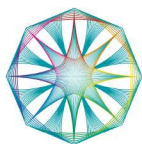

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРИНЧЕНКА
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ГЕЛЬВЕТІКА»
ФАХОВИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«УКРАЇНСЬКИЙ МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС»
ЖУРНАЛ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

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

ГЕЛЬВЕТІКА
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ

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.

Список використаних джерел

1. Finlay, V. (2007). *Color: A Natural History of the Palette*. Penguin Random House.
2. *The secret lives of color*. (2017). Penguin Books.
3. Elliot, A. J., Fairchild, M. D., & Franklin, A. (Ред.). (2015). *Handbook of Color Psychology*. Cambridge University Press.
4. Why is blue the world's favorite color? URL <https://surl.li/pschdm>.
5. Карпов В.В. Інноваційні тренди мистецької освіти у сфері підготовки експертів. Український мистецтвознавчий дискурс, Київ. 2022. № 4. С.21-29.

УДК 7.012:[655.53:821.521](043.2)

Анастасія Грищенко, студентка кафедри дизайну
Оксана Здор, старша викладачка кафедри дизайну
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО НАРАТИВУ В ДИЗАЙНІ КНИГИ ТОСІКАДЗУ КАВАГУТІ «ДОКИ КАВА НЕ ОХОЛОНЕ»

Анотація. Досліджено особливості дизайну книги Тосікадзу Кавагуті «Доки кава не охолоне». Проаналізовано графічні та шрифтові рішення оформлення та їхній вплив на сприйняття твору читачем. Розглянуто взаємозв'язок між візуальними рішеннями та змістовим наповненням книги, що сприяє створенню цілісного гармонійного образу книги, використання традиційних підходів методів в сучасних дизайнерських рішеннях.

Ключові слова: графічний дизайн, дизайн книги, ілюстрація, колаж, типографія, композиція, макет.

Вступ.

Не зважаючи на стрімкий розвиток цифрових технологій та доступність різноманітної інформації на просторах Інтернету, книга залишається джерелом інформації та незамінним інструментом для глибокого осмислення та особистісного розвитку. Вона надає можливість відключитися від шуму зовнішнього світу, занурюючись у глибину тексту, що сприяє концентрації, критичному мисленню, розвитку уяви та дозволяє отримати унікальний читачий досвід. Книга надає можливість спілкування, долаючи великі часові і просторові відстані. Важливим аспектом є візуальна частина книги, яка

нерідко формує художній образ книги. Ретельно продуманий дизайн може зробити книгу не просто предметом для читання, але й справжнім арт-об'єктом.

Матеріали та методи.

Об'єктом дослідження є дизайн книги. Предметом дослідження є засоби дизайну книги як важливий елемент, що впливає на сприйняття тексту, його емоційну та культурну значущість. Зокрема, досліджується взаємозв'язок між візуальним оформленням книги та її змістом, роль окремих елементів дизайну (макет, ілюстрації, акциденція, палітра кольорів, основний текст книги) у формуванні цілісного враження від твору та його сприйняття читачем. Основними візуальними елементами, що можуть бути присутні в дизайні, є символи часу (наприклад, годинник, кава що тече, рух предметів або інші образи, які асоціюються зплинністю часу), а також використання кольору як метафори тепла та охолодження. Крім цього елементи дизайну можуть також шанобливо включати японські естетичні принципи, такі як «ма» (негативний простір), «вабі-сабі» (пошук краси в недосконалоості) та «сібуї» (витончена елегантність). Ці принципи природно узгоджуються з темами книги, вшановуючи її культурні витоки. [1] Також книга майстерно досліджує всебічні людські емоції через ретельно прописані портрети персонажів, кожен з яких бореться з жалем, втратами та незавершеним спілкуванням, це дає можливість зобразити широкий спектр емоцій, що може зблизити героїв книги з читачами ще більше. *Проаналізувавши окремо усі складові книги як об'єкта матеріальної культури і твору художньої літератури, дослідивши найкращі видання роману Кавагуті і провівши аналіз макету, ілюстрацій, літерації, поєднання їх в книжковому блоці, підкреслимо синтез цих складових задля цілісності художньої форми книги.* [2]

Результати.

Спіраючись на проведені дослідження, зауважимо, що книга Тосікадзу Кавагуті «Доки кава не охолоне» є важливим явищем сучасної японської літератури, вона стала дуже популярною не лише в Японії, але й за її межами. Твір є поєднанням магічного реалізму, філософських роздумів та емоційних переживань, що робить його актуальним у контексті сучасної художньої літератури. Центральним символом книги є кава, яку приходять замовити ті, хто має потребу подорожувати в часі. Але є умова повернутись в теперішнє, поки кава не охолоне. [3] Це нагадує про швидкоплинне життя та обмежені по часу можливості людини для того, що справді має значення. Аналізуючи існуючі доступні видання книги, зазначимо, що дизайнери здебільшого використовують стандартизовані рішення, які хоча й відображають основні теми твору, не завжди передають ту магічну атмосферу, таку важливу для повноцінного сприйняття книги. Крім того, все ще доволі рідкі видання, які містять ілюстрації в тексті твору. Техніки колажу та аплікації мають глибоке коріння в японських мистецьких традиціях, які включають в себе колажне мислення через багатопланові ілюстрації з різними текстурами та кольорами у книгах та відкривають широкі можливості для оформлення книги Тосікадзу Кавагуті. Сучасний колаж відзначається свободою, його можна знайти будь де, але при цьому його сутність залишається незмінною - кожен шар відкриває нову історію. [4] Ця техніка виявляється особливо ефективною для книжкової ілюстрації завдяки її здатності до нашарування і поєднання різних елементів. Під час реалізації проекту можна використовувати декілька технік, а саме: використання паперу з плямами кави, що нагадують про плин часу, високоякісне сканування оригінальних колажів ручної роботи та цифрові деталі.

Висновки.

На підставі проведеного аналізу можна дійти висновку про важливість і переваги дизайну книги, який балансує між сучасною естетикою і позачасовою якістю та тран-

сформацією традиції у сучасному творі дизайну. Це стосується як візуалізації образів літературного тексту, так і типографічних рішень видання. Сучасна аудиторія вимагає продуманих підходів до дизайну, тому крім інформативної сторони книги, для великої кількості читачів є важливим візуальна сторона. А синтез змісту і форми книги є необхідною умовою задля повноти творчого вислову в створенні книги як мистецького об'єкту. Якщо враховувати всі важливі елементи дизайн підкреслюватиме те, що лежить в основі оповіді, використовуватиме японські естетичні принципи, які природно узгоджуються з обстановкою та темами історії, а також створюватиме візуальний досвід, що запрошує читача в кафе «Funiculi Funicula».

Список використаних джерел

Вабі-сабі: Мистецтво жити просто. Lean Studio

URL: https://lean.org.ua/wabi_sabi_philosophy.

Здор О. Г. *Дизайн книги. Синтез змісту і форми: мистецькі та наукові аспекти* Матеріали 25-ї Міжнародної науково-практичної конференції Ерделівські читання. 2020. с. 267-281.

Jiji, N., & Merin, D. R. (2024). Temporal Journeys: Exploring Time Travel in Before the Coffee Gets Cold and Kafka on the Shore.

Мистецтво колажу: як створювати унікальні візуальні історії. *Видавництво ArtHuss*.

URL: <https://www.arthuss.com.ua/books-blog/mystetstvo-kolazhu-yak-stvoryuvaty-unikalni-vizualni-istoriyi>.

УДК 7.012:659.126-027.552]:76.071(043.2)

Грінь Дар'я студентка кафедри дизайну

Віктор Васильович Карпов, науковий керівник, доктор історичних наук, завідувач кафедри дизайну Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ФІРМОВОГО СТИЛЮ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Анотація. У статті розглядаються ключові історичні та культурні чинники, які вплинули на формування фірмового стилю компаній в сфері громадського харчування. Проаналізовано, як історичні, так і соціальні зміни, а також вплив естетики на функціональність бренд-ідентичності. Особлива увага приділена взаємозв'язку між культурним контекстом і візуальними елементами фірмового стилю, а також ролі історичної спадщини у формуванні унікального іміджу бренду. У статті визначаються основні тенденції розвитку фірмового стилю у наш час, зазначаються плюси і мінуси. Також, розглядаються приклади вдалого фірмового стилю компаній, що зберігають провідні позиції протягом багатьох років.

Ключові слова: графічний дизайн, дизайн, фірмовий стиль, брендинг, айдентика, візуальна ідентичність.