «Подорож по Харкову»
 2017 Автор та дизайнер емблеми та фірмового стилю Центру надання соціальних та адміністративних послуг «Прозорий офіс»
 2018 Автор довідкового видання «Клейма та марки фарфору та фаянсу»
 2020 Дизайнер проєкту мистецького подарункового видання «Харків для дорослих та дітей»
 Дизайнер проєкту сувенірного подарункового видання «Цікаві факти про Харків»
 2021 Автор, архітектор та дизайнер проєкту та монументально-декоративного розпису Харківського стартап центру
 2022 Автор та дизайнер календарю з картинами народного художника України Віктора Ковтуна
 2023 Автор та дизайнер персонального календаря з картинами
 2024 Автор обкладинок книг А.О. Покровської «Самозахист у договірних відносинах» та «Односторонні правовини» під редакцією І.В. Спасібо-Фатєєвої. На обкладинках книг використані фрагменти картин С. Дуденко
 Автор зображення на декоративній настінній тарілці та чайній парі (чашка зі блюдцем) виготовленою майстерницею артілью «Бабіч Порцеляна».

“Kharkiv Historical” editions
 2003-2019 annually Project author and designer of the “City Hall Photo Report Calendar”
 2004 Author and designer of the official chain of office (collar) of the Kharkiv mayor
 Author of the architectural projects of the interiors of the Kharkiv City Hall: the office of the mayor, the office of the deputy mayor, halls and the stained glass of the central staircase of the building
 Author and designer of the edition “Art Treasury Kharkiv”
 2006 Author and designer of the gift edition “Symbols of Kharkiv” (subsequent editions 2008, 2011, 2017)
 2008 Catalogue “Ukrainian Art Porcelain of the Soviet Period” S.I. Dudenko, I.A. Nikiforenko, T.V. book covers
 Author and designer of the Honorary Award of the Chairman of the Kharkiv Regional State Administration “For a Record Harvest”
 Designer of the National Bank of Ukraine medal dedicated to the 100th anniversary of Kharkiv football
 Author and designer of the graphic edition - “Kharkiv Album”
 2009 Author and designer of the Cup for the International Short Film Festival “Kharkiv Lilac”
 Author and designer of the edition “Kharkiv. Jubilee Medals”
 2010 Author and designer of corporate identity for the Kharkiv Regional State Administration
 Author and designer of the edition Album-catalogue “Vasyl Yakovych Lozovyi” (paintings, graphics)
 2011 Author and designer of the album-catalog of the artist I. Ivanov “Extremely Talented He Was...”
 Author and designer of gift editions “Kharkiv Artistic”, “Kharkiv. History. Architecture. Culture”
 2012-2020 annually Project author and designer of the gift edition “Student’s Notebook”
 2012 Project designer of the Beketov Museum in KNUUE
 2013, 2014 Designer of coins of the National Bank of Ukraine “Liberation of Kharkiv”, “Liberation of Nikopol”, “Liberation of Donbas”
 Author and designer of the project of the art gift edition “Symbols of Kharkiv Region”
 Designer of the album-catalog and postage stamp “Artist Evdokim Ignatovych Voloshynov”
 2015, 2017 Project author and designer of “Kharkiv. Gift edition”
 2017-2019 annually Author and designer of the coloring book “Journey through Kharkiv”
 2017 Author and designer of the logo and corporate identity of the Center for Provision of Social and Administrative Services “Transparent Office”
 2018 Author of the reference book “Marks and Brands of Porcelain and Faience”
 2020 Project designer of the art gift edition “Kharkiv for Adults and Children”
 Project designer of the of the souvenir gift edition “Interesting Facts about Kharkiv”
 2021 Project author, architect and designer of the monumental and decorative painting of the Kharkiv Startup Center
 2022 Author and designer of the calendar with paintings by People’s Artist of Ukraine Viktor Kovtun
 2023 Author and designer of a personal calendar with paintings
 2024 Author of covers of books by A.O. Pokrovska “Self-Defense in Contractual Relations” and “Unilateral Transactions” edited by I.V. Spasybo-Fateieva. Fragments of S. Dudenko’s paintings are used on the book covers
 The author of the image on a decorative wall plate and tea set (cup and saucer) made by the Painting Artel “Babich Porcelain”.

BIBLIOGRAFIA

- 2004 "Tesoro artistico di Kharkiv"
2004 Brochure della mostra "Tutti gli artisti possibili" a Kharkiv (GD) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/shudojniki.html>
2005 Brochure della mostra "Volte della Prima Capitale", Museo d'Arte di Sinferopoli (GD) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/exhiblica/>
2005 Libro-calendario "Salotto in Dvorianska" (GD)
2006 Edizione regalo "Simbolica di Kharkiv" (ristampe: 2008, 2011, 2017)
2007 Brochure della mostra "Incontro" a Leopoli (GD) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/vstrecha.html>
2008 "Storia del monumento a T.H. Shevchenko" (GD)
2008 Edizione celebrativa "Arte della regione di Kharkiv"
2008 Brochure della mostra "Unità" a Kiev (GD) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/sobornost.html>
2013 Edizione celebrativa "La tavolozza artistica della Slobozhanshchyna"
2013 "Numismatica e faleristica: Rivista informativa di riferimento" — Mosca, 2013. — 4. — 48 pag. : ill. <http://195.20.96.242:5028/kvportal/DocDescription?docid=KvNAOMA.BibRecord.85123>
2013 Brochure della mostra "Meraviglioso lontano" al Festival Internazionale dell'Arte Antica "Agoni del Bosforo" in Crimea (GD)
2014 Brochure della mostra "Dieci + dieci" a Kharkiv (GD)
2018 Edizione celebrativa "Antologia artistica della regione di Kharkiv"
2019 Catalogo della mostra internazionale "Grafica a Kharkiv"
2020 Catalogo della mostra internazionale "Grafica a Kharkiv"
2021 "Cittadini onorari di Kharkiv / Donne illustri". Volovnyk P.V. (Biografie contemporanee della regione di Kharkiv, libro 22) <http://library.kharkov.ua/source/kraeznavcha/?book=1344>
2022 Catalogo della mostra internazionale per la Giornata dell'Artista
2023 Catalogo della mostra internazionale "Grafica a Kharkiv"
2023 Edizione celebrativa "Tradizioni e pratiche artistiche contemporanee della regione di Kharkiv"
2024 Catalogo della mostra internazionale dedicata al 200° anniversario di Ilya Repin

Fonti Internet selezionate

- Wikipedia: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дуденко_Світлана_Іванівна
Wikipedia Stemma della città di Kharkiv: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Харкова
Enciclopedia dell'Ucraina Contemporanea: <https://esu.com.ua/article-19369>
Sito web di Svitlana Dudenko: <https://svitlana-dudenko.art>

БІБЛІОГРАФІЯ

- 2004 «Мистецька скарбниця Харків»
2004 Буклет виставки «Усі можливі художники» у м. Харків. (ГД) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/shudojniki.html>
2005 Буклет виставки «Обличчя Першої столиці», Симферопільський художній музей. (ГД) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/exhiblica/>
2005 Настільна книга-календар «Вітальня на Дворянській». (ГД)
2006 Подарункове видання «Символіка Харкова» (наступні видання 2008, 2011, 2017)
2007 Буклет виставки «Зустріч» у м. Львів. (ГД) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/vstrecha.html>
2008 «Історія пам'ятника Т.Г.Шевченку». (ГД)
2008 Ювілейне видання «Харківщина мистецька»
2008 Буклет виставки «Соборність». м. Київ. (ГД) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/sobornost.html>
2013 Ювілейне видання «Мистецька палітра Слобожанщини»
2013 Нумізматика і фалеристика: Довідково-інформаційний журнал. — М., 2013. — 4. — 48 с. : іл. <http://195.20.96.242:5028/kvportal/DocDescription?docid=KvNAOMA.BibRecord.85123>
2013 Буклет виставки «Прекрасне далеко» на Міжнародному фестивалі античного мистецтва «Боспорські агони» в АР Крим. (ГД)
2014 Буклет виставки «Десять + десять». м. Харків. (ГД)
2018 Ювілейне видання «Мистецька антологія Харківщини»
2019 Каталог міжнародній виставки «Графіка у Харкові»
2020 Каталог міжнародній виставки «Графіка у Харкові»
2021 Почесні громадяни міста Харкова / Славетні жінки. Воловник П.В. (Сучасне ЖВЛ Харківщини, кн. 22) <http://library.kharkov.ua/source/kraeznavcha/?book=1344>
2022 Каталог міжнародній виставки до дня художника
2023 Каталог міжнародній виставки «Графіка у Харкові»
2023 Ювілейне видання «Традиції і сучасні мистецькі практики Харківщини»
2024 Каталог міжнародній виставки присвяченої 200-річчю Іллі Рєпіна

Обрані інтернет джерела

- Вікіпедія https://uk.wikipedia.org/wiki/Дуденко_Світлана_Іванівна
Вікіпедія Герб міста Харкова https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Харкова
Енциклопедія сучасної України <https://esu.com.ua/article-19369>
Сайт Світлани Дуденко <https://svitlana-dudenko.art>

BIBLIOGRAPHY

- 2004 "Art Treasury of Kharkiv"
2004 Exhibition Brochure "All Possible Artists" in Kharkiv. (GD) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/shudojniki.html>
2005 Exhibition Brochure "Faces of the First Capital", Simferopol Art Museum. (GD) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/exhiblica/>
2005 Desk Book-Calendar "The Salon on Dvoryanska Street". (GD)
2006 Gift Edition "Symbolism of Kharkiv" (Subsequent editions in 2008, 2011, 2017)
2007 Exhibition Brochure "Meeting" in Lviv. (GD) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/vstrecha.html>
2008 "History of the T. G. Shevchenko Monument". (GD)
2008 Anniversary Edition "Artistic Kharkiv Region"
2008 Exhibition Brochure "Unity". Kyiv. (GD) <https://www.rubanenko.biz.ua/gostinaya/sobornost.html>
2013 Anniversary Edition "Art Palette of Slobozhanshchyna"
2013 Numismatics and Phaleristics: Reference-Information Journal. — Moscow, 2013. — Issue 4. — 48 pages: illustrations. <http://195.20.96.242:5028/kvportal/DocDescription?docid=KvNAOMA.BibRecord.85123>
2013 Exhibition Brochure "The Beautiful Distant" at the International Festival of Ancient Art "Bosporan Agons" in Crimea. (GD)
2014 Exhibition Brochure "Ten + Ten". Kharkiv. (GD)
2018 Anniversary Edition "Art Anthology of Kharkiv Region"
2019 Catalogue of the International Exhibition "Graphics in Kharkiv"
2020 Catalogue of the International Exhibition "Graphics in Kharkiv"
2021 Honorary Citizens of Kharkiv / Famous Women. Volovnyk P.V. (Contemporary Biographies of Kharkiv Region, Book 22) <http://library.kharkov.ua/source/kraeznavcha/?book=1344>
2022 Catalogue of the International Exhibition for the Artist's Day
2023 Catalogue of the International Exhibition "Graphics in Kharkiv"
2023 Anniversary Edition "Traditions and Contemporary Art Practices of Kharkiv Region"
2024 Catalogue of the International Exhibition Dedicated to the 200th Anniversary of Ilya Repin

Selected online Sources

- Wikipedia: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дуденко_Світлана_Іванівна
Wikipedia Kharkiv Coat of Arms: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Харкова
Encyclopedia of Modern Ukraine: <https://esu.com.ua/article-19369>
Svitlana Dudenko's Website: <https://svitlana-dudenko.art>

PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE

1996 – 2021 Mostre-installazioni annuali per la decorazione della città durante le festività (oltre 50 installazioni)
2004 Mostra d'arte "Tutti gli artisti possibili" per il 350° anniversario di Kharkiv (GD)
2005 Mostra itinerante di artisti di Kharkiv in 6 città della Repubblica Autonoma di Crimea: Simferopoli, Livadija, Saki, Sudak, Feodosia, Kerch (GD)
2007 Mostra itinerante di artisti dell'est e sud dell'Ucraina "Incontro" a Leopoli, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Uzhhorod (GD)
2008 Mostra d'arte "Unità" presso la Casa dei Diritti Umani a Kyiv (GD)
2010 Partecipazione alla mostra di artisti ucraini presso il centro culturale dell'Ambasciata ucraina in Francia
2013 Mostra d'arte "Meraviglioso lontano" al Festival Internazionale dell'Arte Antica "Agoni del Bosforo" in Crimea (GD)
2014 Mostra itinerante "Il sole nel fiore" al Festival Internazionale del Teatro di Monodramma Femminile "Maria" a Kyiv (GD)
2014 Mostra d'arte "Estate, ah estate" per il 10° anniversario del club creativo "Salotto in Dvorianska". Ciclo "Le stagioni" (GD)
2015 Mostra itinerante "Il sole nel fiore" al Festival Internazionale del Teatro "Melpomene della Tauride" a Kherson (GD)
2018 Mostra d'arte "Trame notturne" nell'ambito dell'azione internazionale "Notte dei musei" (GD)
2019 Mostra internazionale "Grafica a Kharkiv"
2019 Mostra d'arte "Primavera in Salotto". Ciclo "Le stagioni" (GD)
2020 Christmasworld, Francoforte sul Meno, Germania
2020 Mostra internazionale "Grafica a Kharkiv".
2020 Mostra d'arte "Inverno in Galleria". Ciclo "Le stagioni" (GD)
2021 Mostra d'arte "Autunno accogliente". Ciclo "Le stagioni" (GD)
2022 Mostra internazionale in occasione della Giornata dell'Artista
2023 Mostra internazionale "Grafica a Kharkiv".
2024 Mostra internazionale dedicata al 200° anniversario di Ilya Repin

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

FCAP - FABBRICA DI CERAMICHE D'ARTE DI POLONNE
FPB - FABBRICA DI PORCELLANA BARANIVKA
FSCAK - FABBRICA SPERIMENTALE DI CERAMICA E ARTE DI KYIV
FPD - FABBRICA DI PORCELLANA DI DOVBYSYH
FRH - FABBRICA DI PORCELLANA DI HORODNYTSIA
FPP - FABBRICA DI PORCELLANA DI POLONNE
FCS - FABBRICA DI CERAMICA DI SLOVJANSK
FRK - FABBRICA DI PORCELLANA DI KOROSTEN
ASDAK - Accademia statale di design e arti di Kharkiv
UNGUK - Università nazionale di Gestione Urbana di Kharkiv
USTACK - Università statale di tecnologia alimentare e commercio di Kharkiv
GD - Galleria d'arte "Gostynna na Dvorianskij"

УЧАСТЬ У ВИСТАВКАХ

1996 – 2021 Щорічні виставки-інсталяції з оформлення міста до свят (біля ніж 50 інсталяцій)
2004 Художня виставка «Усі можливі художники» до 350-річчю Харкова (ГД)
2005 Пересувна художня виставка харківських художників в 6 містах АР Крим: Симферопіль, Лівадія, Саки, Судак, Феодосія, Керч (ГД)
2007 Пересувна художня виставка художників зі сходу та півдня України «Зустріч» у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Ужгороді. (ГД)
2008 Художня виставка «Соборність» у Будинку прав людини. Київ (ГД)
2010 Участь у виставці українських художників у культурному центрі Українського посольства у Франції
2013 Художня виставка «Прекрасне далеке» на Міжнародному фестивалі античного мистецтва «Боспорські агони» в АР Крим (ГД)
2014 Пересувна художня виставка «Сонце в квітці» на Міжнародному театральному фестивалі жіночих монодрам «Марія». Київ (ГД)
Художня виставка «Літо, ах літо» до 10-річчя творчого клубу «Вітальня на Дворянській». Цикл «Пори року» (ГД)
2015 Пересувна художня виставка «Сонце в квітці» на Міжнародному театральному фестивалі «Мельпомена Таврії». Херсон (ГД)
2018 Художня виставка «Нічні сюжети» в Міжнародній акції «Ніч музеїв» (ГД)
2019 Міжнародна виставка «Графіка у Харкові»
2019 Художня виставка «Весна у Вітальні». Цикл «Пори року» (ГД)
2020 Christmasworld, Франкфурт-на-Майні, Німеччина
2020 Міжнародна виставка «Графіка у Харкові»
2020 Художня виставка «Зима у Гостинній». Цикл «Пори року» (ГД)
2021 Художня виставка «Гостинна осінь». Цикл «Пори року» (ГД)
2022 Міжнародна виставка до дня художника
2023 Міжнародна виставка «Графіка у Харкові»
2024 Міжнародна виставка, що присвячена 200-річчю Іллі Рєпіна

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ПЗХК - ПОЛОНСЬКИЙ ЗАВОД ХУДОЖНОЇ КЕРАМІКИ
БПЗ - БАРАНІВСЬКИЙ ПОРЦЕЛЯНОВИЙ ЗАВОД
КЕКХЗ - КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КЕРАМІКО-ХУДОЖНИЙ ЗАВОД
ДПЗ - ДОВБИСЬКИЙ ПОРЦЕЛЯНОВИЙ ЗАВОД
ГПЗ - ГОРОДНИЦЬКИЙ ПОРЦЕЛЯНОВИЙ ЗАВОД
ППЗ - ПОЛОНСЬКИЙ ПОРЦЕЛЯНОВИЙ ЗАВОД
СКК - СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ КОМБІНАТ
КПЗ - КОРОСТЕНСЬКИЙ ПОРЦЕЛЯНОВИЙ ЗАВОД
ХДАДМ - Харківська державна академія дизайну і мистецтв
ХНУМГ - Харківський національний університет міського господарства
ХДУХТ - Харківський державний університет харчування та торгівлі
ГД - Художня галерея «Гостинна на Дворянській»

PARTICIPATION IN EXHIBITIONS

1996 – 2021 Annual exhibition-installations on decorating the city for the festive events (over 50 installations)
2004 Art exhibition «Every Possible Artist» dedicated to the 350th anniversary of Kharkiv (GD)
2005 Traveling art exhibition of Kharkiv artists in 6 cities of the Autonomous Republic of Crimea: Simferopol, Livadia, Saky, Sudak, Feodosia, Kerch (GD)
2007 Traveling art exhibition of artists from the east and south of Ukraine «Meeting» in Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Uzhgorod. (GD)
2008 Art exhibition «Unity» in the House of Human Rights. Kyiv (GD)
2010 Participation in the exhibition of Ukrainian artists at the cultural center of the Ukrainian Embassy in France
2013 Art Exhibition «The Beautiful Distant» at the International Festival of Ancient Art «Bosporan Agons» in the Autonomous Republic of Crimea (GD)
2014 Traveling art exhibition «Sun in a Flower» at the International Theater Festival of Women's Monodrams «Maria». Kyiv (GD)
Art exhibition «Summer, Oh Summer» dedicated to the 10th anniversary of the creative club «Hall at Dvorianska». Cycle «Seasons» (GD)
2014 Traveling art exhibition «Sun in a Flower» at the International Theater Festival «Melpomene of Tavria». Kherson (GD)
2018 Art exhibition «Night Stories» at the international event «Night of Museums» (GD)
2019 International exhibition «Graphics in Kharkiv»
2019 Art exhibition «Spring in the Hall». Cycle «Seasons» (GD)
2020 Christmasworld, Frankfurt am Main, Germany
2020 International exhibition «Graphics in Kharkiv»
2020 Art exhibition «Winter in the Hall». Cycle «Seasons» (GD)
2021 Art exhibition «Hospitable Autumn». Cycle «Seasons» (GD)
2022 International exhibition dedicated to the artist's day
2023 International exhibition «Graphics in Kharkiv»
2024 International exhibition dedicated to the 200th anniversary of Ilya Repin

LIST OF ABBREVIATIONS

PFAC - POLONNOE FACTORY OF ART CERAMICS
BPF - BARANIVKA PORCELAIN FACTORY
KECF - KYIV EXPERIMENTAL CERAMIC AND ART FACTORY
DPF - DOVBYSYH PORCELAIN FACTORY
HPF - HORODNYTSIA PORCELAIN FACTORY
PPF - POLONNE PORCELAIN FACTORY
SCF - SLOVIANSK CERAMIC FACTORY
KPF - KOROSTEN PORCELAIN FACTORY
KSADA - Kharkiv State Academy of Design and Arts
KNUUE - Kharkiv National University of Urban Economy
KSUFTT - Kharkiv State University of Food Technology and Trade
GD - Art gallery "Gostinna at Dvorianska"

SVITLANA DUDENKO

Opere di pittura e grafica, la collezione di porcellana ucraina (Album-catalogo)

Живопис і графіка, колекція українського фарфору (Альбом-каталог)

Paintings and graphics, Ukrainian porcelain collection (The album-catalog)

Ideazione | Автор ідей | The author of the idea: Andrii Yurash

Curatore | Куратор виставки | Curator of the exhibition: Giuseppe Ussani d'Escobar

Organizzazione | Організатори виставки | Organizers of the exhibition: Iryna Skab, Oleksandr Popov

Autori dei testi | Автори тексту | The authors of the texts: Andrii Yurash, Giuseppe Ussani d'Escobar, Liudmyla Karpinska-Romaniuk, Oleksandr Popov

Traduzione italiana | Італійський переклад | Italian translation: Iryna Skab

Traduzione inglese | Англійський переклад | English translation: Kateryna Tokar

Fotografie delle opere | Автори фото | The authors of the photo: Oleksandr Popov, Olena Nesterova

Editing delle immagini | Обробка зображень | Image editing: Oleksandr Popov, Yaroslav Makarevich

Redazione del album-catalogo | Упорядники альбому-каталогу | The compilers of the album-catalogue: Oleksandr Popov, Iryna Skab

Preparazione alla stampa | Підготовка до друку | Preparation for printing: Yaroslav Makarevych

Editore Ekus | Видавництво Екус | Ekus Publishing House

Expresta s.r.o. Slovacchia | Expresta s.r.o. Словаччина | Expresta s.r.o. Slovakia

Stampato in Slovacchia nel mese di settembre 2024 | Надруковано в Словаччині в вересні 2024 | Printed in Slovakia in September 2024

La copertina del album-catalogo | Обкладинка альбому-каталогу | The album-catalog cover:

Piatto da muro «Gloria all'Ucraina!» / Schizzo Dudenko S. / Dipinto di Nesterova O. / Associazione di pittori «Babich Porcelain»

Настінна тарілка «Слава Україні!» / Ескіз Дуденко С. / Розпис Нестерова О. / Живописна артель «Бабіч Порцеляна»

The Wall plate «Glory to Ukraine!» / Sketch Dudenko S. / Painting by Nesterova O. / Painting Artel «Babich Porcelain»

2024

Scala. Cielo / Carta, Acrilico, Matita

Сходи. Небо / Папір, Акрил, Олівець

Stairs. Sky / Paper, Acrylic, Pencil

56x42 / 2024

ISBN 978-617-7934-59-1

UDC 75DUDENKO + 666.51 + 738.1

© Svitlana Dudenko, 2024

SVITLANA DUDENKO

OPERE DI PITTURA E GRAFICA
LA COLLEZIONE DI PORCELLANA UCRAINA

ЖИВОПИС І ГРАФІКА
КОЛЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ФАРФОРУ

PAINTINGS AND GRAPHICS
UKRAINIAN PORCELAIN COLLECTION

Palazzo della Cancelleria
Piazza della Cancelleria 1 - 00186 Roma

