

SVITLANA DUDENKO

<https://svitlana-dudenko.art/>

SVITLANA DUDENKO

Svitlana Dudenko – Biografie

Svitlana Dudenko ist eine ukrainische zeitgenössische Künstlerin, Kunsthistorikerin, Forscherin, Verdiente Kulturschaffende der Ukraine, Kandidatin der Technischen Wissenschaften sowie Gründerin der internationalen Online-Galerie Smalta Art Gallery.

Seit mehr als drei Jahrzehnten verbindet sie ihre berufliche Tätigkeit mit zeitgenössischer Kunst, Kunstgeschichte, der Technologie künstlerischer Materialien, wissenschaftlicher Forschung und dem Erhalt kulturellen Erbes.

Ihr künstlerischer Werdegang wurde maßgeblich durch die Charkiwer Avantgardeschule geprägt – insbesondere durch das Studium bei Borys Kosarev und das künstlerische Erbe von Sonia Delaunay. Auf dieser Grundlage entwickelte sie das Konzept des Kosmo-Orphic Symbolism (KOS), eine eigenständige Kunstrichtung, die Symbolismus, zeitgenössische Abstraktion, Philosophie und wissenschaftliches Weltverständnis vereint.

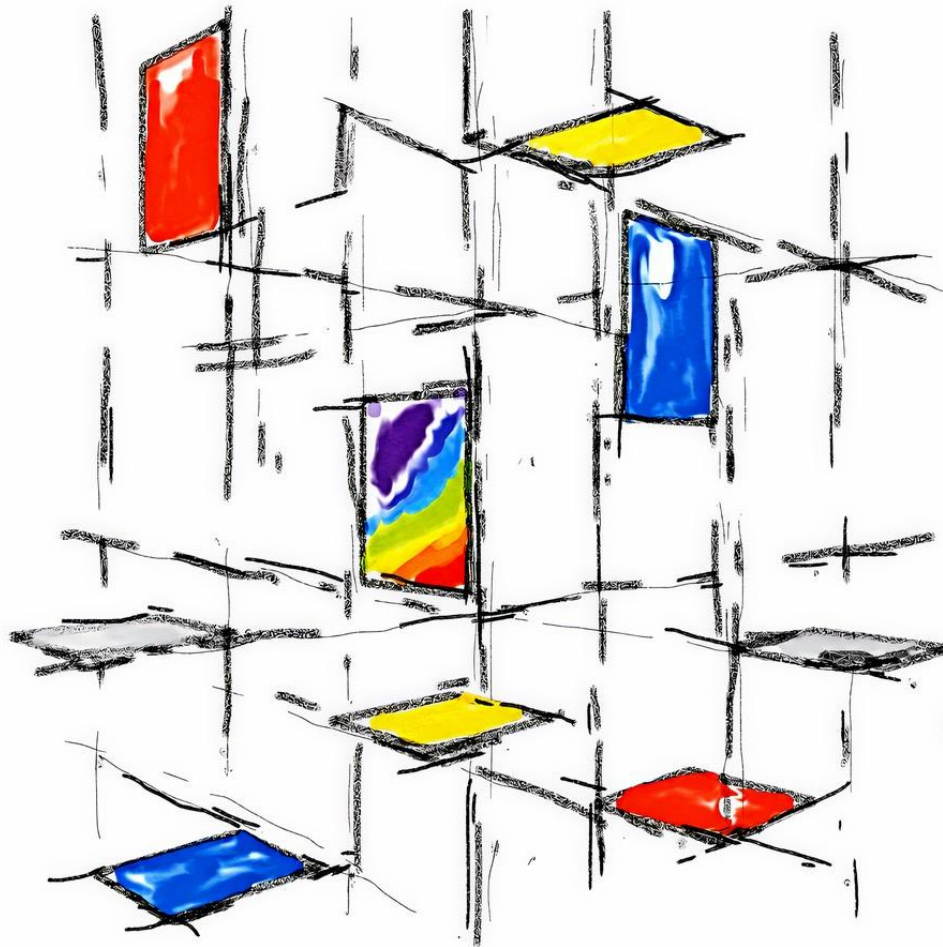
In ihren Werken werden Farbe, Form und Komposition zu einer Sprache des Dialogs zwischen Menschen, Kultur und Universum. Neben ihrer künstlerischen Arbeit ist Svitlana Dudenko für ihre Forschungen zur Attribution von Kunstwerken, zum ukrainischen Porzellan und zur Technologie künstlerischer Materialien bekannt.

Sie ist Autorin zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und Bildungsprojekte.

Als Gründerin der Smalta Art Gallery initiiert sie internationale Kulturprojekte, entwickelt digitale Archive und Museumsprogramme zur Förderung zeitgenössischer Kunst und zur Bewahrung kulturellen Erbes.

Svitlana Dudenko nahm an mehr als vierzig internationalen Ausstellungen teil. Zu den bedeutendsten zählen Präsentationen im Palazzo della Cancelleria in Rom, auf der SACROEXPO in Kielce, auf der Burg Bratislava sowie internationale Projekte in Wien, Prag, Potenza Picena und Bratislava. Ihre Werke befinden sich in Museumssammlungen in Charkiw sowie in privaten Sammlungen in der Ukraine und mehreren europäischen Ländern.

Titel: Sei anders
Künstlerische Richtung: KOS (Kosmo-Orphic Symbolism)
Entstehungsjahr: 2026
Größe: 80 × 80 cm
Technik: Acryl auf Leinwand

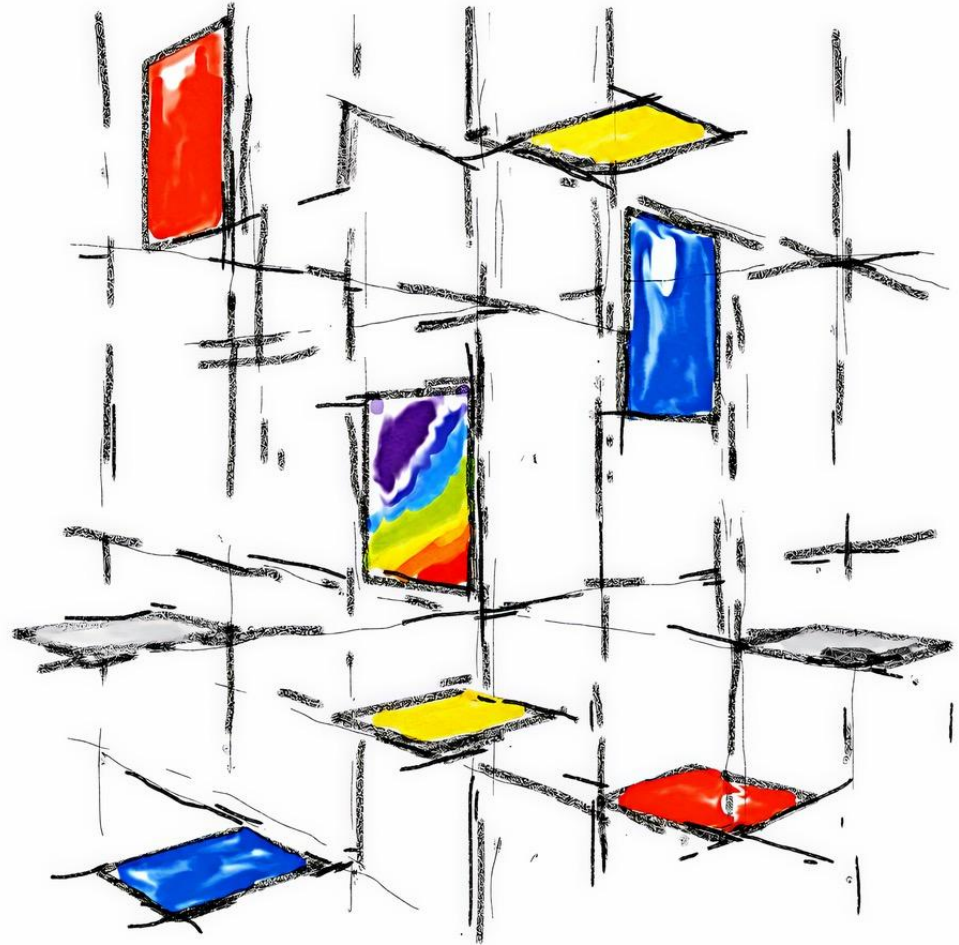
Title: Be Different
Artistic Movement: KOS (Kosmo-Orphic Symbolism)
Year: 2026
Size: 80 × 80 cm
Medium: Acrylic on canvas

Sei anders.

Das Werk des Autors bildet heute in Architektur, Inneneinrichtung und im alltäglichen Leben einen markanten Kontrast. Es ist eine geometrische Konstruktion, die jene klare und kraftvolle Essenz des Minimalismus verkörpert – eine Ausdrucksform, die in früheren Jahrhunderten unbekannt war.

Die Komposition lebt von farbigen Flächen, die sich wie Lichtfelder in einem strukturellen Raum entfalten. Rot, Blau, Gelb und ein vielschichtiges Spektrum aus Violett, Grün und Orange erzeugen eine rhythmische Spannung zwischen Ordnung und Emotion. Die Linien wirken wie architektonische Gerüste, die das Gleichgewicht zwischen Rationalität und künstlerischer Freiheit halten.

So entsteht ein Werk von beeindruckender Energie und hohem ästhetischem Wert – ein Sinnbild für die Verbindung von Struktur und Gefühl, von Raum und Farbe, von Reduktion und Ausdruck. Es fordert den Betrachter auf, anders zu sehen – und anders zu denken.

Titel: MATERIA PRIMA.

Feuer, Luft, Wasser, Erde

Künstlerische Richtung: KOS (Kosmo-Orphic Symbolism)

Entstehungsjahr: 2025

Größe: 100 × 100 cm

Technik: Handüberarbeiteter Giclée-Druck auf Leinwand mit Acryl und Goldfolie

Title: MATERIA PRIMA.

Fire, Air, Water, Earth

Artistic Movement: KOS (Kosmo-Orphic Symbolism)

Year: 2025

Size: 100 × 100 cm

Medium: Hand-Embellished Giclée Print on Canvas with Acrylic and Gold Foil

MATERIA PRIMA.

Ein außergewöhnlich eindrucksvolles Werk, das in der Sprache der bildenden Kunst von der Natur und unserem Leben in ihr erzählt. Die vier Elemente – Ursprung allen Seins – durchziehen die Geschichte bis heute. Regen und Feuer wurden von den Menschen an kaiserlichen Toren ebenso akzeptiert wie in den großen Städten unserer Zeit. Sie durchstreiften dasselbe Land, atmeten dieselbe Luft. Und doch ist heute vieles anders.

Es ist keine Lebensphilosophie, sondern eine Entwicklung, die mit Kultur und Wissenschaft einhergeht und unsere Wahrnehmung verändert hat – selbst die von Luft und Wasser. Genau darauf möchte die Künstlerin aufmerksam machen: auf einen Entwicklungsweg, der vertraut erscheint und dennoch anders ist. Die Künstlerin ist eine außergewöhnlich gebildete und talentierte visuelle Gestalterin. Ihre Werke sprechen Menschen zunehmend an, bis sie sich dauerhaft in ihnen verankern.

Titel: Drei und ein Apfel
Künstlerische Richtung:
KOS (Kosmo-Orphic Symbolism)
Entstehungsjahr: 2026
Größe: 70 × 100 cm
Technik: Acryl auf Leinwand

Title: Three and an Apple
Artistic Movement:
KOS (Kosmo-Orphic Symbolism)
Year: 2026
Size: 70 × 100 cm
Medium: Acrylic on canvas

Drei und ein Apfel

Mit diesem Gemälde tritt die Künstlerin in die Ära des Kubismus ein – eine der ersten Stilrichtungen, die den Begriff der Moderne prägten. Das Werk zeigt eine abstrahierte Stilleben-Komposition aus drei Gefäßen und einem Apfel, arrangiert auf einer tiefblauen Fläche vor einer geometrisch gegliederten Hintergrundstruktur.

Die Formen sind facettenreich gebrochen, die Linien kräftig und rhythmisch geführt. In den Flächen entfalten sich leuchtende Farben – Rot, Grün, Gelb und Weiß –, die sich zu einem dynamischen Mosaik verweben. Diese Farbvielfalt erzeugt den Eindruck von Bewegung und Energie, während die klare Struktur dem Bild Ruhe und Balance verleiht.

Das Werk spricht von der Verbindung zwischen Materie und Geist, von der Schönheit des Alltäglichen, das durch künstlerische Transformation zu etwas Zeitlosem wird. Die Komposition erinnert an die frühen kubistischen Experimente, in denen Gegenstände nicht abgebildet, sondern neu gedacht wurden – als Ausdruck innerer Ordnung und kreativer Freiheit.

Ein faszinierendes Bild, das durch seine Farbigkeit und formale Strenge zugleich Wärme und Intellekt ausstrahlt – ein Werk von künstlerischem Gewicht und moderner Eleganz.

