

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

«Допущено до захисту»

Завідувач кафедри дизайну

_____ Віктор КАРПОВ

Протокол засідання кафедри

№10 від «11» травня 2026 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

ДИЗАЙН КНИГИ

«БАЛАКУЧИЙ ЗГОРТОК» ДЖ. ДАРРЕЛЛА

Спеціальність 022 «Дизайн»

Освітня програма 022.01.01. «Графічний дизайн»

Освітній рівень перший (бакалаврський)

Здобувач вищої освіти:

Дехтярук Аліса Олександрівна

група ГДб-1-22-4.0д

Науковий консультант і куратор дизайн-проекту:

старший викладач

Здор Оксана Григорівна

Рецензент: _____

Київ — 2026

АНОТАЦІЯ

Дехтярук А. О. Дизайн книги «Балакучий згорток» Дж. Даррелла. Кваліфікаційна робота. Київ: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2026. 51 с.

Кваліфікаційна робота присвячена створенню дизайну книги «Балакучий згорток» Джеральда Даррелла й висвітлює можливості втілення гуманістичних ідей автора в сучасному візуальному продукті. У дослідженні розкрито важливість гуманістичних цінностей на сучасному етапі, зокрема в культурному просторі, умотивовано їхні зміни, що спричиняють соціальні й політичні умови, зокрема воєнні події та інформаційне перевантаження. Значну увагу зосереджено на значенні дитячої книги, яка є втіленням людиноцентричних ідей, а також на сприянні виважено розробленого книжкового дизайну для формування світогляду людяності дитини та позитивного впливу на її емоційний стан.

У науковій розвідці досліджено особливості взаємодії тексту та ілюстрації в дитячому виданні, визначено художні особливості твору «Балакучий згорток», а також висвітлено сучасні підходи до оформлення дитячої книги. Проведений аналіз покладено в основу авторської концепції дизайну видання, що поєднує сучасну ілюстративну стилістику, гармонійну кольорову гаму та продумані композиційні рішення, які мають глибокий гуманістичний сенс.

На етапі практичної реалізації розроблено довершений дизайн-проект книги, що охоплює створення макета, комплексу ілюстрацій, умотивування шрифтового оформлення та візуального задуму. Здобутий результат - свідчення довершеного дизайнерського проекту, який утілює можливості книжкового дизайну для формування гуманістичних цінностей, розвитку емоційного інтелекту та зацікавлення дитини процесом читання.

Ключові слова: графічний дизайн, книжковий дизайн, дитяча книга, ілюстрація, гуманістичні цінності, композиція.

Кваліфікаційна робота містить результати власного дослідження та авторського проектування. Використання ідей, результатів і текстів наукових

досліджень інших авторів відбувалося з дотриманням академічної доброчесності та підкріплене посиланням на відповідне джерело.

_____ А. О. Дехтярук

ANNOTATION

Dekhtiaruk A. O. Design of the Book The Talking Parcel by G. Durrell. Qualification Thesis. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, 2026. 51 p.

The qualification thesis is devoted to the creation of the design for The Talking Parcel by Gerald Durrell and highlights the possibilities of implementing the author's humanistic ideas in a contemporary visual product. The study reveals the importance of humanistic values at the present stage, particularly within the cultural sphere, and substantiates the transformations of these values caused by social and political conditions, including wartime events and information overload. Considerable attention is paid to the significance of children's books as embodiments of human-centered ideas, as well as to the role of thoughtfully designed book layouts in shaping a child's humane worldview and positively influencing their emotional state.

The research examines the specific features of the interaction between text and illustration in children's publications, identifies the artistic characteristics of The Talking Parcel, and highlights contemporary approaches to children's book design. The conducted analysis forms the basis of the author's design concept for the publication, which combines modern illustrative style, harmonious color schemes, and well-considered compositional solutions carrying profound humanistic meaning.

At the stage of practical implementation, a complete design project of the book was developed, covering the creation of a layout, a complex of illustrations, the motivation of font design and visual design. The outcome is evidence of a

comprehensive design project that embodies the potential of book design to promote humanistic values, emotional intelligence, and the child's interest in reading.

Keywords: graphic design, book design, children's book, illustration, humanistic values, composition.

The qualification thesis contains the results of original research and authorial design work. The use of ideas, findings, and texts from other authors' scholarly research was carried out in compliance with the principles of academic integrity and supported by references to the relevant sources.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	7
РОЗДІЛ І. ДИТЯЧА КНИГА ЯК НОСІЙ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДИЗАЙНІ	14
1.1 Гуманістичні цінності у сучасному культурному просторі.....	14
1.2 Дитяча книга як носій гуманістичних цінностей у дизайні	17
Висновки до розділу 1.....	20
РОЗДІЛ ІІ. СТВОРЕННЯ ПРОЄКТУ КНИГИ «БАЛАКУЧИЙ ЗГОРТОК» ДЖЕРАЛЬДА ДАРРЕЛЛА ЯК ВТІЛЕННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ.....	24
2.1 Аналіз художнього змісту та гуманістичних мотивів твору.....	24
2.2 Обґрунтування концепції дизайнерського рішення книги: стилістика, кольорова гама, композиційні прийоми.....	27
2.3 Дизайн книги Джеральда Даррелла «Балакучий згорток»: макет та ілюстрації.....	30
Висновки до розділу 2.....	33
ВИСНОВКИ.....	36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	38
ДОДАТКИ.....	41
ДОДАТОК А.....	41
ДОДАТОК Б.....	44
ДОДАТОК В.....	47

ВСТУП

Розуміння людини як найвищої цінності знайшло відбиття у філософській, світоглядній концепції гуманізму. Воно передбачає визнання її права на свободу, безпеку та ідентичність. Підхід до гуманістичних цінностей змінювався впродовж віків відповідно до соціально-політичної ситуації. А протягом XX–XXI століть поняття гуманізму зазнало істотних змін, що зумовлено війнами, кризами та збільшенням кількості інформації, тож питання збереження класичних гуманістичних ідеалів актуальне, як ніколи, і набуває особливої значущості.

Найбільший негативний вплив на становлення гуманістичного світогляду покоління, яке підрастає, мають воєнні події, що відбуваються безпосередньо в Україні й опосередковано у світі, тому особливо гостро постає проблема формування гуманістичних цінностей молоді. Діти опиняються в умовах психологічної нестабільності, тиску, вони втрачають почуття безпеки, віру в справедливість, а це, у свою чергу, ускладнює процес їхнього ментального розвитку. У таких умовах мистецтво, зокрема книжковий дизайн, набуває не лише естетичної функції, а й більш важливої – соціально-культурної місії.

Окрім політичних чинників, на засвоєння молодим поколінням людиноцентристських цінностей значною мірою впливають і соціальні мережі. Дитяча психіка є особливо вразливою до інформаційного тиску збоку медіа, тому що в дітей і підлітків недостатньо сформоване критичне мислення та дещо спотворені внаслідок соціально-політичної ситуації моральні принципи. Соціальні мережі перекручують модель успіху, висуваючи на перший план матеріальний добробут, популярність, для досягнення яких стануть у пригоді аморальна поведінка й зовнішня привабливість, яка зазвичай створюється хірургом або косметологом.

У середовищі, де суттєво зміщені акценти в бік матеріального й соціально меншовартісного, відбувається викривлення понять: привертання уваги аудиторії стає самоціллю, а чийсь дії, які сприяють здобуттю популярності, набувають схвальної оцінки попри їх не завжди етичний зміст. Це може

спричинити в дитини, яка ще не сягла рівня соціальної самобутності, формування спотвореного розуміння цінності людської особистості, знецінення таких якостей, як-от: повага, емпатія, відповідальність і щирість.

Одним із найвагоміших важелів культурного впливу є дитяча книга, завдяки якій гуманістичні цінності поширюються в прийнятній та емоційно наповненій формі. Перевага дитячої книги над іншими видами мистецтва простежується в тому, що вона поєднує текст, ілюстрацію та дизайнерські рішення в єдину художню систему, яка безпосередньо впливає на те, як дитина сприймає світ. Відповідно надзвичайно важлива й відповідальна робота книжкового дизайнера, який має зробити все можливе, аби продукт його праці отримав глибоке етичне наповнення.

Попри те, що масмедіа роблять усе можливе, аби нав'язати споживачу матеріальні цінності, митець, послуговуючись конкретними прийомами, здатен змістити фокус на етичне й більш глибоке. У сучасному дизайні недостатньо видань, які б сполучали авторську ілюстрацію з глибоким моральним підтекстом. У зв'язку із цим важливого значення набуває творчість видатного натураліста, телеведучого та письменника Джеральда Даррелла, яка сповнена гуманізму, зокрема його казка-фентезі «Балакучий згорток». Автор утілює в ній ідеї толерантності. Письменник насичує книгу ідеями захисту природи, прояву доброти, виявлення взаємоповаги, що відкриває великі можливості для створення актуального візуального продукту.

Актуальність дослідження. Актуальність наукової розвідки викликана потребою переосмислення класичної дитячої літератури відповідно до сучасних візуальних стратегій. Вибір теми обумовлений пошуком нових графічних засобів, які спроможні допомогти дитині поринути у світ казки, із зацікавленістю сприймати гуманістичні цінності в зрозумілій, доступній і сучасній формі. Доцільність роботи для галузі дизайну полягає в розробці цілісного проекту, що поєднує високу художню якість ілюстрації з продуманою ергономікою книжкового макета, що може позитивні наслідки для розвитку українського книговидання й активно сприяти втіленню гуманістичних ідей. Таким чином, на противагу агресивному та комерціалізованому візуальному

середовищу соціальних мереж, дитяча книга може стати простором вираженого й відповідального дизайну, здатного сприяти формуванню стійких моральних орієнтирів та відновленню основних гуманістичних цінностей.

Стан наукової розробки проблеми. Питання дизайну книги має достатньо розвинене теоретичне підґрунтя й висвітлене в працях багатьох дослідників, які досліджували особливості візуальної мови видання. Однак гуманістичні аспекти дизайну дитячої книги здебільшого висвітлюються педагогами, тож суто графічні прийоми впливу на підсвідомість дитини зазвичай залишаються недослідженими. Аналіз попереднього ілюстрування творів Джеральда Даррелла дозволяє констатувати часткове переважання традиційних підходів. Це свідчить про важливість пошуку нових експериментальних рішень, які б дали можливість актуалізувати філософський підтекст «Балакучого згортка» засобами сучасної графіки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Кваліфікаційну роботу виконано на кафедрі дизайну факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Робота є частиною наукової теми кафедри дизайну «Сталий розвиток суспільства та дизайн-діяльність у просторі айдентики територіальних громад», що передбачає проведення досліджень у сфері культури, мистецтва і дизайну та суміжних областей знань, презентацію результатів на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, публікацію на шпальтах фахових видань, керівництво студентськими творчими та науковими студіями і гуртками, написання випускових кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти (протокол засідання кафедри дизайну від 05.02.2025 р. № 5).

Мета дослідження. Створення дизайн-концепції та практичної реалізації книги «Балакучий згорток», яка б відтворила людиноцентричні ідеї автора, закладені в цьому творі. Для отримання бажаного результату необхідно розв'язати ряд теоретичних та творчих завдань, як-от: дослідити еволюцію гуманістичних цінностей у культурі, проаналізувати специфіку дитячої книги як

носія цих цінностей, дослідити художні особливості першоджерела та безпосередньо розробити особисту стилістику, макет та ілюстрації.

Завдання проєкту: на основі теоретичного підґрунтя переосмислити підходи до проєктування дитячої книги в ракурсі візуальної комунікації; з'ясувати особливості втілення людинолюбних цінностей у структурі дитячого видання; умотивувати художньо-образні та змістові аспекти твору «Балакучий згорток» як підґрунтя для подальшого дизайн-рішення; здійснити аналіз актуальних прикладів оформлення дитячої книги; визначити основні підходи до стилістичного, композиційного та фундаментального вирішення проєкту; розробити авторську концепцію оформлення видання; реалізувати її у вигляді цілісної візуальної системи, що охоплює ілюстративний ряд, типографічні рішення та макет; окреслити можливості практичного застосування запропонованого проєкту.

Об'єкт дослідження: дитяче видання як інструмент популяризації гуманних цінностей шляхом реалізації можливостей візуальної мови.

Предмет дослідження: комплекс стилістичних засобів та композиційних рішень, що спрямовані на реалізацію концепції книги «Балакучий згорток» Джеральда Даррелла.

Методологічну базу роботи складає комплексний підхід, що охоплює аналітичний, мистецтвознавчий та порівняльний методи дослідження досвіду світового книжкового дизайну. Визначний аспект зроблено на методі творчого моделювання, який дозволив втілити теоретичні напрацювання у фінальний графічний продукт.

Методи дослідження. Реалізація поставлених у роботі завдань викликана необхідність використання сукупності дослідницьких підходів, кожен із яких виконує конкретну функцію в загальній системі проєкту. Теоретичне підґрунтя сформовано на основі опрацювання наукових джерел, під час здійснення якого застосовано аналітичний та узагальнювальний підходи. Апелювання до історико-мистецького контексту допомогло простежити модифікації книжкового оформлення та

ілюстрації в царині дитячої літератури. Для фіксації актуальних тенденцій художнього оформлення видання зіставлено сучасні дизайнерські рішення, що дозволило визначити специфічні риси оформлення видань. Суттєву увагу приділено аналізу візуальної структури друкованого продукту, зокрема взаємодії кольору, типографії та композиції. Практична частина роботи базується на проєктному підході, у рамках якого втілено авторське рішення, а також на моделюванні, що забезпечило його цілісну реалізацію у вигляді готового дизайн-продукту.

Теоретичне значення. Значення роботи полягає в розширенні уявлень про потенціал книжкового дизайну як підґрунтя для втілення гуманістичних ідей у дитячій літературі. У процесі дослідження систематизовано підходи до візуального формування змісту та уточнено роль художніх засобів у забезпеченні емоційно-ціннісного сприйняття твору. Отримані результати розширюють розуміння функцій дизайну як складника культурної комунікації.

Практичне значення. Створення авторського дизайн-рішення для книги «Балакучий згорток», яке може бути реалізоване в межах видавничої діяльності. Запропонований підхід до поєднання ілюстрації, типографіки та композиції може бути використаний у подальшій розробці дитячих видань.

Апробація результатів дослідження. Матеріали кваліфікаційної роботи обговорювались на засіданнях кафедри дизайну факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Основні положення й результати кваліфікаційної роботи було викладено у повідомленні на всеукраїнській науково-практичній конференції «Ucraina libertatem. Трансформація гуманітарної сфери та культурного простору під впливом війни» (Київ, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 11 листопада 2025 року) та «Сталий розвиток суспільства та дизайн діяльність у просторі територіальної айдентики» (Київ, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 16 квітня 2026 року).

Тези написані у співавторстві – Дехтярук А.О та Здор О.Г. Дитяча книга як носій гуманістичних цінностей у сучасному культурному просторі. *Ucraina*

libertatem. Трансформація гуманітарної сфери та культурного простору під впливом війни. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ. 11 листопада 2025 року / Ред. кол. : О. В. Ковальчук (голова), М. І. Циганик, В. В. Карпов (відп. ред.) та ін. Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2025. 308 с. С.90-94.

Структура: робота складається зі вступу, двох розділів, п'яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи із додатками складає 50 сторінок, основний текст – 40 сторінок, додатки – 7 сторінок.

РОЗДІЛ I

ДИТЯЧА КНИГА

ЯК НОСІЙ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДИЗАЙНІ

1.1 Гуманістичні цінності у сучасному культурному просторі

Гуманізм є системою цінностей, яка ставить людину в центр морального, культурного та соціального розвитку. Протягом XX–XXI століть ці цінності набули суттєвих змін: від абстрактних філософських концепцій до практичних норм, які реалізуються через мистецтво, освіту та дизайн [24]. У культурному просторі сучасної України внаслідок соціально-історичних факторів, спричинених війною, міграцією та політичною нестабільністю, гуманістичні цінності зазнають особливих змін. Ці явища безпосередньо впливають на сприйняття світу дитиною, формуючи її моральні та емоційні орієнтири [15].

У сучасних культурологічних дослідженнях гуманізм розглядається не лише як система етичних принципів, а як комплексна модель взаємодії людини з довкіллям. Він охоплює емоційний, когнітивний і соціальний досвід особистості, формує її спроможність до співпереживання, саморефлексії та відповідальності [21]. Особливо важливо це в дитячому віці, коли відбувається закладення основних уявлень про добро і зло, взаємодію з іншими та власне місце у світі.

Мистецтво та дизайн відіграють значну роль у становленні гуманістичних переконань. Читаючи книжки та сприймаючи ілюстрації, розміщені в них, дитина засвоює зразки турботи, взаємодопомоги, емпатії, співчуття тощо. Більше того, в умовах кризових ситуацій дитяча книга може виконувати терапевтичну функцію, сприяючи відновленню довіри до світу та емоційної стабільності. Візуальні образи, створені дизайнерами, дозволяють передавати складні емоційні стани у зрозумілій формі, що особливо важливо для дітей, яким часом складно чітко висловити власні переживання [12].

З огляду на зазначене вище, необхідно враховувати психологічні й вікові особливості сприйняття дитиною візуальної інформації. На ранніх етапах розвитку домінує наочно-образне мислення, що значною мірою зумовлює

провідну роль ілюстрації в процесі пізнання. Дитина сприймає книгу як цілісний візуально-емоційний простір, у якому текст і зображення взаємодіють, формуючи єдине смислове поле [11]. Саме тому якість наочного оформлення друкованого продукту безпосередньо впливає на глибину розуміння та рівень емоційного залучення реципієнта.

Процес сприйняття дитиною книги має розгалужений характер. Він передбачає не лише декодування тексту, а й інтерпретацію зображень, кольорів, композиції та ритму. Зорові елементи допомагають спрямовувати увагу, увиразнювати важливі моменти та формувати емоційний настрій. У цьому сенсі дизайн виступає не як допоміжний елемент, а як повноцінний учасник комунікації [13].

Виняткове значення має здатність книги впливати на емоційний стан дитини. Це особливо важливо сьогодні, коли діти потерпають від стресових факторів. Тож виникає нагальна потреба у створенні візуально комфортного середовища, у якому дитина почуватиметься комфортно й зручно. Гармонійна композиція, збалансована кольорова палітра та чітка структура сприяють формуванню відчуття безпеки та стабільності [18].

Гуманістичні цінності в дитячій літературі ХХ століття історично передавалися через казкові та алегоричні образи, які навчали дітей співпереживання та моральних принципів. У ХХІ столітті акцент зміщується на інтеграцію тексту та дизайну: сучасні автори використовують композицію, колір, ритм і візуальні деталі, щоб не лише розповісти історію, а й вплинути на емоційне сприйняття дитини [8].

Сучасний культурний простір позначений зростанням ролі візуальної комунікації. Зображення стає самостійним носієм смислу, який здатен передавати інформацію швидше та емоційно точніше, ніж текст. У зв'язку з цим виникає проблема формування візуальної грамотності, яка є важливою складовою розвитку особистості, тож дитяча книга виступає одним із перших інструментів цього процесу [7].

Особливістю сучасного гуманістичного підходу є орієнтація на емоційний досвід дитини. Якщо раніше домінувала дидактична функція, то сьогодні

важливішим є створення умов для самостійного переживання [12]. Дитина не просто засвоює інформацію, а активно взаємодіє з нею, інтерпретуючи та осмислюючи почуте й побачене. У цьому процесі важливу роль відіграє ілюстрація як засіб формування емоційного інтелекту. Через міміку, жести, пози та взаємодію персонажів дитина вчиться розпізнавати емоції та розуміти їхні причини [12]. Ототожнення себе з персонажами сприяє розвитку емпатії, що є однією з основних гуманістичних якостей.

Одним із найефективніших інструментів емоційного впливу є колір. Він формує настрій, підсилює зміст і допомагає структурувати візуальну інформацію [5]. Гармонійні кольорові поєднання сприяють створенню позитивного емоційного фону, тоді як дисгармонійні можуть викликати напруження та втому [18; 19].

Композиція визначає спосіб організації візуального простору й впливає на процес сприйняття побаченого. Важливого значення набуває розташування елементів, їхній масштаб і взаємозв'язок, оскільки саме вони формують ритм читання та скеровують увагу дитини [3; 8]. Завдяки цьому створюється логічна й емоційно зрозуміла структура оповіді.

Визначальним для формування гуманістичного світогляду є середовище, у якому відбуваються події. Деталі оточення, глибина простору та взаємодія елементів створюють атмосферу, що суттєво впливає на загальне сприйняття історії [14]. Гармонійно побудоване дизайнером середовище допомагає дитині краще орієнтуватись у сюжеті та сприймати його цілісно.

Сучасний культурний простір, на відміну від попередньої епохи розвитку суспільства, характеризується ще й цифровізацією, що позначається на когнітивних особливостях дітей. Вони звикають до швидкої зміни інформації, а це, у свою чергу, послаблює тривалість концентрації уваги [21]. Це вимагає від дизайнерів більшої чіткості, виразності та виваженості візуальних рішень.

Дизайнер не повинен нехтувати індивідуалізацію сприйняття друкованого твору. У кожної дитини власний життєвий досвід, свій рівень розвитку та особисті емоційні запити, що необхідно враховувати, створюючи дитячу книгу.

Візуальні образи мають бути універсальними для розуміння, але водночас повинні залишати поле для індивідуальної інтерпретації.

Таким чином, гуманістичні цінності в сучасному культурному просторі реалізуються не як абстрактні поняття, а як конкретний емоційно-візуальний досвід. Дитяча книга, поєднуючи текст і зображення у цілісну систему, стає одним з ключових інструментів цього процесу, [11; 13]. Саме через дизайн, ілюстрацію та візуальну організацію простору гуманістичні ідеї стають доступними для сприйняття дитиною та сприяють формуванню її особистості.

1.2 Дитяча книга як носій гуманістичних цінностей у дизайні

Дитяча книга, поєднуючи текстову та візуальну складові, які комплексно впливають на розвиток дитини, стає важливим знаряддям формування гуманістичних цінностей. Безпосередньо через сюжет, систему персонажів і художньо-образні засоби вона допомагає формувати в дитини такі якості, як-от: доброта, емпатія, взаємоповага та відповідальність [9]. Дослідники дитячої літератури підкреслюють, що саме взаємодія слова й зображення створює цілісний наратив, який дитина сприймає не лише раціонально, а й емоційно [11, 272].

Водночас процес сприйняття дитячої книги має інтегрований характер і передбачає не лише читання тексту, а й інтерпретацію візуальних образів. У ранньому віці дитини саме зображення часто значною мірою допомагає їй зрозуміти зміст, тому що дитина сприймає інформацію насамперед через образне мислення. У такому разі ілюстрація стає своєрідним «проводирем» у світ історії, допомагаючи краще усвідомити події, характери персонажів і їхні взаємини.

Сьогодні значення дитячої книги суттєво зростає через підвищене психологічне навантаження на дітей. Вплив кризових явищ, зокрема воєнних подій, негативно позначається на емоційному стані та здатності до навчання, що потребує додаткових засобів підтримки [15]. У цьому контексті дитяча книга виступає не лише джерелом знань, а й інструментом емоційної стабілізації, сприяючи через зміст і візуальні образи виробленню відчуття безпеки та підтримки [9].

Неоціненне значення книги для створення емоційно комфортного середовища. Завдяки єдності тексту та зображення дитина отримує досвід, що сприяє зниженню тривожності та формуванню позитивного світосприйняття. Візуальна мова книги може допомогти у відновленні відчуття спокою, гармонії захищеності, що конче потрібно для психологічної адаптації. Важливу роль у цьому процесі відіграє дизайн дитячої книги. Як зазначається у дослідженнях, співвідношення тексту й дизайну визначає якість сприйняття літературного твору, а візуальні елементи можуть як підсилювати, так і трансформувати значення тексту [13]. Ілюстрація в дитячій книзі виконує не лише естетичну, а й пізнавальну функцію, допомагаючи дитині краще зрозуміти сюжет, емоції персонажів і логіку подій [17].

До того ж, дизайн позначається на темпі й характері читання. Розташування тексту та зображень, їхній масштаб і співвідношення формують загальний ритм сприйняття. Урівноважена композиція сприяє плавному зануренню в історію, тоді як перевантаженість деталями може розпорошувати увагу. Таким чином, виважені дизайнерські рішення безпосередньо впливають на якість взаємодії дитини з книгою.

Особливого значення набуває візуальна наративність, тобто здатність зображення передавати історію через композицію, ритм і взаємодію елементів. Останні дослідження в царині графічного дизайну дитячих книг засвідчують, що ілюстрації формують окремий рівень оповіді, який доповнює текст і розширює його зміст [14]. Завдяки цьому дитина може сприймати й умотивовувати події на різних рівнях, що сприяє розвитку уяви та критичного мислення.

Важливим компонентом візуального сюжетного викладу є також організація простору ілюстрації. Унаочнене середовище, у якому відбуваються події, допомагає дитині отримати цілісне уявлення про світ твору. Деталі оточення, освітлення та глибина простору формують атмосферу, яка впливає на емоційне сприйняття історії.

Визначального значення набуває формування емпатії через візуальні образи. Відповідно до досліджень у галузі дитячої літератури, ідентифікація з персонажами дозволяє дитині краще розуміти емоції інших і формує етичні

орієнтири [12]. Ілюстрації відіграють у цьому процесі провідну роль, оскільки саме вони задають емоційний тон сприйняття та впливають на ставлення до героїв [7, 214].

Для створення емоційного образу, який дитина сприймає інтуїтивно, дизайнеру потрібно детально виписати такі візуальні характеристики персонажів, як міміка, жести, пропорції та пластика форм. Завдяки цим елементам відбувається процес емоційного ототожнення, що є запорукою розвитку співпереживання та моральної чутливості.

Значну роль у формуванні емоційного впливу відводиться кольору. Згідно з останніми дослідженнями кольорової психології, різні кольори здатні викликати певні емоції та асоціації, позначаючись на настрої й поведінці людини [5, 304]. У дитячих виданнях гармонійна кольорова палітра допомагає формувати позитивний емоційний фон, у той час як надмірно контрастні або темні рішення можуть викликати напруження [20]. Теоретичні основи роботи з кольором у мистецтві також підкреслюють важливість взаємодії кольорів і їхнього впливу на сприйняття композиції [18, 96; 13].

Використання в дитячій книзі кольору має бути виваженим і доречним, оскільки він реалізує не лише декоративну, а й змістову функцію. Доречно застосована палітра може увиразнювати емоційний стан персонажів, акцентувати увагу дитини на важливих деталях і відбивати загальний настрій сцени. Вдало підібране кольорове рішення допомагає створити цілісний візуальний образ книги.

Композиція ілюстрацій зумовлює спосіб упорядкування візуального простору та опосередковано впливає на процес читання. Розміщення компонентів на площині здатне впливати на емоційне сприйняття зображення, створюючи відчуття напруги або гармонії [14]. Відповідно, вивірена до найменших дрібниць композиція - важливий засіб передачі гуманістичних сенсів у дитячій книзі.

Особлива увага має бути приділена досягненню стилістичної єдності всіх візуальних компонентів. Гармонійне поєднання форм, кольорів і графічних

прийомів сприяє створенню цілісного образного середовища, яке стимулює легше сприйняття змісту та підсилює емоційний вплив книги на користувача.

Аналіз видання «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері з авторськими ілюстраціями.

Важливим прикладом дитячої книги, у якій візуальна складова формує гуманістичний зміст твору, є видання «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері з авторськими акварельними ілюстраціями. Особливістю цього оформлення є органічне поєднання тексту й зображення, завдяки якому книга сприймається як цілісний художній простір.

Ілюстрації виконані в легкій акварельній техніці з використанням м'яких кольорових рішень і великої кількості світлого простору. Таке рішення створює атмосферу спокою, щирості та емоційної відкритості. Композиція сторінок не перевантажена деталями, що дозволяє дитині зосереджувати увагу на емоційному стані персонажів і змісті окремих сцен.

Важливу роль відіграє стилізація образів. Персонажі мають прості форми та виразну міміку, завдяки чому легко викликають емпатію. Авторські ілюстрації не лише супроводжують текст, а й підсилюють його філософський підтекст, акцентуючи увагу на темах дружби, відповідальності та цінності людських взаємин. Таким чином, художнє оформлення видання сприяє формуванню гуманістичного світогляду.

Аналіз видання «Аліса в Країні див» Льюїса Керрола з ілюстраціями Ребекки Дотремер.

Одним із найбільш виразних прикладів сучасного авторського підходу до оформлення дитячої книги є видання «Аліса в Країні див» з ілюстраціями французької художниці Ребекки Дотремер. Її стилістика вирізняється декоративністю, складною композиційною побудовою та високою емоційною виразністю персонажів.

У книзі переважають приглушені теплі кольори, які створюють атмосферу загадковості та театральності. Ілюстрації насичені деталями, однак композиція залишається врівноваженою завдяки ритму та продуманому розташуванню візуальних акцентів. Значна увага приділена пластичним формам, жестам і міміці

персонажів, що дозволяє передати психологічний стан героїв і зробити їх емоційно виразними для читача.

Особливістю цього видання є взаємодія ілюстрації з простором сторінки. Зображення часто виходять за межі традиційної композиції, інтегруючись у текстовий блок та створюючи ефект занурення у фантазійний світ. Завдяки цьому книга стимулює дитячу уяву та сприяє активному емоційному сприйняттю історії. Художнє рішення Ребекки Дотремер демонструє, що сучасна ілюстрація може виступати не лише декоративним елементом, а й важливим засобом психологічної та гуманістичної комунікації.

Аналіз видання «Гаррі Поттер і філософський камінь» Джоан Ролінг з ілюстраціями Джима Кея

Видання «Гаррі Поттер і філософський камінь» з ілюстраціями британського художника Джима Кея є прикладом сучасного комплексного підходу до дизайну дитячої книги. Художник створює масштабний візуальний світ, у якому кожна ілюстрація не лише супроводжує текст, а й розширює емоційний простір твору.

Стилістика ілюстрацій поєднує реалістичність із декоративними елементами фентезі. Джим Кей використовує важку кольорову палітру з великою кількістю світлотіньових приймів, що дозволяє створити атмосферу магічності та казковості простору. Значну увагу приділено деталізації середовища: архітектурі, предметам, природним елементам і костюмам персонажів. Завдяки цьому дитина має можливість повністю зануритися у світ книги.

Особливого значення набуває емоційна виразність персонажів. Через міміку, пози та взаємодію героїв художник передає теми дружби, підтримки, взаємодопомоги та боротьби добра зі злом. Композиція ілюстрацій побудована таким чином, щоб спрямовувати увагу читача на емоційно важливі сцени. У результаті дизайн книги посилює гуманістичний зміст твору та формує емоційний зв'язок між читачем і персонажами.

Аналіз видання «Мумі-тролі» Туве Янссон з авторськими ілюстраціями

Серія книг про мумі-тролів Туве Янссон є прикладом гармонійного поєднання літературного тексту та авторської графіки. Художнє оформлення видання вирізняється впізнаваною стилістикою, побудованою на використанні м'яких ліній, округлих форм і лаконічної композиції.

Авторські ілюстрації виконані у чорно-білій графічній манері, однак завдяки ритму ліній і виразності силуетів вони створюють емоційно теплу атмосферу. Простір у книзі організований таким чином, щоб дитина сприймала його як безпечне та затишне середовище. Особливу роль відіграють природні мотиви, домашній інтер'єр і взаємодія персонажів між собою.

Гуманістичний зміст твору підсилюється через візуальне зображення турботи, підтримки та прийняття індивідуальності. Персонажі мають доброзичливу пластику форм і виразну міміку, що допомагає дитині емоційному поєднанню себе з героями. Важливо й те, що ілюстрації не перевантажені зайвими деталями, завдяки чому увага концентрується на взаєминах персонажів та їхньому емоційному стані. Таким чином, авторська графіка Туве Янссон сприяє формуванню атмосфери довіри та гуманістичного світосприйняття.

Аналіз наявного онлайн-перекладу книги Дж. Даррелла «Балакучий згорток» щодо його візуального оформлення продемонстрував, що воно не вповні реалізує потенціал ілюстрації як носія змісту. Ілюстрації недостатньо виразно передають характери героїв та їхні стосунки. Це дещо погіршує емоційне залучення читача. Крім того, кольорова палітра та композиційні рішення не завжди формують відчуття безпеки та емоційного комфорту, необхідного для дитячої аудиторії [25].

З огляду на зазначене вище, доречним і своєчасним може стати створення авторського ілюстративного рішення, яке має на меті посилення гуманістичного змісту казки. Виконуючи ілюстрації, необхідно враховувати такі аспекти: глибоке розкриття характерів персонажів і їхніх моральних якостей; створення емоційно виразних сцен взаємодії; використання гармонійної кольорової палітри та збалансованої композиції; застосування ритму й деталей для акцентування уваги. Також важливо забезпечити цілісність візуального стилю, що в кінцевому результаті утворить єдине образне середовище книги [6, 192; 1].

Таким чином, оформлена за сучасними підходами дитяча книга – це багатокomпонентний візуально-комунікативний продукт, у якому текст і зображення взаємодіють для формування гуманістичних цінностей читача. Якісно розроблений дизайн увиразнить зміст твору, зробить його легшим для сприйняття та емоційно значущим для дитини.

Висновки до розділу 1

Проведене теоретичне дослідження підтверджує особливу актуальність гуманістичних цінностей у сучасному культурному просторі. Вони не є сталими й, обумовлені соціальними, політичними та інформаційними факторами, зазнають певних змін. Воєнні події, кризові явища та активна цифровізація суттєво й не завжди на краще впливають на формування світогляду покоління, яке підрастає, це висуває потребу цілеспрямованого формування морально-етичних орієнтирів. Гуманізм постає не лише як система абстрактних ідей, а і як практична основа взаємодії людини зі світом, що реалізується через культурні та мистецькі форми.

З'ясовано, що гуманістичні цінності в сучасному середовищі функціонують як комплексний феномен, який охоплює емоційний, когнітивний і соціальний виміри розвитку особистості. Вони виявляються через здатність до емпатії, співпереживання, відповідальності та усвідомлення цінності життя, що є особливо важливим у дитячому віці, коли закладаються основні уявлення про моральні норми, соціальні взаємини та власну ідентичність. У зв'язку з цим, визначальний вплив на розвиток дитини має якість культурного середовища, зокрема візуального.

Установлено, що мистецтво та дизайн здатні впливати не лише на раціональний, а й на емоційний рівень сприйняття й відіграють ключову роль у передачі гуманістичних ідей. Поєднані в дитячій книзі текст, ілюстрації та композиційно-графічні рішення – ефективний інструмент формування ціннісних орієнтирів. Вплив друкованого видання зумовлений здатністю створювати цілісний образний простір, у якому дитина не лише сприймає інформацію, а й переживає її, інтерпретує та співвідносить із власним досвідом.

Доведено, що процес сприйняття дитячої книги має багаторівневий характер і зумовлюється специфікою дитячої психології, зокрема перевагою наочно-образного мислення. Тому ілюстрація, будучи засобом передачі змісту та емоційного контексту, набуває провідного значення. Візуальні образи виконують не лише допоміжну, а й самостійну комунікативну функцію, розширюючи та поглиблюючи текстову складову.

Визначено особливу роль дизайну дитячої книги, який виступає важливим чинником організації усвідомлення змісту твору та взаємодії з виданням. Такі елементи, як-от: композиція, колір, ритм, масштаб, типографіка та просторове рішення – формують логіку читання, спрямовують увагу та визначають емоційний характер сприйняття. У сучасних умовах підвищеного психологічного навантаження на дітей особливо важливим є виважене поєднання зазначених компонентів, що сприяє створенню візуально комфортного середовища.

Особливу акцент зроблено на з'ясуванні ролі ілюстрації для розвитку емоційного інтелекту. Установлено, що завдяки вдало відтвореній візуалізації міміки, жестів, пластики форм і взаємодії персонажів дитина навчається розпізнавати емоційні стани, розуміти їхні причини та співчувати іншим. Такий процес сприяє формуванню емпатії – однієї з ключових людинолюбних рис. Ототожнення себе з персонажами дозволяє дитині моделювати поведінкові стратегії та засвоювати моральні норми в ненав'язливій формі.

Підтверджено вагому роль у дитячій книзі кольору й композиції як найефективніших засобів емоційного впливу. Колір формує настрій, підсилює зміст і структурує візуальну інформацію, тоді як композиція визначає спосіб організації зображення, ритм і напрямок сприйняття. Узгодженість цих елементів сприяє створенню цілісного художнього образу та підвищує рівень емоційного залучення читача.

Важливим результатом дослідження стало визначення ролі візуальної наративності як складової сучасного книжкового дизайну. Ілюстрація розглядається як самостійний засіб оповіді, який здатен передавати зміст через взаємодію образів, простору та деталей. Важливо, щоб вона гармонійно

впліталася в текст і не перебирала на себе основні функції. Умотивоване використання ілюстративного матеріалу дозволяє створити розгалужену структуру сприйняття, у якій дитина стає активним учасником інтерпретації.

Окремо розглянуто питання значення стилістичної єдності візуального рішення. Узгодженість графічних прийомів, кольорової гами та композиційних принципів допомагає створити цілісне середовище для кращого засвоєння змісту та збільшення емоційного поля книги. Водночас занадто висока складність або надмірне використання візуальних елементів здатне розпорошувати увагу дитини та ускладнювати процес сприйняття твору.

Проведений аналіз ілюстративних рішень до твору «Балакучий згорток», які вже існують, засвідчив, що їхній візуальні можливості використано не повною мірою. Недостатня виразність образів, обмежена емоційна насиченість та не завжди виважена кольорово-композиційна організація знижують ефективність передачі гуманістичного змісту. Це підтверджує доцільність розробки нового авторського підходу до оформлення твору.

Узагальнення результатів дослідження дозволяє констатувати, що дитяча книга в сучасному дизайні постає як складний візуально-комунікативний продукт, у якому кожен елемент виконує конкретну змістову та емоційну функцію. Саме завдяки інтеграції тексту, ілюстрації та дизайнерських рішень гуманістичні цінності набувають доступної та переконливої для дитячого сприйняття форми.

Таким чином, отримані теоретичні положення та зроблені висновки можуть стати підґрунтям для подальшої розробки авторської дизайн-концепції книги «Балакучий згорток», в основі якої буде реалізовано візуалізацію гуманістичних ідей засобами сучасної графіки, що буде висвітлено у наступному розділі дослідження.

РОЗДІЛ II

СТВОРЕННЯ ПРОЄКТУ КНИГИ «БАЛАКУЧИЙ ЗГОРТОК» ДЖЕРАЛЬДА ДАРРЕЛЛА ЯК ВТІЛЕННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ

2.1 Аналіз художнього змісту та гуманістичних мотивів твору

Книга «Балакучий згорток» автора Джеральда Даррелла – зразок твору дитячої літератури, у якому природно поєднуються елементи фантастики, пригодницького жанру та глибокий гуманістичний зміст. Автор майстерно створює винятковий світ, у якому щільно переплітається реальність і фантастика, подаючи його через дитяче сприйняття. У цьому вигаданому світі звичайні речі мають чарівні властивості, а вигадані істоти стають носіями важливих життєвих істин і моральних орієнтирів. Завдяки обраній структурі оповіді фантастичний компонент не відриває читача від реальності, а навпаки, допомагає краще її осмислити.

Відповідно до канонів казки, у творі яскраво виражене протистояння добра і зла. Автор підводить читача до висновку, що протиборство виникає внаслідок конкретних дій, вчинків і морального вибору персонажів. Добро виявляється в турботі, співчутті, дружелюбності, відкритості й готовності допомогти іншому. Зло ж стається через егоїзм, байдужість, жорстокість і прагнення до руйнування. Добро у творі перемагає не через насильство, а завдяки взаєморозумінню, співпраці, довірі та щирій дружбі між героями. Такий підхід зміцнює читача в думці про перевагу моральних цінностей і важливість гуманного ставлення до інших.

Гуманістичні мотиви твору реалізуються в таких складових: взаємодопомога, шанобливе ставлення до інших, толерантність і прийняття різноманітності. Герої книги навчаються долати власні страхи, сприймати новий досвід, довіряти один одному та цінувати відмінності, що існують між ними. У процесі розвитку сюжету персонажі змінюються, набувають нового досвіду, усвідомлюють власні вчинки. Виховний потенціал твору достатньо високий,

автор демонструє дитині можливість особистісного зростання та самовдосконалення.

Художній світу казки розмаїтий і багатоплановий. На перший погляд, це захоплива пригодницька історія, сповнена динамічних напружених подій та фантастичних образів. Проте, за уважного прочитання, відкривається глибший рівень, в основі якого складна система моральних смислів, що реалізуються через взаємодію персонажів і розвиток сюжетних ліній. Завдяки такій багаторівневості читачі різного віку відкривають для себе власні сенси, що значно підвищує художню цінність твору.

Зображений автором фантастичний світ – влучна метафора, відтворення реального суспільства. Будь-який персонаж, що зустрічається на шляху героїв, є носієм певних рис характеру, відтворює конкретну модель поведінки або соціальне явище. Унаслідок такого підходу автору вдається створити своєрідну систему символів, яка допомагає дитині краще зрозуміти нюанси людських взаємин. Читач учиться співвідносити фантастичне й реальність, що формує його навички аналітичного мислення,

Автор приділяє значну увагу змалюванню особливостей і зумовленості комунікації між персонажами. Діалоги у творі не лише рухають сюжет, а й розкривають характери героїв, виявляють їхні цінності та ставлення до інших. У процесі спілкування персонажі вчаться домовлятися, долати конфлікти та виважувати рішення. Взаєморозуміння стає запорукою гуманістичних взаємин.

Важливого значення набуває проблема довіри. Героям вдається легше долати труднощі завдяки взаємній підтримці та відкритості між ними. Довіра стає ключовим механізмом розвитку подій, адже вона – основа для співпраці. У дитячому сприйнятті ця ідея переростає в усвідомлення важливості дружби та підтримки у реальному житті.

В основі художньої структури твору чітка композиція, у якій рівномірно чергуються динамічні та спокійні епізоди. Такий ритм створює емоційний баланс, допомагає підтримувати увагу читача. Напружені моменти змінюються епізодами спокою, важливими для переосмислення подій та вчинків персонажів.

Це особливо важливо для дитячої аудиторії, оскільки допомагає уникнути перевантаження та забезпечує комфортне сприйняття.

Характерною особливістю твору є використання гумору як стилістичного прийому. Він пом'якшує складні або напружені ситуації, робить оповідь легшою для сприйняття та емоційно привабливою. Гумористичні елементи незамінні у створенні позитивного емоційного фону, що сприяє легшому засвоєнню гуманістичних ідей.

Сучасні діти значну частину часу проводять у цифровому середовищі, тому особливої актуальності набуває ідея навернення до читання як до важливого джерела знань, розвитку уяви та емоційного досвіду. Книга Джеральда Даррелла може стати альтернативою швидкому споживанню інформації, пропонуючи більш глибоке, усвідомлене й емоційно насичене сприйняття. Занурення у світ казки “Балакучий згорток” сприяє розвитку уяви, мовлення, критичного мислення та емоційного інтелекту, навчає співчувати та спонукає до роздумів.

Щодо дизайнерського проектування, важливо, що художній зміст твору розкриває широкі можливості для візуальної інтерпретації. Фантастичний світ, яскраві персонажі та емоційно насичені ситуації стають підґрунтям для створення виразних ілюстрацій, здатних підсилити гуманістичний зміст. Візуальне рішення допомагає акцентувати ключові моменти, підкреслити характер персонажів і створювати відповідний емоційний настрій.

Таким чином, твір має значний гуманістичний потенціал і залишається актуальним в освітньому та культурному просторі. У ньому поєднано захопливий сюжет із глибоким моральним змістом, що робить його ефективним засобом формування гуманістичних цінностей у дітей. Аналіз художнього змісту підтверджує доцільність використання цього твору як основи для створення сучасного дизайнерського книжкового проекту, що передбачає розвиток чутливості, емпатії та моральної свідомості дитини.

2.2 Обґрунтування концепції дизайнерського рішення книги: стилістика, кольорова гама, композиційні прийоми

Дизайнерське рішення книги Джеральда Даррелла «Балакучий згорток» розроблено таким чином, щоб підсилити візуально гуманістичні ідеї твору та забезпечити глибше емоційного заохочення дитини до процесу читання. Основною метою стало розроблення інтегрального візуального середовища, яке є не лише супроводом до тексту, а й інструментом активної взаємодії з ним. Воно покликане стати альтернативою цифровим розвагам, розширити змістове поле, пробудити зацікавлення книгою. У цьому контексті дизайн сприяє формуванню емоційного досвіду, що допомагає дитині не лише зрозуміти сюжет, а й прожити його на рівні особистих переживань.

Аналіз українського та світового досвіду створення ілюстрацій до дитячих книг гуманістичного спрямування дозволив виокремити ряд проблем сучасного книжкового дизайну, як-от: недостатня емоційна глибина персонажів, нерівномірне використання кольорової палітри, ігнорування психології сприйняття дитиною художнього твору та надмірна повторюваність сюжетних і візуальних рішень. До того ж, трапляється порушення єдності візуального стилю, що провокує фрагментарне сприйняття книги, а також простежується недостатня інтеграція тексту й ілюстрацій. Запропонований дизайнерський проєкт наочно демонструє можливості подолання цих недоліків й пропонує шляхи створення гармонійного візуального простору, який би повною мірою підсвітив гуманістичні сенси твору та перетворив його на видання, доступне й психологічно комфортне для сучасного українського читача.

В основу вибору стилістики ілюстрацій покладено сучасні тенденції в дитячій книжковій графіці, а також індивідуальні творчі орієнтири. Візуальна мова проєкту створювалася під впливом творчості таких ілюстраторів, як Briony May Smith, Julia Sarda, Анна Ломакина, Оксана Була та Євгенія Гайдамака (див. додаток А, рис. А.1–А.5). Роботам цих митців притаманний високий рівень деталізації, емоційна насиченість образів і здатність створювати атмосферні художні світи, що сприяють всебічному зануренню читача в сюжет. Однак у проєкті немає прямого копіювання стилю, а здійснюється творче

інтерпретаювання окремих прийомів з урахуванням специфіки авторського задуму.

У запропонованому дизайнерському проєкті реалізовано сучасні підходи до створення дитячої книжкової ілюстрації, зокрема продемонстровано можливість використання м'яких форм, пластичних ліній, дружніх пропорцій персонажів, акцентування на міміці та емоційних станах героїв, а також деталізації другорядних елементів, що сприяють глибшому зануренню дитини у світ історії [17]. Додатково використано принцип стилістичної узгодженості, за якого всі елементи: персонажі, середовище, декоративні деталі – виконано в єдиній візуальній манері. Такий підхід сприяє увиразненню візуальних образів, робить їх емоційно близькими для дитячої аудиторії, а також забезпечує цілісність сприйняття.

Теоретичним підґрунтям проєкту стали дослідження у сфері ілюстрації та візуальної комунікації, за якими ілюстрація – це важливий засіб передачі не лише візуальної інформації, а й емоцій, настроїв і підтекстів. У сучасній дитячій книзі ілюстрація стає ресурсом для кращого розуміння сюжету, підсилення драматургії та налагодження емоційного зв'язку між читачем і героями. До того ж, вона виконує навігаційну функцію, допомагаючи дитині орієнтуватись у структурі книги та логіці розвитку подій.

Колірна палітра та ритм композиції проєкту обрані з урахуванням психологічного комфорту дитини й забезпечують атмосферу стабільності, безпеки та оптимізму. В основі колірної гами книги гармонійне поєднання м'яких, теплих відтінків із яскравими акцентами. Такий підхід створює атмосферу затишку й доброзичливості, водночас дозволяючи виділяти ключові сюжетні моменти [19, 384]. Теплі кольори сприяють формуванню позитивного емоційного фону, тоді як контрастні акценти використовуються для передачі динаміки або напруження. Водночас використання кольору зумовлене його символічною функцією: підкреслення характерів персонажів і змін їхнього внутрішнього стану [20].

Особливу увагу приділено урівноваженню кольорових мас і запобіганню перевантаженню зорового сприйняття. Використання обмеженої, але виваженої

палітри дозволяє зберегти цілісність візуального стилю та створити впізнаваний образ книги. Плавні переходи між кольорами та використання нюансних відтінків сприяють створенню м'якого, комфортного для дитячого сприйняття середовища.

Дитина має не просто читати книгу, а взаємодіяти з твором. Із цією метою передбачені відповідні композиційні прийоми, покликані активізувати таку взаємодію. Утримувати увагу читача протягом усього процесу читання викликане використанням різних масштабів, нестандартних ракурсів, динамічного komponування сцен і ритмічного чергування тексту та ілюстрацій [28, 208]. Застосовується також принцип візуального ритму, за якого чергуються більш насичені та спокійні композиції, що створює комфортний темп сприйняття.

Узгодження і запропонованому проєкті тексту й зображень створює цілісність візуального та змістовного рішень, формуючи єдність морального послання та емоційного досвіду. Для забезпечення зручності сприйняття й зниження мисленнєвого навантаження значну увагу приділено розміщенню тексту з урахуванням особливостей читання твору дитиною: унормовано необхідний інтерліньяж, дотримано чіткої структури абзаців, виважено логіку поєднання словесного полотна з ілюстраціями.

Особливу увагу приділено передачі емоцій персонажів через міміку, жести, пози та кольорові рішення (див. додаток Б, рис. Б.1). Це допомагає розвивати емоційний інтелект дитини, сприяє кращому розумінню почуттів інших і формує здатність до емпатії. Візуальні образи стають не лише доповненням до тексту, а самостійними носіями змісту, який поглиблює сприйняття історії [29, 176].

Для того, щоб дитина краще орієнтуватися у змісті, застосовано візуальну ступеневість. Основні елементи композиції виділено за допомогою масштабу, кольору та розташування, а другорядні деталі доповнюють загальну картину, не перевантажуючи її. Це сприяє створенню цілісного образу та полегшує процес читання.

Таким чином, запропонований дизайнерський проєкт за книгою Джеральда Даррелла “Балакучий згорток” є поєднанням тексту та виваженого оформлення: текст відбиває моральний зміст, а візуальні та композиційні рішення впливають на емоційне сприйняття дитини. Представлена концепція забезпечує створення гармонійного, цілісного та психологічно комфортного візуального середовища, яке сприяє кращому засвоєнню гуманістичних цінностей, розкриває можливості для розвитку емоційного інтелекту та пробудження інтересу до читання.

2.3. Дизайн книги Джеральда Даррелла «Балакучий згорток»: макет та ілюстрації

Робота над дизайнерським проєктом книги Джеральда Даррелла «Балакучий згорток» розпочалася з підбору формату видання, що є важливою складовою візуальної комунікації з читачем. Було обрано формат 170x240 мм, оскільки він забезпечує достатній простір для гармонійного поєднання тексту та ілюстрацій, а також сприяє кращому візуальному сприйняттю матеріалу дітьми молодшого віку. Збільшений формат дозволяє зосередити увагу маленького читача на деталях зображеного, що є важливим для формування його емоційного зв'язку з книгою та її героями. До того ж, такий формат дозволяє використати більш вільну композиційну побудову сторінок, де ілюстрації можуть функціонувати як повноцінні смислові домінанти, а не лише як доповнення до тексту.

Наступним етапом стали розробка ескізів і пошук образів персонажів (див. додаток В, рис. В1). З огляду на те, що твір насичений різноманітними фантастичними істотами та тваринами, особливу увагу було приділено створенню впізнаваних і водночас емоційно виразних образів. У процесі роботи над персонажами основний акцент зроблено на відтворенні їхнього характеру, внутрішнього світу та поведінкових особливостей через міміку, жести, пластику форм і деталі зовнішнього вигляду (див. додаток В, рис. В2). Такий підхід безпосередньо спрямований на реалізацією гуманістичних ідей, закладених у

творі, адже сприяє вихованню в читача емпатії, співпереживання та розуміння інших істот, незалежно від їхнього вигляду чи природи. Детальну увагу приділено пошуку пропорційних рішень, які дозволяють зробити персонажів більш «дружніми» та зрозумілими для дитячого сприйняття.

Під час створення ілюстрацій вдалося не лише відтворити події твору, а й поглибити його змістове наповнення. Завдяки детально продуманим візуальним образам стало можливим посилити процес усвідомлення маленькими читачами гуманістичних цінностей – доброти, взаємоповаги, турботи про навколишній світ та відповідального ставлення до природи. Саме тому персонажі були зображені не як умовні фантастичні істоти, а як індивідуалізовані образи з власними емоціями та настроями, що полегшить їхнє сприйняття дитячою аудиторією. Завдяки виваженим композиційним рішенням стало можливим підкреслити взаємодію між персонажами, що дозволило візуально передати ідеї співжиття та взаєморозуміння.

По завершенні етапу ескізування здійснено часткову верстку видання в програмі Adobe Indesign (див. додаток В, рис. В3). На цій стадії було визначено структуру книги, кількість сторінок, систему нумерації та принципи розміщення текстових і графічних елементів. Композиція сторінок будувалася з урахуванням балансу між текстом і зображенням, це дозволяє уникнути перевантаження та забезпечує комфортне читання. Важливим аспектом стало створення цілісної візуальної системи, у якій кожен елемент підпорядковується загальній концепції видання. Також було враховано ритміку розворотів, що сприяє динамічному сприйняттю матеріалу та утриманню уваги читача.

Особливої уваги потребував вибір шрифтового рішення. Шрифт обрано з урахуванням вікових особливостей дитячої аудиторії: він є чітким, зрозумілим і легким для читання. Водночас шрифтове оформлення не конкурує з ілюстраціями, а доповнює їх, створюючи єдину гармонійну композицію. Завдяки цьому текст і зображення функціонують як елементи, що доповнюють одне одного й разом утворюють цілісний художній образ книги. Додатково враховано міжрядкові інтервали та повітряність композиції, що підвищує комфорт

сприйняття тексту. Для заголовків обрано шрифт Calligraph, текстовий шрифт впишіть назву Minion Pro (Regular).

Наступним етапом розробки проєкту стала робота в кольорі (див. додаток В, рис. В4). Ілюстрації виконано без обмеження палітри, проте збережено стилістичну єдність за рахунок узгодженості кольорових рішень. Підбір кольорів відбувався з урахуванням емоційного змісту сцен та загальної атмосфери твору. Для забезпечення відповідності між візуальним рядом і літературною основою в процесі роботи здійснювалося неодноразове звернення до тексту. З урахуванням того, що кольорова гама відіграє важливу роль у передачі настрою й підсиленні гуманістичного змісту, сприяє формуванню позитивного емоційного фону сприйняття, окремі сцени вирішено через теплі відтінки для підкреслення дружніх та емоційно позитивних моментів, тоді як холодні кольори використовуються для створення контрасту та драматичних акцентів.

У створенні ілюстрацій використано різноманітні текстури та цифрові пензлі, що дозволило досягти ефекту об'ємності та глибини зображень. Завдяки цьому ходу візуальний ряд набув більшої виразності та динамічності, що особливо важливо для дитячої книги, де зображення є одним із основних носіїв інформації. Використання текстур також сприяло створенню тактильного візуального ефекту, який підсилює занурення у змістовий світ твору та робить ілюстрації більш «живими». Ілюстрації були створені в програмі Procreate, з подальшою підготовкою до друку в Adobe Photoshop.

Окремої уваги заслуговує процес формування загальної дизайнерської концепції, який супроводжувався аналізом сучасних тенденцій у сфері книжкової ілюстрації. Вивчення вітчизняних та зарубіжних видань, ознайомлення з підходами різних ілюстраторів і дизайнерів, а також аналіз композиційних і стилістичних рішень сприяли поглибленню професійних знань і стали джерелом натхнення. Це дозволило сформувати власний підхід до створення книжкового дизайну, в основі якого поєднання естетичної виразності та змістової глибини. У результаті було вироблено цілісну візуальну систему, яка об'єднує всі елементи видання в єдину концептуальну структуру.

Таким чином, дизайн книги Джеральда Даррелла «Балакучий згорток» розглядається не лише як візуальне оформлення тексту, а як потужний інструмент реалізації гуманістичних ідей твору. Через композицію, колір, характер ілюстрацій та загальну стилістику видання формується цілісний художній образ, спрямований на розвиток у дитини емпатії, уяви та дбайливого ставлення до навколишнього світу. Крім того, взаємодія всіх дизайнерських елементів забезпечує не лише естетичне сприйняття, а й глибше занурення у зміст твору, що підсилює виховний та освітній потенціал видання.

Висновки до розділу 2

У результаті роботи в межах другого розділу кваліфікаційної роботи було опрацьовано теоретичні положення й практично їх реалізовано в авторському дизайн-проекті книги «Балакучий згорток» Джеральда Даррелла. Проведене дослідження підтвердило, що художній зміст твору має високий потенціал для візуального втілення гуманістичних ідей засобами сучасного книжкового дизайну.

На основі аналізу художнього змісту твору встановлено, що в основі сюжетної структури, системи персонажів та образного ряду знайшли відбиття гуманістичних засад. Ключові теми – протистояння добра і зла, значення дружби, взаємодопомоги, довіри та прийняття різноманітності – утворюють морально-етичний каркас казки, на якому вибудовується весь текст.

Визначено, що особливістю досліджуваного твору є поєднання пригодницької форми з глибоким філософським змістом, що створює благодатні умови для багаторівневої інтерпретації. Фантастичний світ твору розглянуто як метафоричну модель реальності, яка дозволяє дохідливо пояснювати складні соціальні та моральні явища дитячій аудиторії.

З'ясовано, що гуманістичний потенціал твору значною мірою реалізується через взаємодію персонажів, їхній емоційний розвиток та здатність до докорінних змін. Це відкриває можливості для ефективного використання ілюстрації як засобу візуалізації емоційних станів, взаємин і моральних виборів

героїв. Таким чином, літературна основа твору визначає можливості дизайнерського рішення для досягнення емоційної й змістової єдності.

У процесі обґрунтування концепції дизайнерського рішення встановлено, що ефективно візуальне оформлення дитячої книги повинно базуватися на принципах цілісності, емоційної виразності та психологічного комфорту. Запропонована концепція дизайну книги має на меті поєднання сучасних підходів до ілюстрації з індивідуальним авторським трактуванням, що дозволяє уникнути шаблонності та створити унікальний художній образ видання.

Визначено, що провідну роль у формуванні візуального середовища відіграють стилістика ілюстрацій, кольорова гама та композиційні прийоми.

Підтверджено, що використання м'яких пластичних форм, емоційно виразної міміки персонажів і деталізованого середовища сприяє зацікавленню дитини читанням. Вдало підібрана кольорова палітра забезпечує створення позитивного емоційного фону та підсилює змістові домінанти, а композиційні рішення формують ритм сприйняття та спрямовують увагу читача в русло авторського задуму. Особливе значення має поєднання тексту та зображення, що забезпечує єдність візуально-комунікативної системи та сприяє кращому розумінню змісту.

У ході практичної реалізації проєкту було розроблено макет видання, створено серію ілюстрацій та сформовано загальну візуальну концепцію книги. (див. додаток Г, рис. Г1, Г2, Г3) Установлено, що вибір формату, структура сторінок і система верстки безпосередньо впливають на комфорт сприйняття та взаємодію читача з книгою. Обраний формат забезпечує достатній простір для гармонійного поєднання тексту та зображення, що дозволяє підсилити роль ілюстрацій як смислових домінант.

У процесі створення персонажів було досягнуто їхньої самобутності й емоційної виразності, що сприяє формуванню в читача емпатії та зацікавленості. Розроблені ілюстрації не лише відтворюють події твору, а й розкривають його внутрішній зміст, реалізуючи гуманістичні ідеї через візуальні образи. Композиційна організація розворотів, ритмічне чергування сцен і продумане розміщення елементів забезпечують комфортне сприйняття матеріалу.

Окремо розглянуто значення кольорового рішення для досягнення емоційного впливу. Використання виваженої палітри, варіативність відтінків і застосування контрастів дозволили створити атмосферу, що відповідає настрою окремих сцен і загальній ідеї твору. Додаткове використання текстур і цифрових технік сприяло підвищенню виразності ілюстрацій та створенню ефекту глибини.

Узагальнення результатів засвідчує, що реалізований дизайн-проект ефективно реалізує цілісний підхід до створення дитячої книги, у якому всі елементи – від художнього аналізу до практичного виконання – підпорядковані єдиній концепції. Візуальне рішення – це не стільки засіб оформлення, скільки потужне знаряддя передачі гуманістичних ідей, що впливає на емоційний і ціннісний досвід дитини.

Таким чином, створений проект книги «Балакучий згорток» демонструє можливість поєднання теоретичних засад гуманізму із сучасними дизайнерськими практиками, що забезпечує формування цілісного, естетично виразного та змістовно насиченого продукту, орієнтованого на розвиток емпатії, уяви та моральної свідомості дитячої аудиторії.

ВИСНОВКИ

У процесі виконання дипломної роботи було досліджено значення дитячої книги, її гуманістичний потенціал та доведено, що сучасний книжковий дизайн може не лише унаочнювати текст, а й активно формувати світогляд дитини. В умовах соціальної нестабільності, інформаційного перенасичення та впливу цифрового середовища дитяча книга набуває особливої ваги як простір емоційної безпеки, морального орієнтиру та внутрішнього діалогу.

У теоретичній частині роботи було проаналізовано перетворення гуманістичних цінностей у сучасному культурному контексті та визначено зумовленість їх використання для формування особистості дитини. Установлено, що саме завдяки логічному поєднанню тексту та візуальної мови дитяча книга здатна поширювати складні етичні категорії в доступній, емоційно зрозумілій формі. Обґрунтовано, що дизайн виступає не лише естетичним інструментом, а й засобом психологічного впливу, який формує емпатію, почуття безпеки та здатність до співпереживання.

У процесі аналізу твору Джеральда Даррелла «Балакучий згорток» було встановлено, що в ньому закладено значний гуманістичний потенціал. Основні ідеї твору – протиставлення добра і зла, цінність взаємодопомоги, поваги та прийняття іншого – можуть стати основою для створення актуального дизайнерського рішення. Визначено, що фантастичний світ твору є своєрідною метафорою реальності, що дозволяє дитині осмислювати складні моральні питання через образи та символи.

Практична частина роботи була присвячена створенню авторської дизайн-концепції книги, яка б дозволила поєднати художню виразність із внутрішнім підтекстом. У процесі реалізації задуму було розроблено індивідуальне емоційне забарвлення ілюстрацій, умотивовано вибір кольорової гами та композиційних прийомів. Особливу увагу приділено чуттєвій виразності персонажів, виваженому поєднанню тексту та зображення, а також створенню нероздільного наочного оточення, що допомагає занурити дитину у світ книги.

Запропоноване проєкт книги спрямований на пошук можливості відволікання читача від цифрового контенту, який часто є поверховим і позбавленим глибокого змісту. На відміну від цифрового продукту, книга має приховані потенційні можливості для повільного осмисленого сприйняття, що дозволяє дитині проживати історію, відчувати її та робити власні висновки. Таким чином, рекомендований проєкт спрямований не лише на естетичне вдосконалення видання, а й на відновлення інтересу до читання як важливого культурного процесу.

Результати дослідження засвідчують значення книжкового дизайну і його потенціал у формуванні гуманістичних цінностей. Для реалізації цього потенціалу необхідна глибоко продумана система візуальних засобів, здатних впливати на емоційний стан дитини, сприяти розвитку її уяви, критичного мислення та здатності до емпатії.

Отже, запропонований проєкт книги Джеральда Даррелла “Балакучий згорток” наочно демонструє можливість поєднати художню індивідуальність автора із соціальною відповідальністю дизайнера. Представлений макет видання засвідчує, що сучасна дитяча книга може бути не лише привабливим візуальним об’єктом, а й важливим інструментом формування цінностей, здатним протистояти викликам часу та впливати на майбутнє покоління

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. A Brief Guide to Children's Book Design. URL: <https://www.ooliganpress.com/a-brief-guide-to-childrens-book-design/> (дата звернення: 31.03.2026).
2. Albers J. Interaction of Color. New Haven: Yale University Press, 2013. 208 p.
3. Bang M. Picture This: How Pictures Work. San Francisco : Chronicle Books, 2016. 104 p.
4. Garudeya Illustrated Digital Book as a Supporting Media to Children Learning. URL: https://www.academia.edu/120854839/Garudeya_Illustrated_Digital_Book_as_a_Supporting_Media_to_Children_Learning (дата звернення: 12.01.2026).
5. Heller E. Psychology of Colour: How Colours Affect the Way We Feel, Think and Act. London : Phaidon, 2009. 304 p.
6. How to Be a Children's Book Illustrator: A Guide to Visual Storytelling. London : Bloomsbury, 2019. 192 p.
7. Kümmerling-Meibauer B. Visual Literacy and Picturebooks. London : Routledge, 2014. 214 p.
8. Lin Y., Gerasymenko O. Design of Children's Picture Books: Visual Narratives. Design Studies. 2021. p. 312–314.
9. Literature for children as a source of tolerance education for preschoolers. Scientific Journal. 2024.
10. McCloud S. Understanding Comics: The Invisible Art. New York : HarperCollins, 1993. 224 p.
11. Nodelman P. Words About Pictures: The Narrative Art of Children's Picture Books. Athens : University of Georgia Press, 1988. 272 p.
12. Nikolajeva M. Empathy and Ethics in Children's Literature. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. 256 p.
13. Text and Design Relationship on Literature Books. URL: https://www.academia.edu/10469089/Text_and_Design_Relationship_on_Literature_Books (дата звернення: 15.01.2026).

14. The image in children's literature: comparative analysis of graphic design and visual narrative in picture books. URL:
https://www.academia.edu/144495427/The_image_in_children_s_literature_comparative_analysis_of_graphic_design_and_visual_narrative_in_picture_books (дата звернення: 12.01.2026).
15. The psychological impact of war on children's learning: how to mitigate it. URL:
<https://childrensfuture.org.ua/uk/news/the-psychological-impact-of-war-on-children-s-learning-how-to-mitigate-it> (дата звернення: 24.02.2026).
16. Видавництво «Старого Лева». Худ. І. Ключковська. Національна спілка письменників України. URL:
<https://nasplib.isoftware.kiev.ua/items/f1dfdb0b-117e-4ef2-ad31-89808d17ad83> (дата звернення: 15.01.2026).
17. Використання художньої ілюстрації в розвитку мовлення дітей. URL:
<https://lastivka.jimdofree.com/сторінка-завідувача/використання-художньої-ілюстрації-в-розвитку-мовлення-дітей/> (дата звернення: 15.01.2026).
18. Іттен Й. Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. Київ : ArtHuss, 2022. 96 с.
19. Колір і світло: від майстрів мистецтва. Ч. Пікард, Дж. Кнопф, Гувейз, Н. Фоукс. – Київ : ArtHuss, 2024. 384 с.
20. Кольорова психологія в дизайні інтерфейсу та брендингу. URL:
<https://ux.pub/vio/kolorova-psikhologhiia-v-dizaini-intierfieisu-ta-brendinghu-220c> (дата звернення: 02.02.2026).
21. Культурологічні студії : зб. наук. праць. Людина в добу цифрової цивілізації: виклики і надії. М. А. Козловець. Київ, 2023. с. 15–18. URL:
<https://www.dphs.univ.kiev.ua/files/ks2023.pdf> (дата звернення: 07.02.2026).
22. Лі. Як працюють мої емоції: книжка для дітей (і дорослих)! Київ : [б. в.], 2020. 48 с.
23. Матеріали з теорії ілюстрації та дизайну книги. URL:
<https://studfile.net/preview/7684041/page:23/> (дата звернення: 06.04.2026).

24. Морозова О. В. Гуманістичні аспекти дитячої книги. URL: <http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/morozova.php> (дата звернення: 28.03.2026).
25. Просто картинки? Що приховують ілюстрації. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/prosto-kartinki-shcho-prihovuyut-ilyustratsiyi-1752053200.html> (дата звернення: 05.04.2026).
26. Репозитарій Київського національного університету технологій та дизайну. URL: <https://er.knutd.edu.ua/> (дата звернення: 02.03.2026).
27. Тематичне розмаїття дитячих книжок: уроки для України, Науковий журнал. 2022.
28. Улічней М., Грюневальд С., Стокарт А., Нассур С. Посібник для початківців з цифрового живопису в Procreate: як малювати на iPad. Київ : ArtHuss, 2025. 208 с.
29. Елліс Е. Доросла книга про дитячу ілюстрацію. Київ : ArtHuss, 2020. 176 с.
30. Зільбер Д. Розмова про ілюстрацію в піжамі та з філіжанкою кави. – Київ : ArtHuss, 2023. 256 с.
31. Карпов В., Сиротинська Н. Neuroart: мистецтво пізнання людини. К. НАКККіМ, 2019. 80 с.
32. Karpov V. Eidetics of the human art in the context of the neuroart // Cultural and Arts Studies of National Academy of Culture and Arts Management. Lviv-Torun, Liha-Pres, 2019. P. 117 – 133.
33. Карпов, В. В., Лихолат, О. В., Єфімов, Ю. В., Волгін, Ю. Є., & Штрамило, О. В. (2026). Розвиток ідей українського художнього авангарду першої третини ХХ століття в сучасній графіці Анни Миронової. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (1), 134–147. <https://doi.org/10.32782/uad.2026.1.15>
34. Карпов, В. В., Марченко, А. А., & Мельник, М. Т. (2026). Сторителінг як інструмент візуально-комунікативних стратегій сучасного дизайну. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (2), 173–179. <https://doi.org/10.32782/uad.2026.2.19>

35. Карпов В.В. Тоталітарне мистецтво та мистецтво спротиву в Україні ХХ століття за дослідженням Олексія Роготченко. *Український мистецтвознавчий дискурс* : наук. журнал, 2025. № 1. С. 118-125.
36. Миронова Г. А., Карпов В. В., Романішина В. О.. Секвенційне мистецтво та дизайн коміксів у жанрі вестерн. *Український мистецтвознавчий дискурс* : наук. журнал, 2025. № 1. С. 138-146.
37. Карпов В.В. Теорія українського авангардного мистецтва Олександра Богомазова. *Український мистецтвознавчий дискурс* : наук. журнал, 2024. № 3. С. 43-53.
38. Карпов В.В. Теорія і практика авангарду українського митця Давида Бурлюка. *Український мистецтвознавчий дискурс* : наук. журнал, 2024. № 4. С. 82-90.
39. Karpov Viktor. Theory and practice of pictorial avant-garde in the creation of the ukrainian artist David Burlyuk. *Studiul Artelor Şi Culturologie: istorie, teorie, practică*. 2024, nr. 1 (46). P. 103-111.
40. Штрамило, О. В., Волгін, Ю. Є., Єфімов, Ю. В., Рибінський, Б. А., & Миронова, Г. А. (2026). Типологія знаків в контексті візуального брендингу: дійсна і хибна. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (2), 556–562. <https://doi.org/10.32782/uad.2026.2.61>
41. Лихолат, О. В., Здор, О. Г., & Безпала, М. А. (2026). Ілюстрована енциклопедія як форма візуалізації знань: на прикладі міфологічного образу дракона. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (2), 261–276. <https://doi.org/10.32782/uad.2026.2.28>
42. Скорич, М.-Д. В., Лихолат, О. В., & Миронова, Г. А. (2026). Дизайн книжкового видання як засіб актуалізації класичної літератури в сучасному культурному просторі України. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (2), 434–446. <https://doi.org/10.32782/uad.2026.2.49>
43. Кошка А. Д., Здор О. Г., Лихолат О. В. Ілюстрована книга в українському культурному просторі: між традицією та сучасністю (на прикладі авторського дизайну до твору Івана Франка). *Український*

- мистецтвознавчий дискурс*. 2025. № 3. С. 60–69.
<https://doi.org/10.32782/uad.2025.3.8>
- 44.Белікова А. В., Здор О. Г., Лихолат О. В. Артбук як інструмент збереження та популяризації локальної культурної спадщини (на прикладі проєкту «Проскурів. Дні і ночі»). *Український мистецтвознавчий дискурс*. 2025. № 4. С. 17–32. <https://doi.org/10.32782/uad.2025.4.2>
- 45.Лихолат О. В., Миронова Г. А., Єлисеєва, В. В. Сучасні тенденції в дизайні дитячої книги: від класичної ілюстрації до цифрової інтерактивності (на прикладі «Чарівника країни ОЗ»). *Український мистецтвознавчий дискурс*. 2025. № 5. С. 82–98. <https://doi.org/10.32782/uad.2025.5.10>
- 46.Лихолат, О. В. Стратегічні вектори професійної підготовки магістрів графічного дизайну в Україні в контексті європейської інтеграції та технологічної трансформації. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2026. № 27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18813260>
- 47.Карпов V., Syrotynska N. Neuroart in the context of creativity. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва: наук. журнал. К.: НАКККіМ, 2018.
- 48.Балабуха Н.М., Здор О.Г., Радько К.В. Дизайн книги як проєктна робота студентів спеціалізації #графічний дизайн університету Грінченка. АРТ-платФОРМА, 2024. 9 (1). с. 304-323.
<https://doi.org/10.51209/platform.1.9.2024>
- 49.Єфімов Ю. В. Тенденції #яскравого мінімалізму #у сучасному графічному дизайні. Арт-простір. Вип. 5. 2024
- 50.Єфімов Ю.В. Комп'ютерні технології в дизайні або Adobe двома руками : навч. посіб. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2024. 120 с.
- 51.Задніпрятий Г. Т. Каліграфія—прекрасна гілка на дереві шрифтів. АРТ-ПРОСТІР, КУБГ, 2018. Вип. 3. с. 13-18.
- 52.Задніпрятий Г. Т. Пошуки художніх рішень в європейській гравюрі доби Відродження. АРТ-ПРОСТІР, КСУБГ, 2024. Вип. 1(4). с. 99-118.
<https://doi.org/10.28925/2519-4135.2024.46>

53.

ДОДАТКИ
ДОДАТОК А

Аналіз візуальних референсів ілюстративного стилю

Рисунок А.1 - "Margaret's Unicorn" Briony May Smith. URL:

[https://www.facebook.com/BrionySmithIllustration?
_cft__\[0\]=AZbJA82hot7_HwVudVplrtr8o-5kkfovIvwx1NzITK-
VXW6mBLFgX0ugJV4YWZhRExmByIOxkNyyRDjTI-r5iZh5d1kflWAHgDYIP-
hkxSUHrYV_YZoPsMk_-f3R_wLJmQL-
ViXIgqn6glEomE8vr_DoyufAVlfgd0vLj7pUwWzdcgHaezD4ukxVG0xAnIXeQcz0XD7oeawKRW
THJ-LIn3&_tn_=-UC%2CP-R](https://www.facebook.com/BrionySmithIllustration?_cft__[0]=AZbJA82hot7_HwVudVplrtr8o-5kkfovIvwx1NzITK-VXW6mBLFgX0ugJV4YWZhRExmByIOxkNyyRDjTI-r5iZh5d1kflWAHgDYIP-hkxSUHrYV_YZoPsMk_-f3R_wLJmQL-ViXIgqn6glEomE8vr_DoyufAVlfgd0vLj7pUwWzdcgHaezD4ukxVG0xAnIXeQcz0XD7oeawKRWTHJ-LIn3&_tn_=-UC%2CP-R)

They danced with The Rats at the funeral party of the Big Mama; they held a big party to celebrate a big life.
Everyone ate, drank and The Rats sang simple songs, so the girls could sing along.

Рисунок А.2 - “The Queen in the Cave” Júlia Sardà. URL: juliasardaportabella

Рисунок А.3 - “Великий космічний апчих” Анна Ломакіна. URL: Picture-book-The-big-cosmic-achoo

Рисунок А.4 - “Meeting Tukoni” Оксана Була . URL: <https://book.artarsenal.in.ua/en/specialni-proekty-2018/meeting-tukoni/>

Рисунок А.5 - Євгенія Гайдамака. URL: <https://theukrainians.org/yevhenia-haidamaka/>

ДОДАТОК Б

Візуальні референси емоцій і характерів персонажів

Рисунок Б.1 - Character Development, Amber and Spirit. URL:

<http://littleacornfilm.blogspot.com/p/concept-art.html>

ДОДАТОК В
Візуальні референси емоцій і характерів персонажів

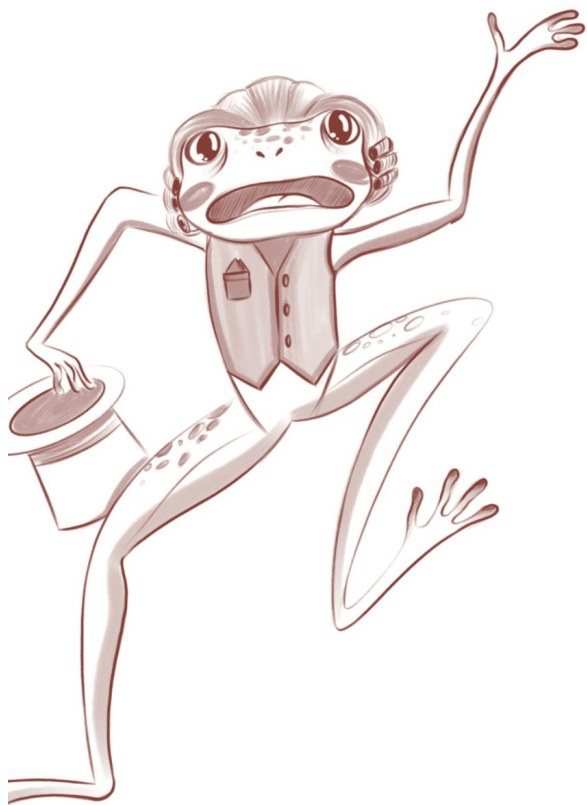

Рисунок В.1 - Пошук персонажів.

Рисунок В.2 - Поведінкові особливості через міміку.

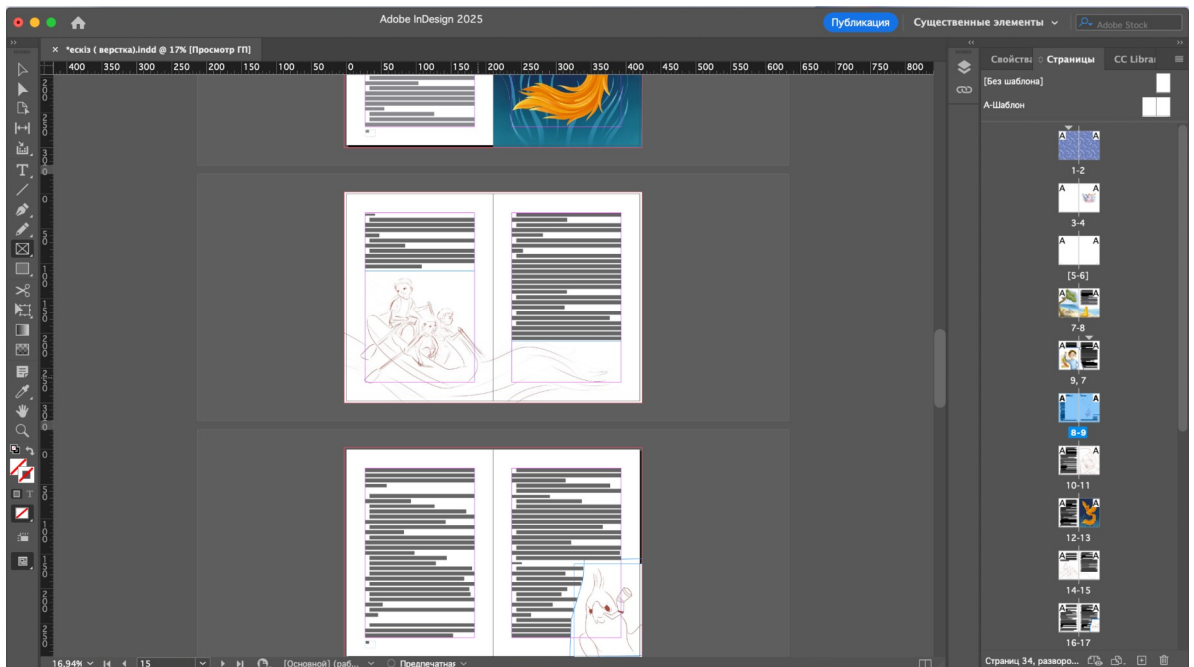

Рисунок В.3 - Верстка.

Рисунок В.4 - Робота в кольорі.

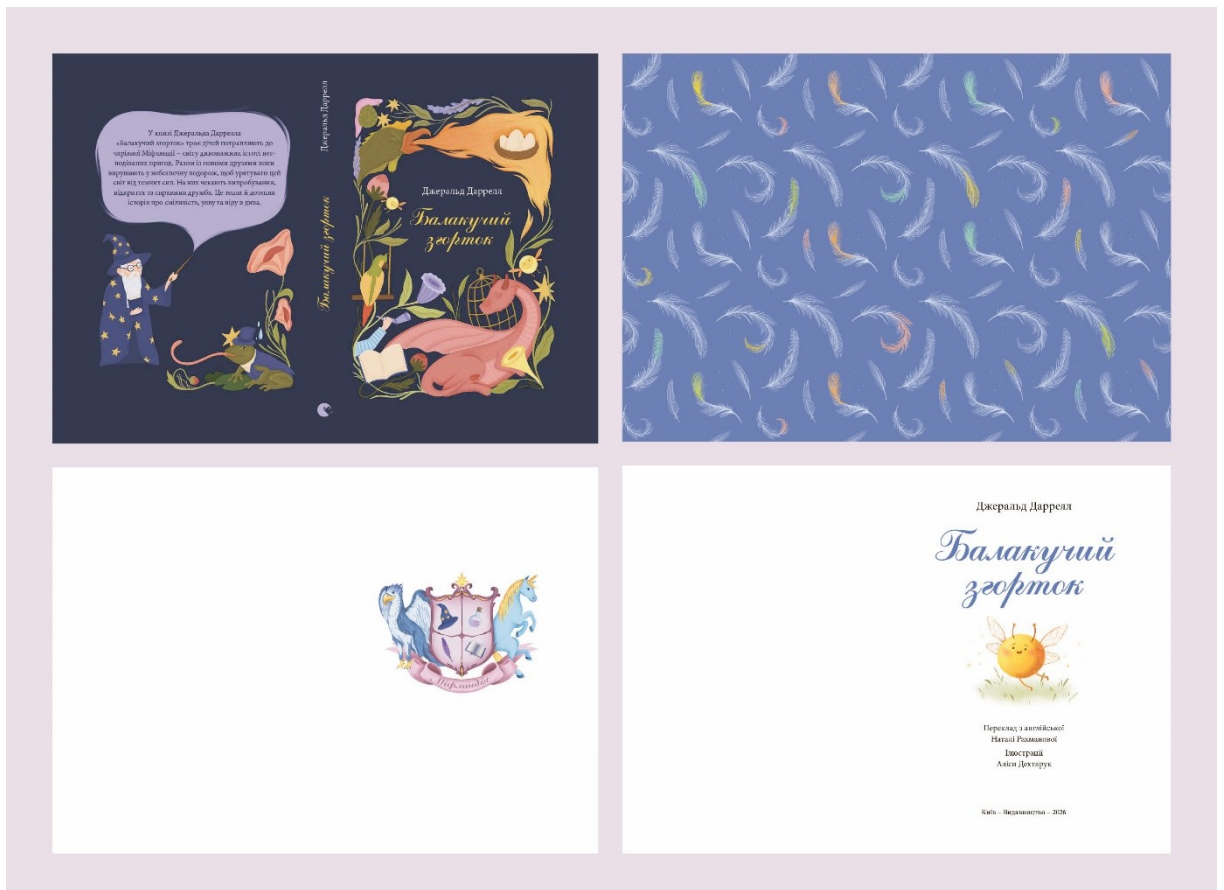

Рисунок В. 5 - Елементи оформлення книги:

обкладинка, форзац, титул та авантитул

ДОДАТОК Г

Презентаційні планшети

Дизайн книги «Балакучий згорток» Дж. Даррелла

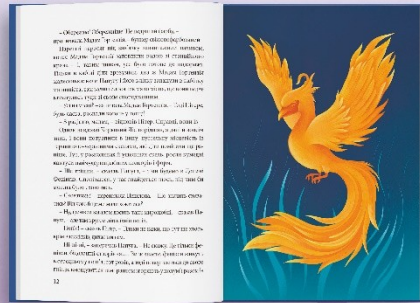
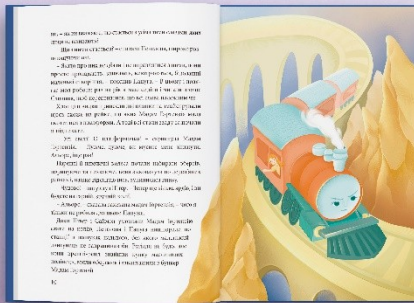
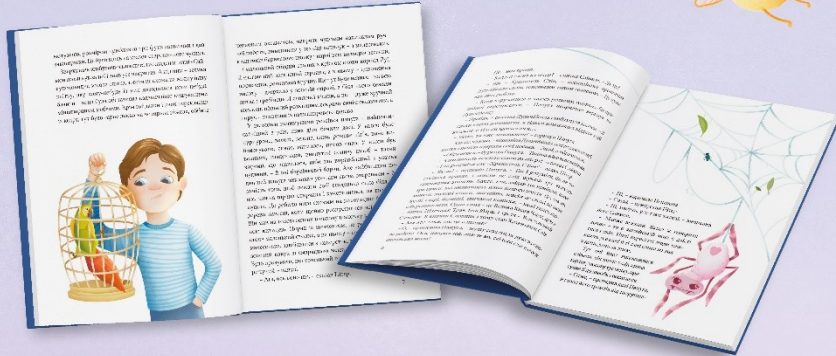
УНІВЕРСИТЕТ
ГРИНЧЕНКА

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Факультет образотворчого мистецтва і дизайну
Кафедра дизайну
Освітній рівень перший (бакалаврський)
Дипломний проєкт: Дехтарук Аліси Олександрівни
Дизайн книги «Балакучий згорток» Дж. Даррелла
Науковий консультант і куратор дизайну-проєкту:
старший викладач Зіор О. Г.

Рисунок Г.1

Дизайн книги «Балакучий згорток» Дж. Даррелла

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Факультет образотворчого мистецтва і дизайну
Кафедра дизайну
Освітній рівень перший (бакалаврський)
Дипломний проєкт: Дизайн книги «Балакучий згорток» / Дж. Даррелла
Науковий консультант і куратор дизайну-проєкту:
старший викладач Зюб О. І.

Рисунок Г.2

