

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 Мосян Тонсьов
“Благословення Небесного Урядника”

Спеціальність 022 «Дизайн»

Освітня програма 022.01.01. «Графічний дизайн»

Освітній рівень перший (бакалаврський)

Здобувач вищої освіти:

Кузьмінська Марія Василівна

група ГДб-2-22-4.0д

Науковий консультант і куратор дизайн-проекту:

Старший викладач

Синявська Наталія Віталіївна

Рецензент: _____

Київ — 2026

АНОТАЦІЯ

Кузьмінська М. В. Дизайн книги Мосян Тонсьов «Благословення Небесного Урядника». Кваліфікаційна робота. Київ: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2026.

Кваліфікаційна робота присвячена розробці дизайну книжкового видання роману «Благословення небесного урядника» авторки Мосян Тонсьов. Метою роботи є створення цілісної концепції оформлення книги, що відображає сюжетні особливості твору, його емоційну атмосферу та естетику жанру фентезі.

У процесі виконання роботи здійснено аналіз літературного твору та досліджено особливості сучасного книжкового дизайну, принципи типографіки, композиції та художнього оформлення видань. На основі отриманих результатів розроблено дизайн-концепцію книги, яка охоплює оформлення обкладинки, форзаців, титульної сторінки, внутрішнього блоку та декоративних графічних елементів.

Під час створення макета використано сучасні засоби комп'ютерної графіки та верстки. Особливу увагу приділено гармонійному поєднанню текстового та візуального контенту, забезпеченню зручності читання та формуванню цілісного художнього образу видання.

Результатом роботи є авторське дизайн-рішення книжкового видання, яке сприяє глибшому розкриттю художнього змісту роману та підвищує його естетичну привабливість для цільової аудиторії.

Ключові слова: графічний дизайн, книжковий дизайн, дизайн видання, обкладинка книги, типографіка, верстка, композиція, фентезі, Мосян Тонсьов, «Благословення небесного урядника».

Кваліфікаційна робота містить результати власного дослідження та авторського проектування. Використання ідей, результатів і текстів наукових досліджень інших авторів здійснювалося з дотриманням принципів академічної доброчесності та супроводжувалося відповідними посиланнями на джерела.

_____ М. В. Кузьмінська

ANNOTATION

Kuzminska M. V. Design of the book by Mosyan Tonsev “The Blessing of the Heavenly Ruler”. Qualification work. Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, 2026.

The qualification work is devoted to the development of the design of the book edition of the novel "Blessing of the Heavenly Officer" by the author Mosyan Tonsev. The purpose of the work is to create a holistic concept of the design of the book, reflecting the plot features of the work, its emotional atmosphere and the aesthetics of the fantasy genre.

In the process of performing the work, an analysis of the literary work was carried out and the features of modern book design, principles of typography, composition and artistic design of publications were studied. Based on the results obtained, a design concept of the book was developed, which includes the design of the cover, endpapers, title page, internal block and decorative graphic elements.

During the creation of the layout, modern means of computer graphics and layout were used. Particular attention was paid to the harmonious combination of text and visual content, ensuring ease of reading and forming a holistic artistic image of the publication.

The result of the work is the author's design solution for the book edition, which contributes to a deeper disclosure of the artistic content of the novel and increases its aesthetic appeal for the target audience.

Keywords: graphic design, book design, publication design, book cover, typography, layout, composition, fantasy, Mosyan Tonsev, "Blessing of the Heavenly Officer."

The qualification work contains the results of one's own research and author's design. The use of ideas, results, and texts of scientific research by other authors was carried out in compliance with the principles of academic integrity and was accompanied by appropriate references to sources.

ЗМІСТ

ВСТУП	7
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ	15
1.1 Книжковий дизайн як складова сучасної графічної комунікації	16
1.2 Основні принципи типографіки, композиції та художнього оформлення книжкових видань	18
1.3 Особливості дизайну сучасної художньої та фентезійної літератури	21
Висновки до розділу 1	24
РОЗДІЛ II. ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ ТА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДИЗАЙНУ КНИГИ «БЛАГОСЛОВЕННЯ НЕБЕСНОГО УРЯДНИКА»	26
2.1 Аналіз художніх, жанрових та культурних особливостей роману Мосян Тунсю «Благословення небесного урядника»	26
2.2 Аналіз аналогів і сучасних прикладів оформлення видань фентезійної літератури	29
2.3 Формування авторської дизайн-концепції книжкового видання	32
Висновки до розділу 2	34
РОЗДІЛ III. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ КНИЖКОВОГО ВИДАННЯ «БЛАГОСЛОВЕННЯ НЕБЕСНОГО УРЯДНИКА»	36
3.1 Розробка художньо-композиційного рішення та стилістики видання	36
3.2 Проєктування обкладинки, форзаців і внутрішнього блоку книги	38
3.3 Створення макета видання та підготовка до поліграфічного відтворення	40
Висновки до розділу 3	42
ВИСНОВКИ	43

	6
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	46
ДОДАТКИ	47
ДОДАТОК А	47
ДОДАТОК В	49

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасних умовах книжковий дизайн є важливим засобом візуальної комунікації, що безпосередньо впливає на сприйняття видання читачем і його конкурентоспроможність на видавничому ринку. В умовах стрімкого розвитку цифрових технологій та активного поширення електронних форматів друкована книга потребує якісного художнього оформлення, яке не лише привертає увагу аудиторії, а й підсилює емоційне та змістове сприйняття твору.

Особливої актуальності набуває проектування дизайну видань популярних художніх творів, які справляють значний вплив на сучасну молодіжну культуру. Роман Мосян Тонсьов «Благословення небесного урядника» є одним із найвідоміших творів жанру фентезі, що здобув широку міжнародну популярність та сформував навколо себе стійку читацьку аудиторію.

Зростання інтересу до азійської літератури та культурної естетики зумовлює появу нових підходів у книжковому дизайні, які поєднують традиційні культурні мотиви з сучасними візуальними рішеннями. У цьому контексті особливо важливим є створення цілісного візуального образу видання, що відповідає змісту твору, його емоційній атмосфері та очікуванням цільової аудиторії.

Суттєвим завданням сучасного книжкового дизайну є пошук ефективних засобів поєднання типографіки, композиції, кольорової гами та графічних елементів з метою формування виразної візуальної ідентичності видання. Водночас спостерігається недостатня кількість наукових і практичних досліджень, присвячених особливостям оформлення сучасної китайської фентезійної літератури в українському дизайнерському середовищі.

Це зумовлює необхідність подальшого вивчення відповідних художніх засобів та розробки власних дизайнерських рішень, спрямованих на створення конкурентоспроможного книжкового продукту.

Таким чином, актуальність роботи полягає у необхідності дослідження та практичного застосування сучасних принципів книжкового дизайну для створення художньо виразного та функціонального видання роману «Благословення небесного урядника», що відповідає актуальним тенденціям графічного дизайну та потребам сучасного читача.

Стан наукової розробки проблеми. Проблематика книжкового дизайну, типографіки та художнього оформлення друкованих видань посідає важливе місце у сучасних дослідженнях у сфері графічного дизайну. Теоретичні основи проєктування друкованої продукції, принципи композиційної побудови, роботи зі шрифтом та формування візуальної структури видання ґрунтовно висвітлені у працях Р. Брінггерста [1], Е. Лаптон [3; 13], Т. Самари [4; 14] та Я. Чихольда [5]. У цих дослідженнях розглядаються питання організації друкованого простору, типографічної культури, побудови візуальної ієрархії та взаємодії текстових і графічних елементів у книжковому виданні.

Важливий внесок у розвиток теоретичних засад дизайну зробили українські дослідники В. Косів [2], В. Даниленко [7], А. Шпаков [8] та М. Яковлев [6]. Їхні праці присвячені формуванню візуальної культури, розвитку графічного дизайну, композиційним закономірностям та особливостям проєктування поліграфічної продукції. У центрі уваги авторів перебуває взаємозв'язок художньої форми, змісту та засобів візуальної комунікації.

Питання підготовки книжкових видань до друку та організації видавничого процесу розглядаються у працях З. Партики [9] та М. Тимошика [10], де досліджуються редакційно-видавничі процеси, технічні вимоги до оформлення друкованої продукції та особливості взаємодії дизайнера з видавничим середовищем.

Окремий напрям сучасних досліджень становить вивчення книжкового дизайну як засобу візуальної комунікації та формування емоційного досвіду читача. У цьому контексті важливими є положення нейроестетики, відповідно до яких

візуальне сприйняття художніх образів відбувається на перетині раціональних та емоційних процесів. Як зазначають В. Карпов та Н. Сиротинська, художній образ у візуальному мистецтві виступає інструментом пізнання, що активізує асоціативне мислення та формує багаторівневе емоційне сприйняття реальності [16, с. 34–37]. У дослідженнях Neuroart підкреслюється, що форма, ритм і композиційна структура візуальних елементів безпосередньо впливають на когнітивні та емоційні реакції людини [16, с. 41–44]. Це розширює традиційне розуміння книжкового дизайну, розглядаючи його не лише як систему візуальної організації інформації, а й як інструмент формування емоційного контакту з читачем.

Першоджерелом для виконання даного проєкту є роман Мосян Тунсю «Благословення небесного урядника» [11; 12], який належить до одного з найпопулярніших творів сучасної китайської фентезійної літератури. Попри значну популярність твору серед читацької аудиторії та наявність досліджень, присвячених його літературним особливостям, питання художнього оформлення його видань залишаються недостатньо висвітленими у науковій та проєктній літературі.

Таким чином, аналіз наукових джерел свідчить про достатній рівень опрацювання теоретичних засад книжкового дизайну, типографіки та композиції. Водночас недостатньо дослідженими залишаються питання розробки дизайн-концепції видання роману «Благословення небесного урядника» з урахуванням його жанрової специфіки, культурного контексту та сучасних тенденцій книжкового оформлення. Саме це визначає актуальність і практичну значущість даного дослідження.

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. Розробити цілісну дизайнерську концепцію книжкового видання роману Мосян Тонсьов «Благословення небесного урядника» на основі аналізу сучасних принципів книжкового дизайну, типографіки та художньо-композиційних засобів з метою створення функціонального й естетично виразного поліграфічного продукту.

У відповідності до визначеної мети кваліфікаційної роботи авторкою були визначені такі **завдання**:

- Проаналізувати теоретичні засади книжкового дизайну та сучасні тенденції його розвитку.
- Дослідити художні та жанрові особливості роману «Благословення небесного урядника».
- Визначити принципи формування візуального образу видання.
- Розробити концепцію художнього оформлення книги.
- Створити дизайн обкладинки та елементів внутрішнього блоку.
- Виконати верстку книжкового видання відповідно до вимог поліграфічного виробництва.
- Оцінити відповідність розробленого проекту сучасним вимогам книжкового дизайну.

Об'єкт дослідження – Об'єктом дослідження є книжковий дизайн як напрям графічного проектування друкованих видань, що охоплює процеси формування візуального образу книги за допомогою композиційних рішень,

типографіки, ілюстрації та засобів поліграфічного оформлення. У сучасному розумінні книжковий дизайн виступає не лише як система художнього оформлення, а й як важливий інструмент візуальної комунікації між виданням і читачем.

У межах сучасного видавничого процесу книжковий дизайн поєднує художні, функціональні та технологічні підходи, забезпечуючи цілісність сприйняття друкованого видання. Завдяки цьому формується завершений візуальний образ книги, який враховує її зміст, жанрову специфіку та культурний контекст.

Предмет дослідження – предметом дослідження є принципи, методи та художньо-композиційні засоби формування дизайну книжкового видання фентезійної літератури на прикладі роману Мосян Тонсьов «Благословення небесного урядника». У межах роботи розглядається, як типографічні, композиційні, стилістичні та образно-графічні рішення впливають на формування цілісного візуального образу книги та її сприйняття читачем.

Окрему увагу приділено закономірностям створення єдиної дизайн-концепції, яка поєднує зміст твору, його жанрову специфіку та культурний контекст. Важливим аспектом є також принципи візуальної комунікації, що дозволяють перетворити книжкове видання на цілісний художній об'єкт, у якому форма не лише оформлює зміст, а й підсилює його емоційне та смислове звучання.

Методи дослідження. У процесі дослідження було використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, що забезпечили всебічний розгляд теми. Метод аналізу та синтезу застосовано для опрацювання наукової літератури з питань книжкового дизайну, типографіки та художнього оформлення друкованих видань і формування узагальнених теоретичних висновків.

Історико-мистецтвознавчий метод використано для простеження розвитку книжкового дизайну та становлення сучасних підходів до оформлення художньої літератури. Порівняльний аналіз дав змогу дослідити сучасні аналоги видань фентезійного жанру та виявити характерні композиційні й стилістичні рішення, що використовуються у практиці книжкового дизайну.

Візуально-композиційний аналіз застосовано для вивчення засобів формування художнього образу книги, зокрема композиції, кольорової палітри, типографічних рішень і графічних елементів. Проєктний метод став основою для розробки авторської дизайн-концепції книжкового видання роману Мосян Тунсю «Благословення небесного урядника».

Метод моделювання використано на етапі створення макета видання, що дозволило перевірити та візуально реалізувати запропоновані художні та структурні рішення з урахуванням сучасних вимог графічного дизайну та поліграфічного виробництва.

Теоретичне значення Теоретичне значення роботи полягає в узагальненні та систематизації наукових і практичних підходів до проєктування книжкових видань, а також у поглибленні розуміння особливостей формування візуального образу сучасної фентезійної літератури засобами графічного дизайну.

У межах дослідження розглянуто принципи застосування композиційних, типографічних і художньо-графічних засобів у процесі створення книжкового видання, а також визначено їхню роль у розкритті змісту літературного твору та формуванні цілісної дизайнерської концепції.

Отримані результати розширюють теоретичну базу у сфері книжкового дизайну та можуть бути використані для подальших досліджень, присвячених художньому оформленню літературних видань і проблемам візуальної комунікації в сучасному видавничому середовищі.

Практичне значення. Практичне значення полягає у розробці авторської концепції дизайну книжкового видання роману Мосян Тунсю «Благословення небесного урядника», яка може бути використана як основа для підготовки видання до друку та його подальшого впровадження у видавничу практику.

У межах роботи створено комплекс візуальних рішень, що охоплює дизайн обкладинки, форзаців, титульного аркуша, систему верстки внутрішнього блоку, а також декоративне оформлення видання. Запропоновані рішення забезпечують цілісність художнього образу книги та можуть бути адаптовані під інші проекти фентезійної літератури.

Отримані результати можуть бути використані у практичній діяльності видавництв, дизайн-студій і фахівців із книжкового дизайну під час розробки оформлення літературних видань. Крім того, матеріали дослідження доцільно застосовувати в освітньому процесі при вивченні дисциплін, пов'язаних із графічним дизайном, типографікою, версткою та видавничою справою. Розроблений проєкт також може слугувати основою для подальшого вдосконалення підходів до дизайну сучасної фентезійної літератури та формування професійного портфоліо дизайнера.

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).

Кузьмінська Марія. Дизайн книги Мосян Гонсьов “Благословення Небесного Урядника”. *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.**-**.

Кузьмінська Марія. Дизайн книги Мосян Гонсьов “Благословення Небесного Урядника”. Сталій розвиток суспільства та дизайн діяльність у просторі територіальної айдентики. Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квітня 2026 року). Київ: Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2026. С. **-**.

Структура: робота складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи із додатками складає 50 сторінок/сторінки, основний текст – 47 сторінок/сторінки, додатки – 4 сторінок/сторінки.

РОЗДІЛ І

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ

1.1. Книжковий дизайн як складова сучасної графічної комунікації

Книжковий дизайн є одним із найважливіших напрямів графічного дизайну, оскільки саме він забезпечує візуальне оформлення видання та створює умови для ефективної взаємодії між автором, видавцем і читачем. У сучасному інформаційному середовищі книга вже не сприймається виключно як носій тексту. Сьогодні вона є цілісним комунікаційним продуктом, у якому зміст і візуальна форма тісно взаємопов’язані та доповнюють одне одного [4; 7]. Саме завдяки дизайну книга набуває індивідуального характеру, стає впізнаваною та здатною привертати увагу читача ще до знайомства зі змістом.

Графічна комунікація охоплює широкий спектр засобів передавання інформації за допомогою візуальних образів. До них належать шрифти, кольори,

композиційні прийоми, ілюстрації та інші елементи дизайну. У цьому контексті книжковий дизайн виступає особливою формою візуальної комунікації, адже поєднує інформаційну, естетичну та культурну складові. На відміну від багатьох інших видів графічної продукції, книга супроводжує читача протягом тривалого часу, тому її оформлення має не лише привертати увагу, а й забезпечувати комфортне сприйняття інформації та підтримувати інтерес до читання.

В. Даниленко визначає дизайн як проєктну діяльність, спрямовану на гармонійне поєднання функціональних і художніх характеристик об'єкта [7, с. 18–22]. Це твердження є особливо актуальним для книжкового дизайну, оскільки книга повинна бути водночас зручною у використанні та візуально привабливою. Успішне видання не обмежується якісним змістом — його зовнішній вигляд також впливає на сприйняття твору та формування читацьких вражень.

Візуальне оформлення книги здатне впливати не лише на процес читання, а й на емоційний стан людини. Композиція, колірна гама, характер графічних елементів і загальна стилістика формують певний настрій та допомагають читачеві глибше зануритися у зміст твору. Дослідники напряму Neuroart наголошують, що художні образи активізують емоційні та асоціативні механізми сприйняття, завдяки чому мистецтво стає важливим інструментом пізнання та переживання [16]. Саме тому дизайн книги можна розглядати не лише як засіб організації інформації, а й як спосіб створення особливого емоційного досвіду для читача.

Одним із головних інструментів книжкового дизайну є типографіка. Вона визначає спосіб візуального подання тексту та безпосередньо впливає на комфорт читання. На думку Р. Брінггерста, типографіка є мистецтвом надання людській мові сталої візуальної форми, яка сприяє ефективному сприйняттю інформації [1, с. 15–18]. Вибір шрифтової гарнітури, розміру кегля, міжрядкового інтервалу та структури рубрикації впливає не лише на зручність читання, а й на загальний характер видання. Вдало підібрана типографіка здатна підкреслити настрій твору та посилити його художню виразність [1; 3].

Не менш важливою складовою книжкового дизайну є композиція. Вона визначає взаєморозташування всіх елементів сторінки та забезпечує їхню візуальну єдність. Як зазначає М. Яковлєв, композиція являє собою систему взаємозв'язків між окремими елементами форми, яка забезпечує її цілісність і художню виразність [6, с. 32–37]. У книжковому виданні композиційні рішення допомагають організувати текст, ілюстрації, декоративні елементи та вільний простір сторінки таким чином, щоб читач міг легко орієнтуватися в інформації та сприймати її без перевантаження.

Значний вплив на розвиток сучасного книжкового дизайну справили праці Яна Чихольда. Дослідник наголошував, що типографічне оформлення має підпорядковуватися змісту тексту та сприяти його зрозумілому сприйняттю [5, с. 45–52]. Запропоновані ним принципи раціональної організації друкованої сторінки стали основою багатьох сучасних підходів до верстки та проектування книжкових видань. Навіть сьогодні його ідеї залишаються актуальними для дизайнерів, які працюють із друкованою продукцією.

У сучасних умовах книга існує в середовищі, де значну частину інформаційного простору займають цифрові медіа. Електронні видання, соціальні мережі та мультимедійні платформи постійно конкурують за увагу аудиторії. За таких умов особливої ваги набуває художнє оформлення друкованих книг, адже саме воно допомагає створити унікальний продукт, який має не лише інформаційну, а й естетичну цінність. Т. Самара підкреслює, що ефективний дизайн повинен поєднувати функціональність, емоційну виразність і зрозумілу систему комунікації з користувачем [4, с. 18–22]. Цей принцип повною мірою стосується й книжкового дизайну.

Особливий інтерес у контексті сучасного книжкового дизайну становлять видання художньої літератури, зокрема фентезійного жанру. Такі книги передбачають створення особливого візуального середовища, здатного передати атмосферу вигаданого світу, його символіку та емоційне наповнення. За допомогою обкладинки, кольорової гами, декоративних мотивів та системи

верстки дизайнер формує перше враження про книгу та створює місток між змістом твору і майбутнім читачем [2; 10]. У багатьох випадках саме візуальний образ видання стає вирішальним чинником, який спонукає людину звернути увагу на книгу.

Таким чином, книжковий дизайн є невід'ємною складовою сучасної графічної комунікації. Він забезпечує гармонійне поєднання текстового та візуального компонентів, сприяє ефективному передаванню інформації та формує цілісний образ видання. Використання засобів типографіки, композиції та художнього оформлення дозволяє не лише підвищити функціональність книги, а й створити емоційно насичений простір взаємодії між літературним твором і читачем [1; 4; 6].

1.2. Основні принципи типографіки, композиції та художнього оформлення книжкових видань

Типографіка, композиція та художнє оформлення належать до ключових складових книжкового дизайну, адже саме вони формують візуальний образ видання та визначають характер взаємодії читача з книгою. Від того, наскільки гармонійно поєднані ці елементи, залежить не лише естетична привабливість видання, а й комфорт сприйняття інформації. Вдале дизайнерське рішення допомагає читачеві легко орієнтуватися в тексті, підтримує інтерес до читання та сприяє глибшому розумінню змісту твору [1; 4].

Особливе місце у структурі книжкового дизайну займає типографіка. Вона охоплює систему організації текстової інформації за допомогою шрифтових засобів і значною мірою визначає якість читацького досвіду. Як зазначає Р. Брінггерст, основним завданням типографіки є створення такої візуальної форми тексту, яка забезпечує його зручне та природне сприйняття [1, с. 21–25]. Саме тому робота зі шрифтом виходить далеко за межі суто технічного оформлення і стає важливим інструментом візуальної комунікації.

До основних складових типографічного оформлення належать вибір шрифтової гарнітури, кегля, міжрядкового інтервалу, довжини рядка, абзацних відступів та системи рубрикації. Кожен із цих елементів впливає на зручність читання та загальне враження від видання. Навіть незначні зміни в параметрах набору можуть суттєво змінювати характер сприйняття тексту, роблячи його більш легким або, навпаки, складним для читача.

Важливо враховувати, що людина сприймає книгу не лише раціонально, а й емоційно. Відповідно до положень Neuroart, художні засоби впливають на процес сприйняття через асоціативні та емоційні механізми людської свідомості [16]. Саме тому вибір шрифтових рішень, кольорової палітри та композиційної структури має враховувати не лише функціональні вимоги, а й психологічні особливості взаємодії людини з візуальним середовищем книги.

Особливого значення набуває вибір шрифту. Шрифт є не просто носієм текстової інформації, а важливим елементом художнього образу видання. Е. Лаптон наголошує, що кожна гарнітура має власний характер і здатна формувати певне емоційне враження від повідомлення [3, с. 38–42]. Саме тому шрифтове оформлення повинно відповідати жанру твору, його змісту та особливостям цільової аудиторії. Наприклад, художня література потребує зовсім інших типографічних рішень, ніж наукові або довідкові видання.

Не менш важливим принципом типографіки є побудова чіткої візуальної ієрархії. Читач повинен легко розрізняти заголовки, підзаголовки, основний текст, цитати та інші структурні елементи. Для цього використовуються різні розміри шрифту, накреслення, інтервали та композиційні прийоми [3; 5]. Продумана ієрархія допомагає швидше орієнтуватися в тексті та робить процес читання більш комфортним.

Поряд із типографікою важливу роль у книжковому дизайні відіграє композиція. Вона визначає спосіб організації всіх елементів на сторінці та забезпечує їхню гармонійну взаємодію. За визначенням М. Яковлева, композиція є системою взаємозв'язків між елементами художньої форми, яка забезпечує її цілісність і

виразність [6, с. 35–39]. У книжковому виданні композиційні рішення допомагають впорядкувати текстові блоки, ілюстрації, декоративні елементи та вільний простір сторінки в єдину структуру.

Одним із головних принципів композиції є рівновага. Вона дозволяє досягти візуальної гармонії між усіма елементами сторінки та створити відчуття впорядкованості. Якщо композиційний баланс порушено, сторінка може здаватися перевантаженою або хаотичною, що негативно впливає на сприйняття інформації [6, с. 58–62]. Водночас правильно розставлені акценти допомагають привернути увагу читача до найважливіших фрагментів тексту чи графіки.

Для забезпечення системності та послідовності оформлення в сучасному книжковому дизайні широко використовується модульна сітка. Вона слугує своєрідним каркасом видання та допомагає підтримувати єдині принципи розміщення інформації на всіх сторінках. На думку Т. Самари, модульна сітка є одним із найефективніших інструментів організації інформації та побудови цілісної візуальної системи [14, с. 24–31]. Її використання сприяє впорядкованості макета та покращує зручність користування виданням.

Художнє оформлення книги охоплює комплекс візуальних засобів, які формують її індивідуальний характер. До таких засобів належать кольорова гама, ілюстрації, декоративні мотиви, орнаментика та різноманітні графічні акценти. Їхнє завдання полягає не лише в прикрашанні видання, а й у створенні додаткових смислів, які допомагають розкрити зміст твору та підтримати його загальну концепцію [2; 7].

Особливо важливим художнє оформлення є для видань художньої літератури. За допомогою візуальних образів дизайнер може передати атмосферу твору, підкреслити його жанрові особливості та створити емоційний зв'язок із читачем. Як зазначає М. Тимошик, оформлення книги є одним із чинників, що впливають на її сприйняття та конкурентоспроможність на сучасному видавничому ринку [10, с. 214–220].

Сучасний книжковий дизайн дедалі більше орієнтується на принцип єдності форми та змісту. Це означає, що всі елементи видання — від обкладинки до найдрібніших деталей верстки — повинні працювати на створення цілісного художнього образу. Я. Чихольд підкреслював, що кожне дизайнерське рішення має бути функціонально виправданим і безпосередньо пов'язаним зі змістом книги [5, с. 68–72]. Такий підхід дозволяє досягти гармонії між естетичними та комунікаційними функціями видання.

Отже, типографіка, композиція та художнє оформлення є фундаментом книжкового дизайну. Саме завдяки їхньому взаємозв'язку створюється комфортне середовище для читання, формується художній образ книги та забезпечується ефективна передача інформації. Грамотне використання цих принципів дозволяє створювати видання, які одночасно відповідають функціональним потребам читача та сучасним естетичним вимогам видавничої практики [1; 4; 6].

1.3. Особливості дизайну сучасної художньої та фентезійної літератури

Сучасний книжковий дизайн перебуває у стані постійного розвитку, реагуючи на зміни культурного середовища, технологічний прогрес та нові потреби читацької аудиторії. Якщо раніше книга сприймалася насамперед як носій текстової інформації, то сьогодні вона дедалі більше розглядається як комплексний візуально-комунікаційний продукт, у якому зміст і форма тісно взаємодіють між собою [4; 7]. Саме тому оформлення художньої літератури відіграє важливу роль у процесі сприйняття твору, формуючи перше враження про нього ще до початку читання.

Дизайн художньої книги виконує значно ширші функції, ніж просте оформлення тексту. Він допомагає розкрити атмосферу твору, підкреслити його жанрову специфіку та створити певний емоційний настрій. Через систему візуальних образів дизайнер формує своєрідний міст між авторським задумом і майбутнім

читачем. Саме тому сучасні видавничі проєкти дедалі частіше орієнтуються на створення цілісної концепції, у якій кожен елемент — від обкладинки до оформлення розділів — працює на формування єдиного художнього образу книги.

Однією з характерних особливостей сучасного книжкового дизайну є прагнення до концептуальної цілісності. Вдале видання поєднує композицію, типографіку, колірну систему, ілюстрації та декоративні елементи в єдину візуальну структуру. На думку Т. Самари, ефективна комунікація можлива лише за умови узгодженості всіх елементів дизайну, які формують цілісне середовище сприйняття [4, с. 45–49]. У книжковому дизайні це означає, що кожна деталь має бути підпорядкована загальній концепції та підтримувати зміст твору.

Особливу роль у художній літературі відіграє обкладинка. Саме вона найчастіше стає першим контактом між книгою та потенційним читачем. Обкладинка не лише інформує про видання, а й виконує рекламну та емоційну функції, створюючи певні очікування щодо сюжету, жанру та настрою книги [10, с. 185–190]. У сучасних умовах високої конкуренції на книжковому ринку саме візуальна привабливість обкладинки часто впливає на вибір читача.

Серед різноманіття жанрів художньої літератури особливий інтерес для дизайнерів становить фентезі. Цей жанр вирізняється складними вигаданими світами, власною міфологією, системою символів і багатошаровими сюжетами. Через це дизайн таких видань має не лише інформувати, а й занурювати читача в атмосферу твору ще до знайомства з текстом. Для досягнення цього використовуються ілюстрації, орнаментальні мотиви, символічні образи, складні декоративні композиції та спеціально підібрана кольорова гама [2; 8].

Особливість фентезійної літератури полягає в тому, що читач входить у невідомий художній світ, який існує за власними законами. Саме тому візуальна складова книги набуває особливого значення. Відповідно до положень Neuroart, візуальні образи активізують емоційні та асоціативні механізми сприйняття, формуючи у людини певні психологічні реакції ще до усвідомленого аналізу

інформації [16]. У контексті книжкового дизайну це означає, що кольори, форми, символи та композиційні рішення можуть створювати відчуття таємничості, величі, драматизму або романтичності ще до початку читання твору.

Важливим інструментом створення атмосфери є типографіка. Шрифт у фентезійних виданнях виконує не лише інформаційну, а й образотворчу функцію. За допомогою шрифтових гарнітур дизайнер може підкреслити історичний, міфологічний або культурний контекст твору. Наприклад, декоративні шрифти часто асоціюються із середньовічною культурою, тоді як витончені каліграфічні форми можуть відсилати до східних художніх традицій [1, с. 102–107]. Таким чином типографіка стає важливою складовою візуального нарративу книги.

Сучасний дизайн фентезійної літератури дедалі частіше виходить за межі оформлення обкладинки. Важливими елементами стають форзаци, титульні аркуші, декоративні заставки, карти вигаданих світів, портрети персонажів, стилізовані розділові елементи та інші графічні компоненти. Вони допомагають розширити художній простір твору та створити ефект повного занурення у світ книги [10, с. 241–246]. Саме тому сучасні колекційні та подарункові видання фентезі часто розглядаються як комплексні мистецькі об'єкти.

Останніми роками особливої популярності на міжнародному книжковому ринку набула азійська художня література, зокрема китайське фентезі та жанр даньмей. Ця тенденція вплинула і на розвиток книжкового дизайну, адже виникла потреба поєднувати сучасні принципи графічного проектування з елементами традиційної східної культури. У таких виданнях активно використовуються мотиви китайського живопису, каліграфії, орнаментики, традиційної символіки та характерні кольорові поєднання, які допомагають передати культурний контекст твору [2; 4].

Яскравим прикладом такого підходу є роман Мосян Тонсьов «Благословення небесного урядника». Твір поєднує елементи китайської міфології, історичної естетики, пригодницького сюжету та романтичної лінії, що створює багатий

матеріал для дизайнерської інтерпретації [11; 12]. Візуальне оформлення такого видання повинно не лише відповідати сучасним тенденціям книжкового дизайну, а й відображати особливості культурного середовища, у якому розгортаються події роману.

Не менш важливим чинником є орієнтація на цільову аудиторію. Значну частину сучасних читачів фентезійної літератури становить молодь, для якої візуальна складова книги має особливе значення. Читачі очікують не лише якісного тексту, а й продуманої дизайнерської концепції, естетично привабливої обкладинки, оригінальних ілюстративних рішень та високого рівня поліграфічного виконання [3; 15]. У зв'язку з цим дизайнер повинен враховувати як художній зміст твору, так і сучасні візуальні вподобання аудиторії.

Отже, дизайн сучасної художньої та фентезійної літератури є складним багаторівневим процесом, у якому поєднуються функціональні, художні та комунікаційні аспекти. Особливості жанру фентезі вимагають створення виразної образної системи, здатної передати атмосферу твору та забезпечити емоційне залучення читача. Саме тому під час проектування книжкового видання роману «Благословення небесного урядника» важливо враховувати сучасні тенденції книжкового дизайну, специфіку фентезійного жанру та культурні особливості літературного першоджерела [1; 4; 11; 12].

Висновки до розділу 1

У першому розділі кваліфікаційної роботи було досліджено теоретичні засади книжкового дизайну як важливої складової сучасної графічної комунікації. На основі аналізу наукової та фахової літератури встановлено, що книжковий дизайн є складною багаторівневою системою, яка забезпечує ефективну взаємодію між змістом видання та його читачем. Книга в сучасному інформаційному просторі виконує не лише функцію носія текстової інформації, а й виступає самостійним візуально-комунікаційним об'єктом, у якому художне

оформлення, типографіка та композиція безпосередньо впливають на процес сприйняття змісту [1; 4; 7].

У ході дослідження було з'ясовано, що основними інструментами книжкового дизайну є типографіка, композиція та художнє оформлення. Вони забезпечують структурованість інформації, комфортність читання, візуальну цілісність видання та створення необхідного емоційного враження. Особливу увагу приділено ролі шрифтових рішень, модульної сітки, композиційної рівноваги та візуальної ієрархії як чинників, що визначають якість комунікації між книгою та читачем [1; 5; 6]. Крім того, проаналізовано вплив художніх образів на процес сприйняття інформації, що підтверджує важливість емоційно-асоціативної складової книжкового дизайну [16].

Окремий аспект дослідження було присвячено особливостям оформлення сучасної художньої та фентезійної літератури. Встановлено, що дизайн видань цього жанру повинен не лише виконувати інформаційну функцію, а й формувати цілісний художній образ твору, сприяти зануренню читача у вигаданий світ та підтримувати атмосферу оповіді. Для досягнення цього використовуються образно-графічні засоби, символіка, декоративні елементи, тематичні ілюстрації, колірні рішення та характерні шрифтові композиції [2; 4; 10].

У результаті проведеного теоретичного аналізу визначено основні принципи та підходи до проєктування сучасних книжкових видань, а також виявлено особливості дизайну фентезійної літератури, які мають бути враховані під час створення авторського проєкту. Отримані результати формують теоретичну основу для подальшого аналізу роману Мосян Тунсю «Благословення небесного урядника», дослідження аналогів та розробки авторської дизайн-концепції книжкового видання в наступних розділах кваліфікаційної роботи.

РОЗДІЛ II

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ ТА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДИЗАЙНУ КНИГИ «БЛАГОСЛОВЕННЯ НЕБЕСНОГО УРЯДНИКА»

2.1. Аналіз художніх, жанрових та культурних особливостей роману Мосян Тонсьов «Благословення небесного урядника»

Сучасний ринок фентезійної літератури вирізняється не лише великою кількістю нових видань, а й високими вимогами до їхнього візуального оформлення. В умовах значної конкуренції дизайн книги стає важливим інструментом комунікації з читачем, адже саме зовнішній вигляд видання часто формує перше враження про твір ще до знайомства з його змістом. Обкладинка, типографіка, ілюстрації та поліграфічне виконання перетворюються на важливі складові загального читацького досвіду [4; 10].

Аналіз сучасних видань фентезійного жанру показує, що більшість успішних книжкових проєктів ґрунтуються на принципі цілісної візуальної концепції. Дизайнери прагнуть створити єдиний художній образ, у якому всі елементи — від обкладинки до внутрішньої верстки — підпорядковані спільній ідеї. Такий підхід забезпечує впізнаваність видання та допомагає читачеві зануритися у світ твору ще до початку читання [4; 15].

Особливу роль у сучасному оформленні фентезійної літератури відіграє ілюстрація. Якщо раніше основна увага приділялася сюжетним зображенням персонажів або сцен із книги, то сьогодні дедалі частіше використовуються символічні композиції, які передають настрій твору через метафори та асоціативні образи. Такий підхід залишає простір для читацької уяви та водночас формує виразний художній образ видання [10].

Значного поширення набули колекційні видання фентезійної літератури, у яких важливими елементами дизайну стають декоративне тиснення, вибіркоче

лакування, кольорові форзаци, ілюстровані зрізи книжкового блока та додаткові графічні матеріали. Такі рішення не лише підвищують естетичну цінність книги, а й підкреслюють її унікальність на ринку. Сучасний читач дедалі частіше сприймає книгу не лише як носій тексту, а як предмет колекціонування та візуальної культури [10; 15].

Важливим інструментом формування атмосфери фентезійного видання є типографіка. Вибір шрифтових гарнітур здатний передавати характер художнього світу та підсилювати емоційне сприйняття твору. Р. Брінггерст підкреслює, що шрифт є не лише технічним засобом передачі інформації, а й елементом художнього висловлювання [1]. У сучасних виданнях фентезі часто використовуються шрифти з історичними, каліграфічними або декоративними ознаками, які асоціюються з міфологічними чи середньовічними сюжетами. Водночас внутрішній текст зазвичай оформлюється більш нейтральними гарнітурами, що забезпечують комфортне читання [1; 3].

Не менш важливим засобом візуальної виразності є колір. У більшості сучасних фентезійних видань використовуються насичені контрастні палітри, здатні передавати драматизм, загадковість або романтичний характер історії. Темні відтінки синього, фіолетового, чорного та бордового часто поєднуються із золотими або срібними акцентами, створюючи асоціації з магією, стародавніми легендами та містичними подіями [4; 7].

Аналіз міжнародних видавничих практик свідчить про популярність мінімалістичних композиційних рішень. На багатьох сучасних обкладинках відсутня велика кількість деталей, натомість увага концентрується на одному символічному образі, який стає візуальним кодом твору. Це може бути артефакт, архітектурний елемент, рослина, зброя або інший об'єкт, пов'язаний із сюжетом книги. Подібний підхід дозволяє створити впізнаваний образ видання та забезпечити його ефективну комунікацію з аудиторією [15].

Особливий інтерес для даного дослідження становлять сучасні видання азійського фентезі. Їхнє оформлення часто поєднує традиційні культурні мотиви

із сучасними дизайнерськими прийомами. У таких книгах активно використовуються елементи каліграфії, традиційної орнаментики, символіка природи, архітектурні мотиви та характерні кольорові рішення, які відображають культурний контекст твору [2; 11; 12].

Роман Мосян Тонсьов «Благословення небесного урядника» належить саме до цієї групи видань. Аналіз його офіційних китайських та міжнародних видань демонструє прагнення дизайнерів поєднати сучасну естетику книжкового оформлення з елементами традиційної китайської культури. У візуальних рішеннях часто використовуються образи квітів, метеликів, хмар, храмової архітектури, червоного шовку та декоративних орнаментів, які відіграють важливу роль у символічній системі роману [11; 12].

Варто зазначити, що сучасні тенденції книжкового дизайну все частіше орієнтуються на створення емоційного досвіду взаємодії з книгою. У дослідженні «Neuroart: мистецтво пізнання людини» наголошується, що художні образи активізують механізми емоційного сприйняття та сприяють формуванню глибших асоціативних зв'язків між людиною й мистецьким об'єктом [16]. У контексті книжкового дизайну це означає, що візуальні рішення повинні не лише прикрашати видання, а й допомагати читачеві емоційно занурюватися у художній світ твору.

Отже, аналіз сучасних аналогів оформлення фентезійної літератури дозволив визначити основні тенденції розвитку цього напрямку книжкового дизайну. Серед них можна виділити прагнення до створення цілісної візуальної концепції, активне використання символічної графіки, виразної типографіки, декоративних поліграфічних ефектів та культурно зумовлених художніх образів. Виявлені особливості становлять важливу основу для подальшого формування авторської дизайн-концепції видання роману «Благословення небесного урядника».

2.2. Аналіз аналогів і сучасних прикладів оформлення видань фентезійної літератури

Сучасний ринок фентезійної літератури вирізняється не лише великою кількістю нових видань, а й високими вимогами до їхнього візуального оформлення. В умовах значної конкуренції дизайн книги стає важливим інструментом комунікації з читачем, адже саме зовнішній вигляд видання часто формує перше враження про твір ще до знайомства з його змістом. Обкладинка, типографіка, ілюстрації та поліграфічне виконання перетворюються на важливі складові загального читацького досвіду [4; 10].

Аналіз сучасних видань фентезійного жанру показує, що більшість успішних книжкових проєктів ґрунтуються на принципі цілісної візуальної концепції. Дизайнери прагнуть створити єдиний художній образ, у якому всі елементи — від обкладинки до внутрішньої верстки — підпорядковані спільній ідеї. Такий підхід забезпечує впізнаваність видання та допомагає читачеві зануритися у світ твору ще до початку читання [4; 15].

Особливу роль у сучасному оформленні фентезійної літератури відіграє ілюстрація. Якщо раніше основна увага приділялася сюжетним зображенням персонажів або сцен із книги, то сьогодні дедалі частіше використовуються символічні композиції, які передають настрій твору через метафори та асоціативні образи. Такий підхід залишає простір для читацької уяви та водночас формує виразний художній образ видання [10].

Значного поширення набули колекційні видання фентезійної літератури, у яких важливими елементами дизайну стають декоративне тиснення, вибіркоче лакування, кольорові форзаци, ілюстровані зрізи книжкового блока та додаткові графічні матеріали. Такі рішення не лише підвищують естетичну цінність книги, а й підкреслюють її унікальність на ринку. Сучасний читач дедалі частіше сприймає книгу не лише як носій тексту, а як предмет колекціонування та візуальної культури [10; 15].

Важливим інструментом формування атмосфери фентезійного видання є типографіка. Вибір шрифтових гарнітур здатний передавати характер художнього світу та підсилувати емоційне сприйняття твору. Р. Брінггерст підкреслює, що шрифт є не лише технічним засобом передачі інформації, а й елементом художнього висловлювання [1]. У сучасних виданнях фентезі часто використовуються шрифти з історичними, каліграфічними або декоративними ознаками, які асоціюються з міфологічними чи середньовічними сюжетами. Водночас внутрішній текст зазвичай оформлюється більш нейтральними гарнітурами, що забезпечують комфортне читання [1; 3].

Не менш важливим засобом візуальної виразності є колір. У більшості сучасних фентезійних видань використовуються насичені контрастні палітри, здатні передавати драматизм, загадковість або романтичний характер історії. Темні відтінки синього, фіолетового, чорного та бордового часто поєднуються із золотими або срібними акцентами, створюючи асоціації з магією, стародавніми легендами та містичними подіями [4; 7].

Аналіз міжнародних видавничих практик свідчить про популярність мінімалістичних композиційних рішень. На багатьох сучасних обкладинках відсутня велика кількість деталей, натомість увага концентрується на одному символічному образі, який стає візуальним кодом твору. Це може бути артефакт, архітектурний елемент, рослина, зброя або інший об'єкт, пов'язаний із сюжетом книги. Подібний підхід дозволяє створити впізнаваний образ видання та забезпечити його ефективну комунікацію з аудиторією [15].

Особливий інтерес для даного дослідження становлять сучасні видання азійського фентезі. Їхнє оформлення часто поєднує традиційні культурні мотиви із сучасними дизайнерськими прийомами. У таких книгах активно використовуються елементи каліграфії, традиційної орнаментики, символіка природи, архітектурні мотиви та характерні кольорові рішення, які відображають культурний контекст твору [2; 11; 12].

Роман Мосян Тунсю «Благословення небесного урядника» належить саме до цієї групи видань. Аналіз його офіційних китайських та міжнародних видань демонструє прагнення дизайнерів поєднати сучасну естетику книжкового оформлення з елементами традиційної китайської культури. У візуальних рішеннях часто використовуються образи квітів, метеликів, хмар, храмової архітектури, червоного шовку та декоративних орнаментів, які відіграють важливу роль у символічній системі роману [11; 12].

Варто зазначити, що сучасні тенденції книжкового дизайну все частіше орієнтуються на створення емоційного досвіду взаємодії з книгою. У дослідженні «Neuroart: мистецтво пізнання людини» наголошується, що художні образи активізують механізми емоційного сприйняття та сприяють формуванню глибших асоціативних зв'язків між людиною й мистецьким об'єктом [16]. У контексті книжкового дизайну це означає, що візуальні рішення повинні не лише прикрашати видання, а й допомагати читачеві емоційно занурюватися у художній світ твору.

Отже, аналіз сучасних аналогів оформлення фентезійної літератури дозволив визначити основні тенденції розвитку цього напрямку книжкового дизайну. Серед них можна виділити прагнення до створення цілісної візуальної концепції, активне використання символічної графіки, виразної типографіки, декоративних поліграфічних ефектів та культурно зумовлених художніх образів. Виявлені особливості становлять важливу основу для подальшого формування авторської дизайн-концепції видання роману «Благословення небесного урядника».

2.3. Формування авторської дизайн-концепції книжкового видання

Формування авторської дизайн-концепції є завершальним етапом аналітичного дослідження та водночас початком практичного проектування книжкового видання. Саме на цьому етапі результати теоретичного аналізу, дослідження аналогів та вивчення особливостей літературного твору трансформуються в систему конкретних художньо-композиційних рішень. Дизайн-концепція

визначає майбутній візуальний образ книги, її стилістику, принципи оформлення та характер взаємодії з читачем [4; 10].

Основою розроблення концепції стали результати аналізу роману Мосян Тонсьов «Благословення небесного урядника», який вирізняється багатою символікою, виразною образністю та глибоким культурним підґрунтям. Художній світ твору поєднує елементи китайської міфології, даоської філософії, романтичної драми та пригодницького фентезі, що створює широкі можливості для візуальної інтерпретації [11; 12]. Тому головною ідеєю авторської концепції стало створення книжкового видання, здатного передати атмосферу небесного світу, емоційну глибину історії та культурну своєрідність твору засобами сучасного графічного дизайну.

Концепція ґрунтується на поєднанні сучасних тенденцій книжкового оформлення зі стилістичними особливостями східної естетики. Такий підхід дозволяє зберегти культурну автентичність літературного першоджерела та водночас адаптувати його до візуальних очікувань сучасної аудиторії. В основу художнього рішення покладено принцип гармонійного поєднання мінімалістичної композиції з виразною символічною графікою, яка відображає ключові образи роману.

Важливе місце в концепції займає система символів, що супроводжують розвиток сюжету та мають важливе змістове навантаження. До таких символів належать квіти, метелики, хмари, червоні стрічки, елементи традиційної архітектури та декоративні орнаменти. Їх використання дозволяє сформуванню впізнаваний художній образ видання та створити додатковий рівень візуального сприйняття твору. Символічні елементи не лише прикрашають книгу, а й допомагають передати її емоційний і культурний зміст.

Особлива увага приділяється кольоровому рішенню майбутнього видання. Основу палітри становлять відтінки червоного, золотого, білого та темно-синього кольорів. Червоний колір асоціюється з традиційною китайською культурою, життєвою енергією та почуттями персонажів. Золотий підкреслює

божественний статус небесного світу та урочистість атмосфери. Білий створює відчуття легкості й духовної чистоти, тоді як темно-синій надає композиції глибини та містичності. Поєднання цих кольорів дозволяє сформувати емоційно насичений і водночас візуально врівноважений образ книги.

Типографічна система концепції базується на поєднанні функціональності та художньої виразності. Для основного тексту доцільним є використання читабельної антиквеної гарнітури, що забезпечує комфортне сприйняття великого обсягу текстової інформації. Водночас для оформлення заголовків і декоративних елементів можуть застосовуватися стилізовані шрифтові рішення з м'якими каліграфічними рисами, які асоціюються зі східною культурою та підтримують загальну атмосферу твору [1; 3].

Композиційна структура майбутнього видання ґрунтується на використанні модульної сітки та принципів візуальної ієрархії. Такий підхід забезпечує впорядкованість сторінок, логічне розташування текстових і графічних елементів та підтримує цілісність дизайну протягом усього видання [14]. Особливу роль відіграє система декоративних акцентів, яка проявляється у використанні заставок, кінцівок розділів, орнаментальних елементів та стилізованих роздільників.

У процесі формування концепції враховано також психологічні аспекти сприйняття візуальної інформації. У дослідженні В. Карпова та Н. Сиротинської «Neuroart: мистецтво пізнання людини» наголошується, що художні образи здатні активізувати емоційні механізми сприйняття та формувати стійкі асоціативні зв'язки між людиною і мистецьким об'єктом [16]. Відповідно художнє оформлення книги розглядається не лише як декоративний компонент, а як важливий інструмент емоційної комунікації між твором і читачем.

Отже, сформована авторська дизайн-концепція книжкового видання роману «Благословення небесного урядника» базується на поєднанні сучасних принципів книжкового дизайну, особливостей жанру фентезі та культурної специфіки китайського літературного контексту. Запропонований підхід

спрямований на створення цілісного художнього образу книги, який забезпечує не лише зручність сприйняття тексту, а й глибоке емоційне занурення читача у світ твору. Саме ця концепція стане основою для подальшої розробки художньо-композиційних рішень, макетування та підготовки видання до поліграфічного відтворення.

Висновки до розділу 2

У результаті проведеного аналізу було сформовано авторську дизайн-концепцію книжкового видання, яка базується на поєднанні принципів сучасної типографіки, композиційної системності та елементів східної естетики. Запропонована концепція враховує жанрову специфіку роману, його культурний контекст, символічну систему та особливості сприйняття цільовою аудиторією. Особливу увагу приділено створенню цілісного художнього образу книги, здатного передати атмосферу твору та забезпечити емоційне залучення читача.

Отримані результати свідчать про те, що ефективне оформлення фентезійного видання потребує комплексного підходу, який поєднує функціональні, естетичні та комунікаційні аспекти дизайну. Врахування художніх особливостей літературного першоджерела та сучасних тенденцій книжкового оформлення дозволяє створити конкурентоспроможний видавничий продукт, орієнтований на потреби сучасного читача.

Таким чином, проведене дослідження стало теоретичною та концептуальною основою для подальшої практичної реалізації проєкту. Результати аналізу будуть використані в третьому розділі роботи під час розробки художньо-композиційного рішення, створення макета видання та підготовки його до поліграфічного відтворення.

РОЗДІЛ III

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ КНИЖКОВОГО ВИДАННЯ «БЛАГОСЛОВЕННЯ НЕБЕСНОГО УРЯДНИКА»

3.1. Розробка художньо-композиційного рішення та стилістики видання

Розробка художньо-композиційного рішення є одним із найважливіших етапів створення книжкового видання, адже саме на цьому етапі авторська концепція набуває конкретного візуального втілення. Якщо в попередньому розділі було визначено основні ідейні та стилістичні орієнтири проекту, то під час практичної розробки вони трансформуються у систему графічних рішень, що формують цілісний образ книги.

Основою проєктування стало прагнення передати атмосферу роману Мосян Тонсьв «Благословення небесного урядника», його поєднання епічності, містичності та емоційної глибини. Візуальна концепція базується на синтезі сучасних принципів книжкового дизайну та елементів традиційної східної естетики. Такий підхід дозволяє не лише відобразити жанрову специфіку твору, а й створити виразний художній образ, здатний зацікавити сучасного читача.

На початковому етапі роботи було створено серію ескізів та композиційних пошуків обкладинки. Під час експериментування розглядалися різні варіанти розташування основних візуальних акцентів, способи взаємодії ілюстративних і типографічних елементів, а також можливі композиційні структури. Ескізні пошуки представлені в додатках (див. додаток А, рис. А.1–А.3). Вони демонструють процес поступового формування художнього рішення та вибору найбільш вдалого варіанта.

У фінальному композиційному рішенні центральне місце займає ключовий образ, який виступає основним змістовим і візуальним акцентом. Композиція побудована за принципом рівноваги та підпорядкування другорядних елементів головному образу. Завдяки цьому забезпечується чітка візуальна ієрархія та

комфортне сприйняття інформації. Остаточний варіант обкладинки представлено в додатку А (див. рис. А.3).

Важливою складовою художнього рішення стала розробка стилістики видання. Для цього було обрано стриману, але емоційно виразну візуальну мову, яка поєднує декоративність східної культури з сучасними принципами графічного дизайну. У проєкті використано характерні орнаментальні мотиви, стилізовані графічні елементи та символіку, пов'язану зі світом роману. Такі деталі допомагають передати культурний контекст твору та створюють атмосферу загадковості й піднесеності.

Колірна палітра формувалася з урахуванням художнього змісту твору. Основу становлять контрастні поєднання світлих і темних відтінків, доповнені акцентними кольорами, що підсилюють емоційне звучання композиції. Обрані кольорові рішення сприяють створенню асоціацій із небесною тематикою, духовністю та містичним характером оповіді.

Під час розробки внутрішнього блоку особлива увага приділялася типографіці та композиції сторінки. Для основного тексту обрано шрифтову гарнітуру, що забезпечує комфортне тривале читання, тоді як система заголовків і декоративних елементів підтримує загальну стилістику видання. Внутрішня верстка побудована на основі модульної структури, що дозволяє зберігати композиційну єдність на всіх сторінках книги. Приклади оформлення внутрішнього блоку подано в додатку В (див. додаток В, рис. В.1–В.3).

Під час роботи також враховувалися принципи емоційного сприйняття візуальної інформації, відповідно до яких художні образи здатні впливати на формування асоціативних зв'язків і поглиблювати взаємодію людини з мистецьким об'єктом [16]. Саме тому всі графічні елементи проєкту розглядалися не лише як декоративні компоненти, а як важливі засоби створення атмосфери та передачі змісту літературного твору.

Таким чином, розроблене художньо-композиційне рішення забезпечує гармонійне поєднання обкладинки, внутрішньої структури та декоративних елементів у межах єдиної візуальної системи. Створена стилістика дозволяє передати художній характер роману, підкреслити його культурну специфіку та сформувати впізнаваний образ книжкового видання (див. додаток А, рис. А.1–А.3; додаток В, рис. В.1–В.3).

3.2. Технологія реалізації та макетування книжкового видання

Після формування художньо-композиційної концепції наступним етапом роботи стала її практична реалізація засобами комп'ютерного проєктування та макетування. Саме на цьому етапі відбувається перехід від творчого задуму до створення цілісного видавничого продукту, придатного для подальшого поліграфічного відтворення. Технологія реалізації передбачає поєднання дизайнерських, композиційних і технічних рішень у межах єдиної системи, що забезпечує функціональність та художню цілісність видання.

Робота над макетом розпочалася з визначення основних технічних параметрів книги. Було обрано формат видання, розраховано структуру сторінок, визначено розміри полів, параметри модульної сітки та принципи побудови шпальти. Такі рішення дозволили створити впорядковану систему розміщення текстових і графічних елементів, що забезпечує комфортне сприйняття інформації та підтримує загальну стилістику проєкту.

Особлива увага приділялася розробці типографічної системи видання. Для основного тексту було обрано гарнітуру, яка забезпечує високу читабельність під час тривалого читання, а також відповідає художньому характеру роману. Для заголовків, декоративних елементів та акцентних фрагментів використано додаткові шрифтові рішення, що допомагають сформувати візуальну ієрархію та підтримують загальну концепцію оформлення. Приклади побудови сторінок і типографічних рішень подано в додатку В (див. додаток В, рис. В.1–В.3). У

процесі верстки внутрішнього блоку особлива увага приділялася гармонійному співвідношенню текстового масиву та вільного простору сторінки. Раціональне використання полів, міжрядкових інтервалів та композиційних відступів дозволило створити комфортне середовище для читання та уникнути перевантаження сторінок візуальною інформацією. Водночас декоративні елементи та графічні акценти були інтегровані таким чином, щоб підсилювати атмосферу твору, не порушуючи функціональності видання.

Важливим етапом реалізації стала підготовка обкладинки. На основі затвердженого художнього рішення було створено повноцінний макет із урахуванням конструктивних особливостей друкованого видання. Під час проєктування враховано розміщення назви книги, імені авторки, графічних елементів та текстової інформації на корінці й зворотному боці обкладинки. Фінальний варіант оформлення представлено в додатку А (див. додаток А, рис. А.3).

Для створення цифрового макета використовувалися сучасні програмні засоби графічного дизайну та верстки, що дозволили забезпечити точність побудови композиції, контроль типографічних параметрів і відповідність поліграфічним вимогам. У процесі роботи здійснювалася перевірка узгодженості всіх елементів видання, зокрема шрифтової системи, кольорової палітри та графічних компонентів.

Під час реалізації проєкту також враховувалися принципи емоційного сприйняття візуальної інформації. Як зазначають В. Карпов і Н. Сиротинська, художні образи здатні впливати на процеси інтерпретації та емоційного залучення людини до мистецького об'єкта [16]. Саме тому в процесі макетування особлива увага приділялася створенню візуальної атмосфери, яка б підтримувала художній світ роману та сприяла глибшому зануренню читача в його зміст.

Отже, технологія реалізації та макетування книжкового видання забезпечила практичне втілення авторської дизайн-концепції та дозволила сформувати цілісний макет, у якому поєднано функціональність, художню виразність і

технічну коректність. Результатом виконаної роботи стало створення повноцінного видавничого продукту, що відповідає жанровим особливостям роману «Благословення небесного урядника» та сучасним вимогам книжкового дизайну. Основні результати макетування представлені в додатках (див. додаток А, рис. А.3; додаток В, рис. В.1–В.3).

3.3. Створення макета видання та підготовка до поліграфічного відтворення

Створення макета книжкового видання стало завершальним етапом проектування, на якому розроблена дизайн-концепція була реалізована у вигляді готового до друку продукту. Саме на цьому етапі відбулося поєднання художніх, композиційних і технічних рішень у єдину систему, що забезпечує цілісність сприйняття видання та його відповідність сучасним вимогам книжкового дизайну.

Робота над макетом розпочалася з формування структури майбутнього видання та розробки модульної сітки, яка стала основою для організації внутрішнього простору книги. Використання сіткової системи дозволило забезпечити впорядкованість сторінок, логічне розташування текстових блоків і візуальну єдність усіх елементів оформлення. Схему побудови макета та особливості композиційної структури подано в додатках (див. додаток В, рис. В.1–В.3).

Наступним етапом стало створення внутрішнього блоку видання. Під час верстки особлива увага приділялася читабельності тексту та зручності його сприйняття. Було визначено оптимальні параметри шрифтового оформлення, міжрядкових інтервалів, полів сторінки та системи рубрикації. Для заголовків і структурних елементів використано акцентні типографічні рішення, що дозволяють читачеві легко орієнтуватися у змісті книги. Приклади оформлення розворотів наведено у додатку В (див. рис. В.1–В.3).

Особливе значення у процесі макетування мало художнє оформлення видання. Декоративні елементи, графічні акценти та стилізовані деталі були інтегровані в

структуру сторінок таким чином, щоб підкреслити атмосферу роману та підтримати його загальну стилістику. Використані візуальні засоби сприяють створенню цілісного художнього образу та забезпечують гармонійний зв'язок між змістом твору й його графічною інтерпретацією.

Окремим напрямом роботи стала підготовка обкладинки до поліграфічного відтворення. Під час її створення враховано конструктивні особливості видання, зокрема формат книги, товщину корінця, розміщення службової інформації та вимоги до обрізного формату. Фінальний варіант обкладинки представлено у додатку А (див. додаток А, рис. А.3).

На завершальному етапі було виконано комплексну підготовку файлів до друку. Усі графічні матеріали переведено у кольорову модель СМҮК, растрові зображення приведено до необхідної роздільної здатності, а також здійснено перевірку вильотів під обріз, безпечних полів та коректності відображення шрифтових елементів. Додатково проведено візуальний контроль макета, що дозволив оцінити узгодженість усіх складових видання та відповідність отриманого результату початковій дизайн-концепції.

У результаті виконано повний цикл створення книжкового видання — від розробки концепції до підготовки готового поліграфічного макета. Створене видання поєднує функціональність, художню виразність і сучасні принципи книжкового дизайну, а його візуальне рішення сприяє більш глибокому зануренню читача у художній світ роману «Благословення небесного урядника». Підсумкові результати макетування та підготовки до друку подано в додатках (див. додаток А, рис. А.3; додаток В, рис. В.1–В.3.).

Висновки до розділу 3

У третьому розділі кваліфікаційної роботи реалізовано практичну частину проєкту та втілено авторську дизайн-концепцію книжкового видання роману

Мосян Гонсьов «Благословення небесного урядника». На основі проведеного теоретичного дослідження та аналізу сучасних аналогів розроблено художньо-композиційне рішення, визначено стилістичні особливості оформлення та сформовано цілісну систему візуальної комунікації видання.

У процесі проєктування створено авторську стилістику книги, яка поєднує сучасні принципи книжкового дизайну з елементами східної естетики, символікою та образністю, характерними для літературного першоджерела. Запропоноване художнє рішення спрямоване на відтворення атмосфери твору, розкриття його жанрових особливостей і підкреслення культурного контексту, що лежить в основі роману.

Особливу увагу приділено розробці композиційної структури видання, яка забезпечує гармонійне поєднання текстових і графічних елементів. Сформовано систему типографічного оформлення, визначено принципи організації сторінки та побудови внутрішнього блоку книги, що сприяють комфортному сприйняттю інформації та створенню цілісного візуального образу видання.

У межах практичної реалізації проєкту виконано макетування книги та підготовку матеріалів до поліграфічного відтворення відповідно до сучасних вимог друкарського виробництва. Проведено налаштування технічних параметрів друку, перевірку якості графічних матеріалів і адаптацію макета до виробничого процесу.

Таким чином, у третьому розділі реалізовано повний цикл проєктування книжкового видання — від художнього задуму та формування візуальної концепції до створення готового макета й підготовки його до друку. Отриманий результат демонструє можливість гармонійного поєднання функціональних, естетичних і комунікаційних аспектів книжкового дизайну та підтверджує ефективність обраних проєктних рішень.

ВИСНОВКИ

У результаті виконання кваліфікаційної роботи досягнуто поставленої мети — розроблено авторську дизайн-концепцію та створено макет книжкового видання роману Мосян Тонсьов «Благословення небесного урядника» з урахуванням сучасних принципів книжкового дизайну, особливостей фентезійної літератури та культурно-художнього контексту твору.

У ході дослідження було розглянуто книжковий дизайн як важливу складову сучасної графічної комунікації. Аналіз наукових джерел дозволив переконатися, що сучасна книга виконує не лише інформаційну функцію, а й формує візуальний та емоційний досвід читача. Саме тому особливого значення набувають типографіка, композиція та художнє оформлення, які забезпечують цілісність видання та впливають на якість сприйняття його змісту.

У роботі досліджено особливості дизайну сучасної художньої та фентезійної літератури. Виявлено, що оформлення видань цього жанру ґрунтується на поєднанні функціональності та художньої виразності. Важливу роль відіграють символічні образи, авторські ілюстрації, декоративні елементи, продумана типографічна система та єдина візуальна концепція, які допомагають створити атмосферу твору ще до початку його читання.

Окрему увагу приділено аналізу роману Мосян Тонсьов «Благословення небесного урядника». Дослідження показало, що твір вирізняється складною жанровою структурою, поєднанням китайської міфології, філософських мотивів і фентезійної образності. Насичений символізм, яскраві візуальні описи та багатий культурний контекст створюють широкі можливості для художньої інтерпретації засобами графічного дизайну.

Аналіз сучасних аналогів оформлення фентезійної літератури дозволив визначити актуальні тенденції книжкового дизайну, серед яких — створення цілісного візуального образу, використання символічної графіки, декоративних

деталей, виразної типографіки та якісного поліграфічного виконання. Отримані результати стали основою для формування власної дизайн-концепції проєкту.

У практичній частині роботи розроблено художньо-композиційне рішення видання, сформовано систему візуальних елементів, створено макет внутрішнього блоку та обкладинки, а також підготовлено видання до поліграфічного відтворення. Запропоноване дизайнерське рішення поєднує сучасні принципи книжкового оформлення з елементами східної естетики, що дозволило передати атмосферу твору та підкреслити його культурну своєрідність.

Важливим аспектом роботи стало врахування психологічних особливостей сприйняття візуальної інформації. Ідеї, викладені у праці Карпова В. та Сиротинської Н. «Neuroart: мистецтво пізнання людини», дали змогу розглядати книжковий дизайн не лише як систему декоративних рішень, а як інструмент емоційної комунікації між твором і читачем [16]. Саме через поєднання тексту, образу, кольору та композиції книга здатна формувати цілісний художній досвід і поглиблювати сприйняття літературного твору.

Отже, поставлені завдання виконано в повному обсязі. Результати дослідження підтвердили доцільність обраних дизайнерських підходів та їхню відповідність сучасним тенденціям розвитку книжкового дизайну. Розроблене видання демонструє можливість гармонійного поєднання функціональних, естетичних і комунікаційних аспектів проєктування та може слугувати прикладом адаптації сучасної азійської фентезійної літератури до українського книжкового середовища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Брінггерст Р. Основи стилю в типографіці / пер. з англ. Київ : ArtHuss, 2019. 432 с.
2. Косів В. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989 років. Київ : Родовід, 2019. 480 с.
3. Лаптон Е. Мислення шрифтом. Київ : ArtHuss, 2020. 184 с.
4. Самара Т. Дизайн. Елементи, стиль, правила. Київ : ArtHuss, 2021. 320 с.
5. Чихольд Я. Нова типографіка. Київ : ArtHuss, 2020. 248 с.
6. Яковлев М. І. Композиція + геометрія. Київ : Каравела, 2018. 240 с.
7. Даниленко В. Я. Дизайн : підручник. Харків : ХДАДМ, 2003. 320 с.
8. Шпаков А. В. Основи дизайну. Київ : КНУТД, 2016. 288 с.
9. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. Львів : Афіша, 2015. 416 с.
10. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця. Київ : Наша культура і наука, 2010. 560 с.
11. Мосян Гонсьов. Благословення небесного урядника. Т. 1 / пер. з кит. Київ : BookChef, 2024. 432 с.
12. Lupton E. Thinking with Type. 2nd ed. New York : Princeton Architectural Press, 2014. 224 с.
13. Samara T. Making and Breaking the Grid. 2nd ed. Beverly : Rockport Publishers, 2017. 208 с.
14. Ambrose G., Harris P. The Fundamentals of Creative Design. Lausanne : AVA Publishing, 2019. 192 с.
15. Мосян Гонсьов. Благословення небесного урядника. Т. 2 / пер. з кит. Київ : BookChef, 2024. 416 с.
16. 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.

- 17.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.
- 18.Брильов С. В. Ігровий дизайн для графічних дизайнерів: структура, методика, компетенції. АРТ-платФОРМА. 2025. С. 268–281. DOI: 10.51209/platform.2.12.2025.268-281 \
- 19.Брильов С. В., Кочубей М. С., Сотник Л. І. Трансформація образотворчого мистецтва та дизайну в умовах цифрової епохи (на прикладі Mori Building Digital Art Museum: teamLab Borderless). *Теорія та практика дизайну*. 2026. № 2 (40). С. 327–333. DOI: 10.32782/2415-8151.2026.40.31
- 20.Брильов С. В., Кочубей М. С., Сотник Л. І. Академічна художня школа як основа формування візуальної культури та національної ідентичності: український досвід в образотворчому мистецтві та дизайні. *Український мистецтвознавчий дискурс*. 2026. № 3. С. 47–51.
- 21.Брильов С. В., Кочубей М. С. Роль академічної школи в розвитку образотворчого мистецтва та дизайну в сучасних умовах. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2026. Вип. 97, т. 1. С. 106–111. DOI: 10.24919/2308-4863/97-1-15
- 22.Гаркін, П. В. Афішна тумба в історії київської реклами. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (1), 2026. С. 64–73.
- 23.Єфімов Ю. В. Тенденції «яскравого мінімалізму» у сучасному графічному дизайні. *Арт-простір*. 2024. Вип. 4. С. 228-231.
- 24.Єфімов Ю.В. Комп'ютерні технології в дизайні або Adobe двома руками : навч. посіб. Київ : КСУБГ, 2024. 120 с.
- 25.Єфімов Ю. В., Синявська Н. В., Рибінський Б. А. Національні кольори в рекламних макетах як елемент візуального опору та національної самоідентифікації. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (3), 2026. С.118–123.
- 26.Задніпрний Г. Т. Каліграфія—прекрасна гілка на дереві шрифтів. АРТ-ПРОСТІР, КУБГ, 2018. Вип. 3. с. 13-18.

- 27.Задніпрський Г. Т. Пошуки художніх рішень в європейській гравюрі доби Відродження. АРТ-ПРОСТІР, КСУБГ, 2024. Вип. 1(4). с. 99-118.
- 28.Карпов В., Сиротинська Н. Neuroart: мистецтво пізнання людини. К. НАКККиМ, 2019. 80 с.
- 29.Карпов В.В. Теорія і практика авангарду українського митця Давида Бурлюка. *Український мистецтвознавчий дискурс* : наук. журнал, 2024. № 4. С. 82-90.
- 30.Карпов В.В. Теорія українського авангардного мистецтва Олександра Богомазова. *Український мистецтвознавчий дискурс* : наук. журнал, 2024. № 3. С. 43-53.
- 31.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.
- 32.Карпов, В. В., Лихолат, О. В., Єфімов, Ю. В., Волгін, Ю. Є., Штрамило, О. В. Розвиток ідей українського художнього авангарду першої третини ХХ століття в сучасній графіці Анни Миронової. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (1), 2026. С. 134–147.
- 33.Карпов, В. В., Марченко, А. А., Мельник, М. Т. Сторителінг як інструмент візуально-комунікативних стратегій сучасного дизайну. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (2), 2026. С.173–179.
- 34.Корж-Радько Л. А., Радько К. В. Живописний світ натюрмортів володимира радька: від академії до авангарду. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (3), 2026. С. 176–185.
- 35.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.
- 36.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.

- 37.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.
- 38.Лихолат, О. В., Здор, О. Г., Безпала, М. А. Ілюстрована енциклопедія як форма візуалізації знань: на прикладі міфологічного образу дракона. *Український мистецтвознавчий дискурс*, 2026. (2), С. 261–276.
- 39.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.
- 40.Скорич, М.-Д. В., Лихолат, О. В., & Миронова, Г. А. Дизайн книжкового видання як засіб актуалізації класичної літератури в сучасному культурному просторі України. *Український мистецтвознавчий дискурс*, (2), 2026. С. 434–446.
- 41.Лихолат О. В., Миронова Г. А., Овдійчук Т. В. Дизайн бренду музичного лейблу як інструмент візуальної комунікації у цифровому музичному середовищі (на прикладі розробки бренду DM.MEDIA). *Український мистецтвознавчий дискурс*, 2026. (3), С.200–211.
- 42.Снігур В. І. Віртуальна й доповнена реальність в образотворчому мистецтві Європи, Азії та Америки 1960–2020-х років : дис. ... д-ра філософії в галузі мистецтвознавства : 023. Київ, 2026. 349 с.
- 43.Туркотенко, П. О., Волгін, Ю. Є., & Карпов, В. В. (2026). Айдентика мотиваційного мобільного застосунку «ТТОГ». *Український мистецтвознавчий дискурс*, (3), 139–149.
- 44.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.
- 45.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.

46. Karpov V., Syrotynska N. Neuroart in the context of creativity. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва: наук. журнал. К.: НАКККиМ, 2018.
47. Karpov Viktor. Theory and practice of pictorial avant-garde in the creation of the ukrainian artist David Burlyuk. *Studiul Artelor Și Culturologie: istorie, teorie, practică*. 2024, nr. 1 (46). P. 103-111.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

ОБКЛАДИНКА

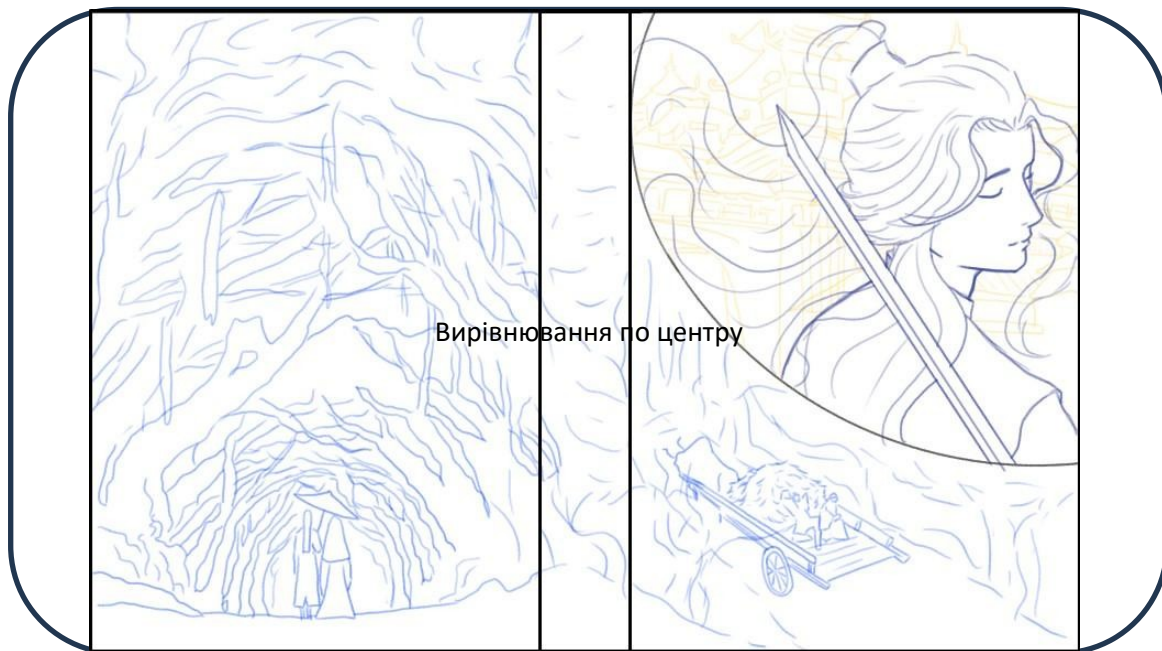

Рисунок А.1 Ескіз 1

ДОДАТОК А

ОБКЛАДИНКА

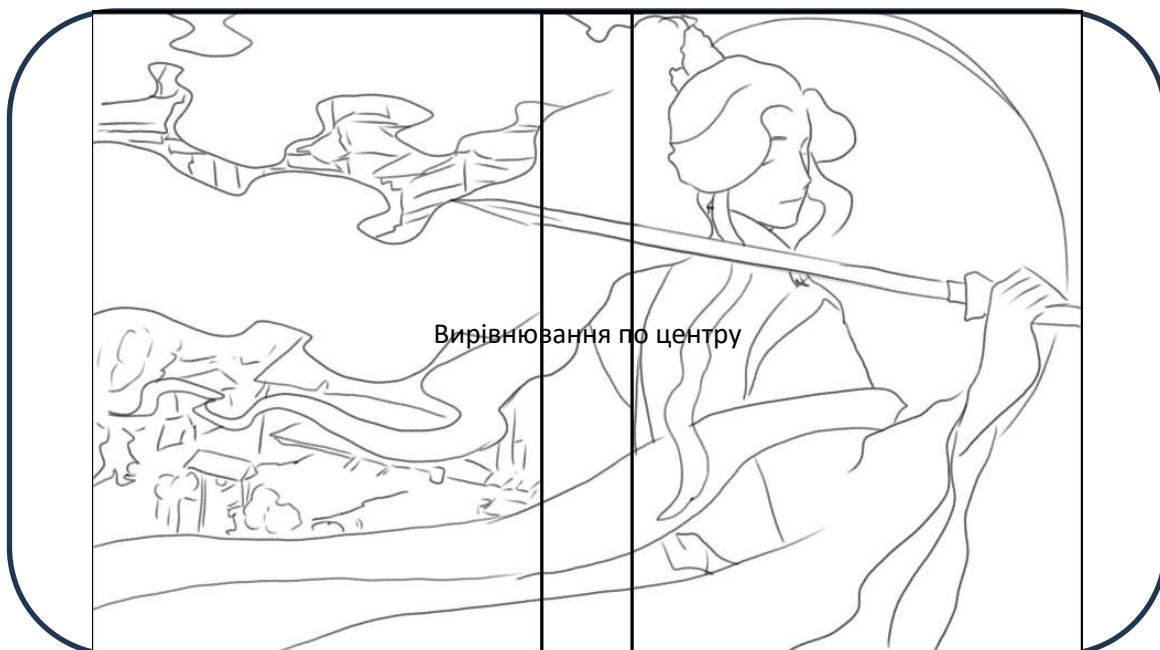

Рисунок А.2 Ескіз 2

Рисунок А.3 Остаточний варіант обкладинки

ДОДАТОК В

ОФОРМЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

Зміст		
Пролог	Прекрасна мить на вулиці Військово: Могутності та момент зіткнення із привидом на мосту Інянь	7
Розділ 1	Третє вознесіння сміттевого божества	17
Розділ 2	Нічні таравані трьох жаргівників у храмі Володаря чорної сили	37
Розділ 3	Привид бере за дружину принца в палакні	51
Розділ 4	Схований на горі стародавній храм і ліс підвішених трупів	83
Розділ 5	Привид у червоному та цивільних богів	107
Розділ 6	Вбрання червоніше за клен, шкіра бліда, як сніг	131
Розділ 7	Підступні розмови про перевал Баньоу у храмі Пуці	169
Розділ 8	"Скорочення тисячі лі", Марні блукання в піщаних бурях	195
Розділ 9	Під захистом дівчинок та червоної парасольки серце відчуває трепет	255
Розділ 10	Повелителька вітру в білому та піщані бурі нізвідки	297
Розділ 11	Нічні розмови у храмі Пуці про зустрічі й розлуки	319
Глосарій		

Рисунок В.1 Зміст

Рисунок В.2 Поєднання тексту з ілюстрацією

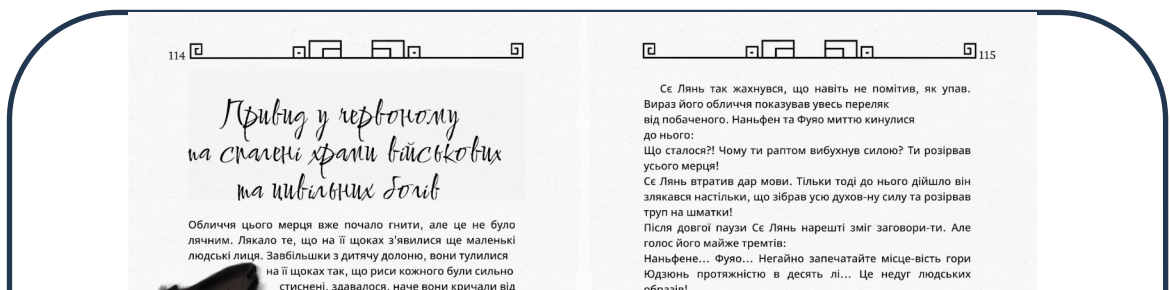

Рисунок А.3 Оформлення заголовка