МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

бакалавра

на тему: **РОЗРОБКА ПІКЧЕРБУКУ «ПРИГОДИ МИШЕНЯ В ПАРИЖІ» ЗА АВТОРСЬКИМ ТВОРОМ**

Виконала: студентка 4 курсу, групи 6.0222-2
спеціальності 022 «Дизайн»
освітньо-професійної програми «Графічний дизайн»
Кириллова Анастасія Сергіївна

Керівник: викладач кафедри дизайну
_____ Вікторія БАРАБАШ

Консультант: доцент кафедри дизайну,
PhD _____ Ганна ЧЕМЕРИС

Рецензент: доцент кафедри дизайну,
к. пед. н. _____ Ганна БРЯНЦЕВА

Запоріжжя
2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет *соціальної педагогіки і психології*
Кафедра *дизайну*
Рівень вищої освіти *перший (бакалаврський)*
Спеціальність *022 «Дизайн»*
Освітньо-професійна програма *«Графічний дизайн»*

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри дизайну
_____ Ганна ЧЕМЕРИС
«_____» _____2026 року

ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ

Кириллової Анастасії Сергіївні

1. Тема роботи: *Розробка пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі» за авторським твором .* Науковий керівник роботи *викл. Барабаш В. А.* затверджені наказом №1779-с ЗНУ від 08.12.25
2. Строк подання студентом роботи: *червень 2026*
3. Вихідні дані до роботи: *аналоги пікчербуків, матеріали щодо особливостей їх проєктування та оформлення.*
4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити): *теоретичні основи проєктування пікчербуку; передпроєктний аналіз та обґрунтування дизайну пікчербуку; технічна реалізація пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі».*
5. Перелік графічного матеріалу: *презентація, демонстраційна графіка, електронна версія пікчербуку.*
6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали консультанта	Дата, підпис	
		Надано	Отримано
Розділ 1	*Чемерис Г.Ю.*		
Розділ 2	*Чемерис Г.Ю.*		
Розділ 3	*Чемерис Г.Ю.*		

7. Дата видачі завдання: 02.10.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання	Примітка
1	*Вибір та затвердження теми кваліфікаційної роботи.*	*жовтень 2025*	
2	*Аналіз аналогів пікчербуків та сучасних тенденцій у дизайні дитячої книги.*	*жовтень листопад 2025*	
3	*Проведення передпроєктного дослідження та збір референсів.*	*листопад 2025*	
4	*Розробка розгорток і структури пікчербуку.*	*грудень 2025*	
5	*Створення ескізів персонажів та композиційних пошуків.*	*грудень 2025 січень 2026*	
6	*Розробка розгорток і структури пікчербуку.*	*січень 2026*	
7	*Виконання фінальних ілюстрацій для пікчербуку.*	*лютий березень 2026*	
8	*Верстка та художнє оформлення видання.*	*березень квітень 2026*	
9	*Написання пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи.*	*квітень-травень 2026*	
10	*Підготовка презентаційних матеріалів та візуалізації проєкту.*	*травень 2026*	
11	*Усунення зауважень наукового керівника та доопрацювання роботи.*	*травень 2026*	
12	*Попередній захист кваліфікаційної роботи.*	*травень 2026*	
13	*Відгук керівника. Отримання допуску до нормоконтролю.*	*травень 2026*	
14	*Рецензування кваліфікаційної роботи. Отримання рецензії.*	*червень 2026*	
15	*Подання роботи на антиплагіат-перевірку. Отримання звіту про перевірку..*	*червень 2026*	
16	***Захист кваліфікаційної роботи*** *на засіданні ЕК.*	*червень 2026*	

Студент _____ Анастасія *КИРИЛЛОВА*
(підпис) (прізвище та ініціали)

Науковий керівник роботи _____ *Вікторія БАРАБАШ*
(підпис) (прізвище та ініціали)

Нормоконтроль пройдено
Нормоконтролер _____ *Ганна ЧЕМЕРИС*
(підпис) (прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Кириллова А. С. Розробка пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі» за авторським твором: кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 022 «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» / наук. керівник, викладач В. А. Барабаш. Запоріжжя : ЗНУ, 2026. 68 с.

UA : Робота викладена на 68 сторінках друкованого тексту. Перелік посилань включає 50 джерел. Об’єкт дослідження: дитячі видання. Предмет дослідження: особливості графічного оформлення та художнього вирішення пікчербуку. Мета дослідження: розробка дизайну пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі» на основі дослідження принципів проєктування дитячих ілюстрованих видань, із урахуванням особливостей візуального сприйняття цільової аудиторії та сучасних тенденцій графічного дизайну.

Ключові слова: графічний дизайн, пікчербук, дитяче видання, ілюстрації, верстка.

Kyryllova A. S. Development of the Picturebook "The Adventures of a Little Mouse in Paris" Based on the Author’s Story: Bachelor’s thesis, speciality 022 "Design", Educational and Professional Program "Graphic Design" / Sci. adv. lecturer V. A. Barabash. Zaporizhzhia: ZNU, 2026. 68 p.

EN : The work is presented on 68 pages of printed text.The reference list comprises 50 sources. Object of research: children’s publication. Subject of research: the features of graphic design and artistic development of a picturebook. The purpose of the study: to develop the design of the picture book "The Adventures of a Little Mouse in Paris" based on a study of the principles of designing children’s illustrated publications, taking into account the characteristics of the target audience’s visual perception and contemporary trends in graphic design.

Key words: graphic design, picture book, children’s publisher, illustrations, layout.

ЗМІСТ

ВСТУП..... 6
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ПІКЧЕРБУКУ..... 9
1.1. Характеристика жанрів дитячих видань.....9
1.2 Пікчербук як жанр дитячої літератури..... 13
1.3. Особливості візуальної комунікації в дитячих виданнях..... 17
РОЗДІЛ ІІ ПЕРЕДПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДИЗАЙНУ ПІКЧЕРБУКУ.....23
2.1. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку пікчербуків.....23
2.2. Аналіз аналогів пікчербуків та ілюстративних дитячих видань..... 26
2.3. Формування концепції пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі», визначення цільової аудиторії..... 30
РОЗДІЛ ІІІ ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПІКЧЕРБУКУ «ПРИГОДИ МИШЕНЯ В ПАРИЖІ».....35
3.1. Створення героїв пікчербуку..... 35
3.2 Ілюстрування та верстка пікчербуку.....38
3.3. Розробка обкладинки пікчербуку..... 43
ВИСНОВКИ.....47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..... 49
ДОДАТОК А.....55
ДОДАТОК Б.....56
ДОДАТОК В.....58

ВСТУП

Актуальність теми. Графічний дизайн у дитячих ілюстрованих виданнях набуває особливого значення як інструмент формування візуального середовища, що впливає на сприйняття, емоційний стан та когнітивні процеси дітей. Засоби візуальної комунікації в дитячих виданнях виступають важливим інструментом розвитку особистості дитини, її уяви, емоційного інтелекту та естетичного смаку. У ранньому віці саме зорові образи відіграють провідну роль у процесі сприйняття, тому якість графічного та ілюстративного матеріалу має безпосередній вплив на розвиток дитини. Візуальні образи, а також доступність і зрозумілість текстового та графічного матеріалу, сприяють ефективному засвоєнню інформації, розвитку асоціативного мислення та формуванню здатності до інтерпретації навколишнього світу.

М. Ніколаєва та К. Скотт зазначають, що «пікчербук» є особливою формою дитячої книги, у якій текст та зображення функціонують як єдина система оповіді, а зміст формується саме через їх взаємодію [1]. Дослідниці підкреслюють, що ілюстрація у пікчербуці бере безпосередню участь у розкритті сюжету, передачі емоцій та створенні атмосфери твору. На відміну від традиційної ілюстрованої книги, де зображення лише супроводжує текст, у пікчербуці саме візуальний ряд часто стає основним носієм інформації. При цьому текст може доповнювати ілюстрацію, уточнювати окремі деталі або навми.

У сучасних умовах візуальний компонент набуває особливого значення, оскільки діти з раннього віку взаємодіють із цифровим та мультимедійним контентом. Дослідження рівня читання дітей і дорослих в Україні, проведене на замовлення Українського інституту книги у 2024 році, показало стабільний інтерес до друкованих видань та зростання уваги до україномовної книги [2].

Сучасний пікчербук має відповідати стандартам та нормам доступності, враховувати вікові та психофізичні особливості дитячої аудиторії, а також стимулювати і залучати дитину до активної комунікації та емоційної реакції на зміст книги. Для досягнення цих цілей особливе значення має використання ефективних композиційних, колористичних і типографічних рішень, які допомагають не лише передати сюжет і настрій твору, а й сприяють кращому засвоєнню інформації та розвитку уяви, асоціативного мислення та естетичного сприйняття. Продумані візуальні образи, гармонійне поєднання кольорів і форм, а також зрозуміла та доступна подача тексту створюють інтерактивний простір, де дитина може активно взаємодіяти з книжкою, емоційно включатися у події та розвивати власну здатність до інтерпретації навколишнього світу. Саме тому питання формування високоякісного візуального та текстового контенту для дитячих пікчербуків є актуальним як у мистецькому, так і у педагогічному та психологічному контекстах.

Згідно до сучасних тенденцій у графічному дизайні, з огляду на зростання ролі візуальної комунікації, підвищений інтерес до авторських ілюстрованих видань, необхідність створення якісного дитячого контенту та вищевикладене зазначимо, що тема нашого дослідження в наступному формулюванні: «Розробка пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі» є актуальною.

Актуальність і теоретична значущість проєктної проблеми дозволяє нам визначити предмет, об’єкт та завдання дослідження.

Об'єкт дослідження — дитячі видання.

Предмет дослідження — особливості графічного оформлення та художнього вирішення пікчербуку.

Мета роботи — розробка пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі» на основі дослідження принципів проєктування дитячих ілюстрованих видань, із урахуванням особливостей візуального сприйняття цільової аудиторії та сучасних тенденцій графічного дизайну.

Виходячи з формулювання об’єкта, предмета та мети дослідження, необхідно виконати наступні завдання:

1. Охарактеризувати основні жанри дитячих видань та визначити їхні особливості;
2. Дослідити пікчербук як жанр дитячої літератури, його характерні особливості та роль у сучасних дитячих виданнях;
3. Проаналізувати особливості візуальної комунікації в дитячих виданнях;
4. Дослідити сучасний стан і тенденції художньо-графічного оформлення пікчербуків та проаналізувати аналоги ілюстрованих дитячих видань;
5. Розробити концепцію пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі» та визначити його цільову аудиторію;
6. Створити візуальну концепцію персонажів і середовища пікчербуку відповідно до художнього задуму.

Структура пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Обсяг кваліфікаційної роботи становить 68 сторінки, 24 ілюстрацій, 55 — літературних джерел. Обсяг основної частини кваліфікаційної роботи становить 50 сторінки.

РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ПІКЧЕРБУКУ

1.1. Характеристика жанрів дитячих видань та їх особливості

Дитяча література відрізняється від інших жанрів особливостями змісту, способами подачі інформації та орієнтацією на вікові характеристики аудиторії.

Сучасні українські ілюстратори й письменники активно експериментують із стилями та техніками, темами і жанрами, що дозволяє їм створювати унікальні твори, які відображають багатство української культури та сучасні суспільні реалії. А книжки-картинки забезпечують пізнання себе і світу, сприяють розвитку дитячої соціальної та культурної ідентичності.

Видання «Війна, що змінила Рондо» Р. Романишин та А. Лесіва (арт-студія «Аграфка», видавництво Старого Лева, 2015). Це адресована широкому колу читачів історія, що розкриває тему війни. Її можна читати і розглядати, над нею можна розмірковувати разом з дітьми. За жанровими ознаками вербальний компонент книги – казка, ключовою ідеєю якої є твердження, що сила в єдності й тільки разом можна здобути перемогу над злом. Самі ж автори в одному інтерв'ю наголошують: «це видання не про конкретну війну, а про те, як загалом сприймати такі події, як боротися з війною, як, зрештою, її перемогти» [3].

Жанр «нон-фікшн», який поєднує в собі інформативну цінність енциклопедій та захопливий стиль викладення традиційних для малюків казкових історій, у книжках-картинках набуває нових смислів ще й завдяки ілюстраціям. Це засвідчують, наприклад, пізнавальні книжки-картинки письменниці та ілюстраторки О. Були. «День народження ялинки» (2018) – її книга про те, як ялинковий туконі дбає, щоб ялинки, які народжуються влітку, підросли і зміцніли до зими. Але є одна особлива ялинка, яка народжується взимку. Її день народження це день народження й усіх туконі. Текст та ілюстрації спільно творять цю казкову історію, яка через вербальний і

візуальний компонент має неабиякий емоційний вплив на юних реципієнтів. Такі книги-картинки розвивають уяву дітей, а разом з тим примножують добро й світло, вчать любити й піклуватися про інших.

Окрему групу становлять книжки-картинки, цілісний художній світ яких створений завдяки синтезу різножанрових текстів (віршів, казок, пізнавальних оповідань) і якісних ілюстрацій. Такими є книжки-картинки І. Андрусяка та Ю. Вербіщук «Досліджуй! Вище і вище і вище у небо» (2020), К. Міхаліциної «Слідопитенята» (2020, іл. І. Руда), Н. Мелетич «Привид, який не міг заснути» (2020, іл. Н. Чорна), О. Думанської «Казка про дивовижну яблуню» (2022, іл. Х. Лукащук) та ін. Читаючи і розглядаючи їх, можна поговорити з дитиною на різні теми, відтворити певні моделі поведінки. «Більшість книжок-картинок призначені для родинного читання, оскільки передбачають діалог: між читачем і книгою та між дитиною і батьками/педагогами» [4].

Книжки-картинки формують абетки. Вони призначені для дітей дошкільного віку, є основою для вивчення мови і всебічного розвитку дитини. Українські видавництва пропонують багато різних абеток, але є одна знакова, яка увійшла у топ-30 книг незалежності України, – «Абетка», укладена І. Малковичем (А-БАБА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1999). Вона особлива завдяки вдало підібраним фольклорним та авторським віршикам на кожну букву й колоритними ілюстраціями одного з найвідоміших українських сучасних художників-ілюстраторів – К. Лавра.

Цікавою є серія пізнавальних абеток-енциклопедій про видатних українців «Від А до Я», виданих у Видавництві Старого Лева. Це артбуки для родинного читання, приклад того, як потрібно знайомити дітей з відомими людьми, їхнім життям і творчістю.

Для родинного читання, дітям і дорослим адресовано художні й пізнавальні книги-картинки, присвячені українській історії, культурі. Сучасні українські автори розповідають дітям казки про драматичні події нашого часу. Події Революції Гідності лягли в основу сюжету «Казки про Майдан» (2014), а

розпочата росією війна і геноцид українського народу – «Казки про Світло» (2022) Х. Лукащук (нар. 1972 р). Авторка тексту й символічних, сповнених архетипів та глибинних сенсів ілюстрацій, подала доступну дітям інтерпретацію одвічної боротьби Добра і Зла.

Про життя під час війни без слів розповідає «тиха книжка» «Жовтий метелик» О. Шатохіна (2022). Головна героїня – маленька дівчинка, яка символізує Україну. Вона тікає від жахливого павука, тенета якого більше нагадують колючий дріт концтаборів. Колючий дріт – це образ обмежень, остраху і несвободи, які несе війна. Барвисті метелики – символи волі, вічності душі, згадка про життя до війни й надія на майбутнє. Автор використовує мову алегорій і дає відповіді на питання про свободу й обмеження, війну і мир. Через символічні образи та метафоричні сцени він розкриває глибинні істини, допомагаючи читачам осмислити буття з нових перспектив. Валентина Вздульська назвала цю книжку «пронизливою метафоричною візуальною розповіддю про почуття, які в умовах війни переживаємо ми всі». Це «книжка про страх і звільнення, про безвихідь і свободу, про самотність і єдність, про загрозу і надію, а також про інші обставини війни є напрочуд сильною візуальною реплікою, що не потребує перекладу. Вона розповідатиме про український досвід далеко за межами України» [5].

Твори жанру «нон-фікшн» реалізовані у форматі книжки-картинки допомагають дітям пізнати світ, збагнути суть багатьох речей, розвиватися, збагачувати власний досвід у різних сферах, формувати світогляд, ціннісні орієнтації й утверджувати національну ідентичність. Подібну функцію виконують і віммельбухи – особливий тип розвивальних книжок-картинок, які характеризуються малюнками з великою кількістю деталей і об’єктів на кожній сторінці. У таких книжках, як правило, немає тексту або він мінімальний (наприклад, слова-назви), що дозволяє дитині самостійно досліджувати і вигадувати власні історії, розвиваючи фантазію та уважність. Віммельбухи використовуються для «читання як гри» [6], адресовані здебільшого дітям до 6

років. Їх специфічними особливостями є домінування візуального над вербальним, а часто відсутність вербального компонента; великий формат і невеликий обсяг (7–15 розворотів) видань; зображення окремих сцен чи локацій на окремих розворотах; відсутність єдиного композиційного центру і рівнозначність всіх зображених об’єктів; одночасність розгортання сюжетних ліній; зорієнтованість на читання дитини з дорослим, розглядання, комунікацію. Українські видавництва пропонують віммельбухи зарубіжних та українських авторів (напр., «Кумедний віммельбух для маленьких чомусиків» (2020) О. Ярмоленко).

До книг-картинок належать й поетичні збірки, в яких ілюстрації переважають над текстом чи є рівнозначними йому за змістовим наповненням. Мистецькими шедеврами є книги Г. Кирпи «Ну й гарно все придумав Бог» (2003, іл. В. Ковальчук); М. Григоріва «Зелена квітка тиші» (2010, іл. В. Штанко); В. Голобородька «Віршів повна рукавичка» (2010, іл. І. Леві); М. Савки «Босоніжки для стоніжки» (2015, іл. Ю. Пилипчатіна) та ін.

Дошкільнятам адресовані книги-картинки з віршиками О. Кротюк та ілюстраціями Н. Анікіної «Чап-чалапу, гусоньки!» (2015); «Забавлянки» (2011) Г. Малик з ілюстраціями В. Намазової та багато інших книг-картинок, які можна детально аналізувати, використовуючи різні оптики (літературознавчу, мистецьку, педагогічну).

В 1970-80-ті роки набувають поширення книги з дверцятами, що відкриваються на сторінці, книги-театри, багато видається альбомів-саморобок і книжок з платівками, з'являються «комп'ютерні» музичні книжки. В 1990-ті роки відроджуються книги-витівки (музичні, математичні), з'являються книги іграшки з електронним звуковим супроводом, видається багато книг із супровідним матеріалом та додатками [7].

Отже, ключовими у сучасних українських книжках для дітей є теми пізнання навколишнього світу, природи, людини, українських традицій, культури, історії, суспільних подій. Актуальними впродовж останніх років є

тема й образи війни, боротьби українського народу за незалежність. Популярністю користуються книжки-абетки, біографічні ілюстровані артбуки про відомих українців, пізнавальні книжки-картинки та віммельбухи для найменших, ілюстровані вірші та казки сучасних авторів, видані у форматі книжок-картинок.

1.2 Пікчербук як жанр дитячої літератури

«Пікчербук» (англ. *picturebook* - книга з картинками) — «*a book, especially for young children, that has a lot of pictures and not many words*» (укр. - книга, особливо для маленьких дітей, у якій багато малюнків і небагато слів) [8]. У словниках англійської мови зафіксовано написання «picture book» (окремо), що підкреслює загальне значення книжки з ілюстраціями. Натомість дослідники використовують злиту форму «picturebook», щоб наголосити на нерозривній єдності слова й зображення. За словами Б. Бадер [9]: «пікчербук» — це поєднання слів і ілюстрацій у єдиній художній структурі. Він є не лише продуктом виробництва і комерційним об'єктом, а й соціальним, культурним та історичним документом, а передусім — досвідом для читача. Що як вид мистецтва ґрунтується на взаємодії зображення і тексту, на одночасному сприйнятті розвороту сторінки та драматургії її перегортання». Дослідник Д. Шварц зазначає, що пікчербук є «складним синтетичним явищем», у якому слова та зображення перебувають у постійній взаємодії [10]. У наукових дослідженнях така особливість визначається як мультимодальність, тобто поєднання кількох способів передачі інформації в межах одного твору. При цьому важливим є не лише співіснування тексту та ілюстрації, а і їхня взаємозалежність. Л. Сайп використовує поняття «синергія» для опису взаємодії слова й образу у пікчербуці. На його думку, загальний зміст книги виникає не окремо з тексту чи ілюстрації, а саме через їх поєднання та взаємний вплив [11, с. 8]. Подібну думку висловлює і П. Льюїс, який вводить поняття «interanimation» — взаємного «оживлення» тексту та зображення. Дослідник

підкреслює, що слова спрямовують сприйняття ілюстрації, тоді як зображення доповнюють і розширюють зміст тексту [12, с. 28].

Сучасні пікчербуки також часто містять інтертекстуальні та візуальні посилання на інші види мистецтва — кіно, комікси, живопис або анімацію. Це розширює можливості візуального сторітелінгу та робить пікчербук багаторівневим засобом комунікації [10]. Взаємодія між зображенням і текстом може варіюватися від книжок без слів, у яких ілюстрації просто ілюструють текст, або навпаки — текст описує зображення, до складних форм наративної взаємодії. За М. Ніколаєвою та К. Скотт [1, с. 12], існує сім типів взаємодії тексту й зображення. На одному полюсі розташоване паралельне оповідання, де слова і зображення передають більш-менш одну й ту саму історію. На іншому — інтерактивні, іронічні або контрадикторні відносини, коли текст і зображення подають різну інформацію.

Пікчербуки класифікують на такі категорії [13]:

- Пікчербуки ранніх понять та концептуальні пікчербуки (с. 149) — зображують предмети повсякденного дитячого оточення (м’ячі, взуття, банани, стільці). Призначені для дітей 12–18 місяців; мають невеликий формат, виготовляються з щільного картону, пластику, дерева або тканини та містять менше десяти сторінок.
- Віммелькнижки (Wimmelbooks) (с. 158) — безсловесні недирективні книжки, що містять велику кількість деталей. Термін походить від німецького wimmeln — «кишіти», «буяти». Вони створюють ефект візуальної насиченості та «організованого хаосу».
- Абеткові книжки (ABC books) (с. 169) — поєднують літери та зображення у грі форм і значень, зазвичай дотримуючись алфавітного порядку.
- Поп-ап і рухомі книжки (с. 180) — містять рухомі елементи: сторінки можна піднімати, висувати, обертати або розгортати. У поп-ап книжках об’ємні форми «виростають» зі сторінки.

- Безсловесні пікчербуки або «тихі» книжки (с. 191) — розповідають історію лише через зображення.
- Постмодерні пікчербуки (с. 201) — складний жанр, що порушує наративні та соціальні конвенції, поєднує іронію, пародію, гру з культурними кодами та часто стирає межі між «високою» і масовою культурою.
- Кросовер-книжки (с. 207) — адресовані як дітям, так і дорослим; виходять за межі традиційної вікової адресації.
- пікчербуки для дорослих (с. 220) — мистецькі твори, призначені виключно для дорослої аудиторії; часто перетинаються з графічними романами та коміксами.
- Інформаційні пікчербуки (с. 231) — нон-фікшн, що подає факти у поєднанні вербальних і візуальних кодів.
- Поетичні пікчербуки (с. 246) — включають вірші, римовані тексти, ілюстровану поезію.
- Багатомовні пікчербуки (с. 260) — поєднують два або більше мовних коди в одному виданні або в межах одного тексту.
- Цифрові пікчербуки (с. 270) — електронні видання з елементами анімації та інтерактивності, що можуть включати звук, музику, словники та взаємодію з читачем.

Пікчербук – це унікальний жанр літератури, справжні міні-галереї, де поєднується текст, концепція, сенси, ілюстрація, дизайн. Не тільки діти, але й дорослі отримують певне задоволення та користь, маючи можливість потримати і відчути на дотик, те що по суті є витвором мистецтва. Малюнки в цих книгах можуть самостійно вести оповідь. Вони можуть передавати емоції, натяки, підтексти і навіть розгортати сюжет без жодного слова.

У цьому дедалі візуальному світі важливо, щоб діти вчилися бачити, оцінювати та тлумачити матеріал, зокрема його задум. Уміння дивитися й бачити через малювання сприяє візуальній грамотності й виховує її. Пікчербуки – це водночас арт-об`єкти й основна література для молодшого віку [14].

Для дітей книги з мінімальною кількістю тексту стають першими історіями, які легко зрозуміти завдяки візуальним підказкам. Малюки ще не вміють читати, але можуть «читати» зображення, помічати деталі. Це розвиває спостережливість, уяву та навички сторітелінгу. Ілюстрації передають емоції персонажів, допомагаючи дітям розуміти почуття інших і розвивати емпатію. Дитина, розглядаючи ілюстрації, вчиться виражати свої думки, розповідаючи історію власними словами. Книжки-картинки далеко не завжди пояснюють усе прямо, залишаючи простір для фантазії, а це – стимуляція уяви та креативності. Діти можуть самі вигадувати та передбачати, що буде далі, або уявляти нові кінцівки історії.

Пікчербуки можуть бути не лише для дітей. Деякі з них піднімають складні філософські, соціальні чи психологічні питання. Наприклад, «Червоне дерево» Ш. Тана – історія про самотність і пошук сенсу, або відома книга «Прибуття» (2006) того ж автора – історія імміграції, боротьби та виживання у світі збурень та сподівання. Такі книги часто використовують дорослі для рефлексії, роздумів і навіть терапії, адже через символізм і метафори вони допомагають подивитися на світ по-іншому [15].

Серед основних вимог, що висуваються до пікчербуків на сучасному ринку, можна виділити декілька ключових аспектів. Передусім це якість візуального рішення, яка включає оригінальність стилю, цілісність композиції та відповідність віковим особливостям аудиторії. Ілюстрації повинні бути не лише естетично привабливими, а й функціональними, тобто сприяти розкриттю змісту та підтримувати логіку наративу. Пікчербуки зазвичай мають збільшений формат, що дозволяє максимально ефективно використовувати площину розвороту для створення ілюстрацій [16]. Це відкриває можливості для роботи з деталями, простором і композицією, а також підсилює візуальний вплив на читача. Використання якісного паперу, насичених кольорів та чіткої друкарської передачі ілюстрацій є необхідною умовою для створення конкурентоспроможного продукту. Тактильні характеристики книги також

відіграють важливу роль, особливо з огляду на дитячу аудиторію з вадами зору [17]. Окрім технічних параметрів, сучасні пікчербуки повинні поєднувати розважальну та пізнавальну функції, пропонуючи дитині не лише цікаву історію, а й можливість розширення кругозору. У цьому контексті тема подорожі є особливо актуальною, оскільки дозволяє поєднати сюжетний розвиток із ознайомленням із новим культурним середовищем. З урахуванням сучасної конкуренції на ринку дитячої книги, важливою вимогою є унікальність проєкту. Це передбачає створення впізнаваного персонажа, оригінального візуального стилю та цілісної концепції, яка відрізнятиме пікчербук від інших видань. Особлива увага приділяється також емоційній складовій, оскільки саме вона формує зв’язок між книгою та читачем.

1.3. Особливості візуальної комунікації в дитячих виданнях

Візуальне сприйняття є одним із ключових особливостей пізнання навколишнього світу в дитячому віці. На відміну від дорослої людини, яка активно оперує абстрактними поняттями, дитина сприймає інформацію переважно через конкретні зорові образи [18]. Психологи зазначають, що у дошкільному та молодшому шкільному віці домінує наочно-образне мислення, яке передбачає засвоєння інформації через візуальні асоціації, форми та кольори [19]. Створення книг для дітей потребує врахування психологічних, емоційних і пізнавальних особливостей дитячого сприйняття, оскільки дитяча аудиторія особливо чутлива до щирості, образності та візуальної виразності. Саме тому розробка дитячого видання є складним процесом, який поєднує літературну, художню та дизайнерську складові [20].

Важливе значення у дитячій книзі має ілюстративне оформлення, адже саме через перші візуальні образи у дитини формується уявлення про навколишній світ, розвивається уява та естетичне сприйняття. Якісне ілюстративне наповнення сприяє кращому розумінню змісту, підтримує увагу читача та підсилює емоційне сприйняття історії. У процесі створення дитячого видання особлива відповідальність покладається на учасників редакційно-видавничого процесу — видавця, дизайнера, художнього редактора та ілюстратора, які мають враховувати не лише художню виразність книги, а й вимоги поліграфічних стандартів, санітарно-гігієнічні норми, вікові особливості та читацькі потреби дитячої аудиторії. У зв’язку з цим одним із важливих завдань сучасного книжкового дизайну є формування ефективних принципів добору та організації ілюстративного матеріалу у дитячих виданнях.

Для дітей віком 4–7 років характерні такі особливості сприйняття [21]:

1. переважання наочно-образного мислення;
2. висока чутливість до кольору та форми;
3. здатність сприймати прості сюжетні лінії;
4. потреба в емоційно насичених та зрозумілих образах;
5. інтерес до казкових та пригодницьких історій.

У зв’язку з цим пікчербук повинен мати чітку, послідовну структуру, у якій кожен розворот логічно продовжує попередній. Надмірно складні композиції або перевантажені деталями ілюстрації можуть ускладнювати сприйняття, тому важливо дотримуватися балансу між насиченістю та зрозумілістю. Особливу роль відіграє персонаж, який виступає провідником у світі історії. Для дітей даного віку важливо, щоб герой був емоційно виразним, легко впізнаваним та викликав симпатію. Використання образу мишеняти є вдалим рішенням, оскільки такі персонажі традиційно асоціюються з допитливістю, рухливістю та доброзичливістю. Це сприяє формуванню емоційного зв’язку між читачем і героєм. Також необхідно враховувати, що у віці 4–7 років дитина часто взаємодіє з книгою разом із дорослими. Це означає,

що пікчербук повинен бути цікавим не лише дитині, а й дорослому, який читає або розглядає його разом із нею. У зв’язку з цим доцільним є використання багаторівневого візуального наповнення, де простий сюжет доповнюється деталями, які можуть бути цікавими для старшої аудиторії.

Окрім вікових особливостей, важливо враховувати сучасні умови формування дитячого досвіду. Сьогодні діти з раннього віку перебувають у середовищі насиченого візуального контенту, що формує їхні очікування щодо якості та привабливості зображень. Це зумовлює необхідність створення яскравого, сучасного та естетично привабливого візуального продукту, який буде конкурентоспроможним на ринку дитячої літератури. Таким чином, визначена цільова аудиторія обумовлює основні вимоги до пікчербуку: простота і зрозумілість композиції, виразність персонажів, емоційність ілюстрацій, гармонійне кольорове рішення та наявність чіткої сюжетної лінії. Усі ці аспекти є базою для подальшого формування концепції майбутнього видання.

У наукових дослідженнях, присвячених дитячій книзі, значна увага приділяється ролі ілюстрації та її функціональному значенню у структурі видання. Зокрема, Є. Огар у працях, присвячених проблемам редакційно-видавничої підготовки дитячої літератури та особливостям дитячого літературного дискурсу, наголошує на важливості ілюстративного матеріалу як засобу візуальної інтерпретації тексту. Дослідниця підкреслює, що ілюстрація у дитячому виданні повинна не лише доповнювати текст, а й візуально відтворювати персонажів, події та явища, описані автором, виконуючи інтерпретаційну функцію [22, с. 143].

Питання якості ілюстративного наповнення та поліграфічного виконання дитячих видань українського книжкового ринку висвітлюють С. Гавенко та М. Мартинюк, які здійснюють кваліметричний аналіз друкованої продукції для дітей [23]. Також особливе місце серед дитячих видань займають пізнавальні книги, метою яких є формування у дитини системи знань про навколишній світ, розвиток інтелектуальних здібностей та ознайомлення з основними науковими

поняттями. Такі видання подають інформацію у доступній та зрозумілій формі, використовуючи поєднання тексту, ілюстративного матеріалу та візуальних схем.

Однією з основних особливостей дитячого сприйняття є орієнтація на прості, узагальнені форми. Надмірна деталізація може ускладнювати розуміння зображення, тоді як чіткі силуети, виразні контури та зрозумілі композиційні акценти сприяють швидкому зчитуванню образу. Дитина сприймає об’єкт як цілісність, а не як набір дрібних елементів, тому дизайнер повинен враховувати принципи узагальнення та стилізації при створенні ілюстрацій.

Колір є одним із найсильніших емоційних стимулів, який безпосередньо впливає на настрій і поведінку дитини. Яскраві, насичені кольори привертають увагу, тоді як приглушені та гармонійні відтінки формують спокійний емоційний фон. Візуальна інформація дозволяє швидше встановлювати асоціативні зв’язки, полегшує запам’ятовування та сприяє емоційному залученню дитини до процесу читання. Саме тому сучасні дитячі видання орієнтуються на поєднання текстового та візуального контенту як єдиної системи передачі інформації. Значну роль у формуванні образу відіграє колір як засіб символічного та емоційного впливу. Наприклад, теплі кольори асоціюються з радістю та безпекою, тоді як холодні можуть створювати відчуття спокою або навіть тривоги. Використання кольору як інструменту наративу дозволяє зробити історію більш виразною та зрозумілою для дитини. Водночас важливо дотримуватися балансу, оскільки надмірна кольорова насиченість може викликати перевантаження та втрату уваги.

Статичні композиції можуть здаватися менш цікавими, тоді як динамічні сцени стимулюють увагу та інтерес. Рух може передаватися через пози персонажів, напрям ліній, ритм композиції або навіть через колірні акценти. Візуальне сприйняття дитини характеризується рядом специфічних особливостей: орієнтацією на узагальнені форми, підвищеною чутливістю до

кольору, потребою у чіткій композиційній структурі та емоційною залученістю до образу [24].

У сучасному графічному дизайні дедалі більшої актуальності набуває питання доступності дитячих видань для дітей із порушеннями зору та особливостями сприйняття інформації. За сучасними даними IAPB Vision Atlas (2025), близько 450 мільйонів дітей у світі мають порушення зору, що потребують лікування. Проблеми із зором суттєво впливають на процес навчання, сприйняття візуальної інформації, читання та концентрацію уваги. За даними ВООЗ, порушення зору можуть обмежувати доступ дітей до освітнього середовища та ускладнювати засвоєння навчального матеріалу [25]. У зв’язку з цим під час проєктування дитячих видань рекомендується використовувати достатній рівень контрастності, читабельні шрифти, спрощені форми та уникати перевантажених композицій. Принципи доступного дизайну також передбачають чітку візуальну ієрархію та логічну структуру подачі інформації, що полегшує орієнтацію дитини у візуальному середовищі [26].

Формування художнього образу в дитячій ілюстрації є складним процесом, що поєднує психологічні особливості сприйняття з принципами графічного дизайну. У пікчербуці образ виступає основним носієм змісту зазвичай виступають персонажі. Ототожнення дитини з персонажами (або головним героєм) ефективний метод комунікації між виданням та читачем. Дослідники підкреслюють, що ефективний персонаж у дитячій ілюстрації повинен бути зрозумілим, емоційно виразним і впізнаваним. Це досягається завдяки спрощенню форм, чітким силуетам, акцентованій міміці та жестам. У дитячій ілюстрації часто використовується принцип узагальнення, коли складні форми спрощуються до базових геометричних елементів. Такий підхід полегшує сприйняття і дозволяє дитині швидше ідентифікувати образ. Крім того, стилізація сприяє формуванню цілісного візуального стилю книги, що є важливим для пікчербуку як єдиного художнього об’єкта. Персонажі повинні мати чітко виражені емоції, які легко зчитуються навіть без текстового

супроводу. Це особливо актуально для пікчербуків, де візуальний наратив часто домінує над текстом. Емоційна виразність досягається через міміку, пози, динаміку руху та кольорові акценти. Як зазначає П. Ноделман [27] , зображення в дитячій книзі здатне передавати значення, які не завжди можна виразити словами, що робить його потужним засобом комунікації. Середовище, в якому діє персонаж, також є важливою складовою художнього образу. Воно формує контекст, атмосферу та доповнює зміст історії. У пікчербуці середовище не є фоном у традиційному розумінні, а виступає активним елементом наративу. Архітектура, предмети, природні елементи - усе це допомагає розкрити сюжет, підкреслити настрій і створити цілісний світ, у якому розгортаються події. Персонажі, середовище, кольори та композиція повинні підпорядковуватися єдиній концепції. Відсутність стилістичної узгодженості може ускладнити сприйняття і порушити цілісність образу.

РОЗДІЛ ІІ
ПЕРЕДПРОЄКТНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДИЗАЙНУ ПІКЧЕРБУКУ

2.1. Сучасний стан та тенденції художньо-графічного оформлення пікчербуків

Сучасний літературний ринок характеризується активним розвитком візуально орієнтованих видань, серед яких пікчербуки займають особливе місце [28]. Зростання інтересу до цього формату зумовлене змінами у способах сприйняття інформації, де візуальний компонент набуває домінуючого значення. У цифрову епоху, коли діти з раннього віку взаємодіють із візуальним контентом, попит на якісні ілюстровані книги постійно зростає. За даними міжнародних досліджень у сфері книговидання, сегмент дитячої літератури є одним із найстабільніших і найменш схильних до спаду, навіть в умовах економічної нестабільності. Особливо це стосується пікчербуків, які поєднують освітню, розважальну та естетичну функції. У країнах Європи та Північної Америки пікчербук давно сформувався як самостійний і високорозвинений сегмент видавничої продукції [29]. Значна увага приділяється авторським проєктам, у яких ілюстратор виступає не лише виконавцем, а й співавтором або повноцінним автором книги. Це сприяє появі оригінальних стилістичних рішень, експериментів із формою та розвитком візуального сторітелінгу.

Водночас український ринок пікчербуків перебуває на етапі активного становлення та розвитку. Протягом останніх років спостерігається зростання кількості якісних дитячих видань, що відповідають сучасним дизайнерським і поліграфічним стандартам. З’являються нові видавництва, орієнтовані на створення візуально привабливого та змістовного продукту для дітей. Серед них можна відзначити такі, як «Видавництво Старого Лева» [30], «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» [31], «Ранок» [32], «Чорні вівці» [33], які активно розвивають напрям ілюстрованих дитячих книг.

Українські пікчербуки дедалі частіше поєднують високий рівень ілюстрації з національним культурним контекстом, що робить їх конкурентоспроможними на міжнародному ринку. Водночас значна частина асортименту все ще складається з перекладних видань, що свідчить про необхідність розвитку власного авторського продукту. Пікчербук розглядається як інструмент формування емоційного інтелекту, соціальних навичок та креативного мислення. У зв'язку з цим зростає попит на книги, які порушують актуальні теми: дружба, самопізнання, подорожі, адаптація до нового середовища.

Окрім загальних тенденцій, важливим аспектом розвитку ринку є вплив цифрових технологій. «Хоча електронні видання і мають безліч переваг, вони ніколи не зможуть повністю замінити собою друковані. паперові книги швидше привернуть до себе увагу та зацікавлять дітей до читання; такі видання не містять реклами, що може відволікати від читання; паперова книга не потребує додаткових знань про користування певними гаджетами; читання друкованої книги допомагає мозку розслабитися та зняти напругу з організму» - зазначав О. Якуб'к [34, с. 82].

Водночас цифрове середовище впливає на стилістику пікчербуків. Сучасні ілюстратори активно використовують цифрові інструменти, що дозволяє створювати більш складні текстури, ефекти та композиції. Це розширює можливості візуального вираження, але водночас вимагає від дизайнера вміння зберегти баланс між технологічністю та зрозумілістю.

Ще однією тенденцією є зростання ролі візуального сторітелінгу як самостійного напряму у графічному дизайні. Пікчербук стає не лише дитячою книгою, а й формою художнього висловлювання, що поєднує елементи ілюстрації, дизайну та кінематографічного мислення. Це відкриває нові можливості для створення унікальних авторських проєктів. Аналіз сучасного ринку пікчербуків дозволяє виокремити ряд ключових тенденцій, що визначають напрям розвитку цього сегмента. Однією з найбільш помітних є

орієнтація на унікальний авторський стиль. Якщо раніше дитячі книги часто створювалися за уніфікованими шаблонами, то сьогодні все більшої популярності набувають видання з виразною індивідуальною стилістикою. Ілюстратори прагнуть формувати впізнавану візуальну мову, що стає важливим чинником конкурентоспроможності на ринку. М. Солсбері та М. Стайлз зазначають, що вибір візуальної мови пікчербуку залежить від концепції видання, особливостей аудиторії та способу взаємодії тексту й зображення [35, с. 52–67]. Центральна роль у пікчербуках відводиться герою, через якого розкривається сюжет і формується емоційний зв'язок із читачем. Сучасні персонажі часто мають яскраво виражені індивідуальні риси, характер, емоції та поведінкові особливості. Це дозволяє дитині легше ідентифікувати себе з героєм і краще сприймати зміст історії.

Тематика пікчербуків також зазнає змін. Окрім традиційних казкових сюжетів, дедалі більшої популярності набувають історії, пов'язані з повсякденним життям, соціальними взаємодіями та особистісним розвитком. Серед актуальних тем можна виділити дружбу, подорожі, адаптацію до нового середовища, подолання страхів та пізнання світу. Такі сюжети сприяють не лише розвазі, а й розвитку емоційного інтелекту дитини.

Значний вплив на розвиток пікчербуків має глобалізація культурного простору. Завдяки перекладним виданням та міжнародним виставкам діти мають доступ до книг різних країн, що сприяє поширенню різноманітних стилістичних рішень. Це стимулює дизайнерів до пошуку нових форм вираження та адаптації світових тенденцій до локального контексту. Водночас спостерігається зростання інтересу до локальної ідентичності. Багато сучасних пікчербуків включають елементи національної культури, традицій, архітектури та побуту. Це дозволяє формувати у дитини відчуття приналежності до певного культурного середовища та водночас знайомити її з різноманіттям світу [36].

Таким чином, сучасний ринок пікчербуків характеризується різноманіттям стилістичних рішень, орієнтацією на емоційний та візуальний розвиток дитини, а також увагою до деталей: від візуальної навігації до типографіки.

Візуальна навігація ґрунтується на закономірностях руху погляду по сторінці. У виданнях для дітей важливо забезпечити логічну послідовність сприйняття, щоб читач міг легко зрозуміти розвиток подій. Для цього використовуються композиційні прийоми, які задають напрям руху очей через розташування персонажів, ліній, об’єктів середовища та кольорових акцентів [37]. Напрямок погляду персонажа також може виконувати навігаційну функцію, підказуючи читачеві, на який елемент композиції слід звернути увагу.

Особливе значення має композиційний центр — елемент, який першим привертає увагу та визначає ієрархію сприйняття зображення. У дитячих виданнях композиційним центром найчастіше виступає головний герой або ключовий об’єкт сюжетної дії. Завдяки правильно організованому композиційному центру дитина швидше орієнтується в ілюстрації та краще розуміє зміст зображеної сцени.

Важливу роль у побудові візуального наративу відіграє розворот. У пікчербуках саме розворот часто виступає основною композиційною одиницею, а не окрема сторінка. Використання всієї площини розвороту дозволяє створювати цілісне середовище, демонструвати масштаб простору та передавати розвиток сюжету без зайвого текстового пояснення. Великі панорамні композиції сприяють зануренню читача у світ історії та формують відчуття безперервності подій [38].

Сучасні пікчербуки активно використовують принципи кінематографічної композиції. Зміна планів, чергування загальних і крупних сцен, використання різних ракурсів допомагають керувати увагою читача та створювати динаміку оповіді. Такий підхід забезпечує більш емоційне залучення дитини до процесу читання й сприяє кращому розумінню візуального наративу.

Важливою складовою візуального проєктування пікчербуку є типографіка, яка забезпечує зручність читання тексту та підтримує загальну художню концепцію видання. Незважаючи на те, що в пікчербуках візуальна складова часто домінує над вербальною, текст залишається важливим елементом комунікації та бере участь у формуванні цілісного читацького досвіду.

Під час проєктування дитячих видань особлива увага приділяється читабельності шрифту [39]. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку рекомендовано використовувати прості гарнітури з чіткими формами літер і достатньою міжлітерною відстанню. Надмірно декоративні шрифти можуть ускладнювати сприйняття тексту, особливо на початкових етапах формування навички читання. Важливими параметрами є також кегль шрифту, інтерліньяж і довжина рядка, які безпосередньо впливають на комфортність сприйняття інформації.

Однією з основних вимог до типографічного оформлення дитячих видань є забезпечення достатнього контрасту між текстом і фоном. Низький рівень контрастності може ускладнювати читання та спричиняти швидку втому очей. Тому в більшості дитячих книг використовується темний текст на світлому фоні або інші поєднання кольорів, які забезпечують чітке візуальне розмежування текстових і графічних елементів [40].

У сучасних пікчербуках типографіка дедалі частіше виходить за межі суто інформаційної функції та стає частиною візуального наративу. Текст може інтегруватися в ілюстрацію, взаємодіяти з персонажами або композицією сторінки, створюючи додаткові смислові акценти. Такий підхід сприяє формуванню більш тісного зв’язку між словом і зображенням та підсилює емоційне сприйняття історії.

Важливим аспектом є узгодженість типографічного рішення із загальною стилістикою видання. Шрифт повинен відповідати характеру сюжету, віковій категорії читачів і художньому стилю ілюстрацій. Наприклад, у виданнях для дітей молодшого віку перевага надається простим і відкритим формам літер,

тоді як для старших читачів можливе використання більш складних типографічних рішень.

Отже, сучасні тенденції у сфері дизайну дитячих книг демонструють прагнення до гармонійного поєднання тексту та ілюстрації в межах єдиного візуального простору. Завдяки цьому типографіка виконує не лише функцію передачі інформації, а й бере участь у побудові композиції, створенні атмосфери та організації візуальної навігації. Відтак якісне типографічне оформлення є важливим чинником ефективної комунікації між книгою та читачем і суттєво впливає на сприйняття пікчербуку загалом.

2.2. Аналіз аналогів пікчербуків та ілюстративних дитячих видань

Аналіз аналогів та прототипів дозволяє виявити ефективні дизайнерські рішення, сучасні тенденції та підходи до побудови візуального наративу. Дослідження існуючих видань дає можливість не лише оцінити рівень розвитку жанру, а й визначити особливості використання композиційних, колористичних та образних засобів у дитячій книзі. З метою дослідження було обрано ряд пікчербуків, які репрезентують різні підходи до створення дитячої книги. Вони відрізняються стилістикою, способом подачі матеріалу та рівнем складності візуального ряду, що дозволяє отримати більш повне уявлення про можливості жанру.

Пікчербук «Мишеня Тім не хоче їхати в подорож» автора А. Казаліс [41] є чудовим прикладом (див. рисунок 2.2). Книга належить до сучасних дитячих ілюстрованих видань для дошкільного віку. Основою сюжету є тема подорожі та емоційного переживання нового досвіду через образ маленького мишеняти. Видання орієнтоване на дітей молодшого віку, тому має просту структуру, зрозумілі образи та емоційно виразних персонажів. Обкладинка побудована навколо центрального персонажа — мишеняти Тіма. Композиція є простою та легко зчитується дитиною. Використано яскраві кольори та великі форми.

Рисунок 2.2 - Обкладинка та розгорти пікчербуку «Мишеня Тім не хоче їхати в подорож»

Розвороти мають чітку композиційну структуру та не перевантажені деталями. Ілюстрації займають значну частину сторінки, а текст гармонійно інтегрується у візуальний простір. Важливу роль відіграє міміка персонажів, яка дозволяє передавати емоції навіть без читання тексту.У книзі використовується тепла кольорова палітра з м’якими відтінками. Акцентні кольори допомагають виділяти головного героя та ключові сюжетні моменти. Такий підхід створює доброзичливу та затишну атмосферу. У даному виданні привертає увагу поєднання простого сюжету, емоційної виразності персонажа та доступної композиції. Для власного проєкту доцільно використати принцип емоційної міміки героя, стилізовані форми та гармонійне поєднання тексту й ілюстрації.

Під час аналізу було виділено переваги для власного проєкту:

- використання теми подорожі як основи сюжетного розвитку та пізнання нового середовища;
- створення головного героя, близького за віком і характером до дитячої аудиторії, що сприяє емоційному ототожненню читача з персонажем;
- застосування простого та зрозумілого візуального стилю, адаптованого до особливостей сприйняття дітей дошкільного віку;
- використання емоційно виразної міміки та жестів персонажа для передачі настрою без надмірного текстового пояснення;
- послідовна побудова сюжету через зміну локацій і подій, що полегшує сприйняття історії;

- поєднання пригодницького та виховного компонентів у межах одного наративу;
- створення доброзичливої атмосфери за допомогою теплої кольорової гами та м’яких форм.

Аналіз пікчербуку «Куди і звідки» (Р. Романишин і А. Лесів) [42]. Пікчербук побудований на темі дослідження світу та подорожі. Видання поєднує пізнавальний і художній компоненти, а візуальна частина виступає одним із головних засобів комунікації з читачем. Обкладинка вирізняється авторським стилем та складнішою композицією. Основна увага зосереджується на середовищі та атмосфері. Використано декоративні елементи, текстури та складніші кольорові поєднання (див. рисунок 2.3).

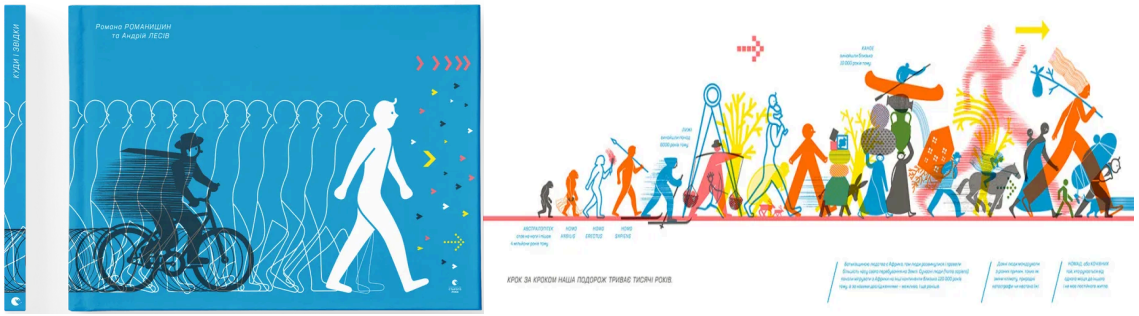

Рисунок 2.3 - Обкладинка та розгорти пікчербуку «Куди і звідки»

Розвороти мають цілісний композиційний характер і сприймаються як єдиний візуальний простір. Значна увага приділяється деталям середовища, що стимулює дитину до тривалого розглядання ілюстрацій. Композиція побудована таким чином, щоб спрямовувати рух погляду читача.

Для книги характерна приглушена природна палітра з великою кількістю теплих відтінків. Використання текстур і декоративних елементів формує атмосферність та художню цілісність видання. Ілюстрації мають виразний авторський стиль з поєднанням стилізації та деталізації. Персонажі органічно взаємодіють із середовищем, а сам простір виступає активною частиною наративу.

У книзі важливу роль відіграє взаємодія персонажа із середовищем та цілісність візуального стилю. Для розробки власного пікчербуку доцільно використати принцип побудови атмосферного середовища, роботу з деталями та композицію розворотів як єдиного простору.

Переваги для створення власного проєкту:

- використання теми руху, подорожей і дослідження світу як основи візуального та сюжетного рішення;
- застосування інфографічних та пізнавальних елементів для розширення змістового наповнення книги;
- організація складних багатофігурних композицій із чіткою візуальною ієрархією;
- використання розвороту як єдиного композиційного простору для формування цілісного візуального середовища;
- поєднання пізнавальної інформації та художньої ілюстрації в межах однієї сторінки;
- створення детального середовища, яке стимулює уважне розглядання та повторне читання книги;
- застосування єдиної стилістичної системи, що забезпечує цілісність візуального образу видання;
- використання кольору для структурування інформації та акцентування уваги читача на ключових елементах композиції.

Пікчербук «Війна, що змінила Рондо» [43] є одним із найбільш відомих прикладів сучасної української візуальної книги, у якій ілюстрація виступає головним інструментом емоційної комунікації (див. рисунок 2.4). Видання поєднує символічний візуальний стиль, складну композиційну організацію та глибоку емоційну драматургію. Обкладинка книги побудована на контрасті кольору та форми. Центральні персонажі зображені у стилізованій декоративній манері, що забезпечує їхню впізнаваність та емоційну виразність. Важливу роль відіграє колір: теплі яскраві відтінки уособлюють безпечний і гармонійний світ,

тоді як темні акценти створюють атмосферу тривоги та небезпеки. Такий підхід дозволяє ще до початку читання сформувати емоційне сприйняття історії.

Рисунок 2.4 - Обкладинка та розгорти пікчербуку «Війна, що змінила Рондо»

Композиція розворотів відзначається високим рівнем динаміки. Автори активно використовують зміну масштабу, ритм елементів та асиметричне розташування об’єктів. Завдяки цьому створюється відчуття руху та розвитку подій. Простір у книзі не є нейтральним фоном, а виступає повноцінним учасником наративу.

Особливу роль у виданні відіграє символіка кольору. Колористична система допомагає передавати емоційний стан персонажів, атмосферу сцен і зміни у сюжеті. Використання контрастів дозволяє акцентувати увагу на ключових моментах та посилює драматичний ефект. Персонажі книги мають виразну стилізацію та добре читаються завдяки чітким силуетам і характерній пластиці форм. Незважаючи на умовність образів, вони залишаються емоційно зрозумілими для дитячої аудиторії. Важливим засобом виразності є також взаємодія персонажів із простором та між собою. Типографіка інтегрується у композицію розворотів і працює як частина візуального наративу.

Переваги для створення власного проєкту:

- використання кольору як інструменту передачі емоційного стану персонажів і настрою окремих сцен;
- побудова виразних композиційних центрів для керування увагою читача;

- створення персонажів із впізнаваними силуетами та характерною пластикою;
- застосування символічних візуальних елементів для підсилення змістового наповнення історії;
- забезпечення цілісності художнього стилю на всіх розворотах видання.

Пікчербук «Сузір'я Курки» [44] — дитяче ілюстроване видання, у якому поєднуються художній текст та розгорнутий візуальний наратив. Основою сюжету є історія маленької курочки, яка вирушає у подорож та поступово відкриває для себе навколишній світ. Значна роль у розкритті змісту належить ілюстраціям, які не лише доповнюють текст, а й формують емоційну атмосферу твору.

Обкладинка виконана у впізнаваному авторському стилі О. Були (див. рисунок 2.5). Центральне місце займає персонаж, який одразу привертає увагу читача та формує емоційний зв'язок із майбутньою історією. Композиція є врівноваженою, а кольорова палітра побудована на поєднанні теплих природних відтінків. Таке рішення створює відчуття затишку та доброзичливості, що відповідає характеру видання.

Розвороти характеризуються цілісною композиційною побудовою та активним використанням навколишнього середовища як частини оповіді. Персонажі органічно взаємодіють із простором, а деталі пейзажу допомагають розкривати зміст окремих епізодів. Важливу роль відіграє ритм композицій: великі панорамні сцени чергуються з більш камерними ілюстраціями, що забезпечує динаміку сприйняття.

Колористика книги базується на природній палітрі. Переважають теплі коричневі, зелені, жовті та охристі відтінки. Використання гармонійної кольорової гами сприяє створенню єдиного художнього образу видання та підтримує атмосферу спокою й безпеки. Колір використовується також як засіб акцентування уваги на персонажах та ключових сюжетних моментах.

Рисунок 2.5 - Обкладинка та розгорти пікчербуку «Сузір'я Курки»

Переваги для створення власного проєкту:

- створення емоційно привабливого персонажа-тваринки;
- використання природної гармонійної кольорової палітри;
- побудова середовища як активного елемента наративу;
- застосування деталізованих розворотів для розвитку сюжету;
- використання міміки та жестів як основного засобу передачі емоцій;
- забезпечення стилістичної єдності всіх ілюстрацій;
- поєднання пригодницького сюжету з емоційною складовою.

Проведений аналіз аналогів дозволив виявити основні підходи до створення пікчербуків, серед яких можна виділити використання візуального сторітелінгу, роботу з емоційним образом персонажа, створення атмосфери через середовище та активне застосування кольору як засобу виразності. Одним із базових елементів візуальної мови пікчербуку є композиція. У контексті дитячої ілюстрації композиція повинна бути чіткою, зрозумілою та підпорядкованою основній ідеї. Надмірна складність або перевантаженість деталями може ускладнювати сприйняття, тому важливо забезпечити баланс між наповненістю та простотою. Композиція розглядається не лише в межах окремої сторінки, а й на рівні розвороту. Подвійна сторінка виступає як єдина композиційна площина, що відкриває широкі можливості для побудови простору, створення глибини та організації руху. Саме розворот дозволяє

передати масштаб подій, взаємодію персонажів і середовища, а також задати ритм розвитку історії. Типографіка є важливим компонентом пікчербуку, навіть якщо текст відіграє другорядну роль. Шрифт, його розмір, розташування та взаємодія з ілюстрацією впливають на загальне сприйняття книги. У сучасних пікчербуках текст часто інтегрується у зображення, стаючи частиною композиції [45]. Це дозволяє досягти більш тісного зв'язку між словом і образом, а також підсилити виразність наративу. Колір може виступати засобом акцентування, виділяючи головні елементи композиції, або ж об'єднувати зображення в єдину систему через повторювані відтінки. Окрім кольору, важливим аспектом є побудова візуального сторітелінгу — процесу передачі історії через послідовність зображень. Важливим елементом є також взаємодія тексту та зображення. У пікчербуці ці два компоненти можуть доповнювати один одного, дублювати або навіть вступати у певну «гру», коли текст і зображення подають різні аспекти інформації. Такий підхід стимулює активне сприйняття, оскільки дитина змушена поєднувати різні джерела інформації для розуміння змісту.

У сучасній практиці графічного дизайну спостерігається тенденція до інтеграції різних художніх підходів у межах одного пікчербуку. Це може проявлятися у поєднанні традиційних і цифрових технік, використанні текстур, колажних елементів або експериментальних композицій [46]. Такий підхід розширює можливості візуального вираження та дозволяє створювати більш складні й багатошарові образи. Водночас важливо зберігати баланс між експериментальністю та зрозумілістю, оскільки основною аудиторією пікчербуку залишаються діти.

2.3. Формування концепції пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі», визначення цільової аудиторії

Цільовою аудиторією розробленого пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі» є діти дошкільного та молодшого шкільного віку, орієнтовно 4–7 років.

Саме у цей період відбувається активний розвиток уяви, образного мислення та емоційного інтелекту. Діти даної вікової категорії сприймають інформацію переважно через візуальні образи, тому ілюстрація виступає основним носієм змісту.

Перед початком роботи над пікчербуком було створено мудборд, який допоміг визначити загальний візуальний стиль видання, кольорову палітру, емоційний настрій та характер майбутніх ілюстрацій. Мудборд став основою для формування художньої концепції проєкту та допоміг систематизувати візуальні референси (див. рисунок 2.6). Мудборд – дошки настрою – це фундаментальні інструменти, що використовуються в дизайнерській галузі. Термін «дошка настрою» часто використовується в загальному значенні для позначення широкого спектру типів дощок, кожна з яких має специфічне використання [47].

Рисунок 2.6 - Мудборд до проєкту.

Основою мудборду стала тема подорожі та відкриття нового міського середовища. Як візуальні референси використано зображення Парижа, його архітектури та характерних інтер’єрів. Особливу увагу приділено атмосфері

старовинного європейського міста, що передається через вузькі вулиці, класичну забудову, затишні квартири та елементи французького побуту. Таке середовище формує впізнаваний простір, у якому розгортаються пригоди головного героя.

Для розробки персонажа були використані референси мишей із різних художніх джерел, а також образи популярних анімаційних героїв, зокрема персонажів фільмів «Рататуй», «Ангеліна Балерина» та «Пригоди Десперо». Вони демонструють різні підходи до стилізації тваринних персонажів і допомагають визначити напрям створення власного героя. Основними характеристиками майбутнього персонажа визначено доброзичливість, допитливість та емоційну виразність.

Важливу роль у формуванні настрою проєкту відіграють природні мотиви. На мудборді представлені зображення польових квітів, природних текстур та пейзажів, які додають композиціям легкості, м’якості та підкреслюють атмосферу затишку. Квіткові елементи також можуть використовуватися як декоративні акценти в оформленні розворотів.

Колористичне рішення базується на поєднанні теплих природних відтінків. Палітра включає бежеві, кремові, коричневі, теракотові та приглушені зелені кольори. Таке поєднання створює спокійний та гармонійний візуальний образ, що відповідає загальному настрою історії. Акцентні відтінки помаранчевого та золотистого кольорів допомагають підкреслювати ключові сюжетні моменти та привертати увагу до персонажа.

Окремий блок мудборду присвячений текстурам і матеріалам. Використання паперових, тканинних та природних фактур орієнтує проєкт на створення теплої та тактильно привабливої візуальної мови. Такі рішення сприяють формуванню відчуття ручної роботи та художньої унікальності ілюстрацій.

Наступним етапом є формування ідеї та загальної концепції пікчербуку, які визначають змістове та візуальне спрямування майбутнього видання.

Концепція виступає основою проєкту, об’єднуючи сюжет, персонажів, стиль і атмосферу в єдину цілісну систему.

В основі пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі» лежить тема подорожі як способу пізнання світу. Подорож у дитячій літературі традиційно асоціюється з відкриттям нового, пригодами та емоційним зростанням персонажа. У даному випадку сюжет будується навколо мишеняти, яке потрапляє до незнайомого міського середовища та поступово відкриває для себе його особливості. Образ мишеняти обраний не випадково. Такий персонаж є близьким і зрозумілим дитині, викликає симпатію та асоціюється з допитливістю, обережністю та водночас сміливістю у пізнанні нового. Малий розмір героя дозволяє по-іншому поглянути на звичні об’єкти, змінюючи масштаб сприйняття та роблячи навколишній світ більш цікавим і різноманітним.

Загальні риси персонажів можуть мати спільні риси з читачами, забезпечуючи емоційний зв'язок [48]. Місцем розвитку подій обрано Париж - місто, яке має яскраво виражений візуальний образ і впізнавану архітектуру. Використання такого середовища дозволяє створити багатий візуальний ряд, наповнений деталями, характерними об’єктами та атмосферою. Водночас Париж у пікчербуці виступає не лише як географічна локація, а як образ міста мрії, простору відкриттів і нових вражень.

Сюжет пікчербуку передбачає послідовне знайомство героя з різними аспектами міського життя: вулицями, кафе, визначними місцями, транспортом. Кожен новий епізод розширює уявлення персонажа про навколишній світ і формує його досвід. Така структура дозволяє створити чітку логіку розвитку подій і водночас забезпечити різноманітність візуальних сцен. Концепція поєднує пригодницький та пізнавальний компоненти. З одного боку, історія повинна бути захоплюючою і динамічною, з іншого містити елементи ознайомлення з культурним середовищем. Це відповідає сучасним тенденціям у створенні дитячих книг, де важливим є баланс між розвагою та навчанням.

Настрій пікчербуку визначається як теплий, мрійливий і доброзичливий. Такий підхід сприяє формуванню позитивного сприйняття історії та забезпечує емоційний комфорт для дитини. Атмосфера підтримується як через сюжет, так і через візуальні засоби: кольорову палітру, характер ілюстрацій, освітлення сцен. Колористичне рішення пікчербуку базується на використанні теплої пастельної палітри. Основними кольорами обрано світлі відтінки бежевого (#D8A96C, #F7E3B6), сірого (#4F5149, #6E6E66, #D3DAD4, #40362C) та коричневого (#B37238, #BDA055) (див. рисунок 2.7). Така палітра дозволяє передати атмосферу Парижа, створити відчуття затишку та підтримати мрійливий характер історії.

Рисунок 2.7 - Кольорова гамма.

Для текстового оформлення було обрано шрифт із м’якими округлими формами без надмірної декоративності. Основними критеріями вибору стали читабельність, простота сприйняття та гармонійне поєднання з ілюстративним стилем. Для обкладинки було обрано шрифт «Doublebass», а для основного тексту розгортів «Alegreya» (див. рисунок 2.8).

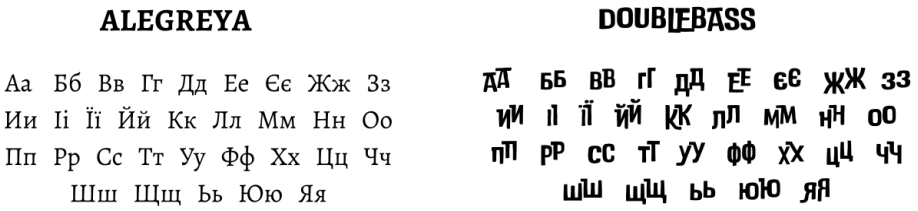

Рисунок 2.8 - Шрифтове рішення.

Персонаж мишеняти розробляється як центральний елемент композиції, що визначає характер усього візуального ряду. Його образ повинен бути простим, емоційно виразним і таким, що легко запам’ятовується.

Середовище Парижа у пікчербуці виконує не лише фонову, а й наративну функцію. Архітектурні елементи, міські деталі, характерні об’єкти формують впізнаваний образ простору та водночас взаємодіють із персонажем. З огляду на це доцільним є використання узагальнених, але характерних форм, які передають атмосферу міста без надмірної деталізації. Композиційна організація пікчербуку передбачає активне використання розворотів як єдиного візуального простору. Це дозволяє створювати цілісні сцени, передавати масштаб середовища та забезпечувати плавний розвиток сюжету. Передбачається чергування більш насичених деталями сцен із простішими композиціями, що формує ритм сприйняття. Мишеня повинно органічно вписуватися у середовище, взаємодіяти з об’єктами та реагувати на події. Це створює відчуття живого світу та підсилює ефект занурення у історію.

Таким чином, сформована концепція пікчербуку базується на поєднанні простого, зрозумілого сюжету, виразного персонажа та насиченого візуального середовища, що створює основу для подальшої розробки художнього рішення. На основі визначеної ідеї та концепції формується візуальне рішення пікчербуку, яке охоплює стиль ілюстрацій, колористичну систему, характер персонажів та особливості побудови середовища.

РОЗДІЛ ІІІ
ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПІКЧЕРБУКУ «ПРИГОДИ МИШЕНЯ В ПАРИЖІ»

3.1. Створення героїв пікчербуку

Для створення головного героя пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі» було обрано образ мишеня. Під час роботи над зовнішнім виглядом персонажа головною ціллю було викликати у дитини довіру та бажання слідувати за ним у мандрівку незнайомим містом. «Розробка персонажів для ілюстрації – дуже важливий етап, оскільки саме цього героя будуть бачити читачі, саме з ним асоціюватимуть себе під час прочитання історії. Від привабливості зовнішнього вигляду героя на ілюстрації залежить і те, чи буде книга продаватись так успішно. Окрім того, що герой просто повинен бути привабливим ззовні, зовнішність персонажа має відповідати його характеру в книзі і навпаки.» - зазначав Є. Усатюк [49, с. 229].

Міло — це маленьке сіре мишеня з великими допитливими очима та довгим тонким хвостиком. Під час розробки героя було використано стилізовані форми з переважанням округлих контурів. Великі вуха, виразні очі та спрощені пропорції тіла роблять образ більш дружнім і легким для сприйняття дітьми. Відсутність надмірної деталізації дозволяє зосередити увагу на емоціях персонажа та його діях у межах сюжету. Для створення мишеня були обрані відтінки сірого (#A7A496), темно-сірий для тіней (#5B615B), світло-сірий (#D8D8D6), для вушок (#F9BF9E, #FE906A), та для шарфа (#D3735F, #9A3C2C) (див. рисунок 3.1). Такий підхід допомагає Міло органічно вписуватися в будь-які локації Парижа — від затишних пекарень до міських площ. Під час роботи було розроблено серію ескізів, які фіксують різні емоційні стани героя.

Також обраний стиль ілюстрування поєднує елементи декоративності та сучасної цифрової графіки. Завдяки м’яким формам, стриманій кольоровій палітрі та виразній міміці персонаж гармонійно поєднується із загальною

візуальною концепцією пікчербука, створюючи атмосферу легкої та захопливої подорожі Парижем. Як зазначав І. Братусь - «Часто дитина, особливо в ранньому дошкільному віці, сприймає намальованого героя як живого, прагне подружитися з ним. Дитина може розмовляти з намальованим персонажем, погладити героя, притулитися до нього щічкою. Намальований улюблений герой може викликати у дитини цілу палітру почуттів, як-от: радість, захоплення, ніжність, натхненність тощо.» [50, с. 34]

Рисунок 3.1 - Колірна гама головного героя.

Міміка персонажа виражається через широко розплющені очі та підняті брови, радість — через вигнуту в усмішці мордочку, а зосередженість — серйозний погляд. Такий спосіб візуалізації дозволяє дитині розвивати емпатію, бо саме міміка допомагає передавати настрій героя та його реакцію на події. Вираз обличчя сприяє розкриттю характеру персонажа, робить його більш живим і зрозумілим для читача (див. рисунок 3.2). Під час створення міміки важливо було зберегти впізнаваний образ головного героя. Незважаючи на зміну емоцій, персонаж зберігає свої характерні риси, завдяки чому легко впізнавати на всіх ілюстраціях. Це допомагає підтримувати цілісність його образу та забезпечує єдність візуального оформлення пікчербука.

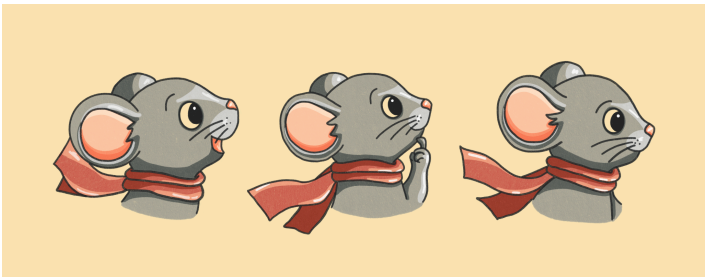

Рисунок 3.2 - Ескізи емоцій головного героя пікчербуку.

Також було зроблено кілька варіантів зображення героя: анфас (прямо перед собою), профіль (ліворуч), та ззаду. Це дозволило зберігати впізнаваність персонажа незалежно від того, куди він рухається або де знаходиться в кадрі. Окрім фіксованих елементів (хвоста та шарфика), ще однією ключовою деталлю є листівка з Ейфелевою вежею. За сюжетом книги, саме цю листівку мишеня знаходить у своїй старій валізі, і вона стає поштовхом до всієї пригоди: Міло вирушає до Парижа, аби знайти вежу, зображену на ній. Тому на ілюстраціях листівка часто присутня поряд із героєм (див. рисунок 3.3).

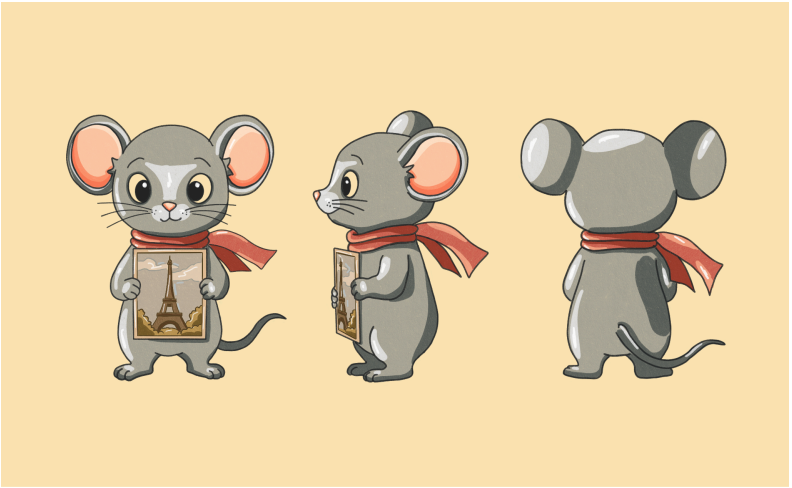

Рисунок 3.3 - Зображення мишеня з різних ракурсів.

Розробка зображень мишеня Міло виконувалася в графічному редакторі «Procreate». Цей інструмент було обрано через його зручність для малювання ілюстрацій, а також через широкі можливості роботи з шарами, текстурами та пензлями, які імітують традиційні художні матеріали. Усі ілюстрації створювалися в колірній моделі RGB, роздільна здатність кожного файлу становила 300 пікселів на дюйм (ppi). Це забезпечує високу деталізацію зображення та дозволяє використовувати ілюстрації не лише для цифрової публікації, але й для друку у випадку подальшого видання книги у паперовому форматі.

Наступним етапом було створення другорядний героїв пікчербуку, а саме: Кішки, Жабеняти та Голуба (див. рисунок 3.3). Кожен персонаж виконував не

лише сюжетну функцію, а й допомагає розкрити атмосферу, характер головного героя. Для їх створення було обрано природну палітру кольорів, яка притаманна кожному з героїв. Для Кішки використовувалися відтінки коричневого (#C59764, #885E40), для вушок (#E59E6D, #C2724B), для одягу синій (#5F666B, #94999D) та коричневі деталі (#DFB481, #A47E56). Для Жабеня обрано зелений (#B39E3A, #6D6A24) та одяг тих же кольорів що й у Кішки. Для останнього героя Голуба були використані темні відтінки коричневого (#7C6952, #84704E), та світло коричневий (#C3A576, #DAC29B).

Рисунок 3.3 - Другорядні герої пікчербуку.

Також для усіх героїв були створені елементи, а саме: деталі одягу, зокрема берети та шийні хустки. Ці деталі підкреслюють зв’язок персонажів із французькою культурою та допомагають підтримувати загальну атмосферу подорожі Парижем. Таким чином, розроблені персонажі не лише виконують сюжетну функцію, а й формують візуальну складову пікчербука.

Отже, під час розробки героїв пікчербука «Пригоди мишеня в Парижі» було створено систему персонажів, які допомагають повністю розкрити ідею проєкту. Головний герой - мишеня Міло, та другорядні - Кішка, Жабеня та Голуб. Весь процес створення відбувався у програмі «Procreate», колірна модель RGB, роздільна здатність кожного файлу становила 300 пікселів на дюйм (ppi).

3.2 Ілюстрування та верстка пікчербуку

Після створення зовнішнього оформлення видання було розпочато етап технічного проєктування внутрішніх розгортів пікчербуку. Основна увага приділялася композиційній побудові сторінок, розміщенню тексту та створенню цілісної візуальної атмосфери книги. На початковому етапі було здійснено ескізні замальовки для визначення композиції ілюстрацій у професійному додатку для малювання «Procreate» [51] (див. Додаток В). Текстову частину дитячої книги було опрацьовано в додатку «Affinity» [52]. Формат розгорту 4960 на 3058 пкс, колірна модель RGB, роздільна здатність 300 dpi.

Перший розгорт пікчербуку знайомить читача з головним героєм — мишеням Міло (див. Додаток В). Композиційне рішення розгорту побудоване на основі асиметрії: текстова частина розташована ліворуч, а основна ілюстрація - праворуч. Центральним композиційним акцентом виступає мишеня у валізі, яке виділяється завдяки розміщенню на передньому плані та чіткій деталізації. Лінії валізи, напрям погляду персонажа й розташування додаткових елементів композиції спрямовують увагу читача до листівки із зображенням Ейфелевої вежі, підкреслюючи тему майбутньої подорожі. Як зазначає С. Садовенко - «Ілюстрація всередині книги узгоджує образний ряд із композицією розвороту, підтримує ритм читання та забезпечує баланс між читабельністю тексту і насиченістю образу» [38, с. 146-147]. Текст розміщено у вільному світлому просторі лівої сторінки, що робить сприйняття інформації комфортним і не перевантажує загальну композицію. Для основного тексту було обрано чіткий і читабельний шрифт із достатнім міжрядковим інтервалом (Alegreya), що відповідає особливостям дитячого сприйняття тексту.

Другий розгорт пікчербуку демонструє підготовку головного героя до майбутньої подорожі. У центрі композиції розміщене мишеня Міло, яке розглядає карту Парижа, що підсилює сюжетну лінію та передає зацікавленість персонажа майбутніми пригодами (див. Додаток В). Карта займає майже всю площину правої сторінки та формує основний візуальний акцент. Напрямок

пунктирного маршруту, стрілки та розташування Ейфелевої вежі організовують рух погляду читача по всій композиції. Завдяки цьому створюється ефект подорожі та активної взаємодії з простором ілюстрації. Такий прийом робить розгорт більш інтерактивним і зрозумілим для дитячого сприйняття. Текстова частина розміщена у верхній частині лівої сторінки на вільному світлому фоні, що забезпечує зручність читання та не перевантажує ілюстрацію.

Третій розгорт пікчербуку зображує подорож головного героя потягом до Парижа (див. Додаток В). Основою композиції є інтер'єр вагона, який формує замкнений і затишний простір навколо персонажа. Центральним композиційним акцентом виступає мишеня Міло, розташоване біля вікна. Напрямок його погляду та положення фігури орієнтують увагу читача на пейзаж за вікном, що створює відчуття руху та очікування майбутньої пригоди. Як зазначає М. Токар «для створення «живої» картинки велику роль відіграє деталювання, «окремі предмети в образотворчому оформленні дитячої художньої книжки повинні «до дрібничок» відповідати їхньому словесному опису [53, с. 221]. Композиція побудована за принципом глибини простору: великі вікна потяга відкривають широкий краєвид із полями, деревами та сонячним небом. Горизонтальні лінії вікон і столика підсилюють відчуття спокійного руху, тоді як діагональні промені сонця додають композиції динаміки та візуальної легкості. Текстова частина розміщена у верхньому лівому куті розгорту на вільному світлому фоні, що забезпечує комфортне читання та не перевантажує ілюстрацію.

Четвертий розгорт пікчербуку присвячений сцені прибуття головного героя до Парижа (див. Додаток В). Композиційне рішення побудоване на поєднанні архітектурного середовища, персонажів та вільного простору, що дозволяє створити цілісну й зрозумілу для дитячого сприйняття сцену. Основний композиційний акцент зосереджений на фігурі мишеняти Міло, розташованого на передньому плані лівої частини розгорту. Симетрична форма фасаду будівлі вокзалу та вертикальні елементи архітектури забезпечують композиційну рівновагу й організовують простір сторінки. Додаткові персонажі,

розміщені на другому плані, створюють атмосферу міського середовища та допомагають передати активність і динаміку простору, не перевантажуючи композицію зайвими деталями. Текстовий блок розміщений у верхній лівій частині розгорту на вільному світлому фоні, що забезпечує читабельність тексту та гармонійне співвідношення між текстовими й ілюстративними елементами.

П'ятий розгорт пікчербуку присвячений сцені знайомства головного героя з міським середовищем Парижа через інтер’єр маленької пекарні (див. Додаток В). Композиція розгорту побудована за принципом контрасту між вільним простором лівої сторінки та деталізованою ілюстративною частиною праворуч. Такий прийом дозволяє зберегти композиційну рівновагу та забезпечує комфортне сприйняття сторінки дитиною. Основний композиційний акцент зосереджений на взаємодії персонажів — мишеняти Міло та кішечки-продавчині. Додаткову композиційну виразність створюють полиці з випічкою, декоративні елементи інтер’єру та вертикальні лінії дверного отвору, які структурують простір і підсилюють атмосферу затишної паризької пекарні. Текстова частина розміщена у верхній лівій частині розгорту на світлому фоні, що забезпечує належну читабельність і не перевантажує композицію.

Шостий розгорт пікчербуку присвячений сцені спілкування головного героя з музикантом на міській площі (див. Додаток В). Композиція побудована таким чином, щоб створити відчуття відкритого міського простору та передати атмосферу Парижа. Основна увага зосереджується на взаємодії персонажів — мишеняти Міло та жабеняти-музиканта, які розташовані у центральній частині композиції. Їхні пози, напрямки поглядів і жести формують сюжетний центр розгорту та організовують рух уваги читача. Композиційне рішення побудоване на поєднанні двох різних за масштабом сцен. Ліва сторінка містить загальний план міської площі з архітектурними елементами, фонтаном і музичним павільйоном, що допомагає сформувати просторове середовище. Права сторінка, навпаки, акцентує увагу на збільшеному зображенні жабеняти та панорамі Парижа з Ейфелевою вежею. Цей прийом створює композиційну

динаміку та підсилює емоційне сприйняття сцени. Вертикальні елементи архітектури та силует Ейфелевої вежі, врівноважують композицію й допомагають об’єднати обидві частини розгорту в єдину візуальну систему. Також значна кількість вільного простору та м’які контури об’єктів забезпечують легкість сприйняття ілюстрації та відповідають особливостям дитячої книжкової графіки.

Сьомий розгорт (див. Додаток В) розвиває концепцію мандрів головного героя. Композиційне рішення розвороту ґрунтується на поєднанні двох просторових планів – наземного та повітряного, завдяки чому досягається ефект неперервного руху та відчуття пригодницького наративу. На лівій сторінці зображено Ейфелеву вежу — це впізнаваний символ Парижа, який одразу дає зрозуміти, де відбуваються події. Мишеня знаходиться внизу, завдяки чому підкреслюється його маленький розмір порівняно з великою міською архітектурою. На правій сторінці дія переноситься в небо: мишеня летить разом із голубом над хмарами. Такий композиційний перехід робить розворот більш динамічним і створює відчуття, що подорож триває. Політ персонажів додає ілюстрації легкості та казковості. Герої на розвороті мають виразні емоції та взаємодіють між собою, тому ілюстрація виглядає живою. Голуб виступає помічником і провідником у подорожі, а мишеня — допитливим героєм, який відкриває для себе новий світ.

Розробляючи останній розгорт, головною ціллю було передати момент захоплення героя новим містом та здійснення мрії. Основною ідеєю ілюстрації стало показати Париж очима маленького мишеняти, яке вперше бачить місто з висоти Ейфелевої вежі. Саме тому композиція побудована так, щоб глядач ніби стояв поруч із персонажем та разом із ним спостерігав панораму міста. У композиції головний герой розташований не по центру, а ближче до лівої частини розвороту. Таке рішення дозволило залишити більше відкритого простору для пейзажу та створити відчуття масштабу. Велика кількість повітря і відкритого неба допомагає передати легкість. У цьому розгорті архітектурні

елементи та міський пейзаж виконують не лише декоративну функцію, а й допомагають створити відчуття реального простору. Річка, мости та будівлі формують глибину композиції та підсилюють ефект панорамного виду. Водночас деталі не є надто складними, щоб не перевантажувати ілюстрацію (див. Додаток В).

Кольорове рішення видання побудоване на використанні м’якої пастельної палітри з переважанням теплих коричневих та холодних зелений (#838C68, #48513B) та синіх (#DADCD1, #929484) відтінків, що були відібрані для створення затишної, доброзичливої атмосфери, що відповідає особливостям дитячої книжкової ілюстрації (колірна модель RGB). Використання приглушених теплих коричневих відтінків (#EBCA9E, #DEAC73, #BC9445) дозволило сформувати цілісну візуальну стилістику пікчербуку та забезпечити гармонійне поєднання всіх розгортів між собою. Пастельні відтінки не перевантажують зорове сприйняття дитини, а навпаки створюють відчуття спокою, безпеки та легкості. Окрему роль у композиції відіграють червоні акценти, зокрема шарфи (#9D402F, #CD5F50) героїв, які допомагають акцентувати увагу читача на персонажі та підтримують композиційну динаміку впродовж усього видання. Саме така колірна гама сприяє емоційному залученню дитячої аудиторії.

Отже, у результаті роботі було розроблено ілюстрації та виконано верстку пікчербуку. В процесі створення макету було уточнено композицію розворотів, підібрано колористичне рішення та детально пропрацьовано характери персонажів. Завдяки цьому вдалося створити цілісний візуальний наратив, зрозумілий дитині без супровідного тексту. Ілюстрації виконано в цифровій техніці з використанням графічного редактора «Procreate». Верстку пікчербуку виконано з урахуванням вимог до дитячого видання, що забезпечує гармонійне поєднання ілюстративного матеріалу та простору сторінки.

3.3. Розробка обкладинки пікчербуку

Останнім етапом у розробці пікчербуку було створення важливого елемента в оформленні дитячої літератури - обкладинка книги. Вона повинна обов'язково бути привабливою щоб одразу привертати увагу юних читачів. Як зазначив К. Хромченко - «Найперше дитячу увагу привертає обкладинка і палітурка в книзі, тому вона повинна бути яскравою і красивою, щоб заінтригувати маленького читача» [54, с. 40]. Робочий процес включав кілька етапів: від аналізу аналогів, до розробки ескізних варіантів у цифровому середовищі та реалізацію фінального макету. На початковому етапі було здійснено ескізні замальовки для визначення композиції ілюстрацій (див. рисунок 3.3). Було обрано перший варіант ескізу.

Рисунок 3.3 - Етап ескізування.

Усі ескізи, пов'язані з розробкою обкладинок до пікчербуку, були виконані у графічному додатку «Procreate» - цифровому інструменті, призначеному для ілюстраторів, дизайнерів та художників. Це дає змогу досягти найрізноманітніших художніх ефектів: від акварелі до вугільного малюнка чи цифрового маркера. Така стилістична варіативність надзвичайно корисна у роботі з дитячою літературою, яка вимагає художньої виразності.

Текстову частину дитячої книги було опрацьовано в додатку «Affinity». Формат обкладинки А5, колірна модель RGB, розподільна здатність 300 ppi.

Основні об’єкти обкладинки:

1. Головний візуальний фокус: персонаж (мишеня) з червоним шарфом. Мишеня на балконі, спрямоване поглядом уперед, що створює ефект подорожі та відкриття нового.
2. Передній план: поруч із мишеням розміщені впізнавані елементи паризького середовища — фасади будинків, Ейфелева вежа. Усі ці об’єкти виконані у м’якій дитячій стилістиці, вони не перевантажують композицію, а лише підсилюють атмосферу міста й допомагають занурити глядача у сюжет.
3. На задній частині обкладинки композиція стає більш розвантаженою для зручності читання анотації. Замість великих об'єктів тут було використано дрібні елементи-символи (французький сир, круасан, багет, чашка кави, макарон, газета). Це створює додатковий інтерактив для дитини та підкреслює «паризьку» тематику. У нижній лівій частині передбачено місце для розміщення штрих-коду та технічної інформації видавництва (див. рисунок 3.4).

Під час роботи над архітектурним фоном, головною метою було передати атмосферу Парижа так, щоб місто одразу зчитувалося, але не виглядало занадто складним чи перевантаженим для дітей. Для цього було промалювано впізнавані паризькі дахи з мансардами та характерні затишні віконця в теплих, м'яких тонах. Ейфелева вежа була стилізована, було зосереджено увагу на самому силуеті, її формі та масштабі на тлі неба. У результаті вежа вийшла впізнаваною з першого погляду, але при цьому вона органічно вписалася в загальний м'який, казковий стиль ілюстрації, створюючи правильний простір навколо персонажа.

Обкладинка пікербуку «Пригоди мишеня в Парижі» створює відчуття легкості й підкреслює атмосферу дитячої книжки. Мишеня виступає на передній план, виділене теплими відтінками та контрастним червоним шарфом. Його поза та напрям погляду формують композиційну динаміку й ведуть увагу читача до стилізованої Ейфелевої вежі, яка впізнавана, але не перевантажена

деталями, що важливо для дитячого сприйняття. Заголовок подано охристим кольором (#D39443), акцентним шрифтом (Doublebass), що забезпечує високу читабельність. Зворотна сторона містить анотацію, обрамлену дрібними тематичними ілюстраціями — круасаном, багетом, сиром, макаронами та іншими елементами, які створюють асоціації з Парижем і водночас полегшують візуальне сприйняття тексту. Уся обкладинка вирізняється цілісністю стилю: плавні контури, приглушені кольори та доброзичливі образи формують атмосферу тепла й пригод, роблячи дизайн привабливим для дітей та їх батьків.

Рисунок 3.4 - Обкладинка до пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі».

Наступним етапом у роботі була розробка форзацу до пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі» (див. рисунок 3.5). Форзац розроблений у програмі «Procreate». Тло було залите однорідним жовтим кольором (#FCE46F), а сам візерунок виконано пензлем із геометричним орнаментом (WX textile 3).

Тонкі контури трохи темнішого жовтого створюють легку текстуру без перевантаження. Завдяки цьому сторінка виглядає дружньою, світлою й добре узгоджується з дитячою тематикою видання - теплий колір задає атмосферу затишку. «Форзац потрібен не лише для скріплення блоку з палітуркою, він ще є засобом оформлення книги. Тому форзац може виготовлятися з чистого паперу

(білого чи кольорового), або на ньому може бути віддрукований той чи інший малюнок» - зазначав С. Каган [55]. Тому для оформлення форзацу було обрано яскравий акцентний колір, який виконує не лише декоративну функцію, а й підтримує цілісність візуального образу видання.

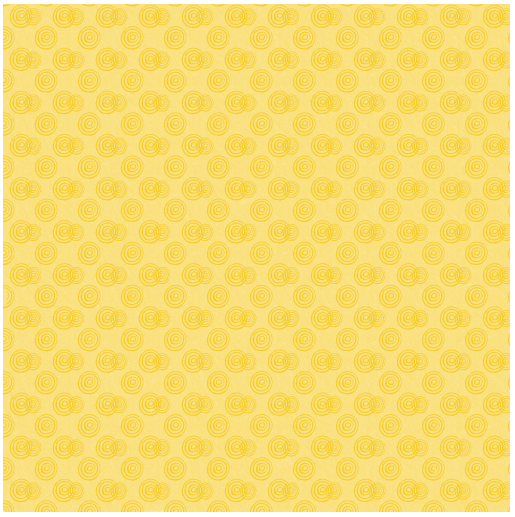

Рисунок 3.5 - Паттерн до форзацу.

Отже, у результаті було розроблено обкладинку та форзац для пікчебуку «Пригоди мишеня в Парижі». Ілюстрації та елементи оформлення створювалися у програмі «Procreate», де було опрацьовано персонажів, декоративні деталі та загальне художнє рішення видання. Також було підібрано кольорову гаму, шрифтове оформлення та композицію обкладинки, що відповідають тематиці книги.

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що дитячі видання становлять окрему групу видавничої продукції, яка відрізняється специфічними функціями, структурою та способами подачі інформації. Серед основних жанрів дитячої літератури виокремлено художні, пізнавальні, навчальні та розважальні видання, кожне з яких виконує певні освітні, виховні та комунікативні завдання відповідно до вікових особливостей читачів.

Було досліджено, що пікчербук є особливим різновидом дитячого видання, у якому провідну роль відіграє візуальний наратив. Його характерною ознакою є тісна взаємодія тексту та зображення, завдяки якій формується цілісна історія. Сучасні пікчербуки виконують не лише розважальну, а й пізнавальну, естетичну та виховну функції, сприяючи розвитку уяви, емоційного інтелекту та візуальної грамотності дитини.

Дослідження особливостей візуальної комунікації в дитячих виданнях показало, що ефективність сприйняття інформації значною мірою залежить від композиції, кольорового рішення, стилізації форм, типографіки та характеру персонажів. Встановлено, що для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку найбільш зрозумілими є чіткі композиційні структури, узагальнені форми, виразні образи та гармонійні кольорові поєднання, які забезпечують легке сприйняття змісту та підтримують інтерес до читання.

Аналіз сучасного ринку пікчербуків засвідчив зростання популярності ілюстрованих дитячих видань, орієнтованих на поєднання художньої виразності та пізнавального змісту. Вивчення аналогів дозволило визначити актуальні тенденції у сфері дитячого книжкового дизайну, серед яких переважають стилізована графіка, цілісність візуального образу, активне використання розвороту як єдиного композиційного простору та емоційно виразні персонажі.

На основі проведеного дослідження розроблено концепцію пікчербуку «Пригоди мишеня в Парижі», орієнтованого на дітей віком 4–7 років. Визначено

основні сюжетні, композиційні та художньо-образні характеристики видання, що відповідають віковим особливостям цільової аудиторії та сучасним вимогам до дитячої книги.

У результаті проєктування створено візуальну концепцію головного персонажа та середовища пікчербуку. Розроблений образ мишеняти характеризується емоційною виразністю, впізнаваністю та відповідністю загальному художньому задуму. Візуальне середовище, побудоване на стилізованому образі Парижа.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Nikolajeva M., Scott C. How Picturebooks Work. New York: Routledge, 2001. 1st ed. 308 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203960615
2. Український інститут книги провів дослідження щодо рівня читання у дорослих і дітей. *Dev.ua*. URL: https://dev.ua/news/ukrainskyi-instytut-knyhy-proviv-doslidzhennia-shchodo-rivnia-chytannia-u-doroslykh-i-ditei-1734170384 (дата звернення: 14.05.2026).
3. Романа Романишин і Андрій Лесів: «Ілюстрації мають розвивати мислення». Видавництво Старого Лева. URL: https://starylev.com.ua/news/romana-romanyshyn-i-andriy-lesiv-ilyustraciyi-mayut-rozvyvaty-myslennya (дата звернення: 15.05.2026).
4. Єфремова А. Вімельбухи як специфічний різновид книжки-картинки. *Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства.* 2017. № 7. С. 477–486.
5. Вздульська В. Найважливіші дитячі книжки 2022 року: На що звернути увагу? Читомо. URL: https://chytomo.com/najvazhlyvishi-dytiachi-knyzhky-2022-roku-na-shcho-zvernuty-uvahu (дата звернення: 15.05.2026).
6. Rémi C. Readingas Playing. The Cognitive Challenge of the Wimmelbook. Emergent Literacy: Children's Books from 0 to 3. Edited by Bettina Kümmerling-Meibauer. Amsterdam: John Benjamins, 2010. Pp. 115–139. URL: https://www.researchgate.net/publication/256496712_Reading_as_Playing_The_Cognitive_Challenge_of_the_Wimmelbook (дата звернення: 15.05.2026).
7. Ковальчук І. В. Класифікація книг. *Modern research in world science : Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference* (Lviv, Ukraine, 26–28 February 2023). Lviv : SPC «Sci-conf.com.ua», 2023. С. 1055–1060.

8. Picture book. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/uk/dictionary/english/picture-book (дата звернення: 17.05.2026).
9.Bader B. American Picturebooks from Noah’s Ark to The Beast Within. New York : Macmillan Publishing Company, 1976. 273 p. URL: https://openlibrary.org/books/OL5309481M/American_picturebooks_from_Noah%27s_ark_to_the_Beast_within (дата звернення: 02.06.2026).
10. Picturebook. Diggit Magazine. URL: https://www.diggitmagazine.com/index.php/wiki/picturebook (дата звернення: 17.05.2026).
11. Sipe L. R. How Picture Books Work: A Semiotically Framed Theory of Text-Picture Relationships. *Children’s Literature in Education*. 1998. Vol. 29, No. 2. Pp. 97–108.
12. Lewis D. Reading Contemporary Picturebooks: Picturing Text. 1st ed. London : Routledge, 2001. Internet Archive. 200 p. URL: https://archive.org/details/readingcontempor0000lewi/mode/2up
13. Kümmerling-Meibauer B. The Routledge Companion to Picturebooks. London : Routledge, 2018. 106 p.
14. Книжки-картинки. БараБука : простір української дитячої книги. URL: https://www.barabooka.com.ua/bookabooks-2-knizhki-kartinki/ (дата звернення: 23.05.2026).
15. Книжки-картинки: мистецтво розповіді через ілюстрацію. ArtHuss : блог видавництва. URL: https://www.arthuss.com.ua/books-blog/knyzhky-kartynky-mystetstvo-rozpovidi-cherez-ilyustratsiyu (дата звернення: 20.05.2026).
16. Книжкові формати. Huss: друкарня. URL: https://huss.com.ua/knizhkovi-formati/ (дата звернення: 20.05.2026).
17. Гулевич С. Тактильна книга з рельєфно-графічними ілюстраціями: особливості формування художнього образу та передачі інформації дітям з

вадами зору. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. 2021. Вип. 46. С. 123–128. URL: https://visnyk.lnam.edu.ua/visnyk/2021/46/svitlana-gulevych-123-128 (дата звернення: 20.05.2026).

18. Вікові особливості розвитку дитини : навчально-методичний матеріал. Інформаційно-консультативний жіночий центр (WICC). URL: https://www.wicc.net.ua/media/vikovi_osoblyvosti.pdf
19. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. Київ: Грамота, 2018. 183 с.
20. Особливості оформлення дитячої літератури. Тернопільська обласна бібліотека дітей. URL: https://odb.te.ua/dytyacha-literatura-yak-organichna-chastyna-vsiyeyi-hudozhnoyi-literatury (дата звернення: 22.05.2026).
21. Балим Л. Вікові особливості розвитку дітей дошкільного віку : методичні матеріали. Київ: О. Москаленко, 2010. 20 с.
22. Здражко А. Є. Відтворення ілюстративних елементів у дитячій літературі. Мовні і концептуальні картини світу – рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу. DOI: 10.17721/2520-6397
23. Гавенко С. Мартинюк М. Кваліметричний огляд поліграфічного виконання дитячих видань українського книжкового ринку. *Вісник книжкової палати.* 2011. № 2. С. 46–50
24. Завгородня О. Дитяче малювання як сфера зародження образотворчого мислення. *Вісник Львівського університету.* Серія психологічні науки. 2021. Вип. 8. DOI: 10.30970/PS.2021.8.6
25. Сліпота та порушення зору. World Health Organization. 2023. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment (дата звернення: 23.05.2026).
26. Understanding Success Criterion 1.4.3 Contrast (Minimum). W3C. URL: https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/contrast-minimum.html?utm_source (дата звернення: 23.05.2026).

27. Nodelman P. Words About Pictures: The Narrative Art of Children's Picture Books. Athens : University of Georgia Press, 1988. 318 p. URL: https://books.google.com/books?id=IdCwtcCmN9oC (дата звернення: 02.06.2026).
28. Шульська Н. М., Мартинюк М. І., Додатко З. Ю. Креативні стратегії дитячого книговидання в Україні в умовах медіаконкуренції. *Науковий вісник Ужгородського університету.* Серія: Філологія. 2025. Вип. 44, ч. 2. DOI: 10.32782/tps2663-4880/2025.44.2.39.
29. Trends in Children's Publishing. Bologna Children's Book Fair. 2024. URL: https://www.bolognachildrensbookfair.com (дата звернення: 02.06.2026)
30. Видавництво Старого Лева. Офіційний сайт. 2026. URL: https://starylev.com.ua (дата звернення: 24.05.2026).
31. А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. Офіційний сайт. 2026. URL: https://ababahalamaha.com.ua (дата звернення: 24.05.2026).
32. Ранок. Офіційний сайт. 2026. URL: https://ranok.com.ua (дата звернення: 24.05.2026).
33. Чорні вівці. *Видавництво 21.* URL: https://www.books-xxi.com.ua/catalog/chorni-vivtsi
34. Якуб'як О. Чи замінять електронні книги паперові. *Матеріали VI Міжнародної студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки*. Актуальні питання». 2023. С. 81–82.
35. Salisbury M., Styles M. Children's Picturebooks: The Art of Visual Storytelling. London. Laurence King Publishing, 2012. 52-67 Pp. URL: https://www.academia.edu/44192268/Childrens_Picturebooks_The_Art_of_Visual_Storytelling_Martin_Salisbury_and_Morag_Styles
36. Мороз О. В., Саволайнен І. П., Козловець М. А. Філософські аспекти глобалізації та їхній вплив на культурну ідентичність. *Вісник гуманітарних наук*. 2025. № 3–4. URL: https://h-visnyk.com.ua/index.php/home/article/view/17

37. Як з дитиною «читати» ілюстрації. Розвиток дитини (Childdevelop). URL: https://childdevelop.com.ua/articles/edu/497/

38. Садовенко С. М. Ілюстрація дитячої книжки кінця XX – початку XXI століття в Україні як засіб візуальної комунікації. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.* 2026. № 1. С. 145–151. DOI: 10.32461/2226-3209.1.2026.356255.

39. Шрифти у текстових документах: мистецтво типографіки. Ранок-Портал. URL: https://ranok-portal.com.ua/publikatsii/shryfty-u-tekstovyh-dokumentah-mystecztvo-typografiky/

40. Вплив шрифту на сприйняття друкованих книг: психологічні аспекти дизайну. Huss : друкарня. URL: https://huss.com.ua/vpliv-shriftu-na-spriynyattya-drukovanih-knig-psihologichni-aspekti-dizaynu/

41. Казаліс А., Кампанелла М. Мишеня Тім не хоче їхати в подорож : пікчербук. Львів : Перо, 2025. 32 с.

42. Романишин Р., Лесів А. Куди і звідки : пікчербук. Львів : *Видавництво Старого Лева*, 2020. 64 с.

43. Романишин Р., Лесів А. Війна, що змінила Рондо : пікчербук. Львів : *Видавництво Старого Лева*, 2015. 40 с.

44. Андрухович С. Сузір’я Курки : пікчербук. іл. М. Прохасько. Фото О. Субач. Львів : *Видавництво Старого Лева*. 2016. 48 с.

45. Lupton E., Phillips J. C. Graphic Design: The New Basics. New York : Princeton Architectural Press, 2015. Pp. 120–135. URL: https://www.academia.edu/944398/Graphic_design_The_new_basics_work_featured

46. Козак Н. В. Роль ілюстрації в сучасній дитячій книзі. Українське мистецтвознавство та культурологія. 2024. № 4. URL: https://ukrainianartscience.in.ua/index.php/uad/article/view/424

47. Cassidy, T. The mood board process modeled and understood as a qualitative design research tool. *Fashion Practice*. 2011. Vol. 3, no. 2. Pp. 225–251. DOI: 10.2752/175693811X13080607764854

48. Рогужинська Н. І. Дизайн книги : дис. Івано-Франківськ : ЗВО «Університет Короля Данила», 2024. URL: http://repository.ukd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1000

49. Усатюк Є. В. Ілюстрування дитячої книги: основні заходи з формування впізнаваності й унікальності образів. *Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали VII Всеукр. наук. конф. молод. вч., асп. та магістрантів.* Київ, 2023. С. 229-231.

50. Братусь І. В., Война А. Функції ілюстрацій у дитячій літературі. *Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.* (м. Ужгород, 2017. Херсон: *Видавничий дім «Гельветика»*, 2017. С. 32–35. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19559/1/Bratus.pdf

51. Procreate: додаток для цифрового малювання на iPad. URL: https://procreate.com (дата звернення: 26.05.2026).

52. Affinity Studio: програма для векторної графіки. Canva. URL: https://www.affinity.studio (дата звернення: 26.05.2026).

53. Токар М. Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової ілюстрації. *Вісник Львівської національної академії мистецтв.* 2018. Вип. 35. С. 220–233. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/35/220-233_Tokar.pdf

54. Хромченко, К. В. Особливості розробки дизайну сучасної дитячої літератури. Полтава : Полтавський університет економіки і торгівлі, 2022. 170 с. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstreams/0b9541fe-87de-454b-aa48-bfa90d8bbfce/download

55. Каган Ю. С. Зовнішнє технічне оформлення книги як виду поліграфічної продукції. *Тези доповідей XI Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених.* м. Київ, 2014 р. С. 39. URL:

https://new.uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Molod_osvita_nauka_duhovnist/Tezi_Molod_osvita_P_II_2014.pdf#page=39

ДОДАТОК А

Рисунок А.1 - Мудборд до проєкту.

ALEGREYA

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Єє Жж Зз
Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо
Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ьь Юю Яя

DOUBLEBASS

АА ББ ВВ ГГ ДД ЕЕ ЄЄ ЖЖ ЗЗ
ИИ ІІ ЇЇ ЙЙ КК ЛЛ ММ НН ОО
ПП РР СС ТТ УУ ФФ ХХ ЦЦ ЧЧ
ШШ ЩЩ ЬЬ ЮЮ ЯЯ

Рисунок А.2 - Шрифтове рішення.

Рисунок А.3 - Кольорова гамма.

ДОДАТОК Б

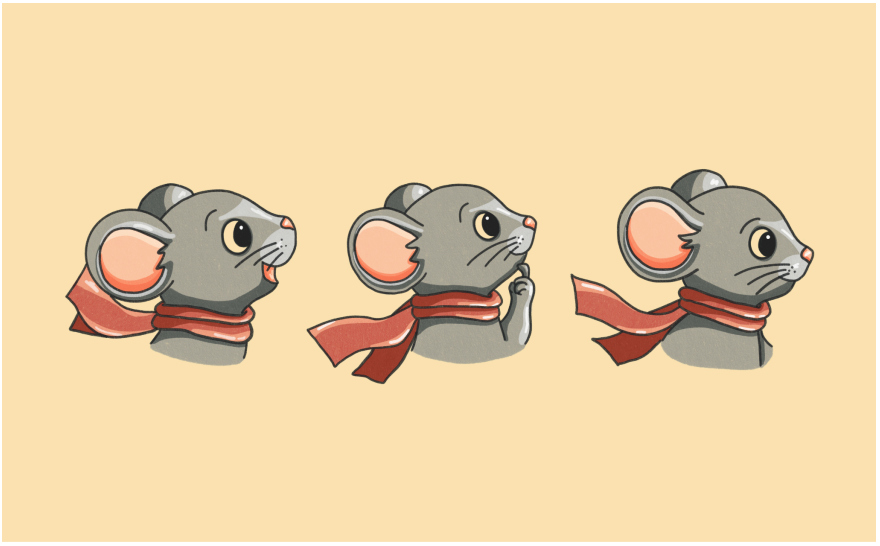

Рисунок Б.1 - Ескізи емоцій головного героя пікчербуку.

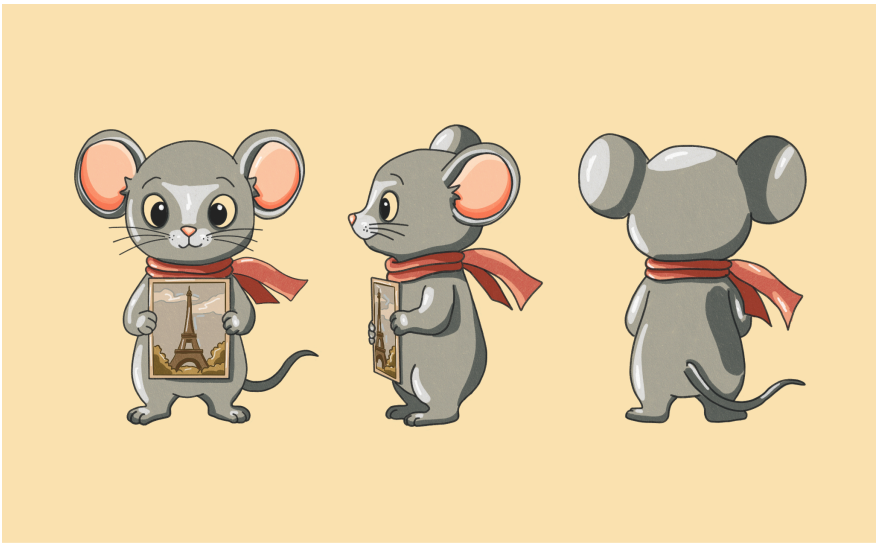

Рисунок Б.2 - Зображення мишеня з різних ракурсів.

Рисунок Б.3 - Другорядні герої пікчербуку.

ДОДАТОК В

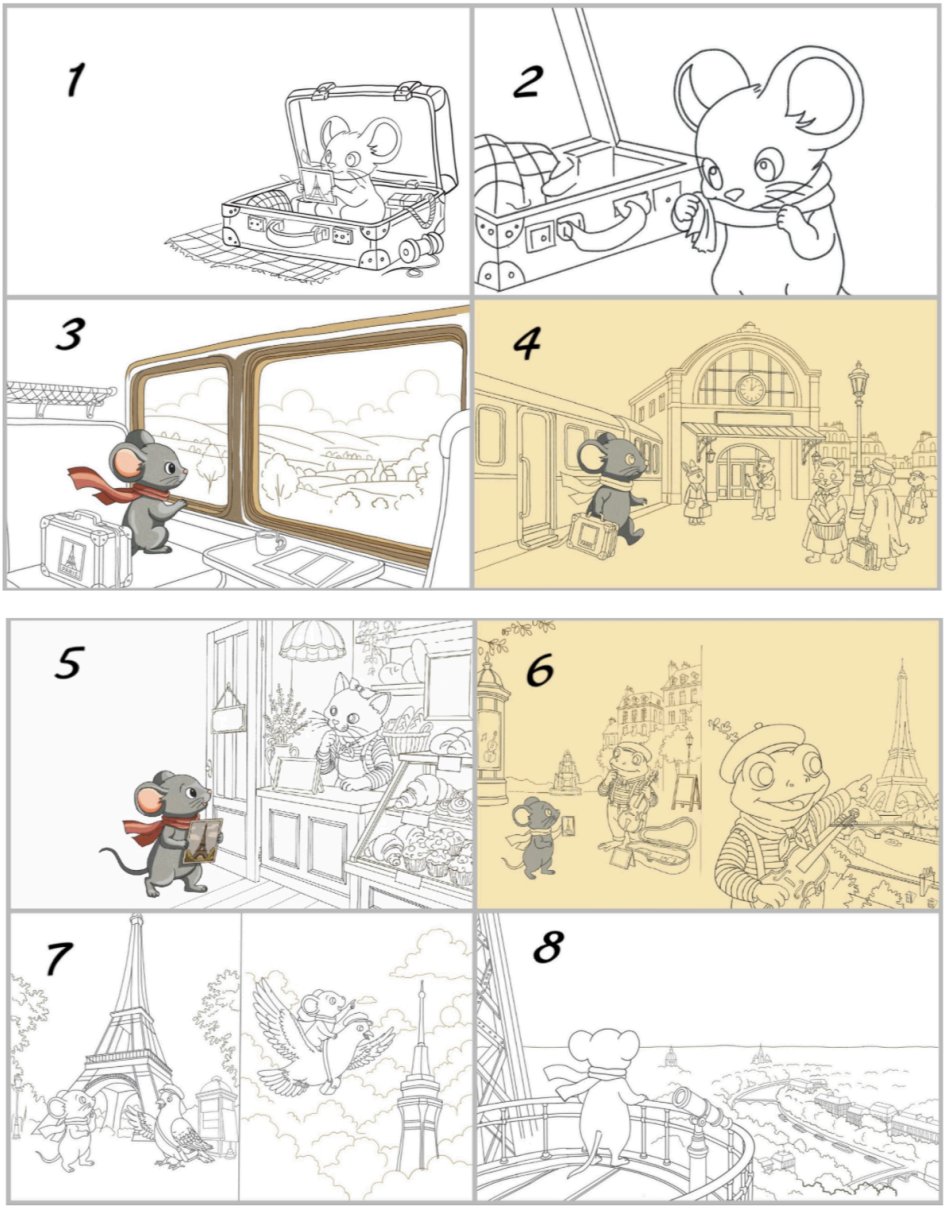

Рисунок В.1 - Етап ескізування розгортів.

Рисунок В.2 - Фінальні варіанти розгортів до пікчербуку.

Рисунок В.3 - Етап ескізування обкладинки та суперобкладинки.

Рисунок В.4 - Обкладинка до пікчербуку.

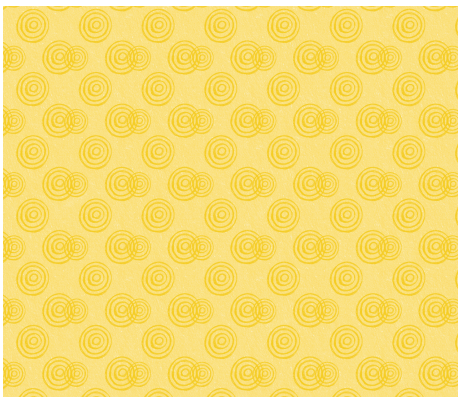

Рисунок В.5 - Паттерн до пікчербуку.