

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.
« ____ » _____ 2024 р.

Реєстраційний № _____
« ____ » _____ 2024 р.

ДИЗАЙН КНИГИ ЯК МИСТЕЦТВО.
ДИЗАЙН-ПРОЄКТ АРТ-КНИГИ

Кваліфікаційна робота студентки
групи ДГ-20
ступінь вищої освіти «бакалавр»
спеціальності
022 «Дизайн» (022.01 «Графічний дизайн»)
Бардаш Катерини Олександрівни

Керівник: старший викладач кафедри ДПМ
та дизайну **Школяр А. В.**

Оцінка:

Національна шкала _____

Шкала ECTS _____

Голова ЕК _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени ЕК _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

_____ (підпис) (прізвище, ініціали)

_____ (підпис) (прізвище, ініціали)

_____ (підпис) (прізвище, ініціали)

ЗАПЕВНЕННЯ

Я, Бардаш Катерина Олександрівна 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.

Бардаш К.О. _____

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ I. ІСТОРІЯ АРТ-КНИГИ ТА ЇЇ РОЛЬ У МИСТЕЦТВІ ТА КУЛЬТУРІ.....	7
1.1. Аналіз сучасних трендів у дизайні арт-книг.....	7
1.2. Роль графічного дизайнера у створенні арт-книг.....	8
Висновки до першого розділу.....	14
РОЗДІЛ II. ПРОЄКТУВАННЯ АРТ-КНИГИ	16
2.1. Проєктування арт-книги	16
2.2. Робота з контентом	22
2.3. Просування та розповсюдження.....	24
Висновки до другого розділу.....	26
ВИСНОВКИ.....	28
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	31
ДОДАТКИ.....	34
Додаток А.....	34
Додаток Б.....	43

ВСТУП

Отже, актуальність теми даного кваліфікаційної роботи обумовлена тим, що книга-розгортка може надати можливість візуально подати інформацію, створюючи динамічний та ефективний спосіб взаємодії з контентом. Це сприяє залученню читача та забезпечує новаторський підхід до подачі матеріалу, що може бути особливо актуальним у сучасному дизайні. Такий формат може створити несподівані ефекти, сприяючи кращому розумінню та запам'ятовуванню інформації. Книга-розгортка дозволяє експериментувати з композицією та структурою, створюючи цікавий візуальний шлях для читача. Такий дизайн може бути особливо ефективним для представлення складних концепцій або розгортання історії поетичного твору за неочікуваними шляхами. В цій роботі важливим є висвітлення значення дизайну як ключового елемента, що визначає враження та взаємодію читача з книгою. Дослідження цієї теми може сприяти розкриттю нових можливостей та тенденцій у світі книжкового дизайну.

Мета роботи: виконання дизайн-проекту є розробка дизайн-проекту арт-книги з акцентом на графічному дизайні, який слугуватиме дослідницьким та творчим внеском до галузі сучасного мистецтва та дизайну.

Завдання:

- Вивчення та аналіз історії та сучасних трендів у галузі арт-книг.
- Аналіз існуючих арт-книг та виявлення ключових елементів та рішень у їхньому дизайні.
- Розробка концепції та дизайн-проекту арт-книги, включаючи вибір шрифтів, палітри кольорів та композиції.
- Створення макетів та прототипів сторінок арт-книги.
- Робота з контентом, включаючи підготовку вихідних матеріалів, типографіку та верстку.
- Розробка стратегії маркетингу та просування для арт-книги.
- Продаж та розповсюдження арт-книги через різні канали.

Об'єкт дослідження: арт-книги як художні видання, а також середовище, в якому вони функціонують, включаючи аудиторію, ринок та культурні контексти.

Предмет дослідження: дизайн-проект арт-книги, структура, візуальна мова та елементи дизайну, процес створення та впровадження у сучасне культурне середовище.

Методи дослідження полягають у розробці не лише творчого дизайн-проекту арт-книги, а й у аналізі теоретичних та практичних аспектів цього процесу у контексті сучасного графічного дизайну та мистецтва.

Практична значущість кваліфікаційної роботи полягає в тому, що дозволяє об'єднати виразність поезії Сергія Жадана, яка висвітлює найбільш актуальні проблеми сьогодення, або сприйняття реальності, України та українців під час воєнного стану. З власним унікальним творчим підходом у створенні арт-книги за допомогою цифрових технологій.

Поєднання мистецтва, літератури та дизайну дозволяє розглянути важливі аспекти сучасної культури через призму поетичних робіт Жадана та власного тлумачення цих творів. Це може привернути увагу його прихильників, що розширить потенціальну аудиторію та інтерес до власного проекту.

Арт-книга розгортка може стати втіленням естетичних принципів Жадана та його поетичної мови створюючи синтез між текстом та візуальними елементами. Розробка цього проекту дозволить глибше дослідити зв'язок між словами та образом експериментувати з формою та структурою книги. Привернути увагу до різнобіччя сучасної української культури та її проблем.

Структура роботи. Робота складається зі змісту, вступу, двох розділів та висновків до них, висновку, списку використаної літератури та додатків.

РОЗДІЛ I. ІСТОРІЯ АРТ-КНИГИ ТА ЇЇ РОЛЬ У МИСТЕЦТВІ ТА КУЛЬТУРІ

1.1. Аналіз сучасних трендів у дизайні арт-книг

Наразі ми можемо розглянути такі сучасні тренди у дизайні арт-книги:

- Мінімалістичний дизайн: Простота у формі, шрифтах та композиції дозволяє зосередитися на контенті.
- Експерименти з типографією: Використання нестандартних шрифтів, розмірів та розташування тексту для створення цікавих ефектів.
- Використання високоякісних матеріалів: Застосування спеціальних паперів, обкладинок і внутрішніх сторінок для підвищення візуального і тактильного досвіду.
- Інтерактивність: Додавання вкладок, вирізів, складних фальців та інших елементів, що залучають читача до взаємодії з книгою.
- Графічний дизайн: Використання фотографій, ілюстрацій та графічних елементів для створення вражаючих візуальних образів.
- Тематичний підхід: Виділення конкретної тематики або стилю в кожній книзі для створення унікального характеру та ідентичності.

Ці тренди можуть поєднуватися або використовуватися окремо в залежності від вимог проєкту та вподобань автора чи дизайнера.

Арт-книга або Артбук може існувати в єдиному екземплярі, або ж бути виданим в накладі, текст може писатися як вручну, так і друком. Наклад артбуків залежить від різних факторів, зокрема від концепції твору та матеріалів, які ми використовуємо для його створення. Наприклад, артбуки, виготовлені з дерева, текстилю тощо існують переважно в єдиному екземплярі. Коли йдеться про арткниги традиційної «книжкової» форми, то їх наклад може досягати кількох десятків. Кожен примірник підписують від руки та ставлять сигнатуру.

Футуристи, літератури та художники доклалися до створення «мистецьких книжок». У наш час межі розуміння мистецької книги

залишаються нечіткими, включаючи український самвидав і експерименти з віршоформами Михайля Семенка. Галина Листвак повідомила, що наразі працюють над книгою художника Павло Маков, Олег Дергачов, Олена Турянська, Рута Коршунова, Юлія Табенська, художники з Мистецького об'єднання «Вал», Творчої майстерні «Аграфка», видавці Незалежного театрального журналу «Коза», Богдан Поліщук та Олена Рачковська, які також працюють над окремими неперіодичними проектами. «Шляхи, якими художники приходять до цього жанру, і засоби, які вони обирають для нього, неповторні і дуже індивідуальні [11, с. 58].

1.2. Роль графічного дизайнера у створенні арт-книг

Роль графічного дизайнера у створенні арт-книги дуже важлива. Вони відповідають за оформлення обкладинки, розташування тексту та ілюстрацій у книзі, вибір шрифтів, кольорів та композиції, щоб створити затишну та естетично привабливу книгу, яка передає задум автора. Графічний дизайнер також може відповідати за створення оригінальних графічних елементів та візуальних концепцій, які доповнюють текст та ілюстрації книги.

Використання неочікуваних форматів: Створення книг у нестандартних розмірах або формах, що привертають увагу та надають унікальність.

Експерименти з колірною палітрою: Використання неочікуваних комбінацій кольорів для створення насичених та емоційно заряджених образів.

- Візуальна історія: Поєднання тексту з великою кількістю візуальних елементів, таких як фотографії, малюнки, колажі тощо, для розповіді історії не лише словами, але й образами.

- Інтерактивність на рівні міста: Використання технологій розширеної реальності або QR-кодів, щоб додати в книгу елементи взаємодії з аудиторією, які можуть розкривати додаткові матеріали або історії.

- Унікальність у мінімалізмі: Розробка вишуканих дизайнів, де простість поєднується з унікальністю та елегантністю, створюючи продукт, який вражає своєю простотою та вишуканістю одночасно.

Це відображає сучасні підходи до дизайну арт-книг та відкривають широкі можливості для дизайнерів, їх творчості та експериментів.

Оскільки, окрім естетичного наповнення, завданням дизайнера є зробити сій виріб й функціональним, варто переглянути нище зазначене видавництво.

Чи то химерний салат літератури та різних видів візуального мистецтва, чи то неабияка роль особистого авторського вкладу зумовлюють надзвичайну ауру. Книги-кінстетики, розраховані, насамперед, на контакт із руками, вони існують у найрізноманітніших іпостасях, включаючи в себе пародії на поп-культуру, гламур та шансон; «жлоб-арт» тощо [15, с. 25].

«В артбуці, як в бою без правил – головне результат», – Влада Сошкіна.

Однак, часом «книги художників» беруть на себе дослідницьку, пізнавальну функцію, може, саме тому не найбільше книг-вільнодумців створено для дітей – чи то через зручну ігрову форму подачі інформації, чи то через те, що малечі простіше дається сприйняття зміщених стандартів. Тут доречно згадати функціональну книгу для малят від видавництва «Val» за мотивами української народної казки «Ведмідь і черв'як», а також серію робіт згаданої вище майстерні «Аграфка»: («Паперове майбутнє», «Ріпка», «Рукавичка», «Молоко» та інші).

Крім того, графічний дизайнер може обрати матеріали для друку, вирішувати питання щодо формату книги та її розмірів, а також забезпечувати відповідну якість друку та збереження візуальної цілісності на кожній сторінці. Вони сприяють створенню унікальної атмосфери книги, яка допомагає читачеві краще зрозуміти та оцінити її зміст. У підсумку, графічний дизайнер відіграє ключову роль у створенні арт-книги, забезпечуючи її якісне та привабливе візуальне втілення.

«Історія друкарні, так само як і історія книги-тісно пов'язана з графічним дизайном, це може бути тому, що практично немає графічних конструкцій, які не включають такі речі як графіки. Отже, коли йдеться про історію графічного дизайну, друкарня наводить колону Траяна, середньовічні мініатюри, Йоганнеса Гуттенберга друкарню, еволюцію книжкової індустрії, паризькі

плакати Мистецтво Руху і ремесла (Мистецтво і ремесла), Вільям Морріс і т. д. [21, с. 94].

Введення рухомого типу Йоганном Гутенбергом зробив книги дешевше у виробництві, а також сприяло їхньому поширенню. Перші друковані книги (інкунабули) наслідування у ХХ столітті. Графічний дизайн цієї епохи став відомий як Старий стиль (особливо Гарнітури, які використовували цих ранніх друкарень), або Гуманіст через переважну філософську школу того часу. Після Гутенберга, жодних істотних змін не спостерігалось, поки наприкінці дев'ятнадцятого століття, зокрема, у Великій Британії, було зроблено спробу створити чіткий поділ між образотворчим та прикладним мистецтвом. У 19 столітті перша сторінка книги "Природа готики" Джона Раскіна, опубліковані на Kelmscott Press. Мистецтво та ремесла призначено відродити середньовічне мистецтво, натхнення в природі та ручній праці. У дев'ятнадцятому столітті візуальний дизайн повідомлення було доручено почергово двом професіоналам: художнику та видавцеві. Перший був сформований у художньому стилі, а другий як суворіший з великим застосуванням тексту. Для друкаря, як мистецтво було використання прикрас та вибору шрифтів, надрукованих у своїх композиціях. Художник приділяв більше уваги декоративних та ілюстративних елементів» [2, с. 30].

Між 1891 і 1896 роком Вільям Морріс опублікував деякі з найважливіших графічних продуктів руху мистецтв і ремесел (мистецтв і ремесел), а також встановив прибутковий бізнес, створюючи книги, які містили значні стилістичні уточнення, і продавав їх за дуже високою ціною як предмети розкоші. Морріс створив відділення дизайну безпосередньо на виробництві для впровадження образотворчого мистецтва, щоб продемонструвати, що існує ринок для робіт графічного дизайну.

Перші Авангард Фірмовий стиль для компанії Lufthansa та розроблений логотип групою розвитку 5 HFG Ульме. Ульм Школа була точка перегину в історії дизайну, тому там виклав дизайн професії за допомогою наукової методології. Поточні піктограми дизайн для національних парків США. Ідея

спрощення символи форми, розроблені в 1950-х. Дизайн на початку ХХ століття, а також образотворче мистецтво того ж періоду, була реакція проти занепаду друкарства та дизайну наприкінці ХІХ століття [18, с. 206].

До кінця 1800-х років існувала ідея, що інтерес до орнаментів, поширення змін вимірів і друкарський стиль однієї конструкції були синонімами гарного дизайну. Рух мистецтва модерну та його явне бажання стилістики сприяли покращенню візуальної композиції замовлень. Відкидаючи та змінюючи друкарські стилі, зберігаючи високий рівень формальної складності. Мистецтво руху другого десятиліття ХХ століття та політичних потрясінь, що їх супроводжували, генерується драматична зміна у графічному дизайні. Дада, Де Стель, супрематизм, кубізм, конструктивізм, футуризм, Баухаус, створили нове бачення, що формувало всі гілки образотворчого мистецтва та дизайну. Всі ці рухи, що виступають проти декоративно ужиткового мистецтва і популярним, а також ар-нуво, який під впливом нового інтересу в геометрії перетворилася на стиль ар-деко. Всі ці рухи були ревізійними і трансгресивними духом усіх мистецтв того часу. Цей період також запам'ятався публікацією та розповсюдженням маніфестів, через які художники та педагоги висловили свої думки [9, с. 39].

У 1930 році основна частина захоплюючих елементів графічного дизайну. Зміни у графічному стилі були значними, оскільки вони демонструють більше розділів і геометрій у дизайні та демонструють протилежність еkleктики орнаменту листом організму та часу. У розвитку графічного дизайну ХХ століття цей стиль, пов'язаний з конструктивізмом, супрематизмом, неопластикам, Де-Стилем і Баухаусом, мав значний вплив. Збільшення використання візуальної форми як засобу зв'язку було ще одним важливим компонентом для професійної практики. Цей пункт був в основному присутній у конструкціях Дада та Де-стилю.

Символ сучасної друкарні є шрифт без засічок або з засічками, натхненний промислових типів наприкінці ХІХ століття. Основні моменти включають Едварда Джонстона, автора шрифту в лондонському метро, та Ерік

Гілл. Школи дизайнерського мистецтва Чихольд втілено принципи сучасної друкарні в 1928 р. у книзі Нью-друкарні. Пізніше він відкинув філософію, представлену у цій книзі, назвавши її фашисткою, але вона залишилася дуже впливовою. Герберт Байєр, який Dirigo від 1925-1928 Друкарня та реклама майстерні в Bauhaus, створили умови для нової професії: графічний дизайнер. Він поклав предмет «Реклама» в освітній програмі, включаючи, серед іншого, аналіз рекламних носіїв та психології реклами. Примітно, що спочатку необхідно визначити термін Графічний дизайн був дизайнером і друкарня Вільям Аддісон Двіггінс в 1922 році [7, с. 53].

Таким чином, батьками сучасного графічного дизайну стали Чихольд, Герберт Байєр, Мохой-Надь та Ель Лисицький. Хоча сьогодні комп'ютери різко змінили виробничі системи, метод проектування, заснований на експериментах, динамізмі та навіть дуже конкретних речах, таких як ортогональні композиції та вибір шрифтів (Helvetica, який є відродженням, спочатку був промисловим дизайном Друкарня дев'ятнадцятого століття) є більш актуальним, ніж будь-коли.

Плакат для Мулен Руж у Парижі. Зроблено Анрі де Тулуз-Лотрека з кольорової літографії в 1891 році завдяки модерну та графічному дизайну, візуальної ясності, накопичений у композиції. Ізотип Баухауза. Заснована 1919 року Вальтер Гропіус, вважається батьківщиною професії графічного дизайну. Враховуючи Плакат для ранку. Зроблений Тео ван Дусбург в січні 1923 року, виражає дух руху Дада, ірраціональність, за свободу і проти статус-кво і візуальні вирази часу» [9, с. 74].

Графічний дизайн сучасного типу Сьогодні цифрові інструменти є основним інструментом для графічних дизайнерів. Комп'ютери змінили графічний дизайн. Всі традиційні технічні процедури, необхідні для цифрових систем, поступово були замінені персональними комп'ютерами з появою перших настільних видавничих систем 1984 року. Таким чином, комп'ютери стали важливими інструментами, і з появою гіпертексту та Інтернету їхні можливості як засобу спілкування були розширені. З цієї зміни стало більш

важливим думати про час, рух і інтерактивність. Тим не менш, професійна практика дизайну практично не змінилася. Основні ідеї людського спілкування залишаються тими самими, незважаючи на те, що форми виробництва змінилися та шляхи зв'язку розширилися. Навички графічного дизайну та продуктивність. Можливість проектувати не є вродженою, вона набувається через уміння, бажання, знання та практику. І це варіант залишається один. Щоб скористатися цією силою, необхідно постійно навчатися і практикуватися, оскільки цей досвід неможливо набути іншим способом. Творчість, інновації та нестандартне мислення є ключовими навичками графічної продуктивності дизайнерської роботи. Творчість у дизайні існує в межах встановлених рамок ведення, але більше, ніж будь-що, це культивується вміння знаходити несподівані рішення, здавалося б, нерозв'язних проблем. Це призводить до проектної роботи на найвищому рівні та за якістю.

Творчий акт є ядром менеджера процесу проектування, але сама собою творчість перестає бути актом дизайну. Проте творчість не є винятковою графічною продуктивністю і не професія, хоча це абсолютно необхідне для належного виконання проектних робіт [15, с. 21].

Хороший графічний дизайн рідко використовує невербальне повідомлення. Іноді слово з'являється короткочасно та утворює комплекс в інших текстах. Дизайнер часто координатор різних дисциплін, які сприяють виробленню візуального повідомлення. Таким чином, координує свою дослідницьку, проектування та виробництво, що робить використання інформації або спеціалістів відповідно до вимог різних проектів.

Графічний дизайн є міждисциплінарним, і тому дизайнер повинен мати знання про інші заходи, такі як фотографії, малюнок від руки, технічного малювання, нарисної геометрії, психології сприйняття, психології, гештальт-симптоматики, друкарні, технології та комунікації [19, с. 11].

Графічний дизайнер повинен враховувати чотири основні принципи, коли працює над проектом: Індивідуальний: розглядається як етичний і

естетичний блок, який об'єднує суспільство, яке є частиною, і кому візуальний простір однорідний, постійний і пов'язаний. Перевага: він реагує на потреби в інформації та спілкується. Атмосфера: оскільки для того, щоб зрозуміти структуру та сенс людського довкілля, вона потребує знань фізичної реальності, щоб внести свій внесок у гармонійне проживання. Економіка: вона охоплює всі аспекти вивчення та вартості оптимізації процесів і матеріалів для виконання елементів.

Висновки до першого розділу

Отже, з огляду на сучасні тренди у дизайні арт-книг та роль графічного дизайнера у цьому процесі, можна виділити ключові моменти.

Головні сучасні тренди – інтерактивність та мультимедійність. Впровадження AR-технологій для додаткової взаємодії з книгою через смартфони або планшети. Комбінація друкованих матеріалів з цифровими елементами, такими як QR-коди для доступу до онлайн-контенту. Експериментальні матеріали та техніки. Використання різних текстур, паперу з ручним виробництвом, текстилю та інших матеріалів для створення унікального досвіду. Інноваційні друкарські техніки: Застосування нових технологій друку, включаючи 3D-друк та лазерне гравіювання.

Мінімалізм та простота, чисті лінії та прості форми. Зосередження на функціональності та чіткості дизайну. Мінімалістична типографіка. Використання простих шрифтів і обмеженої палітри кольорів для створення елегантних та сучасних дизайнів. Екологічність та стійкість. Використання переробленого паперу, біорозкладних матеріалів та екологічно чистих фарб. Сталий дизайн: Зосередження на довговічності та багаторазовому використанні матеріалів. Персоналізація та обмежені видання. Створення обмежених видань, кожне з яких має свої унікальні риси, такі як ручні підписи або нумерація. Кастомізація. Можливість персоналізації арт-книг для окремих замовників.

Роль графічного дизайнера у середовищі арт-книги:

- Концептуальний розвиток: Графічний дизайнер відповідає за розробку загальної концепції та стилю арт-книги, від початкової ідеї до фінального продукту.

- Типографіка. Вибір шрифтів, розмірів та розташування тексту для створення естетично привабливих сторінок.

- Колірна палітра. Створення гармонійної палітри кольорів, що підкреслює концепцію книги.

- Графічні елементи: Розробка ілюстрацій, графічних елементів та візуальних акцентів.

Технічна реалізація:

- Верстка та макетування. Створення макетів сторінок, розташування тексту та зображень.

- Підготовка до друку: Підготовка файлів для друку, врахування технічних вимог друкарень, контроль за якістю друку.

- Експерименти з форматами. Випробування нових форматів та матеріалів для створення унікальних книжкових видань.

- Розробка рекламних матеріалів: Створення візуальних матеріалів для промоції книги, включаючи постери, банери та контент для соціальних мереж.

- Брендинг. Формування унікального бренду книги, що допомагає виділити її серед інших видань.

РОЗДІЛ II

ПРОЄКТУВАННЯ АРТ-КНИГИ

2.1. Проєктування арт-книги

Арт-книга розгортка — це специфічний формат книги, де кожна розгортка (дві суміжні сторінки, що утворюють одну суцільну площину при відкритті книги) сприймається як цілісний твір мистецтва.

Проєктування арт-книги у графічному редакторі включає кілька ключових етапів.

Планування та концептуалізація. Визначення концепції, розробка основної ідеї книги, включаючи тематику, стиль та цільову аудиторію. Дослідження та натхнення. Збираючи референси та матеріали для натхнення. Вивчення прикладів арт-книг, які відповідають концепції. Розробка сценарію книги, який включає основні розділи, теми та послідовність контенту.

Далі збір та підготовка матеріалів. А саме збір візуальних матеріалів. Пошук ілюстрації, фотографії, графіку та інші візуальні елементи, які будуть використані у книзі.

Аналіз аналогів:

Аналог 1. «Божевільні ковдри» — це книга, складена у формі тюльпана, 19-го століття. Вигляд залишків тканини відображається двома способами оригінальні блоки з гравюру центрі книги, та 12 аркушів орігамі у верхній і нижній частині книги, рукотворний текст у вигляді рядків під кутом, схожі на вишивку між багато асиметричних форм. Люди можуть створювати рукотворні маленькі арт-книжки з різних причин, таких як вираз мистецтва, самовираження, подарунки або колекціонування. Це може бути спосіб виразити свою творчість, поділитися ідеями або залишити слід у світі мистецтва. Крім того, такі книжки можуть мати особливе значення для їхніх творців, як символ пам'яті, спосіб фіксувати досвід або навіть просто як спосіб релаксації. Дана рукотворна книжечка має лише декоративне призначення і майже не несе смислового навантаження. Як починаючий дизайнер, я маю на

меті надати своїй роботі більше практичного сенсу. Тому формат власної розгортки не настільки декоративно-маленький, деталізований і складний. Кожен елемент макету чи то ілюстрації спрямований підкреслити закладеного у вірші настрою, розкрити його візуально всіма можливими способами (Рис. А. 1.1-1.2).

Аналог 2. Набір із 2 книг, створений у рамках Програми стипендій Book Arts Fellowship Center for Book Arts Міннесоти. Кожна книжка містить 12 ілюстрацій ілюстрацій та 12 рукописних віршів. Разом книги представляють день і ніч і 24 години очікування. Книги досліджують теми кохання, відстані, туги та пам'яті. Виконано у 2008 році. Із знайдених мною аналогів, цей варіант книг-розгорток найбільш приближений до мого кваліфікаційного проекту. Хоча мій проект складатиметься лише з однієї книги, і матиме квадратний формат. А сторінки гармошкою розгортатимуться з середини, маючи вигляд достатньо довгого полотна в однаковій мірі наповненого як ілюстраціями, так і літературними творами. В даному прикладі символізм обраних кольорів має схожий сенс з закладеним мною у власний проект, а саме любов, надія, туга та пам'ять. Ілюстрації мають лаконічне, плямове рішення з вдалим лінійним наповненням, які доповнюють їх. Багато з них теж складені у вертикальну композицію. Проте, на відміну від вище означених аналогів мій проект буде виконаний переважно у графічному редакторі редакторі. Цей аналог слугує гарним підґрунтя у рамках обраної мною теми (Рис. А. 1.3-1.8).

Аналог 3. У березні 2013 року в Центрі візуальних мистецтв Турчіна при Апалачському державному університеті відбулася виставка робіт інструкторів семінару того року. Арт-книги для цього включали «Сприйняття глибини: Спадщина картографування в Мамонтовій печері», а також дві книги «Від руки» та «Мнемоніка». Ці книги містять оригінальні вірші та художні твори, водночас представляючи типи книг.

Мініатюрні книги з друківаними елементами. Змістове наповнення-вірші. Красива складна подача може слугувати прикладом для натхнення (Рис. А. 1.9-1.10.).

Аналіз референсів. Плакатна стилістика. Простота і зрозумілість образів. Цікава інтригуюча композиція. Простота і зрозумілість образів. Силует. Обмежена лаконічна кольорова гама. Взаємодія з текстом. Відчуття напруження завдяки контрастам і вдалим акцентам (Рис. А. 1.11-1.25).

Далі іде підготовка текстів. Необхідно відредагувати тексти, які будуть включені до книги. Враховуючи стиль, тон і форматування тексту.

Створення макету. Вибір формату книги: Визначення розміру та орієнтацію книги (портретний, ландшафтний, квадратний формат).

Розробка шаблону для макету сторінок, що допоможе підтримувати консистенцію дизайну (Рис. Б. 1.1).

Планування верстки: Вирішуємо, як буде розміщено текст і зображення на сторінках, включаючи розташування заголовків, підзаголовків та інших елементів (Рис. Б. 1.2-1.4).

Дизайн обкладинки. Концепція обкладинки включає розробку дизайну обкладинки, враховуючи загальну тему та стиль книги. Титульна сторінка та корінець: Включіть назву книги, ім'я автора, логотипи та інші необхідні елементи на титульній сторінці та корінці (Рис. Б. 1.5-1.11).

Детальна пошагова розробка ілюстрації до кожного з обраних поетичних творів. В основі завдання лежало створення дизайнерської ілюстрації до віршів С. Жадана. Задум, лаконічне графічне вирішення тонованого-силуетного образу, оздобленого декоративними, лінійними формами.

Колірна палітра. Визначаємо кольори, які будуть використовуватися в книзі, забезпечуючи гармонійність та відповідність загальній концепції.

Етапи:

1. Ескізування, пошук композиції на основі зазначеного, аналізованого, літературного твору.

2. Переведення найбільш вдалого начерку в графічний редактор Adobe Illustrator. Початковий етап розробки певного образу. Застосування інструменту перо (Рис. А. 1.12-13).

3. Виконання силуетною технікою, інструмент заливка і обведення. Детальне опрацювання характерних рис кожного портрета ілюстрації. З урахуванням вікової градації, емоційного стану об'єктів, відповідності обраній графічній техніці (Рис. Б. 1.14-15).

4. Пошук головної плями композиційного центру у визначеному квадратному форматі аркуша (Рис. Б.1.16).

5. Пошук найбільш вдалого розташування головних об'єктів в центрі композиції. Важливо, щоб тінь залишалась з однієї сторони на всіх об'єктах (Рис. Б. 1.17).

6. Поступове наповнення фонові силуетної плями додатковими елементами (Рис. Б. 1.18).

7. Розробка декоративних елементів, для оформлення фонового поля. Комбінація фори, кольорів, ліній та плям, масштабу і наповненості деталями (Рис. Б. 1.19-20).

8. Розробка декоративних елементів для оздоблення композиції.

Дизайн внутрішніх сторінок. Верстка кожної сторінки, розміщуючи текст та зображення відповідно до запланованого макету.

9. Пошукові варіанти фонового заповнення композиції. Аналіз та виправлення попередніх помилок (Рис. Б. 1.21-22).

10. Готовий варіант ілюстрацій (Рис. Б.1.23-28).

Тож, питання композиції, стилю, типажу, трактування простору та об'ємів залишаються важливими, використовуючи технічні можливості. Уже перший етап роботи, який включає створення контуру як вручну, так і за допомогою кривих, дозволяє виділити авторську графічно-пластичну мову за допомогою різних методів тлумачення реальної форми. Стилізація природних і штучних форм за допомогою зберігання чи, навпаки, зміни пропорцій об'єктів виявляє авторське бачення та стиль. Площинність сторінки, замкнений простір і динаміка силуетів плям диктують, наскільки це важливе для формування композиції. Таким чином, основні засоби виразності рисунка, такі як крапка, лінія, площа та їх відповідна організація, є

фундаментальними для комп'ютерної графіки, і стилістика та авторська мова розглядаються через оригінальність даних параметрів. Наступним кроком є заповнення лінії кольором. З технічної точки зору використання одного або кількох кольорових леєрів для кожного зображення, щоб додати основний колір і підкреслити інші кольори. Використання різних інструментів та одночасно забезпечити єдність засобів виразності та дотримуватися єдиного стильового напрямку. На цьому етапі комп'ютерна графіка намагається визначити загальний рівень деталізації та пластичну мову. Після цього зображення можна підготувати для друкування в книзі.

Типографіка: Вибір шрифти та встановить параметри типографіки (кегель, міжрядковий інтервал, відступи), що забезпечать читабельність та естетичну привабливість.

Перевірка та редагування. Попередній перегляд всіх сторінок книги на екрані та у вигляді пробного друку для перевірки якості та відповідності дизайну. Редагування та внесення необхідні корективи, виправлення помилок та недоліків.

Підготовка до друку. Підготовка файлів до друку відповідно до вимог друкарні (включаючи роздільну здатність, кольоровий профіль, відступи та поля).

Підготовка макету до друку починається уже на етапі створення файла в якому ми плануємо працювати. Програма одразу пропонує обрати налаштування документу. Першим етапом є вибір кольорової гами.

СМУК - це набір з чотирьох фарб які використовуються при цифровому друкуванні. Завдяки яким можна отримати будь-який колір та відтінок в залежності від процентного співвідношення фарб. Кольоровий режим документа - це режим в якому всі кольори описані фарбами у процентному співвідношенні чотирьох кольорів. Кожен колір та відтінок має свої цифрові дані. Завдяки відсоткам печатна машина розуміє співвідношення додавання потрібних кольорів. Саме тому формат СМУК (субтрактивна схема формування кольору чотирьохкольорова автотипія) має певні переваги. Часто

при роздруківці файла в форматі RGB кольори спотворюються стають сірими та менш яскравими. RGB (червоний, зелений, синій) - колір описаний світловими променями RGB формат який більше підходить для всього що відтворюються у цифровому форматі з екранів. Формат файлу, якість зображення на поліграфічній продукції залежить від розмірів пікселів на дюйм. Варто показник rpi для широкоформатних матеріалів наприклад бігборди, настінні стенди. Та підвищити показник rpi для продукту який має розглядатися на відстані витягнутої руки. Чіткі параметри краще визначити у типографіці. В даній роботі виставлено 300 пікселів на дюйм для чіткого і якісного сприйняття зображення. Необхідно пам'ятати про края (припуск) під обріз. Це поле яке завжди зрізається при вирізанні виробу під необхідний формат. Випадку відступів може бути зрізана частина макету, що причинить брак виробу.

Чітке значення залежить від типографії та видів печатної продукції, якщо немає можливості уточнити, треба взяти середнє значення 3,-4 мм. Всі фонові елементи дизайну які стоять вкрай макету мають бути продовжені за края обрізу. Розмір монтажної області обов'язково повинен відповідати розміру готового виробу + краю під обріз не можна створювати макет на монтажному розмірі А4 необхідно слідкувати за одиницями виміру виставляти міліметри а не сантиметри дюйми або пікселі.

Також як у даному випадку якщо у макеті дві сторони лицева і зворотня то для кожної сторони має створюватися свій окремий файл для друку створювати дизайн можна в одному файлі головне при збереженні файла для печаті PDF кожену сторону або сторінку зберегти окремим файлом.

При друкуванні важливо слідкувати за максимальними і мінімальним відсотком поглинаємого папером фарби. Надмірність фарби може спричинити брак тиражу. Дуже легко помилитися у використанні особливо темних кольорів. Важливо щоб сума фарби не перевищувала 300%. А якщо фарби менше 10% колір може бути настільки світлим що його не буде видно. Маленький і тонкі чорні об'єкти лінії або текст друкуються у одному кольорі

тобто стовідсотковий в'яс. Якщо додати інших фарб то є велика верогідність отримати кольоровий ореол - це недоречна перевитрата фарби.

Якщо об'єкт великий до нього варто додати фарби, зробити чорний співставним, щоб чорний був насиченим як на екрані монітора. У кожної типографії свої параметри значення співставного чорного значення 30, 30, 30, 100 - це мінімальне котре зустрічаються у топографії. Якщо немає можливості уточнити конкретно то варто взяти мінімальне або середнє 40, 40, 40, 100.

Мінімальний розмір шрифту 5 pt або 6 pt. Розмір менше створює вірогідність може не читатися при друку. Різні гарнітури мають різну висоту шрифту. Мінімальна ширина лінії 0,25pt. Вивороткою називається спосіб візуалізації, коли ми друкуємо великі або дрібні білі, світлі об'єкти на темному фоні. Максимальний композитний чорний колір 250%. Мінімальний розмір білої лінії або білого шрифту 8pt. Не варто застосовувати надто тонкий шрифт щоб при розтіканні фарби не втратити його чіткість.

2.2. Робота з контентом

Робота з контентом для арт-книги включає кілька важливих етапів, які допоможуть створити цілісний та привабливий продукт. Ось детальний опис цих етапів:

Підготовка візуального контенту

- Збір всі необхідні зображення, фотографії, ілюстрації та графіку, які будуть використовуватися в презентації книги.

- Редагування зображень у графічних редакторах, таких як Adobe Photoshop чи Lightroom. Підвищення якості, виправлення кольорів, обрізання та інші аспекти зображень.

- Оптимізація зображень. Переконаємося, що всі зображення мають достатню роздільну здатність для друку (зазвичай 300 DPI). Оптимізуємо їх для збереження якості при мінімальному розмірі файлу.

Організація контенту

- Складання контент-плану. Розробка плану розташування контенту по сторінках пезинтації. Визначаємо, де будуть розміщені текстові блоки та зображення, щоб забезпечити зручність читання та естетичну привабливість. Організуємо контент у логічні розділи. Це допоможе читачам легше орієнтуватися у книзі та зрозуміти концепцію.

Верстка та дизайн.

- Макетування сторінок: Виконуємо верстку сторінок у графічних редакторах (Adobe), розміщуючи тексти та зображення згідно з контент-планом.

- Дизайн елементи. Працюємо над графічними елементами, такі як заголовки, рамки, відступи та інші декоративні елементи, що підкреслюватимуть стиль презентованого проекту арт-книги.

Можна застосувати інтерактивні елементи (якщо можливо або необхідно). Додаткова реальність (AR), коли книга включає елементи AR, підготуйте відповідні візуальні та цифрові матеріали. Інтегруйте їх у макет книги.

- QR-коди та посилання: Створення та розміщення QR-коди або інші інтерактивні елементи, що ведуть до додаткового цифрового контенту.

Візуалізація підготовка до друку. Префлайт перевірка макету книги на відповідність усім технічним вимогам друкарні, включаючи кольоровий профіль, відступи, поля та роздільну здатність зображень. Правельний експорт файлів: Експортуйте файли у форматі PDF або іншому форматі, що підтримується друкарнею. Переконаємося що всі шари, шрифти та зображення правильно відображаються.

Контроль якості. Пробний друк для перевірки якості та відповідності кольорів, макету та інших елементів. Тут потрібно внести необхідні корективи.

Фінальна перевірка: Здійснюється остаточна перевірка всіх сторінок, щоб переконатися у відсутності помилок та недоліків.

Підготовка рекламних матеріалів, промоакційні зображення, банери та інший контент для просування книги в соціальних мережах та інших платформах.

Можна використати соціальні мережі, вебсайти та інші онлайн-ресурси для анонсування та просування книги.

Виконання цих кроків допоможе створити професійно оформлену презенташію проекту арт-книги, яка буде привабливою для читачів та відповідатиме всім технічним вимогам для друку.

Експорт файлів: Експоруйте файли у відповідному форматі (наприклад, PDF) з урахуванням усіх технічних специфікацій.

2.3. Просування та розповсюдження

Просування та розповсюдження власного дизайну проекту арт-книги потребує стратегічного підходу, що охоплює як онлайн, так і офлайн методи. Ось детальний план дій для ефективного просування та розповсюдження арт-книги:

Створення бренду та візуальної ідентичності. Визначаємо власний унікальний стиль та концепцію вашої арт-книги, що відобразатимуть її сутність. Логотип та візуальні елементи: Розробляємо логотип, кольорову палітру та інші візуальні елементи для просування проекту.

Вебсайт. Створення професійного вебсайту для власної арт-книги. Він має містити інформацію про проект, автора, процес створення книги, та можливість замовлення або покупки. Соціальні мережі: Використовуються платформи як Facebook, Instagram, Twitter та Pinterest для просування. Якщо регулярно публікувати контент, це привертає увагу демонструє активність, продуктивність, процес створення та відгуки. Варто вести блог на власному вебсайті або платформах як Medium, де можна розповісти про процес створення арт-книги, ділитися ідеями та отримувати зворотний зв'язок.

Відео-контент. Доцільно створювати відеоролики про свою арт-книгу, включаючи процес створення, інтерв'ю з авторами та огляди. Вигідно можна використовувати платформи YouTube та Instagram Stories.

Виставки та презентації. Арт-галереї та музеї. Організація виставки або презентації арт-книги в арт-галереях, музеях та культурних центрах гарний спосіб популяризації. Книжкові ярмарки та фестивалі. Ефективно брати участь у книжкових ярмарках, арт-фестивалях та інших подіях, де можна представити власну книгу широкій аудиторії.

Презентації та воркшопи. Можна проводити презентації та воркшопи, де ви можете продемонструвати процес створення книги та поспілкуватися з потенційними покупцями.

Співпраця з медіа. Є варіант написати прес-релізи про власний проект та розіслати їх до місцевих і національних ЗМІ, включаючи друковані видання, онлайн-видання та блоги.

Інтерв'ю та статті: Можна запропонувати інтерв'ю та статті про власну арт-книгу редакторам профільних видань та блогів. Або зняти інтерв'ю з автором поетичних творів. Огляди та рецензії: Варто надіслати копії власної книги впливовим блогерам, критикам та рецензентам, щоб вони могли зробити огляди та рецензії.

Краудфандинг та попередні замовлення. Краудфандинг. Зможна запустити кампанію на платформах, таких як Kickstarter або Indiegogo, щоб зібрати кошти на друк та розповсюдження книги.

Попередні замовлення: Пропонуйте попередні замовлення на вашому вебсайті або через інші платформи, що допоможе фінансувати початкові витрати.

Прямий продаж та розповсюдження. Інтернет-магазини: Продавайте вашу арт-книгу через власний інтернет-магазин, а також через платформи як Amazon, Etsy та інші. Книжкові магазини: Домовтеся з місцевими та національними книжковими магазинами про продаж вашої книги. Арт-бутики та галереї: Продавати власну книгу в арт-бутиках, галереях та культурних центрах. Ком'юніті та мережування. Онлайн-спільноти: Можна спробувати

долучитися до онлайн-спільнот художників, дизайнерів та книжкових ентузіастів. Діліться вашим проектом та взаємодійте з потенційними покупцями.

Професійні асоціації: Приєднатися до професійних асоціацій та організацій, що можуть допомогти у просуванні вашого проекту. Зворотний зв'язок та вдосконалення. **Збір відгуків:** Збирайте відгуки від покупців та користувачів, щоб розуміти, що подобається і що можна покращити.

Аналіз даних: Використовуйте аналітичні інструменти для відстеження успіху вашої маркетингової стратегії та корегуйте її відповідно до отриманих даних.

Ефективне просування та розповсюдження власного проекту арт-книги вимагає комплексного підходу та залучення різних каналів. Постійна взаємодія з аудиторією, активне використання соціальних мереж та участь у культурних заходах допоможуть досягти успіху.

Висновки до другого розділу

В другому розділі кваліфікаційної роботи розкрита послідовність роботи по розробці проекту арт-книги. Розкриття послідовності роботи над проектом арт-книги дозволяє зробити кілька важливих висновків, що стосуються організації процесу, креативного підходу та управління проектом:

1. Структурованість процесу. Чітка послідовність роботи над арт-книгою свідчить про систематичний підхід до проекту. Це включає визначення етапів, від концептуалізації до фінального оформлення та друку. Структурованість допомагає уникнути хаосу і забезпечує узгодженість у виконанні завдань.

2. Креативне планування. Послідовний підхід дозволяє творчій команді краще планувати свої ідеї та ресурси. Наприклад, визначення концепції книги, тематики, стилю і художніх технік на ранніх етапах сприяє формуванню цілісного та гармонійного продукту.

3. Ефективне використання ресурсів: Чітко визначені етапи роботи допомагають розподілити ресурси (людські, фінансові, технічні) оптимально. Це важливо для дотримання бюджету і строків проекту.

4. Співпраця та комунікація: Розкриття послідовності роботи показує важливість командної роботи та комунікації між учасниками проекту. Від розробки концепції до редакції текстів і художнього оформлення – кожен етап потребує тісної взаємодії різних спеціалістів.

5. Контроль якості. Чітка послідовність дозволяє запровадити контрольні точки, де здійснюється перевірка якості виконаної роботи. Це може бути затвердження ескізів, перегляд макетів, коректура текстів тощо.

6. Гнучкість і адаптивність. Навіть за наявності чіткої послідовності, важливо залишати простір для змін і адаптації в процесі роботи. Це дозволяє враховувати нові ідеї або коригувати план у разі непередбачених обставин.

7. Кінцевий результат. Послідовність роботи над арт-книгою забезпечує логічний і плавний перехід від однієї фази до іншої, що в кінцевому рахунку впливає на якість кінцевого продукту. Гармонійне поєднання тексту і зображень, відповідність концепції та технічна досконалість роблять арт-книгу успішною.

Отже, розкриття послідовності роботи над арт-книгою підкреслює важливість планування, креативного підходу, управління ресурсами та командної співпраці, що є ключовими факторами для успішної реалізації проекту.

ВИСНОВКИ

Отже, ми можемо дійти загального висновку, що сучасний дизайн арт-книги вимагає інноваційного підходу, що поєднує традиційні мистецькі методи з новітніми технологіями та матеріалами.

Графічні дизайнери відіграють ключову роль у створенні та реалізації таких проєктів, об'єднуючи творчі ідеї з технічними навичками. Вони також активно залучені в процес просування книги, допомагаючи їй знайти свою аудиторію та стати помітною на культурному ринку.

Тематичний та концептуальний підхід – це глибокий контент: Зосередження на створенні книг, що досліджують глибокі теми та концепції, часто супроводжуючись аналітичним текстом та контекстуальними поясненнями. Історичний контекст та наративи включають історичні елементи для додання глибини та значущості арт-книгам. Соціальний та культурний вплив. Відображення сучасних проблем: Створення арт-книг, що реагують на актуальні соціальні, політичні та екологічні проблеми. Культурна спадщина: Відродження та збереження культурних та історичних традицій через дизайн арт-книг. Інтеграція з іншими видами мистецтва. Мультидисциплінарний підхід: Співпраця з іншими видами мистецтва, такими як фотографія, живопис, скульптура та цифрове мистецтво, для створення комплексних та багатошарових арт-книг. Адаптація мистецтва для друку потребує перетворення творів мистецтва у формат, який підходить для друку та відтворення в арт-книзі, зберігаючи при цьому їхню оригінальну якість та вплив.

Роль куратора полягає у виборі контенту: відбір та організація візуального та текстового контенту, що буде включений у книгу, щоб забезпечити цілісність та відповідність загальній концепції. Кураторські тексти: Написання та редагування текстів, які допомагають пояснити та інтерпретувати візуальний контент книги. Емоційний та сенсорний досвід. Створення емоційного зв'язку: Дизайн, що спрямований на викликання емоцій та створення глибокого сенсорного досвіду у читача. Тактильні елементи:

Використання різних текстур та матеріалів для забезпечення багатогранного тактильного досвіду. Комунікація та взаємодія з аудиторією Інтерактивні презентації: Проведення інтерактивних заходів, презентацій та воркшопів для взаємодії з аудиторією та отримання зворотного зв'язку. Соціальні мережі та онлайн-платформи: Активне використання соціальних мереж та онлайн-платформ для промоції книги та взаємодії з читачами. Креативність та функціональність: Графічні дизайнери мають вирішальну роль у тому, щоб арт-книги були не тільки естетично привабливими, але й функціональними та зручними для користування. Співпраця з митцями різних напрямків, використання різних матеріалів та технік дозволяють створювати унікальні арт-книги, що відображають багатогранність сучасного мистецтва.

Таким чином, сучасні тренди та роль графічного дизайнера у середовищі арт-книги підкреслюють важливість креативності, інновацій та взаємодії з аудиторією, що дозволяє створювати значущі та впливові книжкові проекти.

Технологічні аспекти: Послідовність роботи включає вибір технологій, інструментів та програмного забезпечення, які використовуються на кожному етапі створення арт-книги. Це можуть бути графічні редактори для створення ілюстрацій, верстальні програми для макетування, а також друкарське обладнання для фінального друку. Розуміння технологічних вимог і можливостей сприяє більш ефективному плануванню та виконанню робіт.

Етапи тестування та прототипування. Важливим етапом є створення прототипів або макетів арт-книги, що дозволяє виявити і виправити можливі помилки ще до фінального друку. Це включає перевірку кольорів, шрифтів, розміщення текстів і зображень. Прототипування допомагає побачити реальне втілення концепції та зробити необхідні корективи.

Під час роботи над арт-книгою важливо враховувати авторські права та ліцензії на використання зображень, текстів або інших матеріалів. Чітка послідовність роботи включає етапи перевірки правових аспектів, щоб уникнути потенційних конфліктів і забезпечити легітимність використання контенту.

Окрім створення самої арт-книги, важливим є також планування її просування. Послідовність роботи може включати розробку маркетингової стратегії, підготовку рекламних матеріалів, планування заходів з презентації книги (наприклад, виставки, автограф-сесії, презентації в соціальних мережах).

Після завершення основних робіт над арт-книгою і її випуску важливо зібрати зворотний зв'язок від читачів, критиків та інших зацікавлених осіб. Це допомагає виявити сильні та слабкі сторони проекту і врахувати ці моменти в майбутніх роботах. Постійне вдосконалення процесу на основі зворотного зв'язку сприяє підвищенню якості кінцевого продукту.

Аналіз послідовності роботи допомагає виявити найбільш економічно ефективні підходи до реалізації проекту. Це може включати оптимізацію витрат на матеріали, друк, логістику, а також ефективне використання людських ресурсів.

Важливим аспектом є ведення документації на кожному етапі роботи над арт-книгою. Це включає збереження концептуальних ескізів, робочих матеріалів, юридичних документів, технічних специфікацій тощо. Документування сприяє збереженню знань і досвіду, що може бути корисним для подальших проектів.

Отже, послідовність роботи над арт-книгою є багатогранним процесом, що включає не лише творчі, але й технічні, правові, економічні та маркетингові аспекти. Розуміння і чітке слідування цій послідовності забезпечує створення високоякісного продукту, який буде успішним як з художньої, так і з комерційної точки зору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авраменко О. О. Публікація-есе: Після соцреалізму. Нова Генерація. Київ, 1992. 34с.
2. Белічко Н. Ю. Книжкова графіка 50-70-х років ХХ століття. Рукописна та книжкова спадщина України. 2003. 126-141с.
3. Валуенко Б. В. Архітектура книги. Київ : Мистецтво, 1976. 344с.
4. Візуально-образна мова fashion-ілюстрації Дубрівна А. П., Кружиліна К. А. Київський національний університет технологій та дизайну 2020.48с.
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/18169/Skuba_fkm_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. Владич Л. В. Мовою графіки. Київ : Мистецтво, 1967. 248 с.
http://www.apfn-journal.in.ua/archive/40_2021/part_2/3.pdf
6. Володимиров Л.І. Загальна історія книги. М: Книга, 1988. 312 с.
7. Вплив цифрових технологій на розвиток ілюстрації в графічному дизайні/А.О. Мальцева, Т. А. Кугай, А. Ф. Павленко, О. П. Басанець, В. Н. Бистрякова // Технології та дизайн. 2017.
URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=td_2017_2_6
8. Історія книжкового мистецтва: конспект лекцій. Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021. 58с.
URL: <https://ela.kpi.ua/items/2fda0019-e3dc-4d3c-9771-09a6b09a2f94>
9. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського. Т. 5 : Мистецтво ХХ століття. 2007. 1048с.
10. Джеймс Фелічі «Типографіка: шрифт, верстка, дизайн». 2018. 496 с.

11. Джон Хегерті «Хегерті про креативність. Правил немає». 2016. 128 с.
12. Зайцева В. І. Художня інтерпретація літературних образів Івана Котляревського у культурно-історичному контексті кінця ХІХ – початку ХХІ століть : дис. канд. мистецтвознавства :/ АН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 180 с.
13. Книга Стефанов С. І. Реклама та поліграфія: досвід словника довідника. М. : Гелла-принт, 2004. 320с.
14. Криволапов М. О. Про мистецтво та художню критику ХХ століття: збірник наукових праць. Київ : ІСМ, 2006. 227с.
15. «Культурологія». 2000. С. 61–68.
URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Hrytsenko_TV/Kulturolohiia.pdf
16. Лагутенко О. А. Українська графіка ХХ століття : монографія. Київ : Грані-Т, 2011. 184с.
17. Ламонова О. Шляхи української графіки II-ї половини ХХ століття. Мистецька мапа України. Київ : кат. / Проект Музею сучасного мистецтва України. Київ, 2015. С. 246–247.
URL: http://www.apfn-journal.in.ua/archive/40_2021/part_2/3.pdf
18. Мельник О. Комп'ютерна графіка у сучасній книжковій ілюстрації: проблеми техніки та стилю / О. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. 2015. 161 с.
19. Петрова О. Фольклорні традиції в українській ілюстрації 70–80-х років ХХ сторіччя. Київ : Стилос. Вип. Київ : Грані-Т, 2006. 240с.
20. Пол Ренд «Форма і хаос». Студія Артемія Лебедева. 2021. 244с.
21. Посібник. Основи формальної композиції: для студентів напряму «Образотворче мистецтво»/Укладач О. А. Половна Васильєва Дніпропетровськ, Роял Принт. 2015. С. 34.
22. Потрашкова Л. В. Основи композиції та дизайну. Навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ. 2007. 150 с.

23. Пушкар О. І. Ілюстрування : навчальний посібник для студентів «Видавничо-поліграфічна справа» / О. І. Пушкар, Т. Ю. Андрющенко. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 128 с.
24. Резніченко М. І. Образотворче мистецтво : / М. І. Резніченко, С. К. Трач. 2015. 144 с.
25. Стринадкіна С. О. «Творчі проекти як ефективний засіб створення книги в дитячій студії образотворчого мистецтва».
URL:http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/12545/Nemchenko_fkim_2020.pdf?sequence=1
26. Третій Запаско В. А. Українська рукописна книжка. Львів: Мир, 1995. 478 с.
27. Храмова О. Яковець І. « Історія науки і техніки » Вплив розвитку графічних технік на мистецтво в Україні 2018. 424 с.
28. Христенко В.Є. « Техніки авторського друку. Офорт, літографія, дереворит і лінорит, шовкотрафаретний друк» : Навч. Посіб. Х.: Колорит, 2004. 143 с.
29. Шпаков А. П. Художник і книга. Київ : Мистецтво, 1973. 256 с.
30. Ян Чіхольд «Нова типографіка». Видавництво: Студія Артемфя Лебедева. 1928. 244 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Рис. А.1.1. Божевільні ковдри.19-го століття.

Рис.А.1.2. Божевільні ковдри.19-го століття.

Рис.А.1.3. День і ніч, і 24 години очікування. 2008 рік.

Рис.А.1.4. День і ніч, і 24 години очікування. 2008 рік.

Рис.А.1.5. День і ніч, і 24 години очікування. 2008 рік.

Рис.А.1.6. День і ніч, і 24 години очікування. 2008 рік.

Рис.А.1.7. День і ніч, і 24 години очікування. 2008 рік.

Рис.А.1.8. День і ніч, і 24 години очікування. 2008 рік.

Рис.А.1.9. Сприйняття глибини: Спадщина картографування в Мамонтовій печері. 2013 рік.

Рис.А.1.10. Сприйняття глибини: Спадщина картографування в Мамонтовій печері. 2013 рік.

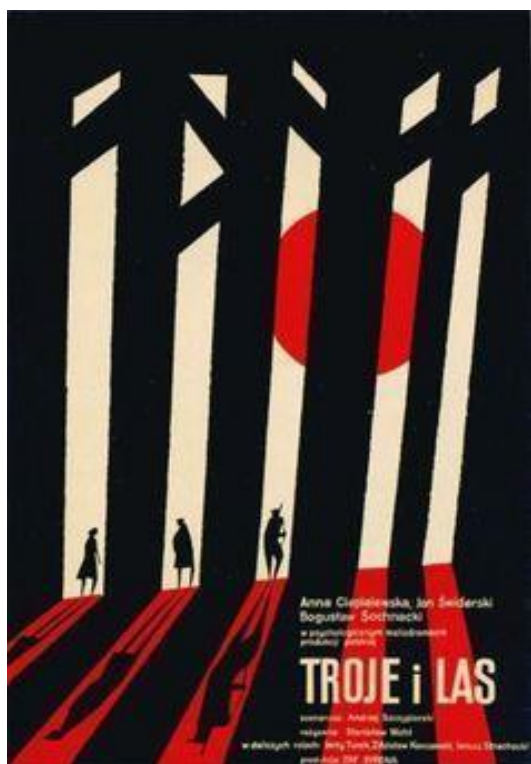

Рис.А.1.11. Референси.

Рис.А.1.12. Референси.

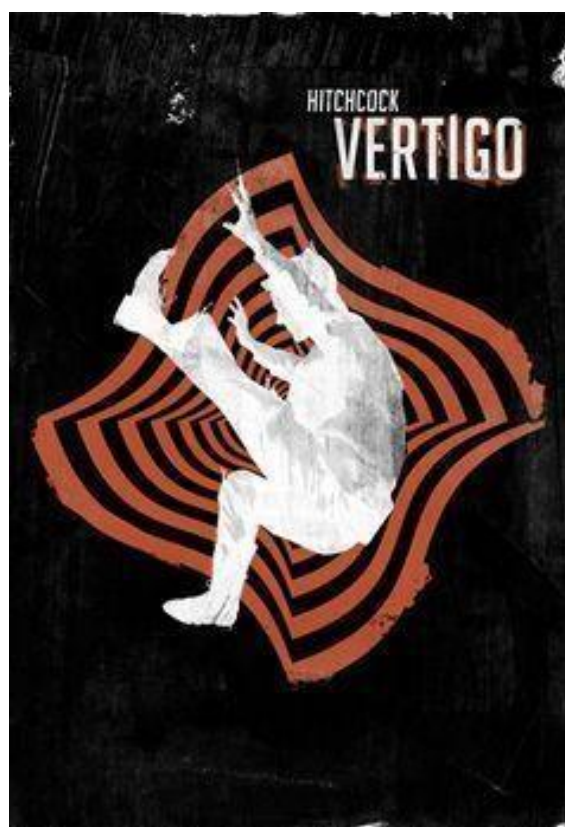

Рис.А.1.13. Референси.

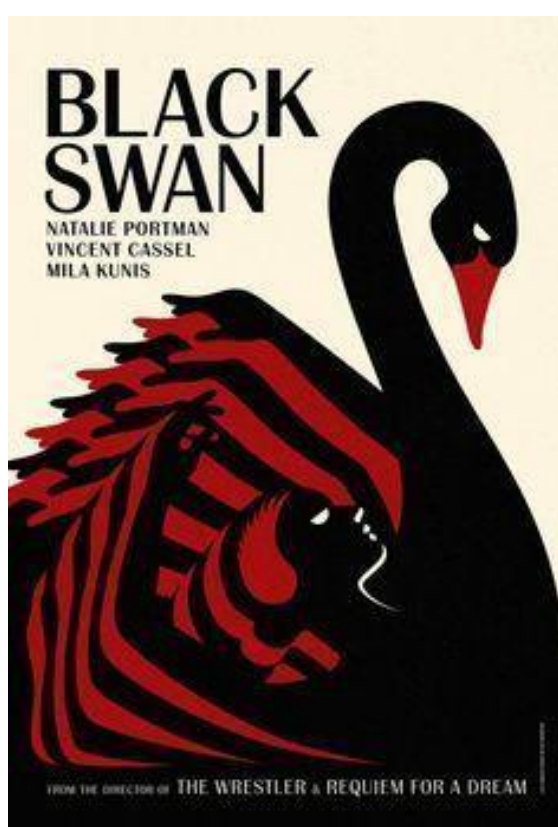

Рис.А.1.14. Референси.

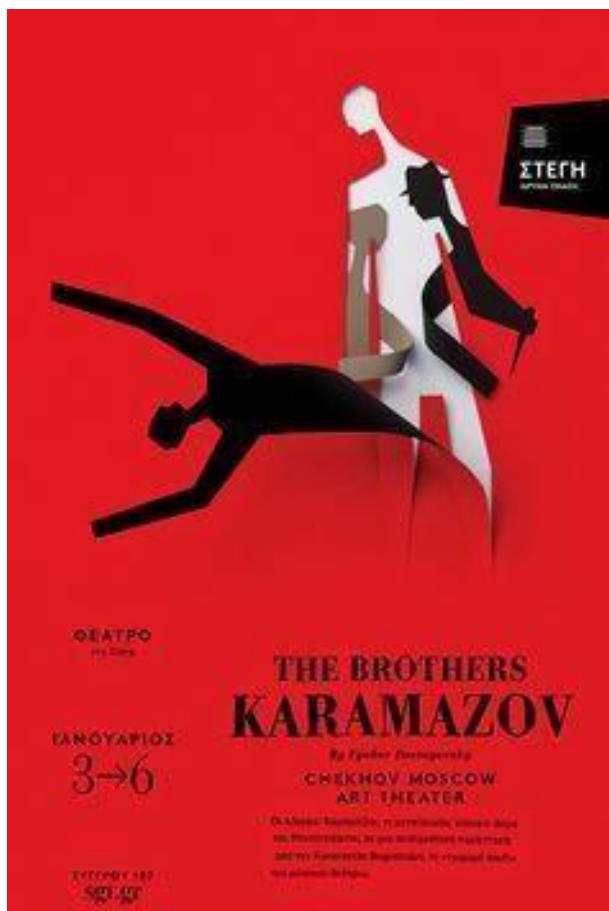

Рис.А.1.15. Референси.

Рис.А.1.16. Референси.

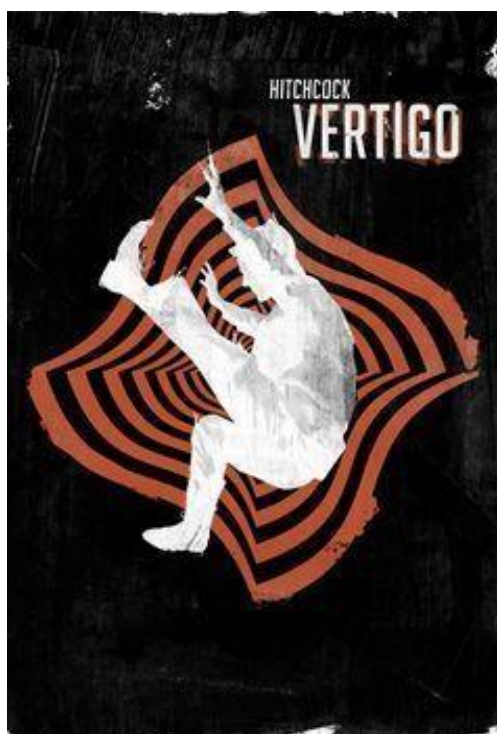

Рис.А.1.17. Референси.

Рис.А.1.18. Референси.

Рис.А.1.19.Референси.

Рис.А.2.20. Референси.

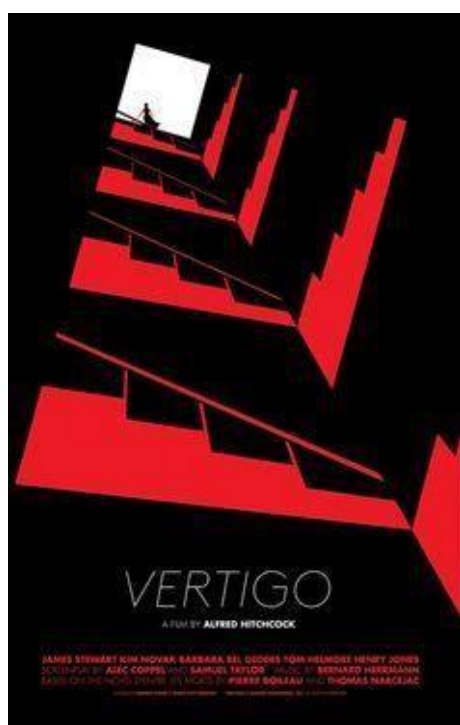

Рис.А.1.21. Референси.

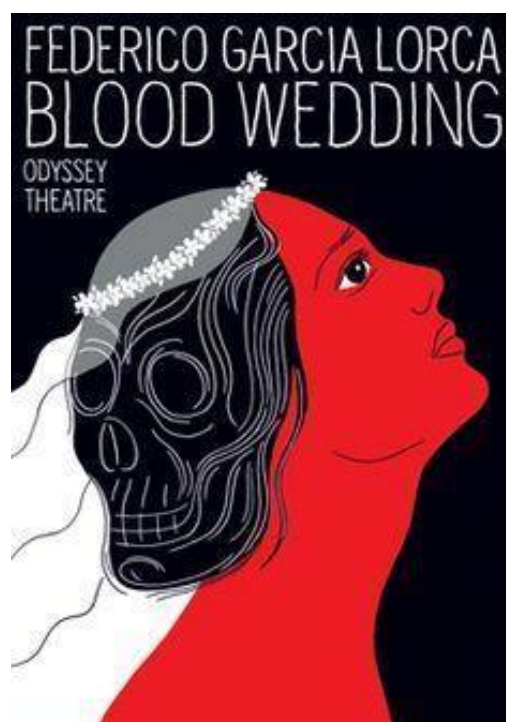

Рис.А.1.22. Референси.

Рис.А.1.23. Референси.

Рис.А.1.24. Референси.

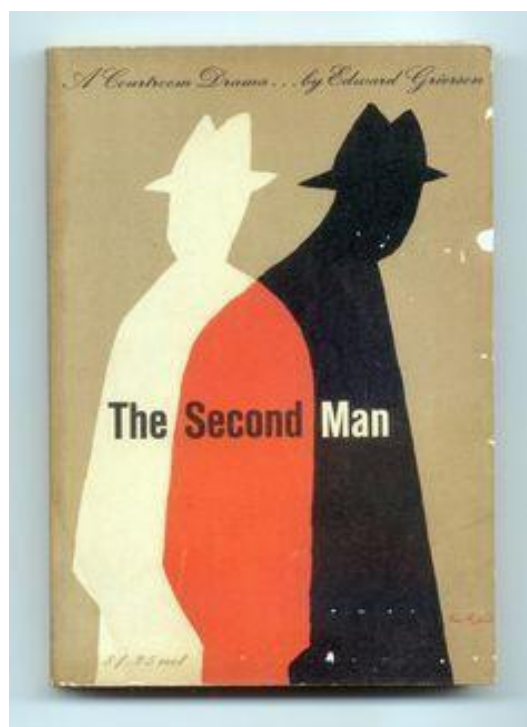

Рис.А.1.25. Референси.

Додаток Б

**Макет двосторонньої
Арт-книги(розгортки) зовні.
Тверда палітурка**

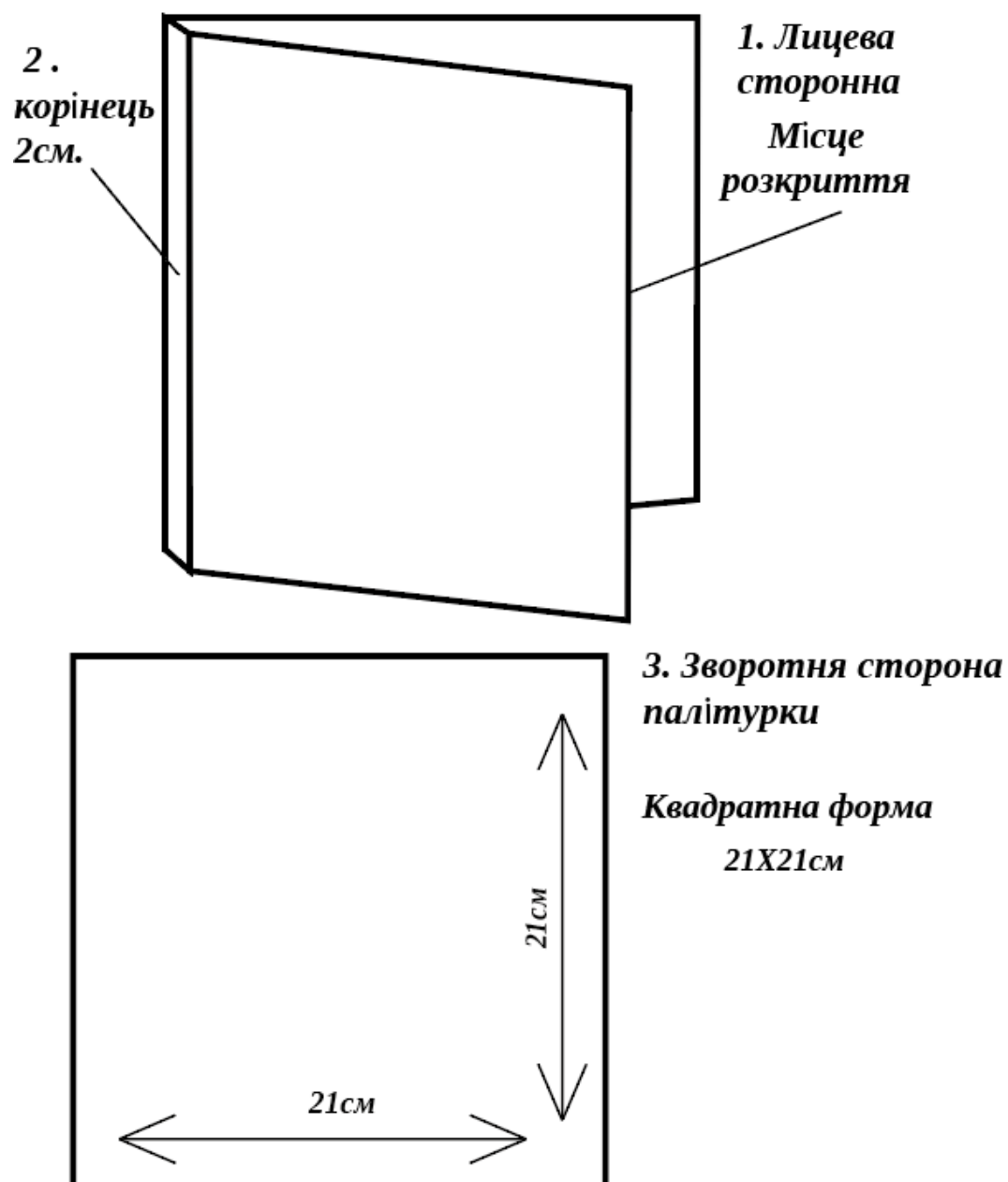

Рис.Б.1.1. Макет Обкладинки.

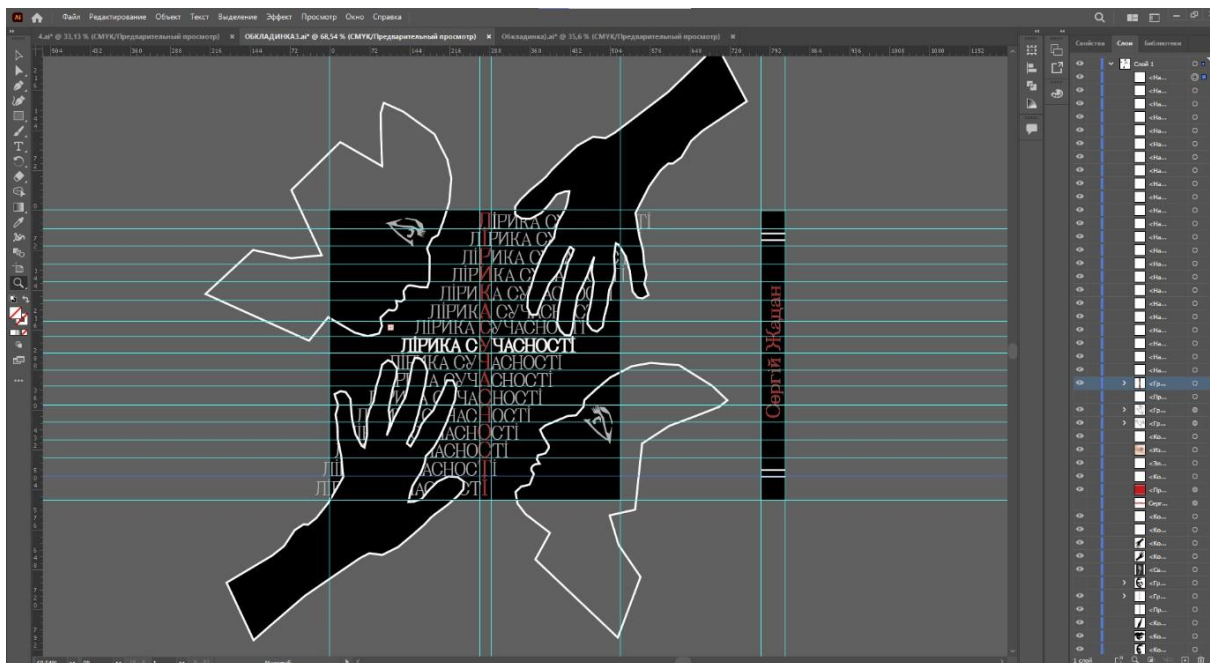

Рис.Б.1.2. Розробка звороту обкладенки та корінця.

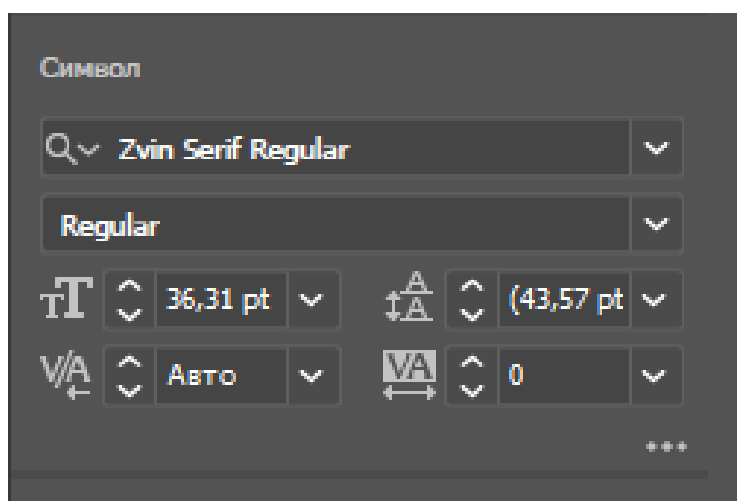

Рис.Б.1.3. Шрифт, кегель та інтервал.

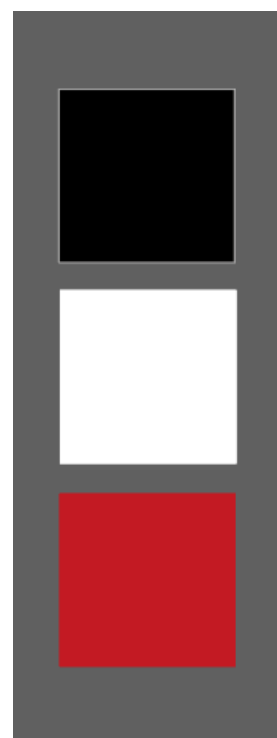

Рис.Б.1.4.

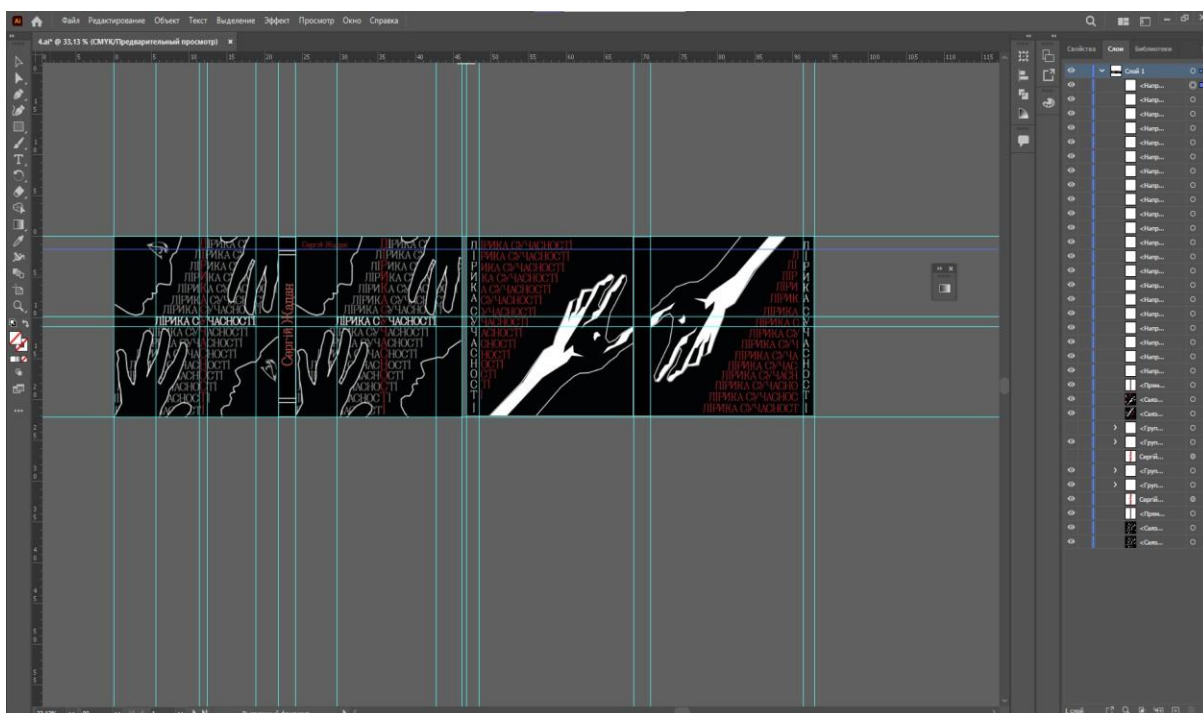

Рис.Б.1.5. Поцес проектування та розробки обкладинки.

Рис.1.6. Готовий варіант обкладинки ззовні.

Рис. 1.7. Готовий варіант форзацу

Рис.Б.1.8. Похідні розробки обкладенки.

Рис.Б.1.9. Похідні розробки обкладенки.

Рис.Б.1.10. Похідні розробки.

Рис.Б.1.11. Похідні розробки.

Рис.Б.1.12. Ескіз.

Рис.Б.1.13. Ескіз.

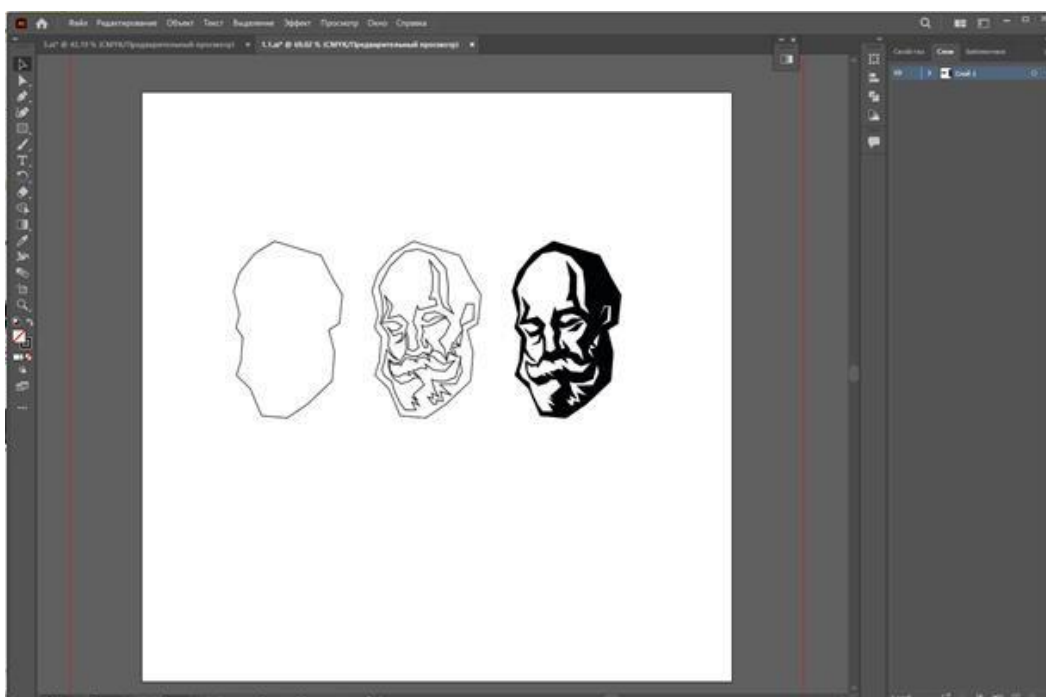

Рис.Б.1.14.

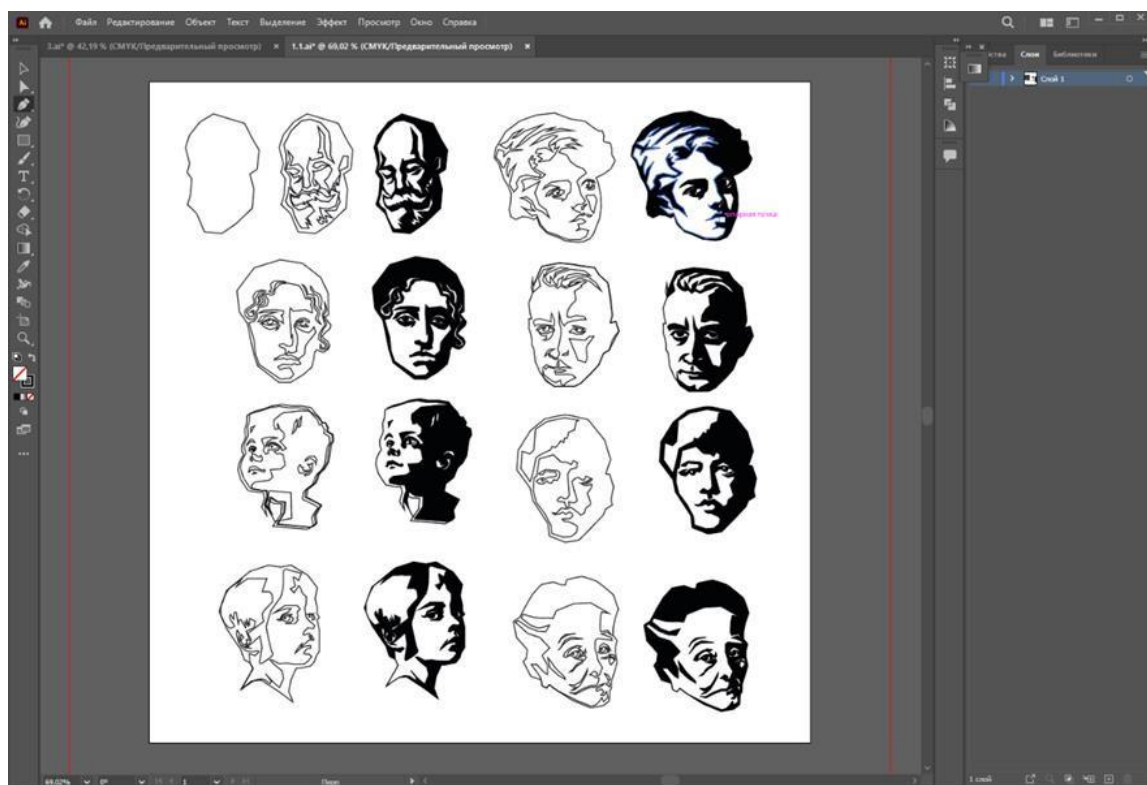

Рис.Б.1.15.

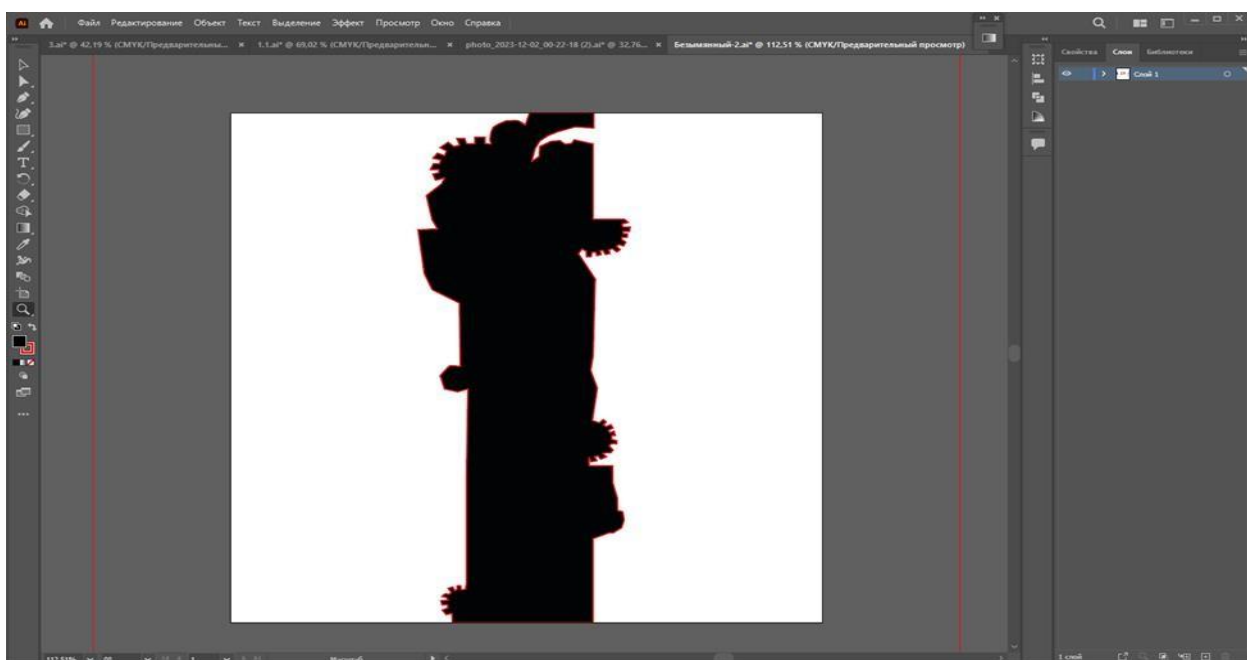

Рис.Б.1.16.

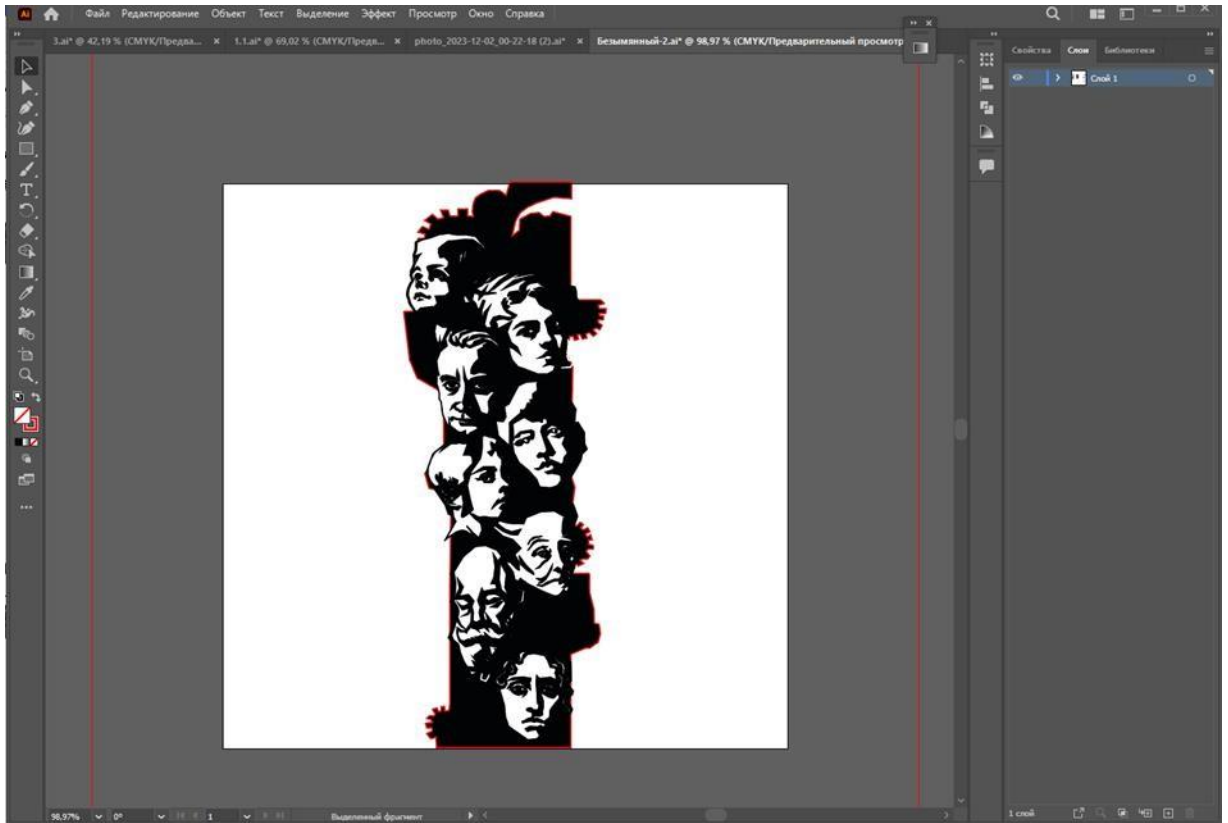

Рис.Б.1.17.

Рис.Б.1.18.

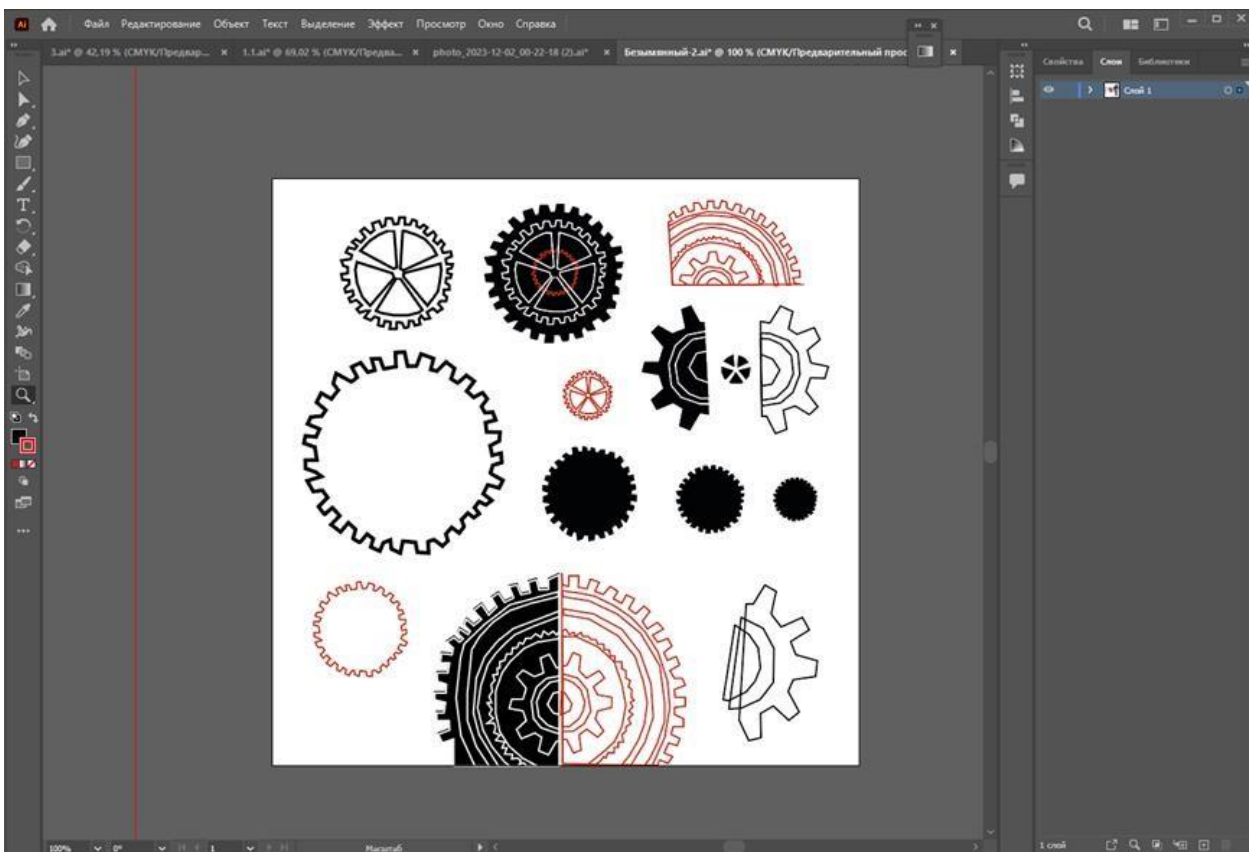

Рис.Б.1.19.

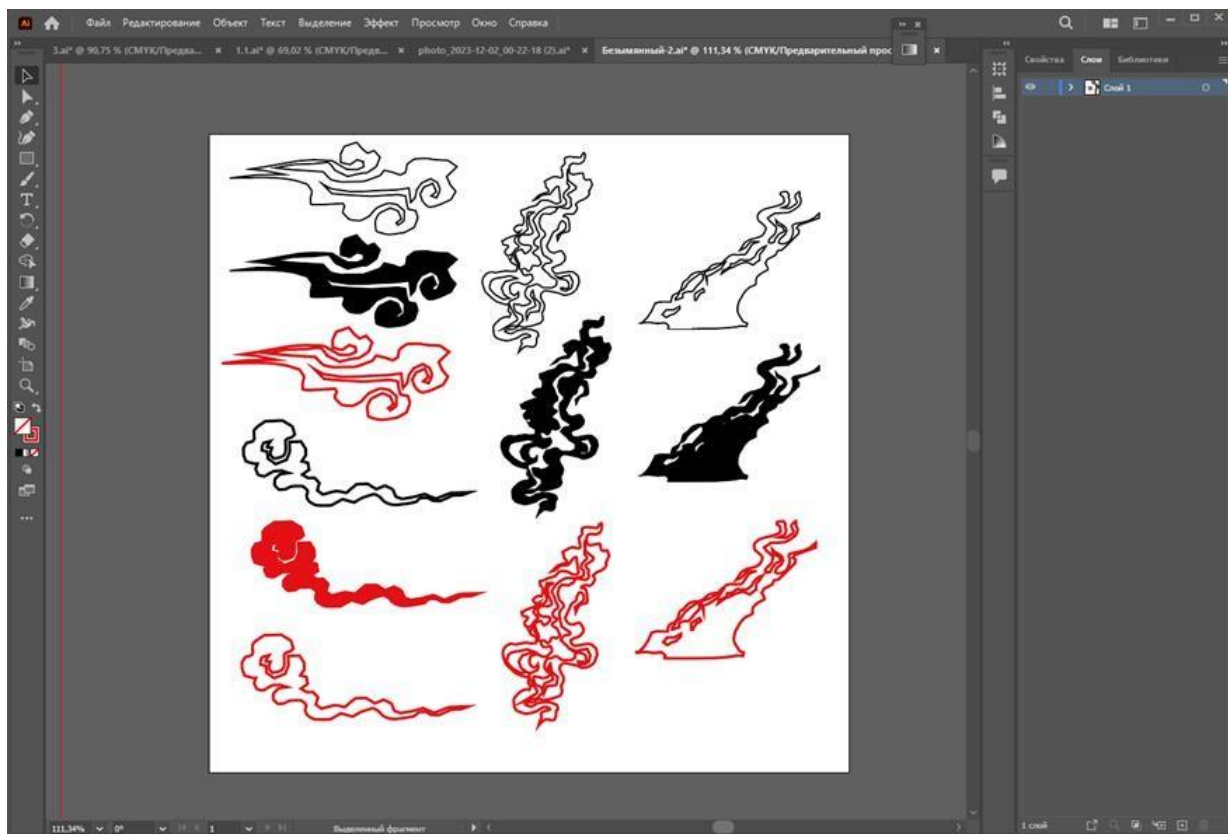

Рис.Б.1.20.

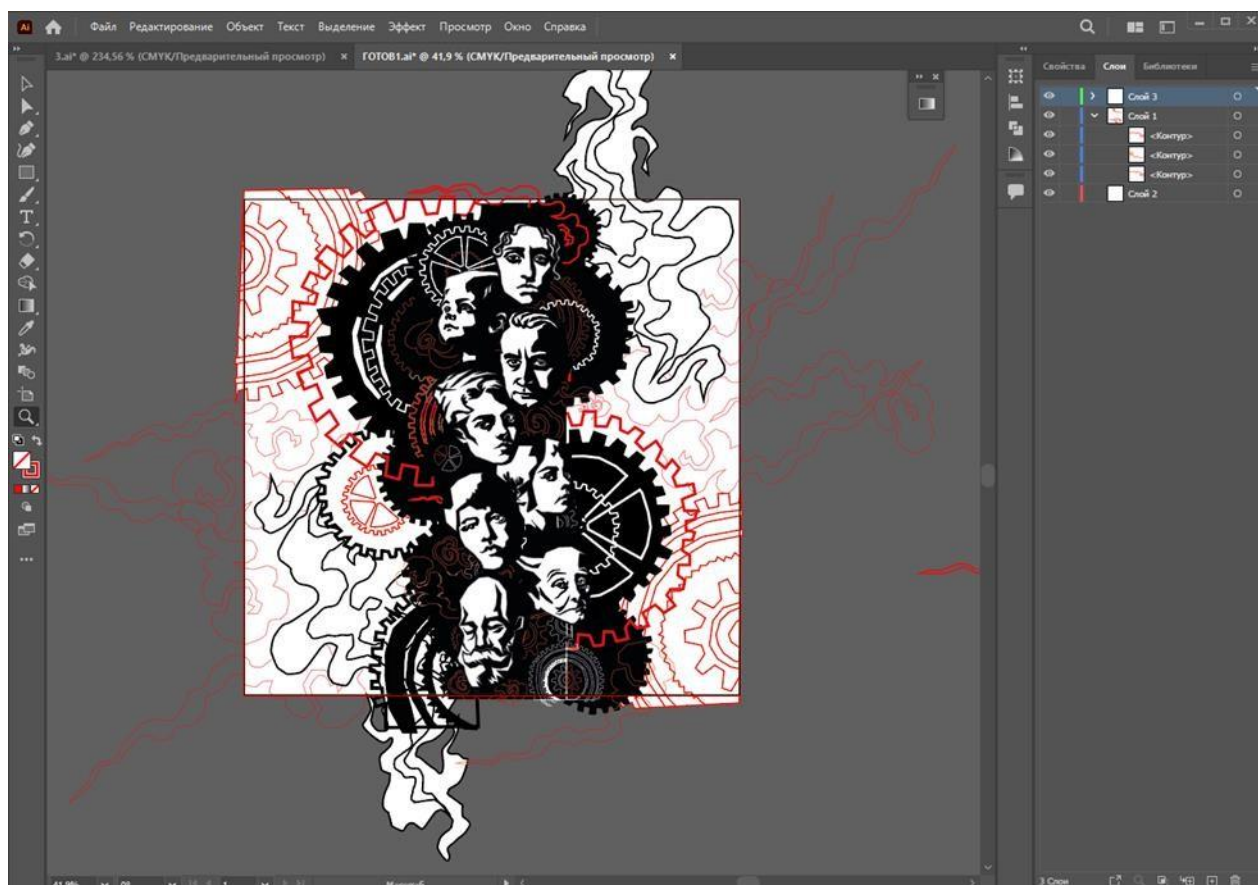

Рис.Б.1.21.

Рис.Б.1.22.

Рис.Б.1.23. Готова ілюстраія 1.

Рис.Б.1.24. Готова ілюстраія 2.

Рис.Б.1.25. Готова ілюстраія 3.

Рис.Б.1.26. Готова ілюстраія 4.

Рис.Б.1.27. Готова ілюстрація 5.

Рис.Б.1.28. Готова ілюстрація 6.