

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**Факультет мистецтв
Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну**

«Допущено до захисту»
завідувач кафедри

_____ Ємельова А.П.
« ____ » _____ 2025 р.

Реєстраційний № _____
« ____ » _____ 2025 р.

РОЗРОБКА АРТ-КНИГИ

Кваліфікаційна робота студентки
групи ГД-21
ступінь вищої освіти «бакалавр»
спеціальності 022 Дизайн (022.01
Графічний дизайн)
Губаренко Ілони Дмитрівни

Керівник: к.пед.н.,
доцент кафедри ДПМ та дизайну
Ейвас Л.Ф.

Оцінка:
Національна шкала _____
Шкала ECTS ____ Кількість балів _____
Голова ЕК _____
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени ЕК _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

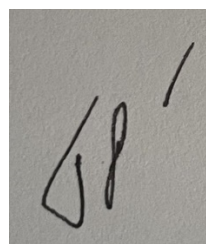
(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАПЕВНЕННЯ

Я, Губаренко Ілона Дмитрівна, розумію і підтримую політику Криворізького державного педагогічного університету з академічної доброчесності. Запевняю, що ця кваліфікаційна робота виконана самостійно, не містить академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Я не надавала і не одержувала недозволену допомогу під час підготовки цієї роботи. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають покликання на відповідне джерело.

Із чинним Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету ознайомена. Чітко усвідомлюю, що в разі виявлення у кваліфікаційній роботі порушення академічної доброчесності робота не допускається до захисту або оцінюється незадовільно.

A square box containing a handwritten signature in black ink, which appears to be 'IG' followed by a checkmark.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДПРОЄКТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АРТ-КНИГИ.....	6
1.1. Арт-книга: історія, особливості та відмінності від традиційної книги.....	6
1.2. Сучасні напрямки та технічні підходи до створення арт-книги.....	10
1.3. Види стильового рішення арт-книги та її цільова аудиторія.....	13
Висновки до розділу 1.....	16
РОЗДІЛ 2. ПРОЄКТУВАННЯ АРТ-КНИГИ.....	17
2.1. Вибір теми та проєктної концепції.....	17
2.2. Розробка макету та структури книги.....	20
2.3. Друк та презентація арт-книги.....	23
Висновки до розділу 2.....	25
ВИСНОВКИ.....	26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	28
ДОДАТКИ.....	32

ВСТУП

Дизайн постійно розширює свої межі в світовому артпросторі, поєднуючи традиційні графічні техніки та поліграфічні технології з цифровими інноваціями та арт-експериментами. У сучасному світі, де інформація часто подається у швидкому, цифровому форматі, арт-книга набуває особливої цінності як форма візуального та інтелектуального мистецтва. У цьому сенсі арт-книга займає особливе місце, оскільки є формою проєкного та художнього самовираження, що вміщує в собі графіку, типографіку, композицію та різні способи поєднання матеріалів та композиційних прийомів. Арт-книга як явище дизайну виходить за межі стандартного книговидання, переходячи в площину майже виставкового об'єкту. Наразі арт-книга – це особливий авторський арт-об'єкт, продукт графічного дизайну, який володіє здатністю не лише передавати інформацію, але й викликати емоції та приваблювати візуально.

Актуальність арт-книги для нашої кваліфікаційної роботи зумовлена її здатністю розширювати межі креативності графічного дизайнера, ставити нові цілі, надавати основу для створення принципово нових концепції та пропонувати інтерактивний та образний досвід для глядача.

В ХХІ столітті, в добу цифрових технологій книга залишається культурним та мистецьким носієм не лише друкованого слова, але й надає можливість отримати тактильний й естетичний досвід. До того ж робота з проєктування друкованої арт-книги надає графічному дизайнеру можливість використовувати нестандартні композиційні рішення через використання незвичних для книги, іноді еkleктичних текстур, форм та матеріалів. Саме для графічного дизайнера арт-книга виконує роль лабораторії ідей, де автор може працювати вільно, поза межами комерційних вимог. Через що арт-книга вважається найчистішою формою дизайнерського висловлювання. Таким чином, сучасна арт-книга є не лише джерелом натхнення, та потужним

засобом творчого висловлювання дизайнера, але й є цінним для людства джерелом комунікації в культурному просторі.

Мета – аналіз арт-книги як явища дизайну, створення авторської арт-книги.

Завдання:

1. Охарактеризувати історію та розвиток арт-книги.
2. Уточнити основні поняття та характеристики арт-книги, порівняти її з традиційними видами поліграфічної продукції.
3. Виконати розробку авторської арт-книги.
4. Описати послідовність проєктної розробки арт-книги.

Об'єкт – арт-книга.

Предмет – розробка авторської арт-книги із застосуванням технік та стилів цифрового та прикладного форматів книги.

Методи: теоретичний та історично-порівняльний розвитку арт-книги; накопичення, аналіз та удосконалення референсів, розробка концепції, пошуки попередніх проєктних пропозицій; дослідження сучасних актуальних тенденцій; метод узагальнення при виборі остаточного варіанту проєктної пропозиції.

Практичне значення: на основі здійсненого передпроєктного дослідження, отримано новий продукт дизайну – арт-книгу, виконану в авторському стилі з використанням технік, стилів цифрового та прикладного формату книги; удосконалено форму та формат арткниги що посилить її інформаційний та естетичний вплив на цільову аудиторію користувачів – молодих людей від 18 до 21 року (студентів).

Структура кваліфікаційної роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел, загальним обсягом 44 сторінки; з них додатків на 16 сторінках.

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕДПРОЄКТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АРТ-КНИГИ

1.1. Арт-книга: історія, особливості та відмінності від традиційної книги

Книга як мистецький об'єкт сягає ще середньовічних ілюмінованих рукописів, де каліграфія, а також невеликі за розміром образотворчі твори з тонкою технікою виконання візерунків та сюжетів (мініатюри) утворювали цілісні витвори мистецтва (Рис. А.1, Дод. А) [9]. Термін «ілюмінований рукопис» походить від латинського *illumino* – освітлюю, прикрашаю. Це рукопис, проілюстрований художником «кольоровими мініатюрами та орнаментами, часто з гротескними елементами» [5]. Так в період Середньовіччя виконання ілюмінованого рукопису (книги) передбачало декілька етапів. Базовий – створення самого пергаменту (основи), якою в Європі частіше за все могла бути вичинена теляча, овеча або козяча шкіра (Рис. А. 2, Дод. А).

Вибір матеріалу основи був першим етапом у створенні рукописної, ілюстрованої книги. Саме Пергамська бібліотека (Італія) свого часу вимушена була шукати варіанти виробництва основи для рукописних книг, що призвело до обробки шкір тварин й виникнення пергаменту як матеріалу [1, с. 53]. Другим етапом було написання текстової частини, а третій (художньо-ілюстративний) етап містив ілюмінацію – розпис із застосуванням сусального золота, срібла як кольорів, що викликали ефект сяйва. Заключний етап включав виготовлення палітурки книги [14].

Зазвичай ілюмінованими книгами (рукописами) були молитовники. Але виконувалися й «світські» рукописи, що включали оповіді казок, історій про пригоди, любовні історії, постичні твори того часу, а також «повчальні» (моралізовані) повідомлення. Найбільша кількість оцифрованих та виставлених для вивчення в мережі інтернет середньовічних манускриптів, зберігається в колекціях бібліотек та музеїв Франції, зокрема, в Національній

бібліотеці Франції (Рис.А.3, Дод.А). В статті Б. Гринди говориться про те, що одним з відомих та масштабних інтернет-проектів є «Enluminures», організований Інститутом дослідження історії текстів (Institut de recherche et d'histoire des textes (CNRS) та Управлінням книги і читання (Direction du livre et de la lecture) [2, с. 376], що дозволяє аналізувати історичні книжні тексти, зокрема в період Середньовіччя та робити висновки про історію розвитку книги.

В період Ренесанса художник А. Дюрер (Німеччина), а також поет й графік В. Блейк (Англія) здійснюють спроби експериментувати з ілюстрацією в друкованих книгах – вона стає відображенням художнього власного почерку автора (Рис.А.4, Дод.А). Але лише на початку XIX – початок XX століття відбуваються суттєві зміни форми книги, її структури та пов'язаними з нею, ілюстраціями, що дає життя *livres d'artiste* («книга художника») – друкованим невеликими тиражами книгам з графічними ілюстраціями. Такі книги окрім текстової частини містили офорти, літографію, ксилографію художників за підписом самого автора (А. Тулуз-Лотрек, М. Шагал, А. Матісс, П. Пікассо, С. Далі) [4, с. 25].

Першим українським представником напрямку арт-книги можна вважати Георгія Нарбута (1886–1920), якого називають одним із засновників українського графічного дизайну. Прикладом тому є його «Українська абетка», де букви стали частиною візуального мистецтва.

Розвитку напрямку «арт-книга» сприяла також творчість дизайнерів Бруно Мунарі (1907–1998), Ірми Бом (1960–наш час), Йохена Герца (1940–наш час), Сола Левітта (1928–2007) та ін. Так, італійський художник Б. Молінарі створював «тактильні книги», в яких він повністю відмовився від тексту та використовував лише кольори, фактури та форми (серія «*Libri Illeggibili*») («Нечитабельні книги»). А нідерландська художниця Ірма Борн стала відомою завдяки своїм арт-книгам нестандартних форм та розмірів – це книги 3х3 сантиметри, книги без обкладинок, або конструкції, що змінюють

форму при відкриванні, прикладом чого може бути її «The Architecture of the Book» (книга-маніфест про сучасний книжковий дизайн).

Сучасна арт-книга (artist's book, livre d'artiste, художня книга) не просто ілюстрована книга, а повноцінний мистецький об'єкт, що еволюціонує разом із культурою. Від рукописів до цифрових інтерактивних форм, вона стає активним засобом комунікації, де дизайн відіграє центральну роль, поєднує дизайн, графіку, текст.

В арт-книзі ХХІ ст. спостерігаються експерименти з рельєфними, об'ємними й навіть рухливими елементами. Прикладом тому є поп-артові книжки Брюса Форстера («Гаррі Поттер», «Дива архітектури» або українські видання – енциклопедія «Людина» видавництва «Махаон», ілюстрації до книжки «Африка» І. Черняк [19]. Арт-книга може мати різні розміри – від мініатюр до гігантських інсталяцій у виставкових залах, що демонструє творчість американської художниці Кари Уокер (1969-) та паперові інсталяції Айя Вейвея (Рис. А.5, А.6, Дод.А) [8].

Арт-книга стоїть на межі між традиційним книговиданням та сучасним візуальним мистецтвом. Дослідники говорять про те що поява арт-книги як актуального явища сучасного життя (культурного та побутового) спричинено «тотальною візуалізацією» [Підопригора С., с.44] інформативного оточення людини у ХХ – на початку ХІХ ст. Тексти і вербальні повідомлення підсилюються графічними, візуальними ілюстраціями – як друкованими, так і цифровими (Рис. А.7–8, Дод.А).

Отже, на відміну від класичної книги, арт-книга сформувалася не як спосіб передачі текстових повідомлень, а як рівноправна взаємодія «тексту й малюнку, тексту й музики в одному творі задля створення смислової єдності» [11, с.44]. Таким чином розвивається галузь, де письменники особисто ілюструють власні твори, а художники та дизайнери складають власні тексти та оформлюють їх художньою візуалізацією.

На думку С. Підопригори варто розмежовувати традиційну книгу, ілюстровану художником, дизайнером та арт-книгу. Передбачається, що

традиційна книга акцентує увагу художника та передачі думок та підсиленні образів в текстах письменника засобами ілюстрацій. В той же час, арт-книга, «арт-бук» не передбачає рівноправність стосунків «текст – ілюстрація». А арт-книга як виставковий об'єкт передбачає роботу з формою та образом (Рис. А.9–А.11, Дод.А). В арт-книзі малюнки, фото, піктографічні знакові зображення, шрифтові зображення, есперименти з фактурами, формою, текстурами, об'ємом переважають над текстом, що справляє враження мистецького альбому (Рис. А. 12–А.13, Дод.А). Отже, *«артбук – це 1) те ж саме що й «книга художника»; 2) вид «книги художника», витвір мистецтва, де зберігається форма книги, однак домінує візуальна складова, а буква, слово, текст перетворюється на образ; 3) те ж саме, що й мистецький альбом»* [11, С.49].

Іншим напрямком арт-книги є дизайн книг відомих авторів, що поєднує авторське бачення дизайнера та експерименти з фактурами, матеріалами, об'ємністю та інтерактивністю – цифровою або прикладною, друкованою. Виникає зв'язок між художнім створенням книги (арт-книга) та доповненням її інтерактивністю (AR-технології) [21]. Прикладом цьому також може бути вітчизняний стартап у книговидаванні Live Animations. А в 2024 р. в Україні було ілюстровано Є. Гапчинською «Алісу в країні чудес», створену за технологією «доповнена реальність» [3]. Приклади надані на рис. А.14 Додатку А.

У 20 pp. XXI ст. розробки в напрямку штучного інтелекту (Artificial intelligence, AI), призначений для «відтворення за допомогою обчислювальних систем та інших штучних пристроїв розумних міркувань і дій» [22], відкривають перед дизайнерами та художниками можливості застосовувати AI-технології для створення цифрової арт-книги (Рис. А. 15, Дод.А).

Також варто уточнити термін «арт-книга» та його відмінність від досить нового терміну «зін» (Zine) – як скорочення від англ. *magazine*, журнал [12; 20]. Обидва види мають деякі схожі риси, такі як – способи створення (ручна графіка або цифрова) та поєднання обох способів з AI-технологіями (В.

Поправка) (Рис. А. 16, Дод.А). Види видань і кількість авторів, обсяг тиражування також є подібними. Але, основною відмінністю є те, що «зін», невеликий за змістом, часто аматорський журнал і може бути надрукований як «самвидат» й якість його художньої, ідейної й поліграфічної частини не досить висока й видається непрофесійною. Натомість арт-книга – як вияв творчості професіонала має за мету естетичну подачу інформації, розповсюдження культури, підцензурна, має номери ідентифікації, якісно друкується на професійному обладнанні й має рівень мистецького або комерційного об'єкту [13, с.104–105].

Іншим терміном, що існує поряд з арт-книгою є «п'єкчербук», що в своїй назві містить слово «картинка». Прикладом таких книжних форм є дитячі книги, де автор та художник суміщені в одній особі, та ілюстрації до відрізняються яскравою авторською манерою – «Жирафи не танцюють» (А. Джайлз), «Тато на зв'язку» (Ф. де Кемметер), «Гектор Лис» (А. Шекелс) та ін. [18]. Арт-бук (арт-книга) як інноваційна форма книги вирізняється нетиповими характеристиками, що проявляються у нестандартній матеріалізації структури, оригінальній концепції дизайн-проектування. Важливою особливістю арт-книги є її відносна незалежність від усталених естетичних і видавничих норм, що дає дизайнеру, художнику свободу креативного, творчого підходу до її розробки та створення [6, с.676].

1.2. Сучасні напрямки та технічні підходи до створення арт-книги

Дизайн арт-книги виходить за межі класичної верстки. Сучасні видання можуть змінювати форму (пор-уп книги, книги-скульптури), бути інтерактивними (доповнена реальність, гібриди з відео-артом), поєднувати матеріали (тканина, дерево, метал, скло), мати концептуальне навантаження (наприклад, книги-блокноти, які треба «дочитати», заповнюючи самотійно).

У XX–XXI столітті арт-книга перетворилася на окрему дисципліну дизайну, де кожен елемент (шрифт, композиція, матеріали) відіграє концептуальну роль і якщо у класичній книзі дизайн підпорядковується

змісту, то в арт-книзі форма може бути важливішою за зміст (незвичайна структура, гра з матеріалами) (Рис. А. 17, Дод.А).

До прикладу, сучасні дизайнери застосовують типографіку як елемент композиційної виразності, засіб для створення або підсилення образу твору. Це виявляється у використанні авторських шрифтів, колажу, рукописного тексту при створенні книг. Таку можливість було закладено ще на початку ХХ ст. німецькими типографами відомої школи дизайну Баухаус К. Швіттерсом та Г. Байєром, що активно експериментували з шрифтами. К. Швіттерс, митець-дадаїст розробив власний напрям мистецтва – мерц-арт, який базувався на використанні колажів, друкованих матеріалів і типографіки. Його експерименти зі шрифтом поєднували хаотичність дадаїстської естетики з функціональністю модернізму (нетрадиційне компонування тексту, поєднання різних шрифтів і розмірів, асиметрію та гру з простором), що мало вплив на майбутній розвиток графічної композиції.

Сучасні напрямки створення арт-книги у ХХІ ст. включають: концептуальний напрямок, цифровий та інтерактивний, колекційну та експериментальну друковану книгу, книгу – як скульптурний арт-об’єкт тривимірної форми, спонукально-інформаційна (соціально-критична) арт-книга, генеративна AI-арт-книга, книга з елементами «доповненої реальності».

Якщо концептуальна арт-книга зосереджена на ідеї та художньому висловленні, може містити незвичні матеріали, асиметричне компонування, експериментальні техніки друку, часто створюється в єдиному екземплярі або малим накладом, то спонукально-інформаційна (соціально-критична) арт-книга містить гострі соціальні або політичні теми, використовує нестандартні способи комунікації з читачем, може мати елементи активізму (екологічні матеріали, заклики до дії) й зазвичай тиражується масово.

В Україні арт-книга як жанр активно розвивається і набуває міжнародного визнання. У цьому напрямку викликає увагу творчість О. Денисенка, символічно-образна мова графічних творів якого, зокрема,

артбуків, відображає його мистецьке уявлення про «книгу художника» [16, с.145].

Відомі твори художника – артбуки «Серце» (2022), «Артбук» (2022), «Будинок мрій» (2022), «Дім» (2022). В їх формах – складні геометричні конструкції, що складаються з простих форм (серце, восьмикутник, простий силует будинку або храму, а самі книги виконані в колажній техніці, часто мають розкладні або модульні конструкції. Їх мистецька образна мова символічна, наповнена візуальними знаковими образами («Будинок мрій», «Арт-бук») та повчальними висловами, як у артбуці «Серце» [16]. Взагалі ж ці твори відрізняються високою художньою образністю та новим експериментальним баченням технології створення артбуку.

Арт-бук CRYONES, створений за підсумками роботи вітчизняного реабілітаційного табору Gen. Camp з травмованими під час війни дітьми з Маріуполя – приклад використання арт-буку в психотерапії для самоідентифікації травми та допомоги самому собі. Метою такого ат-буку є самозцілення через болючі розповіді про травматичний досвід [23]. На увагу заслуговує й інша спонукально-інформаційна арт-книга «Warline. Frontline Art Book» (2022), що документує сучасне українське мистецтво, створене під час повномасштабної війни. Її сторінки – це фіксація болю, спротиву й національного духу через мову графіки, живопису, фотографії (Рис. А. 18, Дод. А).

Арт-книга, «Антитіла» (2020) – книга, виконана українською дизайнеркою Ольгою Стороженко. Вона поєднує типографіку, абстрактну графіку та авторське бачення пандемічної тематики.

Інше видання, в якому 90% змісту займають ілюстрації – мистецький альбом «Марія Примаченко: Казковий світ», присвячена творчості легендарної української художниці. Оформлення арт-книги передає наївну і водночас філософську глибину її робіт, роблячи кожен сторінку об'єктом мистецтва.

Варто назвати також проекти студії Booksha (Київ), що спеціалізується на виданні авторських арт-книг, зокрема в коротких тиражах. Їх артбуки поєднують сучасне мистецтво, поезію та дизайн у експериментальних формах.

Зауважимо, що інший вид, який може мати арт-книга – інтерактивна, цифрова книга на відміну від традиційних книг, дозволяє глядачеві взаємодіяти з контентом: натискати на посилання та кнопки, змінювати сюжет чи порядок подання інформації, перегортати сторінки нестандартним способом (з ефектами), розв’язувати поставлені завдання. До того такі книги мають персоналізацію – дозволяють вибирати рівень складності, змінюють зміст залежно від рішень читача, підлаштовуються під уподобання (темний режим, шрифти, закладки). Через інтерактивність і мультимедійність (аудіо, анімація, відео та елементи ігор, тестів, вікторин) цифрова книга може викликати сильніші емоції: здивування, напруження, радість. Особливо це помітно в освітніх та художніх проектах, де використання звуку, візуальних ефектів та вибору дій створює ефект присутності.

1.3. Види стильового рішення арт-книги та її цільова аудиторія

Формування вдалого образного рішення арт-книги залежить від вибору стилю її створення. Арт-книга – це не просто носій інформації, через вдалу роботу дизайнера, художника-графіка з її контекстом, вона може стати витвором мистецтва, арт-об’єктом, де кожен елемент – від шрифту до фактури паперу є частиною загального задуму.

З-поміж вибору можливих стилів вирішення арт-книги можна назвати: класичний, мінімалістичний, авангардний, ретро, експериментальний стилі. Вибір стилю обов’язково пов’язаний з вибором композиційних та графічних засобів, матеріалів, за допомогою яких буде створена арт-книга.

Так класичний стиль більше орієнтований на колекціонерів, любителів традиційної книги (класична література, поезія, філософія) й зазвичай включає високу типографіку, вишукане оформлення палітурки, ілюстрації у стилях класичної графіки – гравюри або акварелі.

Арт-книги, вирішені в мінімалістичному стилі, більше підходить для сучасної прози, есе, концептуальних проєктів. Вони мають простоті форми, мінімум кольорів і графічних елементів, активно використовують чисті шрифти, монохромну палітру, малюнки з геометричних форм.

Авангардний (модерн) стиль притаманний маніфестам, артбук-каталогам сучасних митців, передбачає використання нестандартних матеріалів (метал, тканина, пластик) та застосування технік колажу, експериментальних технік друку, хаотичне розташування тексту та ілюстрацій як прийомів композиції.

Історичний (ретро) стиль покликаний відтворити естетику певної епохи (бароко, модерн, конструктивізм, соцреалізм), може імітувати старовинний друк, рукописні шрифти, колажі з вінтажних ілюстрацій й часто використовується у факсимільних виданнях, історичних дослідженнях, альбомах.

Нарешті, експериментальний стиль може включати інтерактивні елементи (висічки, складні конструкції, 3D-друк), часто використовує нестандартний формат сторінок, рукописний шрифт або навіть доповнену реальність (AR) й призначений для інноваційних арт-проєктів, виставок, сучасних поетичних або графічних творів.

В залежності від того, на яку цільову аудиторію розрахована арт-книга, дизайнер обирає стиль, який буде мати найефективніший вплив на неї.

Для цього варто розробити портрет цільової аудиторії. Портрет цільової аудиторії має на меті – зменшити кількість неефективних маркетингових контактів, зосередитись на певному типі споживачів і підвищити результативність рекламних кампаній будь-якої книги й арт-книги в тому числі.

Портрет цільової аудиторії визначають для багатьох сфер діяльності – для маркетингу, продажів товарів та послуг, реклами продукції, виробництва товарів широкого вжитку, реклами та продажу торів мистецтва та видань про

мистецтво та ін. З різних публікацій можна навести приклади портретів цільової аудиторії (ЦА).

Так виглядає опис портретів різних цільових аудиторій (залежно від цього вивчаються їх потреби, мотивація, бюджет): *ринок рекламної продукції*: бізнес-сегмент, приватні замовники, державні та освітні установи: власники малого та середнього бізнесу, маркетингові та PR-менеджери, керівники відділів реклами, стартапери віком 25-50 років; організатори свят, івент-агентства, весільні координатори, дизайнери, студенти, активні користувачі соцмереж; представники державних організацій, адміністрацій, навчальних закладів, громадських ініціатив. Або – *ринок поліграфічної продукції* (книги): колекціонери та любителі книг; студенти, учні, освітяни; родини з дітьми; люди, що прагнуть саморозвитку [15]. Саме на основі портрета ЦА можна описати портрет майбутнього споживача – характерного представника цієї аудиторії з більш вузькими характеристиками.

Що стосується арт-книги, то її цільовою аудиторією можуть бути художники, дизайнери, ілюстратори, фотографи; колекціонери та поціновувачі художньої естетики та культурної спадщини; студенти та викладачі творчих спеціальностей; музеї, арт-галереї, культурні інституції, а також покупці, що купують арт-книгу в подарунок.

На початку роботи зі створення арт-книги варто визначати показники, за якими дизайнер формує портрет ЦА, і це можуть бути: гендер, вікова категорія, соціальна група, етнічна група, культурні або мистецькі напрямки зацікавленостей ЦА.

Попередньо було визначено, що арт-книга як об'єкт теоретичного дослідження й практичного проектування кваліфікаційної роботи має спрямованість на студентську цільову аудиторію. Це молоді люди, жителі України, без гендерного розмежування, їх вік приблизно 17-20 років, вони вивчають мистецтво у вищому навчальному закладі, на факультеті мистецтв.

Висновки до розділу 1

Охарактеризовано розвиток арт-книги від ілюмінованих рукописів Середньовіччя, через ілюструванням друкованих книг яскравого власного почерку автора й до сучасної арт-книги. Проектування арт-книги це баланс між ідеєю, формою та технологією. Важливо, щоб кожен елемент (від вибору паперу до способу друку) працював на розкриття теми. Це дозволяє створити авторський художній продукт, який не лише передає зміст, але й атмосферу, емоції та концептуальну глибину.

Розглянуто різноманіття понять арт-книги (арт-бук, пікчербук). З'ясовано відмінність між поняттям «зін» (обмежений за змістом, часто аматорський журнал, часто не високої художньої й поліграфічної якості) та арт-книгою – якісним виявом творчості (естетичну подачу інформації, розповсюдження культури, має рівень мистецького або комерційного твору).

Описано сучасні напрямки арт-книги (концептуальний, цифровий, інтерактивний, колекційну та експериментальну друковану книгу, арт-об'єкт тривимірної форми, спонукально-інформаційна (соціально-критична) арт-книга, генерована AI-арт-книга, книжка з «доповненою реальністю»).

Технічні підходи до створення арт-книги базуються на використанні матеріалів, шрифтів, композиції ілюстрацій та розташуванні складових книги. Вибір стилю арт-книги обов'язково пов'язаний з вибором композиційних та графічних засобів, матеріалів, за допомогою яких буде створена книга. Описано поняття цільової аудиторії арт-книги та визначено цільову аудиторію арткниги за темою кваліфікаційної роботи (молоді люди приблизно 17-20 років, жителі України, опановують мистецтво у закладі вищої освіти).

РОЗДІЛ 2

ПРОЄКТУВАННЯ АРТ-КНИГИ

2.1. Вибір теми та проєктної концепції

На думку Л. Дрофань, сучасний художник є не лише творцем, але й дослідником, що переосмислює традиційні підходи до створення книжкового артефакту. Відмовляючись від поліграфічних норм, митець реалізує власне бачення, використовуючи візуальні засоби для акцентування змістових елементів. Таким чином, художник не просто ілюструє, а фактично створює нову версію твору, що стимулює читача звернутися до первинного джерела з метою порівняння авторського варіанту з художньою інтерпретацією.

У цьому процесі вибудовується взаємодія між трьома учасниками: автором, художником та читачем. Така триєдність має символічне значення, навіть за відсутності тексту дозволяючи здійснювати обмін комунікацію. В інших випадках книга втрачає функцію суто читацького об'єкта й трансформується у візуальний артефакт, що надає естетичний досвід [4, с.24]. Отже, авторське бачення арт-книги дозволяє відійти від класичного вигляду книги, а запропонувати її власне мистецьке бачення, виходячи з її цільової аудиторії.

Обираючи розробку арт-книги як тему кваліфікаційної роботи, ми замислювалися над тим, яким чином передати її зміст через образи та матеріали й водночас, внести своє власне бачення. В ході передпроектного дослідження було з'ясовано, що змістовно арт-книга може базуватися на особистих переживаннях та емоціях (щоденникові записи, рефлексії), філософських або соціальних ідеях (екологія, ідентичність, війна, урбаністика), мистецьких стилях та течіях (сюрреалізм, дадаїзм, футуризм), культурній або історичній тематиці (фольклор, міфологія, ретро-естетика).

Так, якщо до прикладу, арт-бук присвячений темі української міфології або питанню культурної ідентичності, як в арт-альбомі «Наречена», що демонструє народне весільне вбрання та різні аспекти народних традицій [10],

то його візуальна мова може включати давні символи, орнаментальні мотиви, рукописні елементи, старі фотографії (Рис. А. 19, Дод.А).

Обов'язковим і наступним етапом після вибору теми, аналізу напрямків та технічних підходів до арт-книги, огляду видів її стильового рішення, стало – розробка концепції, яка включає не лише вербальний опис свого задуму, очікування його впливу на глядача. Розробка нашої проєктної концепції проходила за наступними етапами: збір теоретичної інформації про арт-книги, аналіз схожих арт-буків (аналогів), збір візуальних референсів, власні експерименти з компоновкою на подачею елементів тексту та графіки.

Цей процес також передбачав визначення формату і структури арт-книги. Концептуальні варіанти представлення арт-книги можуть бути як у традиційному книжковому форматі, так і у форматі лепорелло (гармонійка – безперервний розгорт книги, що створює панорамний ефект). Арт-книга може будуватися як арт-об'єкт (книга як тривимірний предмет, що може змінювати форму).

Наша проєктна концепція мала окреслити візуальну мову арт-книги, її колірну палітру (монохром чи яскраві кольори, відповідні темі), її шрифтове рішення (рукописний текст, друковані літери, нестандартні форми), з яких матеріалів планується її практичне виконання, ілюстрації якого стилю ми будемо використовувати. Також треба врахувати технічні особливості виготовлення проєктованої арт-книги – способом традиційного друку чи ручного друку. Також можна було обрати ручну роботу (авторські ілюстрації, колажні накладки, виносні рельєфні деталі, каліграфія, вирізані сторінки). Але цей спосіб є надто складним і трудомістким, що впливатиме на собівартість арт-книги, тож ми відмовилися від нього на користь традиційного поліграфічного тиражування. Але наш проєкт не виключає й можливості користатися арт-книгою у цифровому варіанті. Також визначалися зі способом зшивки книги та виглядом палітурки (стандартний корінець, нитковий перепліт, металева нерозйомна або розйомна пружина тощо). Вибір пав на користь дротяної пружинки для зручності перегортання сторінок.

Аналіз сучасної арт-книги та визначення з цільовою аудиторією дозволило окреслити робочу тематику та стиль арт-книги, які націлені на студентську аудиторію, молодих людей, жителів України, дівчат/хлопців, приблизно 17-21 років, які вивчають мистецтво на факультеті мистецтв у Криворізькому державному педагогічному університеті.

За задумом – арт-книга під назвою «Хто я – студент?» має виглядати як скетч-бук, в якому будуть розміщені фото-ілюстрації та стрінки для записів, можливості для малювання та створення власних колажів. Ми аналізували можливі схеми розташування візуальних елементів в арт-книзі, їх композиційне розташування (Рис.Б.1, Дод.Б). Передбачається колажний стиль виконання ілюстрацій, суміщення фото зі стилізованими зображеннями. Форма книги має бути прямокутною, складатися зі сторінок вертикального формату, формат арт-книги у зшитому вигляді – А5.

Було вирішено, що арт-книга планується у стилі мінімалізм та включатиме символи студентського життя (розклади занять, атрибутику творчості, зошити, кава, ноутбук, квиток на транспорт тощо).

Концепцією задумано – арт-книга має бути трохи коміксовою, водночас містити інформаційний, мотиваційний та самовиражальний блоки. Така арт-книга має на меті – допомогти студенту-першокурснику не загубитися в освітньому (зараз переважно, дистанційно-віртуальному) просторі факультету, де він вчиться. Також арт-книга має допомогти психологічній адаптації першокурсників та слугує своєрідним путівником та органайзером для студента. Сюжетна лінія книги, її основні зображення мають містити елементи позитивного гумору, налаштовувати на позитивне сприйняття труднощів студентського життя. Їх загальна компоновка має динамічну, нерегулярну та фрагментарну композицію

На етапі концепції також постало питання розробки першого moodboard. Узгодження стилістики та художнього підходу, вибір палітри кольорів, шрифтів, варіювання композиційних рішень відбувалося на наступному етапі – етапі проєктної розробки макету книги.

2.2. Розробка макету та структури книги

Для з'ясування структури арт-книги та подальшої її розробки було розроблено посторінковий робочий контент, за яким велися графічні пошуки персонажів, тла та предметного й текстового наповнення арт-буку «Хто я – студент?» (табл.1). Такий контент дозволяв також краще уявити собі макет майбутньої книги.

Таблиця 1

Робочий контент арт-книги «Хто я – студент?»

Обкладинка: перша та остання сторінки		У стилі мінімалізм або колаж із студентських символів (зошити, кава, ноутбук, квиток на транспорт). Назва великими літерами: "ХТО Я – СТУДЕНТ?" Фон: абстрактний або насичений деталями університетського життя.
Розворот 2: Вступ – Становлення		
Ліва сторінка:		Заголовок: мій вступ до університету, очікування та перші враження (<i>пусте місце –пише сам студент.</i>) Візуальний ряд: ілюстрація дверей університету, можливо факультету або перших знайомств з ВНЗ (<i>фасад</i>).
Права сторінка:		Фон: колаж з фотографій першого студентського дня. Діалоги: Ти з якого факультету? / Де тут буфет?/ Як пройти в бібліотеку?
Розворот 3–10: Тут має бути твій розклад та фото улюблених викладачів		
1 сем	Ліва сторінка:	Пуста сітка розкладу (<i>заповни сам або приклей</i>)
	Права сторінка:	Фото улюблених викладачів (<i>4-5 персонажів</i>) (стиль – персонаж Marvel, обличчя-отвір для фото улюблених викладачів)
2 сем	Ліва сторінка:	Пуста сітка розкладу (<i>заповни сам або приклей</i>)
	Права сторінка:	Фото улюблених викладачів (<i>4-5 персонажів</i>)
3 сем	Ліва сторінка:	Пуста сітка розкладу (<i>заповни сам або приклей</i>)
	Права сторінка:	Фото улюблених викладачів (<i>4-5 персонажів</i>)
4 сем	Ліва сторінка:	Пуста сітка розкладу (<i>заповни сам або приклей</i>)
	Права сторінка:	Фото улюблених викладачів (<i>4-5 персонажів</i>)
5 сем	Ліва сторінка:	Пуста сітка розкладу (<i>заповни сам або приклей</i>)
	Права	Фото улюблених викладачів (<i>4-5 персонажів</i>)

	сторінка:	
6 сем	Ліва сторінка:	Пуста сітка розкладу (<i>заповни сам або приклей</i>)
	Права сторінка:	Фото улюблених викладачів (<i>4-5 персонажів</i>)
7 сем	Ліва сторінка:	Пуста сітка розкладу (<i>заповни сам або приклей</i>)
	Права сторінка:	Фото улюблених викладачів (<i>4-5 персонажів</i>)
8 сем	Ліва сторінка:	Пуста сітка розкладу (<i>заповни сам або приклей</i>)
	Права сторінка:	Фото улюблених викладачів (<i>4-5 персонажів</i>)
Розворот 11: Типовий день студента		
Ліва сторінка:		Фон: Студентський день у вигляді графічного таймлайну (пари, кавоперерви, нічні сесії). Візуальний ряд: Міні-комікс про запізнення на лекцію
Права сторінка:		Візуальний ряд: Графічний знімок екрану месенджера: "Хто писав конспект?" / "Хто буде на парі?" Зображення ноутбука з відкритими вкладками: лекції, фільм, чат.
Розворот 12: Сесія – Бій або втеча?		
Ліва сторінка:		Візуальний ряд: Заголовок: відчуття перед іспитом (шрифтові надписи), цитати студентів ("Я не готовий!" / "Я нічого не знаю!", «вибачте, запізнивсь бо переводив бабусю через дорогу» та ін.)
Права сторінка:		Візуальний ряд: комікс "Як проходить сесія": - Ніч перед іспитом (студент з книжками, малюнками, проєктами і макетами) Ранок перед іспитом (паніка). Ілюстрація: студент у паніці перед стопкою підручників та недомальованих шедеврами. Вдень, після іспиту (спорожнілий погляд, знесилення).
<i>Можливо наступний розворот має вигляд обгризеної (надірвані) сторінки з розкладом сесії з масними плямами та навскіс фото заліковки із записами</i>		
Розворот 13: Моє життя поза університетом – як воно є (студентське життя – поза навчанням)		
Ліва сторінка:		Колаж-фото: вечірки, гуртожиток, подорожі. Короткі коментарі студентів (смішні вислови, а між ними – поле для дописів студентів, їх друзів)
Права сторінка:		Гасло: «Як вижити студенту?» – меми про дешеву їжу, котів, конспекти, дружбу.
Розворот 14: Хто я? Пошук себе справжнього		
Ліва сторінка:		Заголовок: роздуми про майбутнє, кар'єру, сумніви. Візуальний ряд: студент стоїть перед роздоріжжям

Права сторінка:	("робота", "магістратура", "стартап").
	Порожнє поле з написом: "Що для мене означає бути студентом мого факультету?" – місце для нотаток читача.
Розворот 15–17: Завершення: Хроніки студента	
	Декілька сторінок для записів, скетчів і фотографій власника книги.
	Завершальна фраза: "Я студент – і це тільки початок!"

Розробці макету книги передували перші чорнові ескізи (скетчі), накиди, що в процесі коригування та обговорення покращень з науковим керівником, поступово оформлювалися в візуальну композиційну сценку. Також було остаточно затверджено стиль для фінальної розробки макету – легкий, іронічний, колажний в суміщенні з фото, який імпонуватиме студентській аудиторії. Паралельно з цим тривала робота з уточненням вже описаного контенту арт-книги: опрацювання текстів (стилістика надписів, гарнітура та розмір шрифтів, їх розташування. Шляхом спроб і помилок було вирішено у текстових надписах використовувати шрифти: Gilroy Light та Markella.

Безкоштовний шрифт Gilroy Light (розробник Radomir Tinkov) сприймається як легкий, грайливий, а для нашого арт-буку він підкреслюватиме легкість та свободу студентського духу й має свої тарактеристики (табл.2) [24]:

Табл. 2

Сім'я	Gilroy
Підсімейство	Light
Версія	Version 1.000;PS 001.000;hotconv 1.0.88;makeotf.lib2.5.64775
Автор	Radomir Tinkov
Компанія	Radomir Tinkov
Сайт	http://www.tinkov.info

А також використали кольоровий шрифт Markella, який має грайливу, але динамічну та рішучу графіку й може передати студентське прагнення перемагати будь-які труднощі (табл.3) [25]:

Табл.3

Сім'я	Markella
Підсімейство (категорії)	Handwritten, Script (Рукописні, прописні шрифти), Decorative fonts (Декоративні шрифти), Казкові шрифти
Ліцензія	Платний шрифт(Paid font)
Підтримка мов	Кирилиця, латиниця
Компанія	Radomir Tinkov
Сайт	https://uk.bestfonts.pro/font/markella

На цьому ж етапі детально розроблялися та уточнювалися ілюстрації, виконані в техніці колажу та графічні елементи – сітки розкладів, сторінки для нотаток та ін. (Рис. Б.2, Дод. Б).

2.3. Друк та презентація арт-книги

В композиції сторінок арт-буку було вирішено користуватися такими композиційними прийомами, як простір й об'єм, симетрія та асиметрія, «масштаб, ритм і пропорції, нюанс і контраст, групування, кольорове рішення» акцент, як основи для організації головного й другорідного, досягнення «виразності змісту і форми в їхній образній єдності» [17, с.10]. Кожна сторінка розворотів містила різний обсяг фото, зображень та шрифтових надписів. Але за задумом кожен розворот мав мати кольоровий фон тієї або іншої колірної гами та помірної насиченості, але тонально все ж таки об'єднувати загальну композицію арт-буку. Колір та тон розворотів разом з активним за кольором шрифтом мали створити відчуття оптимізму, динаміки та діловитості для користувачів арт-книги.

В макет вносилися корекції та остаточне затвердження дизайну, узгоджувалися деталі друку, кількість примірників.

Створення макету передбачало виконання пробних розворотів та тестові друки для запобігання дефектів у кольоропередачі.

Верстка арт-книги «Хто я – студент?» передбачала роботу з програмами: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign (верстка сторінок) та Correl для проектування демонстраційного проектного планшету.

При підготовці оригінал-макету також було враховано такі стандартні параметри, як: формат видання, формат набору відповідно до стандарту, спускні сторінки, кінцеві сторінки, гарнітура шрифтів, композиційне оформлення зображень, текстівок, спосіб друку, брошурування та вибір матеріалу для друку [7, с.15].

Форматування файлів для друку відбувалося у форматі TIFF, оскільки саме він створений для зберігання зображень у високій якості.

На фінальному етапі виготовлення арт-буку вирішувалося питання вибору матеріалу для лазерного друку у колірній моделі СМΥК. Основним матеріалом було обрано матовий дизайнерський папір середньої щільності (80–120 г / м²), оскільки при нанесенні барвників він сохне дуже швидко й це зручно для того, аби запобігти дефектів друку.

Ткож на нашу думку вартість арт-книги «Хто я – студент?» мусить бути помірною для того, аби студент міг роздрукувати її собі самотійно або така арт-книга має бути друкованою коштом благодійників для максимально безкоштовного її розповсюдження з-поміж цільової аудиторії.

Також обговорювалися можливі способів поширення арт-книги в цільовій аудиторії (від онлайн-поширення до можливості скачати файл-примірник для самотійного роздруку, або друку через видавництво благодійним коштом).

Важливим аспектом спроектованої авторської арт-книги є її презентація цільовій аудиторії та зацікавленому колу сторін. Передбачено, що презентація арт-книги відбудеться під час захисту кваліфікаційної роботи, де буде

обґрунтовано актуальність теми мотиваційно-інформативного арт-буку для студентів мистецьких спеціальностей, оголошена концепція книги та відбудеться демонстрація її візуальної частини проєкту. Презентація має включати демонстрацію арт-книги (фізичного зразку) та огляд обкладинки, структури, макету, розворотів, ілюстрацій, типографіки. В процесі презентації таж будуть обгово питання розвитку ідеї, труднощів дизайну макету арт-книги та друку, тих творчих рішень, які приймались у процесі проєктування.

Висновки до розділу 2

У другому розділі кваліфікаційної роботи ми розглянути різні аспекти проєктування арт-книги. Важливим завданням стало визначення способів передачі змістового навантаження арт-книги через візуальні образи та матеріали із одночасним втіленням авторського погляду. Під час передпроєктного дослідження було встановлено, що змістовна основа арт-книги може формуватися на різних рівнях — від особистісних переживань, внутрішніх рефлексій та щоденникових записів до філософських і соціально орієнтованих концепцій, таких як екологічна свідомість, питання особистої та національної ідентичності, урбаністичні проблеми чи осмислення досвіду війни. Також вагоме місце у побудові змісту можуть посідати мистецькі напрями та стилістичні течії, а також культурно-історичні контексти — фольклорні мотиви, міфологічні образи, елементи ретроспективної естетики тощо.

Проєктна робота за темою передбачала розробку проєктної концепції (ідейний задум, розробка її кольорового рішення, типографічне оформлення, стилістика ілюстрацій, формат, тип друку) за умови попереднього аналізу аналогічних творів дизайну. Також було обґрунтовано та описано умови розробки структури арт-книги та виконання її макету, вимоги до друку та презентації арт-книги «Хто я – студент?»

ВИСНОВКИ

У процесі виконання кваліфікаційної роботи на тему створення авторської арт-книги було здійснено комплексне дослідження арт-книги як особливого виду графічного дизайну, що поєднує мистецьке самовираження, технологічну майстерність та концептуальність. Аналіз етапів розвитку арт-книги, її форм, напрямів і практичного застосування засвідчив, що вона є формою візуального мистецтва, що виходить за межі традиційного книговидавання. У сучасному інформаційно насиченому просторі арт-книга зберігає здатність до тривалого естетичного впливу завдяки тактильному, візуальному та емоційному контакту з глядачем.

Складовою теоретичної частини першого розділу кваліфікаційної роботи стало осмислення арт-книги як дизайнерського феномену, який, з одного боку, спирається на історичний досвід (від ілюмінованих рукописів до концептуального дизайну XXI століття), а з іншого – реагує на сучасні виклики та тенденції. Здійснено порівняльний аналіз арт-книги й традиційної друкованої продукції, розмежовано поняття зіну та арт-об'єкта, виокремлено сучасні формати арт-книги: цифрову, інтерактивну, колекційну, соціально-критичну, експериментальну тощо.

Проектна частина роботи присвячена розробці авторської арт-книги «Хто я – студент?», яка орієнтована на цільову аудиторію молодих людей віком 17–20 років – студентів мистецьких і гуманітарних закладів вищої освіти. В основу концепції покладено ідею пошуку самоідентичності через візуальний та текстовий вплив, що охоплює щоденникові записи, художні зображення, рефлексії на тему молодіжного середовища. Кожен елемент книги – від вибору шрифтів, кольорової палітри та стилю ілюстрацій до матеріалів і композицій – було підпорядковано єдиному задуму, що забезпечив цілісність та глибину проекту.

Увагу приділено технічним аспектам: формат, друк, тип паперу, способи брошурування – важливих інструментів втілення ідеї. Арт-книга розглядається не просто як носій інформації, а як інтерактивний арт-об'єкт,

який має комунікативну та естетичну функцію, звертається до почуттів читача, до його досвіду.

Виконана кваліфікаційна робота дозволила глибше зрозуміти природу арт-книги, її значення для сучасного графічного дизайну, а також продемонструвати власний авторський підхід до проектування. Мету роботи досягнуто, а її завдання виконано. Практична цінність створеного продукту графічного дизайну полягає в його значенні як засобу культурної комунікації в студентській спільноті, а також у можливості його подальшого використання у видавничій справі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Галабурда А. Пергамент: проблеми збереження та реставрації. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 9. С. 53–58.
2. Гринда Б. Середньовічні манускрипти в інтернеті. *ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв*. Вип. 22. С.375–385. URI: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/22/35.pdf (дата звернення 15.02.2025).
3. Доповнена реальність (AR): як «оживають» картинки в дитячих книгах. Всеосвіта. URI: <https://vseosvita.ua/c/news/post/82> (дата звернення 09.02.2025).
4. Дрофань Л. Книга художника у просторі минуле/майбутнє. URI: file:///D:/Documents/Downloads/Spdr_2010_7_5.pdf (дата звернення 21.04.2025).
5. Ілюмінований рукопис. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. URI: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81 (дата звернення 08.02.2025).
6. Кавун, А. І. Артбук як оригінальний вид проектування та виготовлення книжкової продукції. *Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2021»* / XXIII Всеукраїнська наукова конференція молодих учених. С. 676-677.
7. Композиція видання: Дизайн художньої літератури: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. П. Шалінський. Електронні текстові дані (1 файл: 8,26 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 92 с.
8. Мистецтво інсталяції. Історія сучасного мистецтва (Gustlin i Gustlin). URI: <https://ukrayinska.libretexts.org> (дата звернення 08.02.2025).

9. Мініатюра (жиавопис). Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URI: [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0_\(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81)) (дата звернення 08.02.2025).
10. Наречена.КОВЧЕГ Україна. URI: <https://www.kovcheg.ua/uk/book/narechena> (дата звернення 28.01.2024).
11. Підопригора С. Артбук у просторі літератури: художні особливості. *Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова*. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство та літературознавство). Вип. 10. 2018. С. 44 – 50. URI: <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/21692/Svitlana%20Pidopryhora.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата звернення 17.11.2024).
12. Поправка В. Що таке «зін» і який він буває? КНУКІМ_Дизайн. URI: <https://design.knukim.edu.ua/novyny/shho-take-zin-i-yakij-vin-buvaye/> (дата звернення 14.02.2025).
13. Поправка В. До питання диференціювання зінів та артбуків. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Вип. 75, том 2, 2024. С.97–106.
14. Практичний алгоритм. Технологічні аспекти. URI: <https://podorozh.sort.v.ua/vzaiemodiya/z-yakikh-chotirokh-etapiv-skladaietsya-ilyuminovaniy-rukopis.html> (дата звернення 08.02.2025).
15. Сорокіна К. Портрет ЦА: як скласти. Діджитал-агенція lanet.click. URI: <https://lanet.click/portret-tsilovoi-audytorii/> (дата звернення 19.02.2025).
16. Стрельцова С.В. Символізм художньої мови та принципи образотворення в арт-буках Олега Денисенка. *Культура і сучасність* № 1, 2023. С.144–149.
17. Урсу Н. О., Гуцул І. А. Теоретичні основи композиції : Навчально-методичний посібник для студентів ЗВО художніх та художньо-педагогічних спеціальностей. / упорядники Н. О. Урсу, І. А. Гуцул. Вид. 2. Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2018. 166 с.

18. Хуповка О.О., Брянцева Г.В. Аналіз авторських ілюстрацій у артбуках і пікчербуках. *Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології : матеріали I міжнародної науково-практичної конференції (12 грудня 2022 р.)* / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2022. Том 2. С.101–103.

19. Штефан А. Дитячі книжки у форматі поп-ап: тренди, історія, шедеври. URI: <https://archive.chytomo.com/book-art/dityachi-knizhki-u-formati-pop-ap-trendi-istoriya-shedevri> (дата звернення 09.02.2025).

20. Що таке зіни? Конспект дискусії «Культура зінів: розмова з художниками та видавцями». YourArt. URI: <https://supportyourart.com/stories/shho-take-ziny-konspekt-dyskusiyi-kultura-ziniv-rozmova-z-hudozhnykamy-ta-vydavczyamy/> (дата звернення 14.02.2025).

21. AR BOOKS. URI: <https://liveanimations.org/arbook/> (дата звернення 09.02.2025).

22. Artificial intelligence, AI. ITenterprise. URI: <https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/artificial-intelligence> (дата звернення 24.12.2024).

23. CRYONES – арт-бук про дитячу силу духу. MIND. URI: <https://mind.ua/news/20276737-cryones-art-buk-pro-dityachu-silu-duhu> (дата звернення 09.02.2025).

24. Gilroy. MaisFontes Найбільше сховище безкоштовних та чудових шрифтів. URI: <https://uk.maisfontes.com/gilroy-light.font> (дата звернення 23.04.2025).

25. Markella. Bestfonts.pro. URI: <https://uk.bestfonts.pro/font/markella> (дата звернення 23.04.2025).

ДОДАТКИ

Додаток А

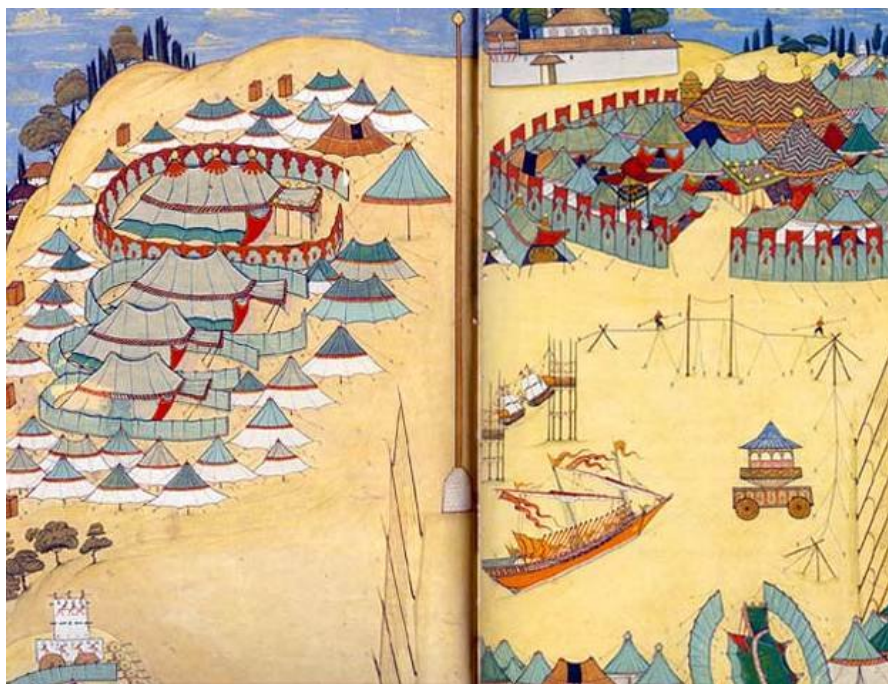

Рис. А.1. Мініатюра. Військовий табір султана, 1720 р. Топкапі сарай музей, Стамбул

а)

б)

Рис. А.2. а) Evangelium Dominicanum, 1400 рік. Мілан, Італія; б) Федуско (Феодосій) з Самбора, Західна Україна. Мініатюра «Євангеліст Матвій», Пересопницьке Євангеліє. (1556 р.)

Рис. А.3. а) Лев уполював буйвола. «Каліла і Дімна», Герат, 1429 р.; б) Янгол. Мініатюра з Персії 1555 р. Британський музей, Лондон

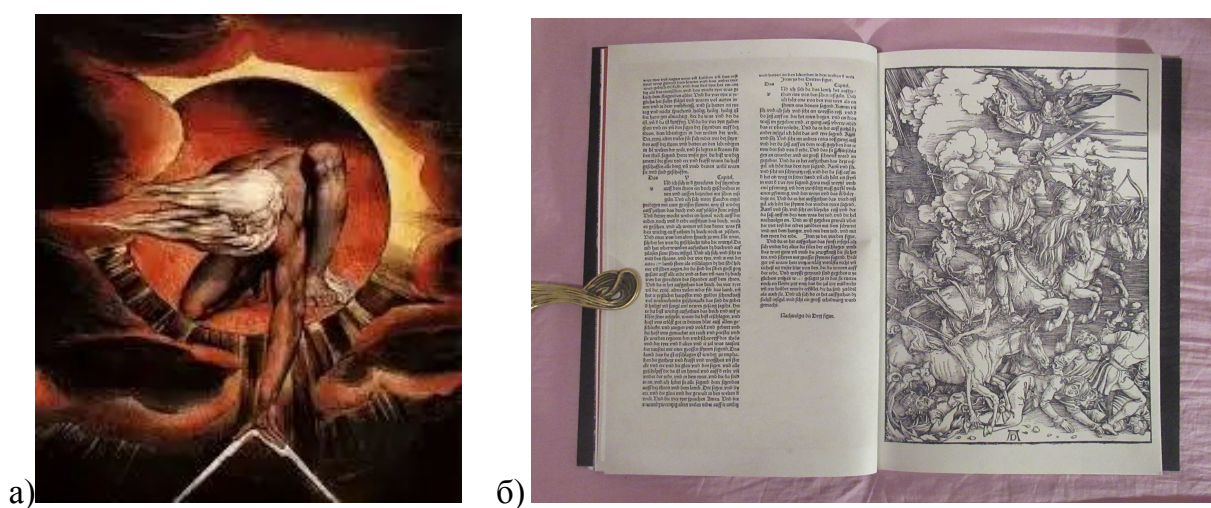

Рис. А.4. а) У. Блейк. «The Ancient of Days»; б) А. Дюрер «Апокаліпсис»

Рис. А.5. Кара Уокер. Африканський малюнок (1996, розрізаний папір на стіні, 365,7 x 2011,6 см)

Рис. А.6. Паперові інсталяції Ай Вейвєя. Карта світу (2006-09, бавовняна та дерев'яна основа, 120 x 800 x 400 см)

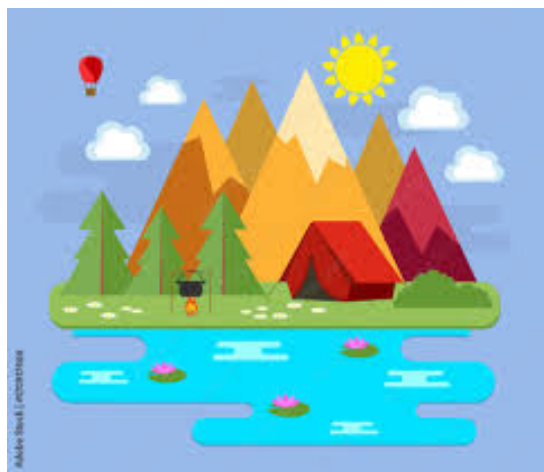

Рис. А.7. Векторні ілюстрації до арт-книг

Рис. А.8. Ілюстрація до арт-книги: паперові вирізки

Рис. А.9. Арт-книга: паперові вирізки

Рис. А.10. Арт-книга: паперові вирізки

Рис. А.11. Книга як арт-об'єкт

Рис. А.12. Форми та дизайн арт-книг

Рис. А.13. 3Д арт-книга

Рис. А.14. Атр-бук за технологією (AR) «доповнена реальність»

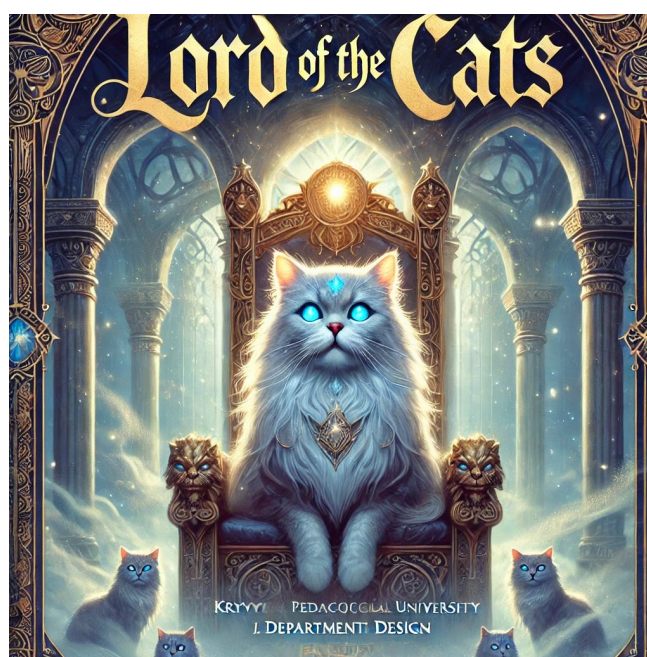

Рис. А.15. Обкладинка арт-бука, створена за технологією (Artificial intelligence, AI)

Рис. А.16. а) Зін «Розгортання сарі»; б) London's Outrage. Англійський зін про панк.

Рис. А.17. Арт-бук для скетчингу

Рис.А.18. Арт-бук CRYONES

Додаток Б

Рис. Б.1. Схеми розташування візуальних елементів арт-книги

Рис. Б.2. Остаточний вигляд аркушів арт-буку «Я – студент» (всього 30 аркушів)