

ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО ЄС

в ілюстраціях,
плакатах, арт-творах

НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕМОРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ -
МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

ПРЯМУЄМО
РАЗОМ

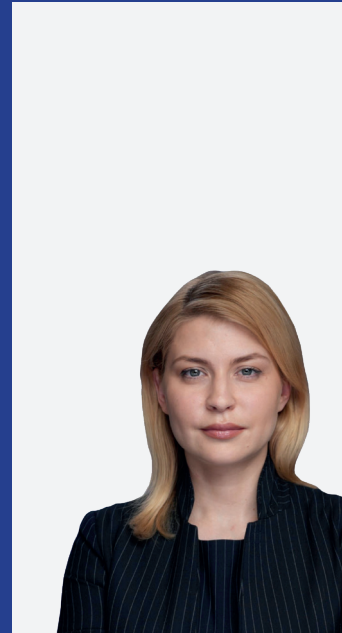
Збірка творів, присвячена шляху України до ЄС

Автори творів:

Іван Бойко
Максим Вітик
Микола Гончаров
Артем Гусєв
Дмитро Дзюба
Вікторія Долгіх
Ірина Дунаєва
Юрій Ковальов
Стас Колотов
Андрій Науменко
Максим Стремоусов
Нікіта Тітов
Інна Трикіла,
Софія Салата
Марина Януль
Kris Kala
Szymon Szymankiewicz
Команда Ogilvy Україна

Ольга Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка
з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції -
Міністерка юстиції

Європейська інтеграція України невід'ємно пов'язана з нашою боротьбою за незалежність, національну ідентичність та свободу.

Сьогодні Україна як держава-кандидат веде переговори про членство в Європейському Союзі. Те, що нещодавно здавалося далекою перспективою, тепер – чіткий план розвитку та трансформацій держави. Шлях до цього історичного моменту був, як ні в кого, важкий, сповнений болю та страждань, однак і відзначений неймовірною силою духу. На жаль, ми досі змушені відчайдушно захищати своє вільне майбутнє.

Колись нас називали мрійниками Європи, адже ми малювали європейські символи тоді, коли у тренді був скептицизм щодо європейського проекту. Чимало робіт, які представлені сьогодні на цій виставці, були створені саме в той час. Вони – про Об'єднану Європу як її бачили ті, хто добре знає ціну таким звичним для громадян ЄС речам, як свобода, демократія, права людини. І разом з тим це – ілюстрації нашого усвідомлення себе як рівноправної частини вільної європейської родини.

Дякую кожному автору за твори, які спонукають задуматися і краще зрозуміти самих себе і чого ми прагнемо.

Десять років тому це було мрією. Сьогодні стає новою реальністю. Саме нашому поколінню судилося стати мостом, що поєднає дві точки великого історичного процесу.

Це покоління пов'язане не віком, а цінностями. Діти учасників антирадянських протестів стали авангардом Помаранчевої революції та Революції Гідності. Ті, хто у 1990-1991, 2004–2005 та 2013–2014 роках піднімали синьо-жовтий прапор над майданом Незалежності, згодом піднімали його над звільненими містами Донбасу.

Сьогодні це покоління захищає Україну й її європейський вибір.

Для країн Центрально-Східної Європи, які на власному досвіді знають, що таке життя за Залізною завісою, європейська інтеграція — більше, ніж спільні ринки, норми та закони.

Для нас це, передусім, питання цінностей.

Для нас євроінтеграція — це про свободу. У всіх її вимірах, але насамперед про свободу самим визначати власне майбутнє.

Це про повернення додому. До культурного та історичного простору, з якого Україну — так само як колись Польщу, Естонію, Литву, Латвію, Румунію, Болгарію, Чехію, Словаччину чи Угорщину — насильно вирвав російський імперіалізм.

Мистецтво є універсальною мовою людства, що промовляє нашими надіями й очікуваннями, допомагає долати страх і відчай, надихає й підтримує. У пам'яті наступних поколінь ми житимемо завдяки мистецтву так само, як попередні покоління живуть у нас.

Виставка «Шлях України до ЄС» покликана нагадати про ключові моменти європейської інтеграції України за останні десять років. Від Євромайдану до безвізу, від війни – до статусу кандидата в члени Європейського Союзу та початку переговорів про вступ. Нагадати про великий шлях, який вже позаду – й надати сил, щоб дійти до пункту призначення переможцями.

Організатори свідомо звернулися до «немонументальних» форм. До творів, часто створених уночі, при світлі ліхтариків, між ракетними ударами. До робіт, яким потрібні були лише олівець, кілька фарб, фотокамера, ноутбук – і, звісно, талант митця.

Багато представлених артефактів вже давно розійшлися інтернетом та мерчем, ставши символами епохи. Напевно, кращого визнання годі й уявити.

Адже мистецтво не створюється лише для мистецтвознавців, так само як європейська інтеграція не робиться для політиків. І перше, і друге набуває сенсу тоді, коли виходить за межі виставкових залів і офіційних документів, стаючи частиною наших життів.

З яких, зрештою, і складається Історія.

ІВАН БОЙКО

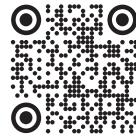
Здобув художню освіту в декількох навчальних закладах. Автор має великий досвід роботи, зокрема як артдиректор в креативних агенціях. Наразі працює як незалежний автор, дизайнер та артдиректор в креативній та мистецькій сферах.

**Вільні мають бути разом,
2022**

**Вільні мають бути разом 2,
2022**

Ця серія робіт відображає біль в контексті війни та боротьби за свою свободу і водночас прагнення та готовність України до європейської інтеграції. Україна не просто заявила на весь світ про своє європейське майбутнє, а довела свою відданість демократичним цінностям ціною життя тисяч людей.

Отвори від куль замість зірок на прапорі Європейського союзу, переливання «української» крові та інші образи, представлені в роботах — це метафора ціни, яку платить Україна за свій вибір. Це також символізує руйнування старого порядку та необхідність трансформації Європи перед новими викликами.

Вільні потрубують одне одного, 2022

Використовуйте українську суперсилу, 2022

МИКОЛА ГОНЧАРОВ

Графічний дизайнер та художник походить із родини відомих митців Прахових-Гончарових. Член Національної спілки художників України. Працює у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара», Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні – Музеї Революції Гідності. Переможець Міжнародного конкурсу «Стоп цензурі!» та конкурсу «Український патріотичний плакат». Диплом Міжнародного бієнале Імпреза-93. Учасник численних персональних та групових виставок, мистецьких та соціальних проєктів.

OFF, 2013

Роботу присвячено призупиненню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 21 листопада 2013 року.

OFF — у перекладі з англійської «вимкнено». Плакат лаконічно ілюструє саме цю шокуючу новину — призупинення Угоди як крах надій на демократичні перетворення в країні. Літера «О» — зірки, розташовані по колу, і глибоке синє тло плаката викликають стійку асоціацію з прапором Європейського Союзу. Автор називає свою роботу «коротким візуальним пострілом», що дає глядачеві миттєве візуальне повідомлення.

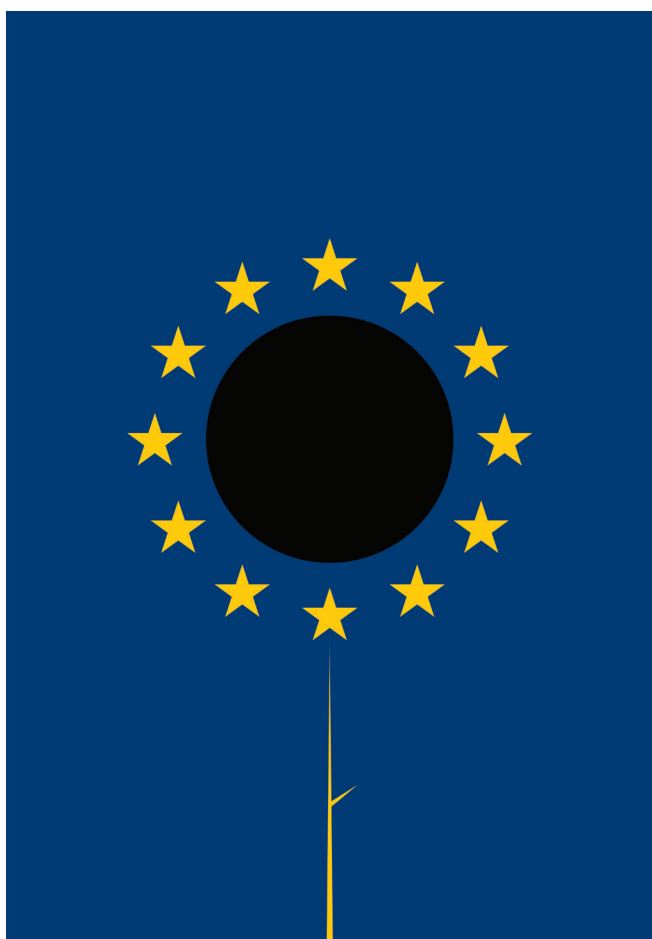
ON, 2017

17 травня 2017 року у Страсбурзі, підписано Угоду про безвізовий режим між Україною та ЄС.

ON — у перекладі з англійської «включити». Синє тло плакату, літера «О», складена зі стилізованих зірочок, за якими так само швидко вгадується схожість з прапором ЄС, проте зірки вже стилізовані, а фактурна поверхня викликає асоціацію з пошкодженнями та втратами, через які довелось пройти українцям.

АРТЕМ ГУСЄВ

За освітою архітектор, автор усе своє життя дотичний до творчості та мистецтва. Має досвід роботи в дизайні та комунікаціях (рекламі). З початку повномасштабного вторгнення активно створює антивоєнні та патріотичні ілюстрації. Автор ілюстрації «Міць. Українська кам'яна», яка стала частиною проєкту United24 та збрала 56 млн гривень для ГУР. Керує власною креативною агенцією Gusev Art Lab.

Соняшник Європи, 2023

Соняшник є автентичним українським символом – символом сонця, тому зірки прапора ЄС є його пелюстками, або променями.

Нова зірка, 2024

Нова зірка – це символ того, що Україна потроху скидає із себе радянські зірки та прагне бути ще однією зіркою в ЄС.

Тернистий шлях до ЄС, 2022

Тернистий шлях до Європейського Союзу – це візуалізація того, як ціною людських життів ми намагаємось стати частиною Європи.

Зворотній квиток, 2022

Зворотний квиток – це ситуативна ілюстрація про те, коли рф закрили можливість літати в Європу, де є замок із літаком, але немає ключа.

ДМИТРО ДЗЮБА

Художник, плакатист, графічний дизайнер та ілюстратор працює в студії та школі анімації Aztec Animation. Має персональні виставки плакатів в Україні й Іспанії та колективні виставки в Європі, США, ОАЕ, Колумбії, Перу та ін. Зокрема, у творчому доробку автора мистецьке оформлення книг, постери до фільмів, обкладинки до музичних композицій. Його роботи увійшли до книги «Українські плакати воєнного часу».

Захист, 2022

Присвячена захисту України як
захисту всієї Європи

Десята річниця, 2023

Присвячена 10-й річниці
Револуції Гідності

DAY OF REVOLUTION OF DIGNITY

Одинадцята річниця, 2024

Присвячена 11-й річниці
Револуції Гідності

МАКСИМ ВІТІК

Vivid Fusion — це стартап-артплатформа, заснована Ганною Криволап і Максом Вітком, яка спеціалізується на високоякісних артпринтах і популяризує українське мистецтво у світі. Запуск проєкту очікується в першій половині 2025 року.

Революційний солдат, 2024

Цей постер під назвою «Солдат революції» є адаптацією роботи Макса Вітка із серії «Воїни світла» а, здійсненою артплатформою Vivid Fusion. Оригінальна робота була натхненна Євромайданом та поєднує у собі абстрактну символіку та яскраві кольори. На ній зображено стилізованого воїна з елементами, що уособлюють стійкість України, її історію та європейські прагнення. Фігура складається з геометричних та органічних форм, серед яких можна побачити щит із тризубом, палаючі коктейлі Молотова та криваве серце — потужні символи спротиву та самопожертви. Композиція передає як хаос, так і надію революції, поєднуючи сучасну цифрову естетику з історичною значущістю.

ВІКТОРІЯ ДОЛГІХ

CAN THE FAMILY BE TOO BIG?

Strengthen
the Union

За освітою дизайнерка інтер'єру, за фахом графічна дизайнерка, а за відчуттями креаторка. Має великий досвід роботи у сфері графічного та візуального дизайну. Наразі волонтерка та арткураторка в Українському клубі в Зандамі, Нідерланди. Буде активну українську діаспору та допомагає Україні.

Чи може родина бути завеликою, 2022

Робота присвячена темі надання Україні статусу кандидата до вступу в ЄС та має на меті нагадати, що Україна вже є членом європейської родини.

ІРИНА ДУНАЄВА

Художниця, резидентка артпроєкту CUTOUT COLLAGE ART PROJECT. Її творчість базується на дослідженні колективної пам'яті, культурних традицій та сучасних соціальних процесів, що проходять через призму війни та глобальних змін. Працює з різними медіа, як-от живопис, фотографія, інсталяція, колаж і техніка пап'є-маше, надихається українською народною спадщиною та мистецькими практиками. Її шлях у мистецтві розпочався зі створення дизайнерських концепцій у Львові та Києві, де вона працювала з відомими європейськими брендами.

Активна учасниця артвiзму. У 2024 році долучилась до проєкту «Заради листа», привертаючи увагу до порушення прав полонених, а також брала участь у проєкті «Більше ніж будинки», присвяченому збереженню архітектурної спадщини.

Ялинка з Майдану, 2013

Алюмінієвий дріт, ізострічка, тканина, папір, маркери, 50x16см

У 2014 році українці зустрічали Новий рік без ялинки, адже після довгих і важких днів на Майдані святковий настрій зник на фоні боротьби. Тоді свято було на Майдані, де 2,5 мільйони людей святкували разом, підтримуючи один одного у важкі часи.

Авторка створила ялинку — копію, на якій розмістила плакати, що залишили найбільше враження, а також додала плакати від родини та друзів, щоб нагадати: наш спротив поширюється з кожним днем, і Майдан обов'язково переможе.

ЮРІЙ КОВАЛЬОВ

Крізь дірку, 2022

Небезпечну сильну істоту —
знешкодити можна лише гуртом.

СТАС КОЛОТОВ

Графічний дизайнер та ілюстратор, музикант. За фахом диригент і академічний співак. Багато років писав авторські пісні, працював професійним співаком у відомому хоровому колективі. Саме для хору протягом тривалого часу створював візуальні продукти, що й стало поштовхом розвиватися у сфері графічного дизайну та візуального мистецтва.

З 24 лютого 2022 року у творчості автора розпочався новий етап. Автор сформував свою особисту техніку. Його антивоєнні роботи та плакати активно ширяться соцмережами, представлені на виставках, благодійних ярмарках, мітингах та акціях протесту на підтримку України в багатьох країнах світу.

Гідність та Свобода, 2024

Робота присвячена Євромайдану та Революції Гідності.

АНДРІЙ НАУМЕНКО

Автор має великий досвід роботи художником та артдиректором в ігровій індустрії, аніматор та поціновувач історій у будь-якому вигляді. Наразі військовослужбовець, який стоїть на захисті свободи та незалежності України.

Що тут думать, 2022

Робота присвячена вступу
України до ЄС

НІКІТА ТІТОВ

Стела, 2014

Плакат приурочений річниці початку Майдану, до Дня Гідності.

На Майдан, а саме — Євромайдан автор прийшов на самому його початку. Нікіта народився і ріс в Естонії, а потім часто приїжджав на батьківщину і бачив, як республіка з пострадянської стає однією з повноцінних європейських країн. Саме це надихнуло автора піти на Майдан — віра, що все реально; віра, що син Нікіти, який народився в Україні, житиме в європейській країні, а не в пострадянському болоті.

Автор бачив Майдан, бачив, як люди під Європейськими прапорами готові були йти до кінця, за свою Волю, Гідність, за свої права та переконання. Люди були готові й продовжують за це боротися, і європейські цінності тут уже давно не на рівні декларацій, а частина життя і щоденної та дуже трагічної боротьби.

Митець у галузі плакатного мистецтва, зокрема створив серії, присвячені Революції Гідності та війні росії проти України. Його роботи увійшли до постійних колекцій музеїв, використовувалися під час протестів на підтримку України у різних куточках світу, у міжнародних медіа та навіть потрапили до фонду бібліотеки Конгресу США. Кожен плакат автор розміщує на своїй сторінці у Facebook, ведучи своєрідний щоденник. Працювати над плакатами автор розпочав з 2013 року, наразі серія нараховує понад 1800 робіт. Понад 400 плакатів було створено лише у перший рік повномасштабного

вторгнення рф в Україну. Його роботи демонструвалися в Литві, Німеччині, Канаді, Японії та на батьківщині автора – в Естонії.

Активний учасник соціальних та благодійних ініціатив, зокрема для підтримки Збройних сил України, за що у 2023 році художник отримав почесний нагрудний знак «За сприяння війську» від Головнокомандувача ЗСУ та відзнаку Головнокомандувача УДА за підтримку добровольчої армії. У 2023 році за версією «Української правди» увійшов до списку 100 лідерів часів війни.

Замок, 2024

Україна — це «замок» на дверях Європи, який насилу стримує те, з чим би ви не хотіли зіткнутися, якщо його незміцнити. Ви самі побачите, що буде, бо у всього є наслідки, особливо коли недооцінюєш дуже важливі речі, від яких залежить все, що буде в майбутньому.

НІКІТА ТІТОВ

Час для України, 2024

З початком повномасштабної війни з росією до Європи виїхало дуже багато українців, а ті, хто залишився тут, здивували весь світ відвагою, силою, героїзмом.

А ті, хто перебуває далеко від свого дому, дивують увесь світ своєю здатністю працювати, створювати, творчим підходом та здатністю впливати й привносити щось нове та позитивне в ту країну, де вони опинилися не з власної волі. Не так багато українців обирають жити на державну допомогу. Сміливість, розвиток, воля та творчість — ось основні риси наших людей.

Щодня війна забирає життя українців — найкращих із них, тих, які змогли б змінювати світ. Годинник цокає, але з кожним днем не на нашу і точно не на вашу користь.

Шахед в ЄС, 2024

Ми всі разом живемо в час накопичених людством великих знань, неймовірного прогресу технологій, в час, коли, наприклад, мої дитячі фантазії про майбутнє вже стали буденністю, і водночас ані цивілізація, ані релігія, ані міжнародні організації не змогли вберегти людство від первісної дикості та кривавих амбіцій диктатур, які не були до кінця демонтовані.

До 2014 року дуже мало хто в Україні міг повірити, що наближається війна, хоча вже були події в Грузії. Більшість з українців їх просто не помітили.

Після 2022 року, незважаючи на підтримку України, багато європейців просто не вірять у те, що таке можливо на їхній території. І хто вам сказав, що цього не буде, адже диктатури досі не демонтовані.

МАКСИМ СТРЕМОУСОВ

#EmbraceUkraine

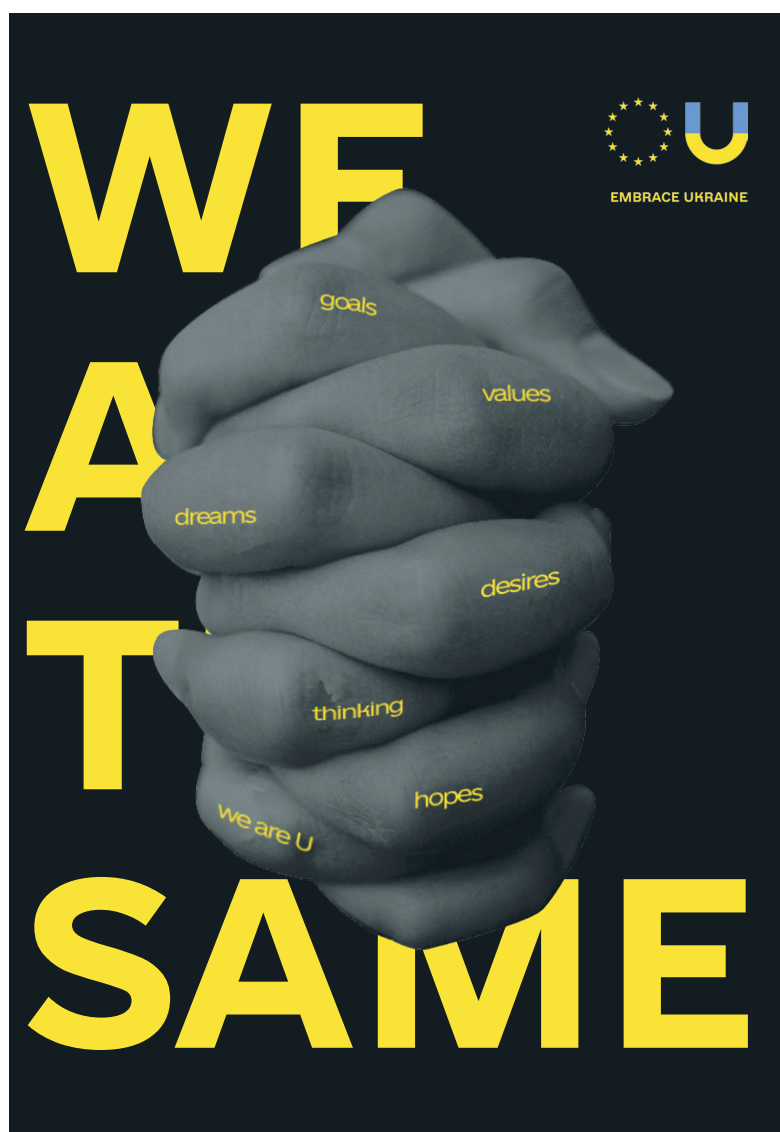

Ілюстратор, автор антивоєнних постерів. Брав участь у створенні креативних матеріалів для допомоги в процесі адвокації України на шляху до отримання нашою державою статусу країни-кандидата у члени ЄС. Асистент вчителя з інклюзивної освіти. Учасник благодійних заходів та автор персональних виставок в Україні та Європі.

Обійми Україну, 2022

Робота присвячена європейській інтеграції України

ІННА ТРИКІЛА, СОФІЯ САЛАТА

Ми однакові, 2022

Робота символізує єдність українського та європейського народів, засновану на спільних цінностях, мріях і прагненнях, втілюючи ідею свободи та інтеграції в єдину спільноту.

МАРИНА ЯНУЛЬ

EMBRACE UKRAINE
Strengthen the Union

Аніматорка та ілюстраторка, яка захоплюється мистецтвом руху й візуального сторітелінгу. У своїх роботах вона досліджує емоції, атмосферу та деталі, що роблять історії живими.

Зміцнюй Союз! 2022

Прийняття України зміцнює не лише Європейський Союз, але й підсилює спільні цінності свободи, товариства та колективної мети.

Графічний дизайнер, працює здебільшого у сферах, де перетинаються спорт і культура. Кар'єра автора у візуальному мистецтві розпочалася з ілюстрацій та татуювання. Зараз здебільшого зосереджений на дизайні брендів та кампаній для світу спорту та інших напрямках.

KRIS KALA

Сильніші разом, 2022

Робота зроблена для кампанії #colorsforukraine. На плакаті зображений білий голуб з оливковою гілкою – символи миру. Але це не мир із ворогом – це синьо-жовтий мир, мир, який принесе перемога України. Метою акції був збір пожертв на підтримку України.

SZYMON SZYMANKIEWICZ

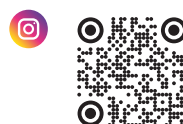

Графічний дизайнер отримав численні нагороди та премії, а його роботи були показані на виставках у десятках країн Європи, Азії, Північної та Південної Америки.

Він є одним із найвпізнаваніших дизайнерів плакатів серед молодого покоління польських художників. Його роботи характеризуються суворим мінімалізмом, трансформацією відомих символів та використанням стриманих кольорів. Художник часто звертається до складних і суперечливих соціально-політичних тем, таких як фашизм, расизм, антисемітизм, мізогінія чи гомофобія, а також до таких проблем, як зловживання владою, авторитарне насильство над громадянами чи байдужість до маргінальних груп людей чи явищ.

Санкції

На плакаті зображений чорний силует Володимира Путіна на темно-синьому тлі. Зірки з прапора Європейського Союзу вбудовані в фігуру, що символізує санкції, запроваджені Європою у відповідь на brutальне вторгнення Росії в Україну.

EU UA

На плакаті зображено добре відомий прапор Європейського Союзу, але зі значною зміною — його кольори замінені на кольори українського прапора. Символізм цієї зміни зрозумілий — він представляє прагнення України приєднатися до Європейського Союзу та підкреслює солідарність і підтримку українського народу. Цей дизайн слугує заявою про підтримку та надію, підкреслюючи основні європейські цінності — єдність, свободу та солідарність.

EU PEACE

На плакаті зображений прапор Європейського Союзу — його характерний синій фон і золоті зірки, розташовані по колу. Однак, якщо придивитися уважніше, зірки розподілені нерівномірно, натомість вони утворюють символ миру. Цей плакат символізує прагнення Європейського Союзу до миру та єдності, водночас визнаючи виклики, з якими він стикається — від конфліктів на кордонах Європи до внутрішніх напружень. Він передає тонке, але потужне послання про цінності, на яких заснований Європейський Союз.

OGILVY

Ogilvy Україна — міжнародна комунікаційна агенція, яка займається створенням кампаній для державних і громадських організацій, а також бізнес-сектору.

Команда проєкту:

- Євгенія Дзюбенко, креативна директорка
- Артем Биценко, артдиректор
- Платон Зимницький, DTP-спеціаліст
- Марія Гольдман, копірайтерка
- Дарія Тафінцева, директорка
- Олена Логвінова, акаунт-менеджерка

Заряджені гідністю та жагою свободи, 2023

Серія постерів і візуальний стиль 10-ї річниці Революції Гідності створена на замовлення Офісу Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в межах проекту, що фінансується ЄС, Association4U.

10 років від початку Революції Гідності — шлях, який нас визначив. На ньому ми пройшли крізь вогонь Майдану, перейшли у довгу виснажливу війну, що триває й нині. Однак нас веде головна

мета — свобода, згуртування та об'єднання із європейською спільнотою.

В основу постерів і візуальної стилістики загалом закладені 10 років боротьби — від барикад до майбутнього українців як частини євроспільноти. Умовно логотип складається з трьох етапів: Майдан, війна, євроінтеграція. І вже навколо них формується ціла система знаків-символів, що по-різному відображають десятиліття для всієї країни.

Колекція зібрана в межах виставки «Шлях України до ЄС в ілюстраціях, плакатах та арт-творах», яка організована за ініціативи Офісу Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та за підтримки проєкту ЄС «Association4U»

Збір колекції підтримано благодійним фондом та найбільшою волонтерською мистецькою спільнотою України «Креативна січ», що об'єднала небайдужих креативників по всьому світу. Від початку повномасштабного вторгнення фонд створює плакати для мітингів, проводить регулярні збори коштів для ЗСУ та реалізовує власні мистецькі проєкти. Мета фонду — забезпечити надійний тил у креативних викликах тим, хто бореться за майбутнє України

 @creativesich

та Асоціацією «The 4th Block» і проєктом «PosterTerritory» в рамках міжнародної благодійної акції «Stand with Ukraine»

The 4th Block:

PosterTerritory:

