

**АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ГО «НАЦІОНАЛЬНЕ ГАЛУЗЕВЕ ПАРТНЕРСТВО У ЛЕГКІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ «FASHION GLOBUS UKRAINE»**

**МАТЕРІАЛИ
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ, ДИЗАЙН-ОСВІТИ ТА
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА»**

19 травня 2023 року

Київ - 2023

Рекомендовано до друку
Рішенням вченої ради Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі
(протокол № 8 від 31 травня 2023 року)

Тенденції розвитку дизайну, дизайн-освіти та мистецтвознавства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 травня 2023 р. [Електронне видання] / відп. ред. та упоряд. О. В. Гуменна — Київ: Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, 2023. — 203 с.

У виданні представлені тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку дизайну, дизайн-освіти та мистецтвознавства», яка відбулася 19 травня 2023 року. Науковці, практики — стейкхолдери, здобувачі вищої освіти розглянули актуальні питання теорії, практики, сучасних технологій у дизайні та дизайн-освіті; мистецтва та мистецької освіти в сучасному соціокультурному просторі; культурні маркери сучасної національної ідентичності.

Матеріали друкуються в авторській редакції. В матеріалах максимально зменшено втручання в обсяг та структуру матеріалів. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації.

© Арт академія сучасного мистецтва
імені Сальвадора Далі, 2023 р.

СЕКЦІЯ 3
МИСТЕЦТВО ТА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ

<i>Бабенчик Олена Петрівна</i>	Мистецтво нейрографіки як новий вид психотехнологій у стресовій сучасності.	117
<i>Білозуб Людмила Миколаївна</i>	Синтез і взаємодія мистецтв у художніх практиках.	119
<i>Долгінінська Ірина Юрївна</i>	Формування соціокультурної компетентності на уроках зарубіжної літератури: особливості вивчення творчості письменників-художників.	122
<i>Задорожна Тетяна Андріївна</i>	Поняття «концептосфера» в контексті постмодерної музикознавчої думки.	125
<i>Климова Ольга Миколаївна</i>	Застосування технік арттерапії у системі роботи викладача художніх дисциплін.	129
<i>Костюк Олена Миколаївна</i>	Дослідницький підхід до узагальнення досвіду викладача у системі вищої мистецької освіти.	131
<i>Лосик Марія Василівна</i>	Традиційні та новітні технології декорування скла.	134
<i>Рябець Ірина Володимирівна, Голубєва Марія Олександрівна</i>	Система роботи із забезпечення академічної доброчесності в освітньому процесі мистецького закладу вищої освіти.	137
<i>Сафонова Ірина Григорівна</i>	Неординарність постаті Миколи Святоші.	140
<i>Слітюк Олена Олександрівна, Дереза Валерія Олександрівна</i>	Розробка фірмового стилю мережі книгарень.	143
<i>Слітюк Олена Олександрівна, Дереза Олександра Олександрівна</i>	Особливості ілюстративного оформлення книги.	146

Слітюк О. О.,

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри мультимедійного дизайну

Дерега О. О.,

здобувач вищої освіти

Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ІЛЮСТРАТИВНОГО ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ

Ілюстрація — вид книжкової графіки, її основа, яка є не просто додаванням до тексту, а є художнім витвором свого часу. За допомогою засобів оформлення можна значно посилити вплив книги на людину, зробити її зміст більш зрозумілим та доступним, звернути увагу на неї ще до того, як читач дізнається вміст [1]. Саме художник книги втілює ідейно-художній задум, створює художній образ, заснований на літературному джерелі, і оформлює художній та декоративний вигляд книги.

Сьогодні у книжковій галузі помітно зріс інтерес до випуску саме видань ілюстрованої художньої літератури. Творчий процес у мистецтві книжкової графіки складний. Продумане прочитання літературного твору — це початок роботи художника над книгою. Потім слідує складний процес творчого перевтілення літературного тексту засобами образотворчого мистецтва. Поглинувшись у світогляд та задум письменника, художник зобов'язаний оцінити свою роботу з точки зору сучасності та висловити власне ставлення до твору письменника. Проводячи свою роботу, художник ретельно вивчає епоху, стиль мистецтва того часу, типи людей, ситуацію, одяг, прикраси, шрифти та ін. Художник повинен зловити дух літературного твору, його стиль та відобразити у своїй роботі. Визначивши ті моменти в роботі, на якій слід зосередити увагу, художник визначає, якими засобами досягти цього, знаходить композицію книги та створює макет книги [2]. У кожному випадку творіння художника повинно відповідати духу твору, але кожен із

художників повинен зберігати свою яскраву індивідуальність, власний спеціальний творчий почерк.

Важливою стороною мистецтва графіки книги є обов'язковий зв'язок з особливостями друкарської структури книги. Художник книги повинен працювати у суворо визначеному, заздалегідь визначеному форматі. Зовнішній вигляд сучасної книги складається з багатьох елементів — від обкладинки до тексту. На основі обов'язкового формату художник визначає обсяг книги, число та вид візуальних елементів, їх розподіл по всій книзі, шрифт, пропорції смуги набору та полів сторінки.

Що стосується сучасної ілюстрації, вона вже давно вийшла за рамки простого, буквального опису тексту. Ілюстрація в книзі вже давно не прикраса, а спосіб розпізнавання та розкриття тексту з різних сторін, а також спосіб доповнення його та спільної роботи з ним. Художник книги вже давно на одній сходинці з автором та породжують органічний союз [3].

В роботі представленні дослідження пов'язані з розробкою ілюстративного оформлення книги, на прикладі повісті Ольги Кобилянської «В неділю рано зілля копала».

На першому етапі було проведено аналіз твору та його персонажів. Також здійснено аналіз аналогів друкованих видань цієї повісті та творів інших українських письменників. Завдяки отриманій інформації була сформована ідея, обрано одини напрямок стилю.

Створення дизайну книги передбачає створення шрифтових композицій та ілюстративної частини, підбору шрифтів, матеріалів. При створенні ілюстративного матеріалу були враховані такі вимоги: відповідність промальованого сюжету до написаного, гармонійне розташування на сторінці, стилістична єдність ілюстрацій та настрою твору, читабельність шрифтової композиції, інформативність обкладинки, емоційність, індивідуальність, простота, запам'ятованість, впізнаваність, привабливість, довговічність стилю, мобільність. На цьому етапі було проведено аналіз різних способів створення ілюстрацій після чого був пошук референсів та виконання

пошукових ескізів. При розробці було необхідно врахувати вимоги до ілюстрації: дотримання кількісної міри; композиційна врівноваженість; дотримання стилістичної єдності з твором; внутрішній масштаб.

Ілюстрації до книги виконані аквареллю у темній майже монохромній кольоровій гаммі у графічному стилі. Доволі традиційний метод ілюстрування має підкреслити атмосферу твору та задати читачеві правильний настрій. Використовуються ілюстрації як і сторінкові так і 1/2 ілюстрації. На обкладинці книги трохи використовується більше кольору та авторська шрифтова композиція, виконана від руки після чого оброблена в редакторі. Такий підхід зробить напис на обкладинці більш виразним, цікавим і при цьому залишиться читабельним.

Список використаних джерел:

1. Кадоркіна Ю. О. Сучасна українська книжкова ілюстрація. Оформлення прози та віршових збірок. «Young Scientist» №14 (64), 2018. 19–22с.
2. Довгун О. В. Творчі досягнення української книжкової ілюстрації. Чернівці: «Теорія і практика сучасної науки», 2017. 38–40 с.
3. Олійник В. А. Етапи трансформацій українського книжкового дизайну «перехідної доби» (1980–1990 років). «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну» № 2, 2018. 51–68 с.