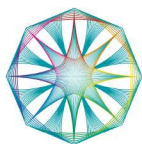

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ГЕЛЬВЕТІКА»
ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«УКРАЇНСЬКИЙ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС»
ЖУРНАЛ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

**«СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
ТА ДИЗАЙН ДІЯЛЬНІСТЬ
У ПРОСТОРІ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ АЙДЕНТИКИ»**

(Київ, 16-17 квітня 2025 р.)

**GRINCHENKO
UNIVERSITY**

CUESC

УКРАЇНСЬКИЙ
мистецтвознавчий дискурс

ОБРАЗ.М

КИЇВ-2025

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ГЕЛЬВЕТІКА»
ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
“УКРАЇНСЬКИЙ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС”
ЖУРНАЛ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

Науково-практична конференція

**«СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА ТА
ДИЗАЙН ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОСТОРІ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ АЙДЕНТИКИ»**

(Київ, 16-17 квітня 2025 р.)

Київ 2025

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету образотворчого мистецтва
і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
Протокол №5 від 15 квітня 2025 року

Редакційна колегія

Карпов В.В. – голова, доктор історичних наук, завідувач кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Волгін Ю. Є. – старший викладач кафедри дизайну, факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Головко О.П. – CEO, Видавничий дім «Гельветика»

Школьна О.В. – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Руденченко А.А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри декоративного мистецтва і реставрації факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Роготченко О.О. – член-кореспондент Національної академії мистецтв України, завідувач відділу Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

К26 Сталий розвиток суспільства та дизайн діяльність у просторі територіальної айдентики. Збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Київ. 16-17 квітня 2025 року / Ред. кол. : В.В.Карпов (голова), О.В. Ковальчук, О.В. Головко та ін. Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2025. 200 с.

У збірнику опубліковано матеріали учасників конференції, що висвітлюють актуальні питання процесів сталого розвитку суспільства у контексті простору айдентики територіальних громад та дизайнерського проектування.

Автори відповідальні за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення питань, що досліджують, написання власних імен та географічних назв, покликань на джерела та літературу.

ДИЗАЙН ОБКЛАДИНКИ ТА ІЛЮСТРАЦІЯ КНИГИ АНТИУТОПІЇ

Анотація. Проаналізовано вплив дизайну книги на конкурентоспроможність творів художньої літератури та на прикладі книги антиутопії досліджено як саме дизайн книги впливає на сприйняття читачами літературного тексту. Визначено використання визнаного стилю книги як стратегічного інструменту для маркетингу. Зазначено вплив соціальних мереж та розвитку технологій на дизайн книги.

Ключові слова: графічний дизайн, дизайн книги, антиутопія, книжкова ілюстрація, тенденції, книга, обкладинка.

Вступ.

Перше, що привертає увагу потенційного покупця книги, це її обкладинка. Від того, як виглядатиме книга часто залежить її успішність як комерційного продукту. [1] У книжковій індустрії «судити за обкладинкою» не тільки прийнятно, але й часто необхідно. Найцікавіші дизайнерські рішення обкладинок книжок заохочують допитливість читача та викликають емоції.[3] Ілюстрація є невід'ємною частиною книжкового мистецтва, такою ж важливою, як і текст. Завдяки графічному зображенню краще сприймається літературний твір та відкриваються приховані сенси художнього тексту. Якісний дизайн може за декілька секунд розповісти потенційному покупцеві про зміст книги та занурити у атмосферу художнього твору.

Матеріали та методи:

Об'єктом дослідження є книжкова ілюстрація як інструмент популяризації книги та її доступності для широкої аудиторії. Предметом дослідження є графічне оформлення книг, особливо книг антиутопій. Використано аналітичний метод дослідження для кращого розуміння та виявлення причин важливості дизайну книги, особливо антиутопії. Також використано порівняльний метод під час опрацювання змін, що пов'язані з технологічним прогресом.

Результати.

Дизайн книги слугує важливим інструментом, що має не тільки естетичну функцію, але і передає інформацію про жанр, сюжетну лінію, цільову аудиторію, зміст книги тощо. Обкладинка задає тон подальшому сприйняттю читачем тексту й викликає емоційну реакцію та зв'язок із вмістом книги. Особливо це важливо для незалежних авторів, які не мають підтримки традиційного видавництва і повинні використовувати кожну можливість, щоб виділитися серед конкурентів і заявити про себе.

В останні роки дизайн книг набув ще більшого значення у видавничій галузі. Розвиток соціальних медіа -- одна з основних причин особливої уваги до обкладинок книги. Такі платформи як Інстаграм, ТікТок і Пінтерест стають впливовими майданчиками для просування книг. Привабливі обкладинки можуть потенційно стати «вірусними», викликати інтерес і залучити велику аудиторію. Наприклад, книга Реббеки Куанг «Жовтолика», яскравий жовтий колір обкладинки якої та виразні намальовані на ній

очі важко не помітити. Ця обкладинка настільки успішно продає книгу, що навіть назва не потрібна для того, щоб покупець упізнав роботу авторки. Обкладинки книг стали ключовим інструментом у маркетинговому арсеналі авторки, і затверджує твердження про те, що важливо мати справді креативний дизайн. [2]

Особливо важливу роль візуалізація становить для молодшої аудиторії, а саме для дітей та підлітків. Вона робить книгу доступною для читачів різних вікових груп, чим підвищує її цікавість та конкурентоспроможність. Дизайн книги відіграє роль не лише окраси твору, але виступає і як своєрідний місток між дизайнером та читачем. Ілюстративний ряд книги – один зі способів прочитання літературного твору. [3] А якісний дизайн може за декілька секунд занурити у атмосферу художнього твору. Особливо це важливо для таких жанрів як антиутопія, у яких необхідно одразу задати тон для якнайкращого сприйняття твору. Наприклад, ілюстратори можуть підкреслити депресивний тоталітарний світ темними кольорами, або сатирично зобразити неоновими. Також дизайнери можуть зобразити, наприклад, складний антиутопічний механізм, який дивує, захоплює уяву та цікавить глядача: «що це та як воно працює? яку роль виконує? чи несе загрозу?» Ілюстратори можуть звертатись до вже відомих образів, щоб краще занурити глядача у контекст твору: наприклад, використання елементів пропагандистських плакатів, що вказують на певний устрій держави, описаний у творі.

Висновки.

У сучасному видавничому бізнесі, що постійно розвивається, де цифрові платформи співіснують із традиційними, обкладинка книги на рівні з іменем автора та темою видання залишається рушійною силою для сприяння інтересу читачів до нових книжок. Це одночасно можливість для творчої реалізації дизайнера та стратегічний інструмент для вдалого продажу. Ефективний дизайн книги долає розрив між змістом книги та її потенційною аудиторією. Творчо і якісно виконана обкладинка може передати характер, тон, заявити про певну інтригу, драматургію та атмосферу літературного тексту, що важливо для такого жанру літератури як антиутопія.[4]

Список використаних джерел

Важливість дизайну обкладинки. URL: <https://dizz.in.ua/uk/vazhlivist-dizajnu-obkladinki-knigi/> (дата звернення: 7.04.25)

Why judging a book by its cover matters: the importance of professional book cover design for independent authors. URL: <https://wearewhitefox.com/why-judging-a-book-by-its-cover-matters/> (дата звернення: 8.04.25)

Балабуха Н.М., Здор О.Г., Радько К.В. *Дизайн книги як проектна робота студентів спеціалізації «графічний дизайн» університету Грінченка*. АРТ-платФОРМА, 9 (1). 2024. с. 304-323.

The Art and Science of Book Cover Design in Book Publishing. URL : <https://books.forbes.com/blog/book-cover-design> (дата звернення: 8.04.25)