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

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

бакалавра

на тему: **ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ**

АРТБУКУ «SILENCE» ЗА ВЛАСНИМ АВТОРСТВОМ

Виконав: студентка 4 курсу, групи 6.0222-2
спеціальності 022 «Дизайн»
освітньо-професійної програми «Графічний дизайн»
Зайченко Вероніка Олексіївна

Керівник: викладач кафедри дизайну,
_____ Анастасія ДИМОВА

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
«_____» _____20__ року

ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ

Зайченко Вероніки Олексіївни

1. Тема роботи: *Особливості розробки артбуку «Silence» за власним авторством* науковий керівник роботи *викладач Димова А. П.* затверджені наказом ЗНУ від №1779-с від 08.12.25
2. Строк подання студентом роботи: 08.06.2026
3. Вихідні дані до роботи: _____
_____
4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити): *артбук у системі сучасної візуальної культури, аналіз та формування концепції артбуку, Визначення ключової ідеї артбуку, технічне виконання артбуку «Silence», фінальний результат артбуку.* _____
.
5. Перелік графічного матеріалу: *презентація, демонстраційна графіка, електронна версія артбука.* _____
_____
_____
6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали консультанта	Дата, підпис	
		Надано	Отримано

7. Дата видачі завдання: 02.10.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання	Примітка
1	*Вибір теми кваліфікаційної роботи та її затвердження. Формування загального розуміння майбутнього артбуку «Silence».*	*14.10.2025*	
2	*Початок роботи над авторським артбуком «Silence». Створення загальної ідеї, концепцій та основного художнього задуму проекту.*	*10.11.2025*	
3	*Збір та аналіз наукової, методичної та візуальної інформації з теми артбуків і візуального сторітелінгу.*	*20.11.2025*	
4	*Дослідження сучасних аналогів артбуків. Вивчення художніх, композиційних і стилістичних рішень у подібних проектах.*	*28.11.2025*	
5	*Участь у IV Міжнародній науково- практичній конференції ДИЗАЙН, ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ТВОРЧІСТЬ: сучасні тенденції та технології*	*12.12.2025*	
6	*Формування візуального стилю проекту. Розробка кольорової палітри, емоційного та візуального наповнення.*	*16.12.2025*	
7	*Створення ескізів, ілюстрацій та графічних елементів для артбуку.*	*07.04.2026*	
8	*Опрацювання фінальної версії проекту. Внесення корективів, довершення композиції та підготовка до презентації.*	*8.04.2026*	
9	*Оформлення пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи. Опис процесу створення та дизайнерських рішень.*	*01.05.2026*	
10	*Захист кваліфікаційної роботи на засіданні ЕК. Демонстрація готового артбуку.*	*19.06.2026*	

Студент _____ *Вероніка ЗАЙЧЕНКО*
(підпис) (прізвище та ініціали)

Науковий керівник роботи _____ *Анастасія ДИМОВА*
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

АНОТАЦІЯ

Зайченко В. О. Особливості розробки артбуку «Silence» за власним авторством : кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 022 «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» / наук. керівник, викладач А. П. Димова. Запоріжжя : ЗНУ, 2026. 81 с.

UA : Робота викладена на 81 сторінках друкованого тексту. Перелік посилань включає 48 джерел. Об’єкт дослідження: артбук та візуальний сторітелінг. Предмет дослідження: графічні засоби створення артбука. Мета дослідження: створити артбук «Silence», у якому художній задум передається через авторські ілюстрації, об'єднані спільною концепцією кольору, образу та композиції.

Ключові слова: графічний дизайн, артбук, концепт.

Zaichenko V. O. Features of Developing the Artbook "Silence" Based on an Author’s Story : Bachelor’s thesis, speciality 022 "Design", Educational and Professional Program "Graphic Design" / Sci. adv. lecturer A. P. Dymova. Zaporizhzhia: ZNU, 2026. 81 p.

EN : The work consists of 81 pages of printed text. The bibliography includes 48 sources. Research object: art book and visual storytelling. Research subject: graphic techniques for creating an art book. Research objective: to create the art book “Silence,” in which the artistic concept is conveyed through original illustrations united by a common concept of color, image, and composition.

Key words: graphic design, artbook, concept.

Апробація кваліфікаційної роботи:

1. Зайченко В., Димова А. Генеративні інструменти у розробці артбуку: переваги та обмеження. *Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології :* матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 12 грудня 2025 р.). Т. 2. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. С. 14-16 DOI: 10.5281/zenodo.17933171

ЗМІСТ

ВСТУП 6

РОЗДІЛ І АРТБУК У ДИЗАЙНІ..... 8

1.1 Артбук та його значення в графічному дизайні..... 8

1.2 Особливості артбуку: стилістика, композиційні рішення..... 11

1.3 Артбук як засіб творчого самовираження автора..... 16

РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ТА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АРТБУКУ..... 21

2.1 Етапи формування концепції авторського артбуку..... 21

2.2 Аналіз існуючих артбуків..... 23

2.3 Визначення ключової ідеї артбуку 44

РОЗДІЛ ІІІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ АРТБУКУ «SILENCE»..... 47

3.1 Підготовка матеріалів для артбуку «Silence»..... 47

3.2 Створення артбуку..... 50

3.3 Фінальний результат артбуку..... 54

ВИСНОВКИ..... 59

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 61

ДОДАТКИ..... 67

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасна культура та графічний дизайн розвиваються у напрямі форм, що мають художні характеристики та відображають певний спосіб мислення. Однією з таких форм є артбук - особливий вид мистецтва, що відрізняється від звичайної книги тим, що є цілісним творчим об'єктом. Артбук слугує засобом художнього висловлювання, через який автор передає ідеї та концепції за допомогою ілюстрацій, композиції, типографіки й матеріалу.

Тема є актуальною, оскільки інформація дедалі частіше подається у вигляді зображень, а візуальне розповідання історій займає важливе місце в культурі. Графічний дизайн сьогодні - це не лише спосіб оформлення, а й метод створення художніх висловлювань. В артбуку ілюстрація, текст і композиція працюють як єдина система. Завдяки особливостям будови та композиції артбук є цікавим об'єктом для дослідження у сфері графічного дизайну. Його цінність полягає в тому, що всі елементи об'єднані спільною ідеєю та художнім задумом. Можливість експериментувати з формою дозволяє артбуку виходити за межі звичного книжкового формату й перетворюватися на мистецький об'єкт, що робить його багатогранним предметом для вивчення.

Об'єкт дослідження - артбук та візуальний сторітелінг.

Предмет дослідження - графічні засоби створення артбука.

Мета роботи - створити артбук «Silence», у якому художній задум передається через авторські ілюстрації, об'єднані спільною концепцією кольору, образу та композиції.

Виходячи з формулювання об’єкту, предмету та мети дослідження необхідно виконати наступні завдання:

1. Проаналізувати сутність артбуку як вид візуального мистецтва.
2. Розглянути особливості візуального сторітелінгу та його роль у побудові змісту артбуку.
3. Провести аналіз аналогів графічного оформлення артбуків та виокремити їхні художньо-стилістичні особливості.
4. Визначити основні художньо-графічні засоби, що використовуються під

час створення артбуку.

5. Проаналізувати принципи композиційної організації, типографіки та ілюстрування в артбуках.
6. Розробити концепцію та втілити графічне оформлення артбуку.

Апробація результатів дослідження здійснювалась шляхом публікації тез доповіді «Генеративні інструменти у розробці артбуку: переваги та обмеження» у збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології» (12 грудня 2025 р., Запоріжжя).

Структура пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Обсяг кваліфікаційної роботи становить 81 сторінок, 32 ілюстрацій, 48 - літературні джерела. Обсяг основної частини кваліфікаційної роботи становить 60 сторінки. Опубліковано 1 тез доповіді на конференції.

РОЗДІЛ І
АРТБУК У ДИЗАЙНІ

1.1. Артбук та його значення в графічному дизайні

Артбук є формою видання, у якій поєднуються мистецтво, дизайн, типографіка та спосіб передачі ідей. У сфері сучасного графічного дизайну такий об'єкт не тільки містить зображення, а і є самостійним виробом. За допомогою цього предмета автори передають художні думки та пояснюють культурні умови створення роботи. Сучасна візуальна культура будується на тому, що текст та образи постійно існують разом. Дизайн є одним із основних інструментів, що формують те, як людина сприймає візуальну інформацію [17, с. 65-70].

Під поняттям артбуку розуміють велику кількість різних видань. До них належать книги, які створюють художники, а також проєкти, що базуються на дизайнерських ідеях. Артбук є зібранням робіт, де зазвичай є ескізи, концепт-арт, фінальні ілюстрації, тексти та пояснення від автора [26, с. 7]. За тим, як люди використовують ці об'єкти та як їх виготовляють, існують авторські, комерційні та концептуальні види. Коли автори створюють власні артбуки, вони виражають особисті думки.

У таких роботах художники часто проводять експерименти. Важливими характеристиками тут є фізичні властивості матеріалів, будова книги та те, як різні елементи взаємодіють між собою [3, с. 15-19]. Комерційні артбуки розробляють переважно для кіно та комп'ютерних ігор. Метою таких видань є презентація візуальних частин проєкту та опис етапів його розробки. Вони мають більш структуровану композицію, що включає концепт-арти персонажів, середовищ і об’єктів, а також пояснювальні текстові блоки, які розкривають виробничі аспекти розробки [26, с. 9].

У концептуальних артбуках поєднуються ознаки методів художників та дизайнерів, щоб передати ідею або сюжет за допомогою впорядкованих зображень. В таких виданнях структура, композиція та порядок сторінок залежать від єдиного замислу, який створює цілісну художню систему [27, с. 8-26]. Концептуальний артбук нерідко функціонує як форма візуального есе, у якому зображення виконують роль аргументів, а послідовність розворотів - роль наративної логіки. Така структура вимагає від автора не лише художньої майстерності, але й здатності до концептуального мислення: кожен елемент видання має бути підпорядкований загальній ідеї та сприяти її розкриттю. Саме тому концептуальний артбук розглядається дослідниками як один із найскладніших різновидів видання з точки зору проєктування [44, с. 44-47].

Окремою характеристикою концептуального артбуку є принцип наративної прогресії - поступового розгортання змісту через зміну ритму, щільності зображень та колірних рішень на різних етапах видання. Такий підхід дозволяє керувати емоційним станом читача та формувати цілісний художній досвід, що виходить за межі простого перегляду ілюстрацій [34, с. 304-307].

Для розуміння теми доцільно також розрізняти назви «артбук» та «artist's book». Коли артбук зазвичай є виробом візуального дизайну для показу чи продажу, то artist's book є окремим предметом мистецтва. У ньому фізичний вигляд книги є складником того, що хотів висловити автор. За таких умов книга перестає бути тільки джерелом відомостей. Вона стає матеріальним об'єктом, у якому автор втілює свій задум [3, с. 21].

У графічному дизайні артбук виступає засобом візуальної комунікації. Візуальна комунікація дедалі частіше орієнтується на інтерактивність і залучення глядача до процесу сприйняття. Імерсивні технології у проєктуванні дозволяють створювати багаторівневий візуальний досвід, де користувач не лише спостерігає за зображенням, а й взаємодіє з ним через цифрові та мультимедійні засоби. У межах артбуку подібний підхід може проявлятися через інтеграцію доповненої реальності, анімаційних елементів або цифрових вставок, що розширюють межі традиційного друкованого видання та формують

нові способи комунікації між автором і читачем [32, с. 85-97]. Візуальні образи формують спосіб сприйняття інформації та створюють культурні значення через композицію, колір, форму й символіку [27, с. 106-135]. Особливе значення артбуку полягає у його здатності поєднувати художню й дизайнерську функції. Дизайн артбуку не є випадковим розміщенням ілюстрацій, а ретельно продуманою системою візуальної навігації. Композиція, баланс, поля, масштаб зображень і взаємодія тексту з візуальними елементами формують цілісний досвід сприйняття видання.

Друковане видання дедалі частіше розглядається як комплексна система візуальної комунікації, у межах якої значення формується не лише змістом, а й способом його подання. Організація простору сторінки, співвідношення текстових і графічних блоків, масштаб елементів та характер їх взаємодії впливають на процес інтерпретації інформації читачем. Артбук функціонує як окремий художньо-дизайнерський об’єкт, де форма книги стає невіддільною частиною авторського висловлювання. Графічні рішення у таких виданнях забезпечують не тільки зручність сприйняття, але й створюють додатковий емоційний та смисловий рівень взаємодії з матеріалом [2, с. 22-35].

Важливою частиною артбуку є також типографіка. Шрифт має бути не лише читабельним, а й відповідати естетиці самого проєкту [26, с. 12-13]. Типографіка у контексті артбуку виходить за межі суто технічного завдання і набуває художньо-образного значення. Вона є знаковою системою, що забезпечує передачу вербальної інформації у поєднанні з візуальним образом видання. Художньо-виразні можливості типографіки дозволяють зробити повідомлення емоційно забарвленим і підкреслити естетичну складову поліграфічного продукту. Шрифт, у такому контексті, є не лише носієм тексту, а повноцінним елементом графічної композиції, що формує стилістичну ідентичність видання [37, с. 83-84].

Сучасний графічний дизайн дедалі більше тяжіє до експериментальних форм книжкового мистецтва, де книга перестає бути лише носієм інформації й перетворюється на об’єкт взаємодії та досвіду [30, с. 1-7]. У цьому аспекті

артбук поєднує функції мистецького артефакту та дизайнерського продукту.

Окрему роль артбуки відіграють у збереженні культурної спадщини та популяризації локальної культури. Артбук може бути ефективним засобом візуального репрезентування історії, традицій та культурної пам’яті регіону [31, с. 18-19]. Через поєднання фотографії, ілюстрації, тексту та графічних елементів артбук здатний створювати емоційний зв’язок між читачем і культурним середовищем.

Водночас артбук активно функціонує і в цифровому середовищі, де його форма трансформується під впливом нових технологій. Цифровізація книжкового мистецтва відкриває нові можливості для взаємодії між автором і читачем: доповнена реальність, анімовані елементи та інтерактивні вставки розширюють традиційні межі друкованого видання. Подібний підхід не лише збагачує художній досвід, а й робить артбук інструментом мультимедійної комунікації, здатним функціонувати як у фізичному, так і у цифровому просторі [32, с. 85-97].

1.2. Особливості артбуку: стилістика, композиційні рішення

Артбук є особливим різновидом видання, у якому поєднуються художня, дизайнерська та концептуальна складові. Його специфіка полягає не лише у подачі візуального матеріалу, а й у створенні цілісного емоційного та смислового простору через композицію, типографіку, колір і структуру сторінок. Артбук виступає не просто носієм інформації, а самостійним мистецьким об’єктом [34, с. 304-307].

Стилістика артбуку формується відповідно до його тематики та авторської концепції. Для сучасних артбуків характерне використання експериментальної графіки, колажних рішень, поєднання фотографії та ілюстрації, а також активне застосування авторської типографіки. Стилістична система артбуку також визначається вибором техніки виконання ілюстрацій - цифровий малюнок, традиційні медіа або їх синтез. Кожна техніка привносить особливий характер лінії, текстури та кольорового рішення, що безпосередньо формує емоційний

тон видання. Поєднання різних технік в одному артбуці є усвідомленим стилістичним прийомом, що посилює художню багатовимірність та розширює виражальні можливості автора. Стилістична єдність при цьому досягається не через однорідність техніки, а через послідовне застосування колірної палітри, графічних прийомів та авторської мови [46, с. 4-5]. Важливою особливістю є прагнення до візуальної унікальності, що дозволяє створити впізнаваний художній образ видання.

Артбук часто орієнтований на індивідуальне авторське висловлювання [34, с. 304-307].

Композиційні рішення артбуку відзначаються варіативністю та свободою побудови. На відміну від традиційних книжкових видань, у артбуках допускається асиметричне компонування елементів, нестандартне розміщення тексту, активне використання порожнього простору та ритмічне чергування візуальних акцентів. Такі прийоми сприяють формуванню динаміки сприйняття та посиленню емоційного впливу на читача. Сучасний графічний дизайн виходить за межі суто функціонального оформлення і стає інструментом культурної комунікації [24, с. 3-17].

Композиція в сучасному артбуку розглядається не як механічне розташування елементів, а як система керування увагою та темпом сприйняття. Значення мають ритм сторінок, баланс заповненого та порожнього простору, співвідношення домінант і другорядних елементів, а також принципи ієрархії інформації. Використання композиційних закономірностей дозволяє вибудовувати сценарій взаємодії читача з виданням та посилювати емоційний вплив візуального матеріалу. Дизайн артбуку та композиційна структура стає окремим художнім засобом виразності [21, с. 6-19].

Важливим елементом композиції артбуку є взаємодія тексту та зображення. Текст у подібних виданнях часто виконує не лише інформаційну, а й візуальну функцію, стаючи частиною загальної графічної структури. Це проявляється у використанні декоративних шрифтів, зміні масштабу текстових блоків, інтеграції написів у композицію ілюстрацій. Подібний підхід забезпечує

цілісність художнього образу видання та підсилює його концептуальність [24, с. 24-27].

У дизайні книжкових видань важливе значення має організація візуальної структури сторінки, де всі елементи повинні формувати єдину систему сприйняття. Композиційна побудова, ритм, ієрархія текстових блоків і взаємодія графічних елементів впливають на зручність читання та емоційне враження від видання. Для артбуку характерне використання нестандартних форматів верстки, асиметрії та комбінування різних типів візуального контенту, що дозволяє створити виразний художній образ і підтримувати цілісність авторської концепції. [39, с. 10-20]

З позиції теорії дизайну композиційна організація артбуку базується на низці фундаментальних принципів, які забезпечують цілісність і читабельність візуального матеріалу. До ключових принципів належать баланс, ритм, домінанта та ієрархія. Баланс визначає розподіл візуальних елементів у межах сторінки, що може бути як симетричним, так і асиметричним, залежно від авторського задуму. У сучасних артбуках переважає асиметричний баланс, який створює динамічну та експресивну композицію [24, с. 108-112].

Ритм у композиції артбуку формується через повторення елементів, зміну масштабу зображень, чергування насичених і порожніх зон, що створює візуальну послідовність та сприяє плавному сприйняттю матеріалу. Акцент визначає головний композиційний центр, на якому концентрується увага глядача, тоді як другорядні елементи підпорядковуються йому, формуючи ієрархію візуальної інформації [27, с. 48-67].

Окрему роль відіграє використання модульних та сіткових систем, які дозволяють впорядковувати візуальний матеріал і забезпечують узгодженість між різними сторінками видання. Важливим аспектом композиційної організації є також поняття «білого простору» - навмисно незаповненої площини сторінки, яка у художньому виданні виконує активну роль. Порожній простір не є відсутністю елементів, а є самостійним засобом ритмізації композиції, що дозволяє регулювати темп сприйняття та надавати «дихання» візуальному

матеріалу. У сучасних артбуках активне використання негативного простору є характерною ознакою мінімалістичної стилістики й слугує засобом формування атмосфери та концентрації уваги читача на ключових елементах [24, с. 108-112]. Водночас у артбуках ці системи часто порушуються або трансформуються з метою досягнення художньої виразності та підсилення авторського стилю [26, с. 12-25].

Колористичні рішення артбуку також мають значний вплив на сприйняття видання. Часто дизайнери використовують обмежену палітру кольорів для створення певного настрою або акцентують увагу на контрастних поєднаннях, щоб посилити емоційний ефект. Колір у артбуках виступає не лише декоративним елементом, а й засобом смислової організації композиції [34, с. 304-307]. У практиці графічного дизайну колір і композиція розглядаються як основні інструменти формування емоційного характеру візуального середовища. Дизайнерські рішення у друкованих виданнях базуються на поєднанні художньої виразності та функціональної організації простору сторінки. Використання контрастів, ритму графічних елементів та варіативності типографіки дозволяє посилити візуальну динаміку видання та створити більш глибоку взаємодію між читачем і візуальним матеріалом. [36, с. 72-75]

Колірні співвідношення в артбуці визначають характер взаємодії між елементами сторінки та розвороту в цілому. Основу колірних відносин складають два протилежних принципи - контраст і нюанс. Контраст виникає між кольорами, що суттєво відрізняються за тоном, світлотою або насиченістю, і забезпечує виразність композиції, акцентує увагу на ключових елементах. Нюансні відносини, навпаки, будуються на близьких за характеристиками кольорах і формують відчуття плавності, цілісності та ліричності. Поєднання контрастних і нюансних відносин дозволяє вибудовувати чітку візуальну ієрархію у межах видання [46, с. 4-5].

Важливим інструментом колірних відносин є колірна температура. Теплі кольори - жовтий, оранжевий, червоний - візуально наближають елементи до глядача, підсилюють відчуття активності й динамічності. Холодні кольори -

синій, блакитний, фіолетовий - відсувають елементи вглиб простору й створюють атмосферу спокою, відстороненості чи меланхолії. Контраст теплого і холодного є одним із найбільш виразних колірних контрастів, оскільки суттєво впливає на глибину та просторовість композиції [46, с. 8-10].

У практиці дизайну артбуку свідоме поєднання теплих і холодних відтінків дозволяє керувати темпом і емоційним характером сприйняття матеріалу. Окремим прийомом колірної організації є використання обмеженої, або замкненої, палітри. Монохроматична схема - побудована на відтінках одного кольору - забезпечує внутрішню єдність видання й підсилює концептуальний задум. Аналогова схема, що спирається на суміжні кольори спектру, формує плавне, гармонійне середовище. Комплементарна схема, заснована на протилежних кольорах, надає композиції контрастності й напруженості [33, с. 60-63]. Вибір тієї чи іншої схеми в артбуці безпосередньо підпорядковується загальній авторській концепції та бажаному емоційному ефекту.

Значну роль у колірній організації артбуку відіграє також колірний акцент - локальне введення насиченого або контрастного кольору на тлі нейтральної палітри. Цей прийом дозволяє зосередити увагу читача на смисловому центрі композиції, позначити перехід між розділами або підкреслити ключовий візуальний елемент. Основними засобами акцентування у графічній композиції є розмір і колір, тому колірний акцент є одним із найефективніших способів управління увагою та ритмом сприйняття в артбуці [35, с. 73-75].

Окрему роль відіграє матеріальне оформлення артбуку: вибір паперу, способу друку, типу палітурки та додаткових декоративних елементів. Тактильні характеристики нерідко стають важливою частиною авторського задуму. Завдяки цьому артбук сприймається як цілісний мистецький артефакт, у якому поєднуються візуальні, текстурні та композиційні особливості [34, с. 304-307]. Матеріальні рішення артбуку нерідко підпорядковуються загальній концепції видання та несуть самостійне смислове навантаження. Фактура паперу, щільність і колір підкладки, спосіб палітурки - усі ці елементи формують

тактильний досвід читача, що доповнює візуальне сприйняття. Матеріальність книги як об'єкта є невід'ємною частиною авторського висловлювання, де фізичні характеристики видання посилюють концептуальний зміст і забезпечують емоційну залученість глядача [3, с. 15-19].

Стилістика та композиційні рішення артбуку визначаються прагненням до експериментальності, художньої виразності та концептуальної цілісності. Використання нестандартних композицій, інтеграція тексту у візуальне середовище, продумана колористика та увага до матеріального виконання дозволяють артбуку функціонувати не лише як друковане видання, а як самостійний об’єкт сучасного мистецтва.

1.3. Артбук як засіб творчого самовираження автора

У мистецькому та дизайнерському просторі артбук розглядається не лише як друковане видання або візуальний супровід творчого проєкту, а як окрема форма авторського висловлювання. Поєднання тексту, графіки, фотографії, ілюстрації, концепт-арту та дизайнерських рішень формує цілісну художню систему, через яку автор передає власне бачення, емоції та світогляд. Артбук трактується як засіб творчого самовираження, що поєднує функції мистецького об’єкта, візуального наративу та інструменту комунікації з аудиторією [44, с. 44-50].

Артбук характеризується високим рівнем індивідуалізації та авторської присутності. На відміну від традиційного книжкового видання, він не обмежується лише інформаційною функцією, а стає способом демонстрації творчої концепції автора через композицію, типографіку, колір, структуру сторінки та художні образи [42, с. 16-24]. Сучасний артбук часто створюється на основі концепт-арту, що дозволяє формувати цілісний візуальний світ проєкту. Концепт-арт є візуальною мовою, яка допомагає трансформувати абстрактні ідеї у конкретний художній образ [23, с. 18-21]. Через концепт-арт автор формує емоційний та стилістичний характер майбутнього артбуку, визначаючи його атмосферу та художню ідентичність.

Особливо помітною роль артбуку є у сфері цифрового мистецтва та ігрової індустрії. Артбук є не лише збіркою ілюстрацій, а простором фіксації творчого процесу, який демонструє еволюцію художньої ідеї [38, с. 129-131].

Артбук виконує функцію своєрідного щоденника творчості, у якому відображаються етапи формування авторського задуму, пошуки композиції, образів та стилістичних рішень.

Творче самовираження автора в артбуці проявляється також через використання індивідуальної візуальної мови. У межах артбуку така репрезентація здійснюється через поєднання графічних елементів, авторських ілюстрацій, фотографій та дизайнерських прийомів. Креативність у процесі створення артбуку проявляється як здатність автора формувати власний художній простір через індивідуальні образи, композиційні рішення та символічні асоціації. У творчій діяльності важлива не лише технічна майстерність, а й прагнення до самовираження та пошуку унікальної форми подачі ідеї. Через поєднання графіки, тексту, кольору та авторської стилістики артбук стає способом візуального самоствердження, у якому творчий задум перетворюється на цілісну систему художніх образів. [41, с. 120-123]

У сучасній дизайнерській практиці процес створення візуального продукту розглядається як поєднання концептуального мислення та особистого художнього досвіду автора. Формування індивідуального стилю передбачає послідовну роботу з композицією, кольором, графічними засобами та способом організації інформації. У межах артбуку така система рішень дозволяє сформувати унікальну художню мову, яка забезпечує не лише передачу змісту, але й репрезентацію авторської позиції та естетичних переконань [22, с. 134-136].

Особливістю артбуку є і його концептуальність. Будь-який елемент - від палітри кольорів до верстки - підпорядковується єдиній художній ідеї. Трансформація концепції у візуальну форму є основою творчого проєктування [20, с. 243]. Цей принцип є актуальним і для створення артбуку, де концепція визначає структуру, стилістику та композиційне рішення видання.

У творчому самовираженні є також індивідуальний авторський стиль, який формується через сукупність графічних, композиційних і колористичних рішень. Авторський стиль проявляється у виборі технік виконання ілюстрацій, характері лінії, способі роботи з кольором і текстурою, а також у підходах до побудови візуального наративу. Завдяки цьому артбук набуває ознак унікального мистецького продукту, що відображає індивідуальність автора [42, с. 4].

Складова самовираження є процесуальність створення артбуку. На відміну від традиційних видань, де увага зосереджена на фінальному результаті, артбук часто демонструє етапи формування художньої ідеї - від перших ескізів до завершених композицій. Такий підхід дозволяє глядачеві простежити логіку творчого мислення автора [38, с. 129-131].

Крім того, артбук виступає як форма візуального сторітелінгу, у межах якого автор створює послідовність образів, що формують цілісний наратив. На відміну від текстового оповідання, візуальний сторітелінг ґрунтується на асоціативному мисленні, символіці та емоційному впливі зображень. Це дозволяє передавати складні ідеї та стани через систему візуальних метафор і композиційних рішень [27, с. 106-135].

Особливого значення набуває взаємодія між автором і глядачем. Глядач не лише сприймає зображення, але й інтерпретує їх відповідно до власного досвіду, що робить артбук відкритою системою смислів. Художній образ виконує функцію посередника між внутрішнім світом автора та сприйняттям аудиторії.

Артбук як форма самовираження активно використовує елементи графічного дизайну, ілюстрації, фотографії та цифрового мистецтва. Такий синтез дозволяє розширити можливості художнього висловлювання та створити багатовимірний візуальний простір, у якому кожен елемент виконує як естетичну, так і смислову функцію [47, с. 104].

Крім естетичної функції, артбук виконує також комунікативну роль. Через художні образи автор вступає у діалог із глядачем, передаючи власні емоції,

переживання та інтерпретацію реальності. Візуальні засоби здатні впливати на емоційне сприйняття людини значно сильніше, ніж текстова інформація [19, с. 2-4].

Артбук також розглядається як результат синтезу різних видів мистецтва. Поєднання графічного дизайну, фотографії, ілюстрації, цифрового живопису та типографіки створює багаторівневий художній простір. Розвиток творчого потенціалу дизайнера відбувається через інтеграцію різних форм художньої діяльності [30, с. 6-12].

Важливим аспектом артбуку є його здатність фіксувати творчий процес у динаміці та відображати еволюцію задуму автора. На відміну від завершеного художнього твору, артбук демонструє весь шлях від первинних ескізів, концептуальних нотаток та експериментів до остаточного візуального рішення. Дослідники у галузі мистецької та дизайнерської освіти наголошують, що саме процесуальність є однією з визначальних рис цього жанру: вона розкриває не лише результат творчої праці, а й внутрішню логіку пошуку, сумніви та творчі відкриття автора. Системний аналіз публікацій засвідчує, що міждисциплінарні підходи та художні практики є ключовими методологіями розвитку креативного мислення у фаховій підготовці дизайнерів, а рефлексія над власним процесом відіграє роль каталізатора оригінальності та гнучкості творчих рішень [28, с. 3-7].

Окремої уваги заслуговує роль артбуку у становленні професійної ідентичності дизайнера та формуванні авторського стилю. Систематична робота над власним артбуком сприяє розвитку критичного мислення, вдосконаленню навичок самоаналізу й усвідомленню творчих пріоритетів. Дослідники у сфері дизайн-освіти стверджують, що здатність випускника осмислено презентувати і коментувати власні роботи свідчить про глибину його фахових знань, умінь та особистих якостей. Портфоліо дизайнера - а артбук є його невід'ємною складовою - розглядається не лише як засіб демонстрації результатів, а й як документ рефлексії, що відображає діапазон компетентностей і здатність до постійного творчого розвитку в конкурентному професійному середовищі [15,

с. 300-305]. Не менш значущим є вплив артбуку на емоційне та тілесне сприйняття глядача. Наукові дослідження підтверджують, що зіткнення з творами візуального мистецтва здатне викликати широкий спектр емоційних реакцій - від відчуття краси та захоплення до глибокого внутрішнього хвилювання. [25, с. 515-518].

РОЗДІЛ ІІ
АНАЛІЗ ТА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АРТБУКУ

2.1. Етапи формування концепції авторського артбуку

Формування концепції артбуку в контексті індустрії відеоігор є багатоступеневим процесом, що поєднує художні, комунікаційні та виробничі аспекти. Артбук розглядається не лише як збірка ілюстрацій, а як структурований інструмент презентації та розвитку візуальних ідей, який відображає повний цикл створення концепт-арту та його трансформацію у фінальний продукт [38, с. 130].

Першим етапом є формування базової ідеї та визначення цілей артбуку. На цьому рівні визначається тематична спрямованість, стильова система та функція майбутнього видання (портфоліо, виробничий документ або презентаційний матеріал). Артбук у межах ігрового виробництва виконує також маркетингову та комунікативну функцію, оскільки він допомагає передавати візуальні рішення між членами команди та зовнішніми зацікавленими сторонами [38, с. 128].

Другим етапом є дослідження та референсна підготовка, що включає збір візуальних матеріалів, аналіз стилістики та формування первинного візуального напрямку. У межах концепт-арту цей процес є критичним. На цьому етапі закладається візуальна логіка майбутніх об’єктів. Концепт-арт завжди починається зі стадії ескізування та швидкого візуального пошуку, який дозволяє сформувати перші варіанти рішень [23, с. 3].

Третім етапом є розробка концептів та ітераційне опрацювання форми. У процесі створення концепт-арту використовуються послідовні стадії: ескіз, value sketch (тональний ескіз), фотобашинг, рендеринг та фінальна концепція. Ітераційність є ключовим механізмом розвитку концепту, що дозволяє поступово уточнювати форму, матеріальність та атмосферу об’єкта [23, с. 3]. Це відповідає загальній практиці індустрії, де художник постійно адаптує ідею відповідно до вимог проєкту.

Четвертим етапом є структурування та формування артбуку як цілісного продукту. На цьому рівні відібрані концепти організовуються у логічну послідовність: від ранніх ескізів до фінальних рендерів. Також важливі є пояснювальні матеріали, які фіксують процес трансформації ідей. Дослідники підкреслюють, що артбук має демонструвати не лише фінальний результат, але й процес його створення, оскільки процес відображає методологію роботи художника та команди [38, с. 127-132].

П’ятим етапом є комунікаційна та презентаційна адаптація, де артбук розглядається як інструмент взаємодії між художником, клієнтом та виробничою командою. Різні типи візуальних рішень виконують різні функції: від швидкої комунікації ідей до фінального візуального представлення продукту [23, с. 13].

Процес формування концепції артбуку також передбачає визначення цільової аудиторії та способу взаємодії з нею через візуальні засоби. Артбук виконує не лише презентаційну функцію, але й формує емоційний досвід глядача через послідовність зображень, ритм сторінок та атмосферу художнього середовища. На етапі концептуального проєктування важливо враховувати психологічне сприйняття композиції, кольору та візуальної динаміки. Артбук повинен створювати цілісну систему візуальної комунікації, яка дозволяє передавати не лише інформацію про проєкт, а й його емоційний характер [38, с. 125-134].

Окрему роль у процесі формування концепції відіграє створення дошок настрою та системи референсів. Вони допомагають визначити художній напрямок проєкту, стилістику середовища, характер освітлення та особливості кольорової палітри. У праці [23, с. 18-25] підкреслюється, що концепт-арт базується на послідовному візуальному пошуку, де кожна ітерація допомагає уточнювати художню форму та атмосферу майбутнього продукту. Завдяки цьому артбук стає не лише архівом готових ілюстрацій, а й відображенням процесу розвитку творчої ідеї.

Важливим елементом концепції є визначення структури майбутнього видання. Організація матеріалів повинна забезпечувати логічний перехід між різними тематичними блоками та підтримувати єдність художнього образу. У сучасних артбуках часто використовується принцип поступового розкриття візуального світу - від ранніх ескізів і пошуку форми до завершених рендерів та фінальних композицій. Така структура дозволяє глядачеві простежити еволюцію творчого процесу та краще зрозуміти авторський задум [38, с. 127-131].

2.2. Аналіз існуючих артбуків

Основними структурними компонентами артбуку є концепт-арти персонажів, середовищ і об’єктів, а також матеріали, що демонструють еволюцію дизайну від первинного ескізу до фінального рендера. У більшості випадків ці матеріали супроводжуються пояснювальними текстами, які мають технічний або методологічний характер і описують виробничий пайплайн.

У графічному дизайні процес формування концепції передбачає поступовий перехід від ідеї до системи узгоджених візуальних рішень. Концепція визначає не лише художній напрям проєкту, але й принципи організації інформації, характер взаємодії тексту та зображення, композиційний ритм і майбутню систему навігації. Історія розвитку графічного дизайну демонструє, що саме концептуальна цілісність забезпечує довготривалу художню цінність друкованих видань [29, с. 330-345].

Артбук The Art of Dishonored 2 демонструє системний підхід до побудови візуального світу, в основі якого лежить поєднання архітектурної деталізації та стилізованого реалізму (див. Рисунок 2.1). Візуальна мова цього видання базується на приглушеній колірній палітрі з переважанням охристих, сіро-синіх та темно-зелених відтінків, що відповідає принципам атмосферної перспективи, де насиченість і контрастність зменшуються зі збільшенням глибини простору (див. Рисунок 2.2). Такий підхід відповідає класичним законам побудови глибини сцени через градацію тональних значень. Композиційно матеріали демонструють високу структурованість, у якій архітектурні елементи

виконують не лише декоративну, але й навігаційну функцію у візуальному просторі. Значна увага приділяється процесуальному характеру створення зображень, де етапи ескізування, 3D-моделювання та фінального оверпеінту представлені як послідовна система.

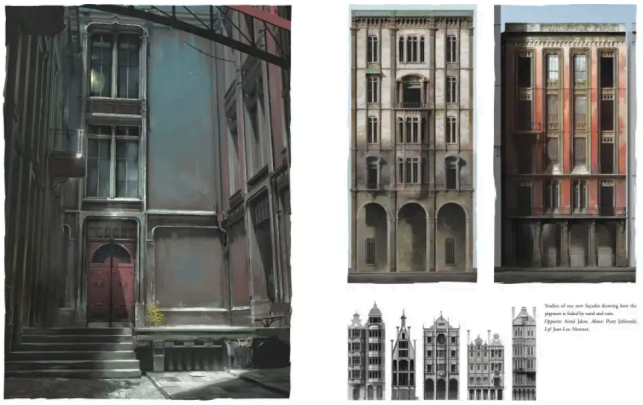

Рисунок 2.1 - «The Art of Dishonored 2», Bethesda Studios

Рисунок 2.2 - «The Art of Dishonored 2», Bethesda Studios

Сильною стороною артбуку є високий рівень цілісності візуальної концепції. Усі елементи - від дизайну персонажів до середовищних концептів - підпорядковуються єдиній стилістичній системі, що формує впізнаваний художній образ проєкту.

Перевагою також є увага до світлотіньової організації композиції: локальні джерела освітлення та контрастні акценти дозволяють створювати виражений драматичний ефект і підсилюють атмосферу напруги. Крім того, артбук ефективно демонструє виробничий процес створення концепт-арту, що

робить його цінним не лише як художнє видання, але і як професійний візуальний матеріал для дизайнерів та ілюстраторів.

Водночас артбук має і певні слабкі сторони. Через домінування темної та десатурованої палітри частина композицій втрачає достатню візуальну контрастність, що ускладнює швидке зчитування окремих деталей середовища. Надмірна кількість архітектурних елементів і складних текстур інколи створює перевантаження композиційного простору, через що увага глядача розсіюється між другорядними деталями. Окрім цього, значна орієнтація на процесуальні матеріали та технічні етапи виробництва зображень зменшує емоційну динаміку окремих розворотів, оскільки частина сторінок сприймається більше як виробнича документація, ніж як самостійна художня композиція.

Артбук The Art of God of War характеризується іншим підходом, у якому домінує кінематографічна модель візуального мислення. Основою композиційної організації є принцип центральної домінанти, що підсилюється використанням світлотіньового контрасту (див. Рисунок 2.3). Освітлення виконує не лише функцію моделювання форми, але й семантичну роль, розділяючи простір на безпечні та небезпечні зони. Колірна палітра базується на холодних загальних тонах із локальними теплими акцентами, що відповідає принципам колірного контрасту в композиції, де теплі елементи виступають фокусними точками уваги (див. Рисунок 2.4). Візуальна структура матеріалів демонструє інтеграцію міфологічних мотивів у реалістичне середовище, що досягається через поєднання детального опрацювання матеріальності поверхонь із стилізованими формами персонажів і ландшафтів.

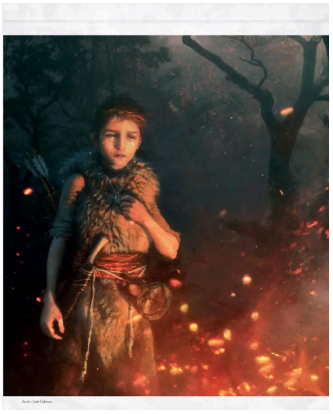

Рисунок 2.3 - «The Art of God of War», Evan Shamoon

Сильною стороною артбуку є його виражена емоційна та кінематографічна подача. Композиції побудовані таким чином, щоб формувати відчуття масштабу, драматизму та епічності, що особливо помітно у сценах із великими архітектурними або міфологічними об’єктами. Значною перевагою також є висока якість роботи зі світлом: контрастне освітлення допомагає акцентувати увагу на ключових персонажах та створює виразну атмосферу напруги. Крім того, артбук демонструє гармонійне поєднання реалістичних текстур із художньою стилізацією, завдяки чому візуальний світ залишається одночасно переконливим і художньо виразним. Перевагою є і цілісність візуальної системи, де всі елементи - від дизайну середовища до типу освітлення - працюють на формування єдиного художнього образу.

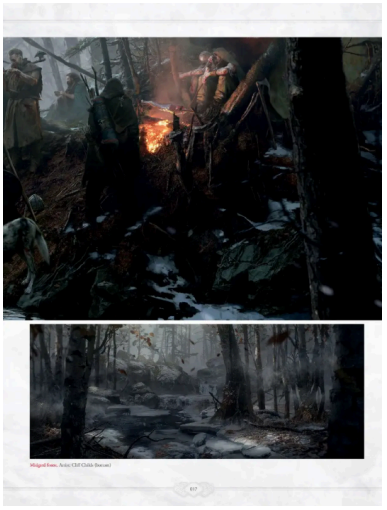

Рисунок 2.4 - «The Art of God of War», Evan Shamoon

Водночас слабкою стороною артбуку можна вважати надмірну орієнтацію на кінематографічність композицій, через що окремі зображення сприймаються більше як кадри з фільму, ніж як самостійні графічні роботи. У деяких випадках велика кількість світлових ефектів та атмосферних елементів знижує чіткість силуетів і ускладнює сприйняття дрібних деталей композиції. Також значна увага до епічності та монументальності сцен інколи призводить до одноманітності емоційного ритму, оскільки більшість розворотів побудована на подібному рівні драматичного напруження. Через це окремі композиції можуть втрачати контраст між спокійними та кульмінаційними сценами.

Аналіз міжнародних артбуків демонструє, що важливу роль у формуванні художнього образу відіграє не лише якість окремих ілюстрацій, але й спосіб їх подачі у межах видання. У більшості сучасних артбуків використовується кінематографічний принцип побудови композиції, де кожен розворот функціонує як окрема сцена з власною атмосферою та візуальною драматургією. Подібний підхід дозволяє створювати ефект занурення у художній світ та формує відчуття послідовного візуального наративу.

У артбуках ААА-рівня особлива увага приділяється демонстрації виробничого процесу. Поряд із фінальними концептами часто розміщуються ранні ескізи, варіанти композицій та пошуки кольорових рішень. Це підкреслює ітераційний характер концепт-арту та дозволяє показати розвиток художньої ідеї від початкового задуму до завершеного результату. Концепт-арт є інструментом візуального мислення, який забезпечує трансформацію абстрактної ідеї у матеріалізований художній образ.

Крім того, сучасні артбуки активно використовують інтеграцію текстових елементів у композицію сторінки. Пояснювальні блоки, коментарі художників та короткі концептуальні описи допомагають розкрити контекст створення ілюстрацій і підсилюють взаємодію між автором та аудиторією. Такий підхід формує більш глибоке сприйняття візуального матеріалу та робить артбук не лише колекцією зображень, а цілісним дизайнерським проєктом.

Артбук The Art of Ori and the Will of the Wisps представляє стилістично інший підхід, заснований на декоративній організації зображення та високому рівні колірної насиченості (див. Рисунок 2.5). Візуальна система цього видання базується на органічних, криволінійних формах і м’якій мальовничій структурі простору. Колірна палітра використовує як аналогові, так і комплементарні поєднання, при цьому, відповідно до теорії кольору, надмірний контраст у комплементарних парах коригується через зниження насиченості одного з елементів, що забезпечує візуальну гармонізацію композиції (див. Рисунок 2.6). Простір формується не через жорстку геометричну перспективу, а через багатошарову глибину та світлові ефекти, що створюють відчуття об’ємності через градацію світіння та прозорості.

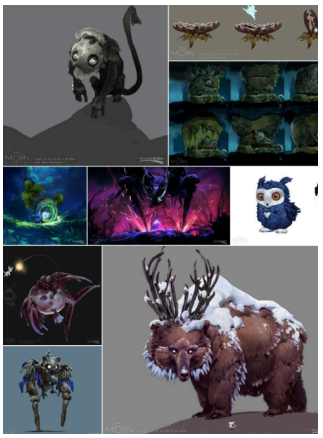

Рисунок 2.5 - «The Art of Ori and the Will of the Wisps», Oliver Ryan

Сильною стороною артбуку є його виразна декоративність і високий рівень емоційної цілісності візуального середовища. Завдяки використанню м’яких світлових переходів, світіння та плавних форм створюється атмосфера казковості й емоційної легкості. Значною перевагою є також гармонійна робота з кольором: яскраві відтінки не перевантажують композицію, а формують збалансовану систему акцентів та фокусних точок. Артбук демонструє ефективне використання світлових ефектів як композиційного інструмента, де освітлення не лише моделює форму, але й створює просторову глибину та візуальний ритм. Крім того, видання вирізняється високою стилістичною

єдністю, у якій усі елементи - персонажі, середовище та декоративні деталі - підпорядковуються спільній художній мові.

Водночас слабкою стороною артбуку можна вважати певну обмеженість композиційної варіативності. Через домінування м'яких форм, світлових ефектів і декоративної стилізації окремі розвороти можуть сприйматися подібними між собою за емоційною тональністю. Надмірна кількість світіння та атмосферних ефектів у деяких композиціях частково знижує чіткість контурів і деталізацію другорядних елементів. Також через акцент на декоративності та художній умовності частина середовищ втрачає відчуття конструктивної логіки простору, що може ускладнювати сприйняття масштабів і просторових взаємозв'язків між об'єктами.

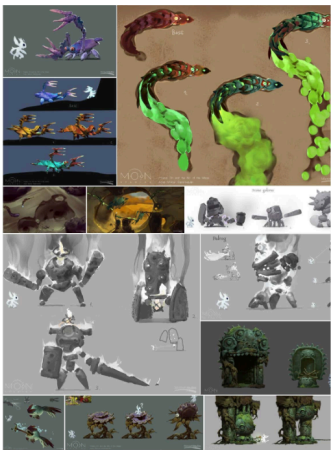

Рисунок 2.6 - «The Art of Ori and the Will of the Wisps», Oliver Ryan

Артбук The Art of Spider-Man: Into the Spider-Verse демонструє гібридну модель візуальної системи, що поєднує 2D-коміксну естетику з 3D-анімаційними технологіями. Ключовою особливістю є свідоме відхилення від класичних принципів лінійної перспективи, що використовується як стилістичний інструмент для імітації графіки коміксу.

Використання технік halftone та Ben-Day dots створює ефект дискретної текстурності, що підсилює графічну природу зображення (див. Рисунок 2.7). Композиційна організація базується на динамічних діагоналях і багатошаровій ритміці кадру, що відповідає принципам візуального руху в послідовному

мистецтві (див. Рисунок 2.8). Колірна палітра є сегментованою, де різні сцени можуть мати автономні колірні домінанти, що підсилює наративну фрагментацію простору.

Рисунок 2.7 - «The Art of Spider-Man: Into the Spider-Verse», Ramin Zahed

Сильною стороною артбуку є його виразна стилістична унікальність та експериментальний підхід до візуальної мови. Поєднання коміксної графіки з сучасною 3D-анімацією створює оригінальну художню систему, яка вирізняється високою динамікою та емоційною експресією. Значною перевагою є активне використання графічних ефектів - текстурних патернів, контурних ліній, типографічних вставок і кольорових аберацій, - що формують впізнаваний візуальний стиль. Композиції побудовані таким чином, щоб максимально підсилювати відчуття руху та енергії сцени, завдяки чому кожен розворот сприймається як окремий кінематографічний кадр. Перевагою також є смілива робота з кольором: використання контрастних неонових поєднань і локальних колірних домінант створює високий рівень візуальної виразності та підсилює емоційний вплив зображення.

Водночас слабкою стороною артбуку є висока візуальна інтенсивність композицій, яка в окремих випадках може створювати перевантаження сприйняття. Велика кількість графічних ефектів, текстур та кольорових контрастів інколи ускладнює швидке зчитування композиційної структури та другорядних деталей. Через навмисне порушення перспективних і пропорційних закономірностей окремі сцени можуть втрачати просторову

стабільність і читабельність. Крім того, сегментована кольорова система та постійна зміна стилістичних акцентів формують фрагментарний характер візуального ритму, через що артбук іноді сприймається менш цілісним у порівнянні з виданнями, побудованими на єдиній атмосферній стилістиці.

Рисунок 2.8 - «The Art of Spider-Man: Into the Spider-Verse», Ramin Zahed

Українські артбуки сучасного періоду формуються переважно в межах двох виробничих моделей: індустріально-студійної (пов’язаної з відеоігровими проєктами) та видавничо-авторської (ілюстративні або концептуальні збірки). У першому випадку спостерігається тенденція до стандартизації структури, що включає чіткий поділ на категорії (персонажі, середовища, об’єкти, етапи розробки), тоді як у другому випадку структура є варіативною і залежить від авторської логіки подачі матеріалу.

Артбук «Український бестіарій» демонструє модель ілюстративно-енциклопедичної систематизації. Його композиційна структура базується на принципі каталогізації міфологічних або фольклорних істот, де кожен візуальний елемент виконує функцію окремої семантичної одиниці (див. Рисунок 2.9, 2.10). З точки зору теорії візуальної комунікації, така організація відповідає принципу модульності, за якого кожен об’єкт може розглядатися автономно, але водночас входить до більшої системи культурної класифікації. Колористично подібні видання часто використовують обмежені палітри або стилізовані колірні схеми, що підсилюють декоративність зображення та

зменшують візуальний шум, забезпечуючи фокус на формі та силуеті об’єкта. У таких роботах колір виконує не реалістичну, а символічно-структурну функцію, що відповідає принципам умовної стилізації.

Рисунок 2.9 - «Український бестіарій», спілка Мальовій

Рисунок 2.10 - «Український бестіарій», спілка Мальовій

Сильною стороною артбуку є його виразна концептуальна цілісність та орієнтація на національний культурний контекст. Використання української міфології та фольклорних образів формує унікальну систему візуальної ідентичності, що вирізняє видання серед міжнародних аналогів. Значною перевагою також є чітка структурованість матеріалу: модульна композиція полегшує сприйняття інформації та дозволяє розглядати кожен образ як окремий завершений візуальний елемент. Важливим аспектом є й декоративна

стилізація ілюстрацій, яка підсилює асоціативний та символічний характер образів. Обмежена кольорова палітра сприяє композиційній єдності видання та акцентує увагу на графічній формі, силуеті та орнаментальних деталях.

Водночас слабкою стороною артбуку можна вважати певну статичність композиційної системи. Через принцип каталогізації більшість ілюстрацій мають подібну структуру подачі, що зменшує візуальну динаміку та ритмічну різноманітність розворотів. Окремі композиції можуть сприйматися більш як ілюстративні таблиці, ніж як цілісні сюжетні сцени. Крім того, надмірна декоративність і площинна стилізація іноді обмежують просторову глибину зображень та знижують відчуття матеріальності середовища. Через акцент на символічності та графічній умовності окремі персонажі можуть втрачати емоційну виразність і психологічну індивідуальність.

Структура артбуку «Українська магічна академія» поєднує ілюстративний матеріал із текстовими описами, що формують умовну внутрішню логіку вигаданого світу. З позиції теорії дизайну це відповідає принципу наративної візуалізації, коли зображення не лише фіксує об’єкт, але й інтегрує його у систему взаємопов’язаних елементів (див. Рисунок 2.11). Композиційно такі артбуки часто використовують більш складні багатопланові побудови сцен із вираженою глибинною перспективою. Колірна палітра базується на контрастних або розширених аналогових схемах, однак із контролем насиченості, оскільки надмірна інтенсивність кольору може порушувати читабельність композиції. Відповідно до принципів теорії кольору, баланс між теплими та холодними відтінками використовується для формування ієрархії візуальних акцентів і підсилення просторової структури (див. Рисунок 2.12).

Рисунок 2.11 - «Українська магічна академія», спілка Мальовій

Сильною стороною артбуку є поєднання ілюстративної виразності з елементами наративного проєктування. Текстові описи не лише доповнюють зображення, а й створюють цілісну систему внутрішньої логіки світу, що підсилює ефект занурення у художнє середовище. Значною перевагою є також багатопланова композиційна структура, яка формує глибину простору та дозволяє будувати складні сценічні взаємозв'язки між персонажами й середовищем. Важливим аспектом є гармонійна робота з кольором: контраст між теплими та холодними відтінками використовується не лише декоративно, але й як інструмент композиційної ієрархії та емоційного акцентування. Крім того, артбук вирізняється високим рівнем атмосферності та стилістичної цілісності, де всі елементи - від типографіки до дизайну локацій - підпорядковуються єдиній художній концепції.

Водночас слабкою стороною артбуку можна вважати складність композиційної організації окремих сцен. Велика кількість деталей, декоративних елементів і багатопланових побудов іноді перевантажує візуальний простір та ускладнює швидке сприйняття ключових композиційних акцентів. Через поєднання великого обсягу текстового й графічного матеріалу окремі розвороти можуть втрачати композиційний баланс між інформаційною та візуальною частинами.

Крім того, надмірна увага до атмосферності та декоративної стилізації у деяких сценах знижує чіткість просторової структури та силуетної виразності персонажів.

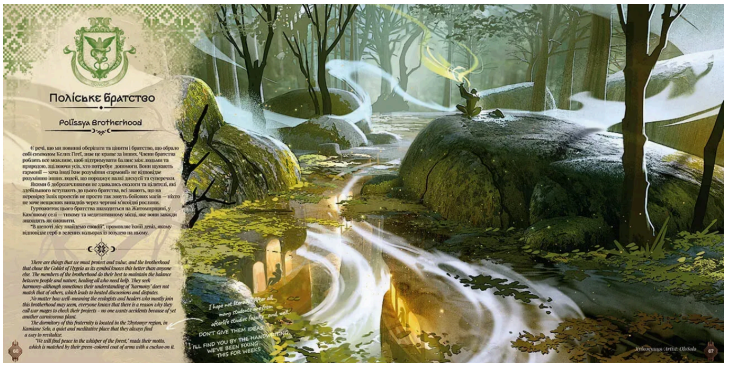

Рисунок 2.12 - «Українська магічна академія», спілка Мальовій

Артбук «Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» належить до індустріальної моделі артбуків AAA-рівня і характеризується високим ступенем структурної стандартизації. Його побудова базується на документуванні виробничого пайплайну: від концепт-арту до фінальних ігрових рішень. Це відповідає логіці процесуальної візуалізації, у межах якої артбук функціонує не лише як презентаційний продукт, але і як форма візуального архіву етапів розробки. Візуальна система матеріалів ґрунтується на принципах постапокаліптичного реалізму з домінуванням приглушеної палітри, що включає десатуровані зелені, коричневі та сірі відтінки (див. Рисунок 2.13, 2.14).

Рисунок 2.13 - «Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», Dark Horse Books

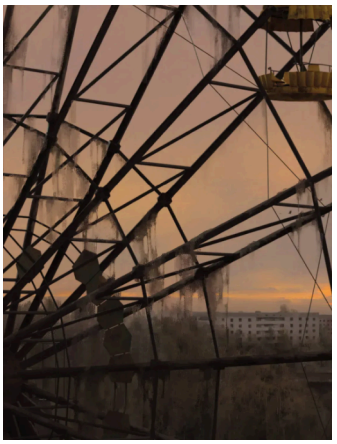

Рисунок 2.14 - «Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», Dark Horse Books

До сильних сторін артбука можна віднести високу концептуальну узгодженість матеріалів, яка забезпечує цілісне сприйняття візуального світу гри. Важливою характеристикою є детальна фіксація етапів розробки, що дозволяє простежити трансформацію концептів від початкових ескізів до фінальних рішень. Також відзначається інтеграція наративних елементів у візуальний матеріал, що сприяє поглибленню уявлення про ігровий всесвіт та його внутрішню логіку. Додатковою перевагою є високий рівень поліграфічного та композиційного виконання, характерний для видань ААА-сегменту.

До слабких сторін можна віднести обмежену представленість альтернативних або експериментальних концепт-рішень, оскільки переважна частина матеріалів орієнтована на фіналізовані або наближені до фіналу варіанти дизайну. Це зменшує можливість аналізу варіативності творчого процесу. Крім того, домінування виробничо-документального підходу може частково обмежувати сприйняття артбука як самостійного художнього об’єкта, зміщуючи акцент у бік технічної документації. Також стандартизація структури, властива ААА-виданням, знижує рівень композиційної варіативності подачі матеріалу.

«Український бестіарій» реалізує модульно-каталогічну модель, де кожен елемент є автономною одиницею. «Українська магічна академія» використовує наративно-світобудівну модель, у якій зображення інтегроване в систему вигаданого світу. «S.T.A.L.K.E.R. 2» реалізує індустріально-документальну

модель із жорсткою структуризацією виробничих етапів і високим рівнем технічної деталізації.

З точки зору композиційних принципів, українські артбуки демонструють більшу варіативність порівняно з міжнародними студійними аналогами. Це зумовлено відсутністю єдиного стандартизованого пайплайну та більшою роллю індивідуальних художніх рішень. У результаті спостерігається широкий спектр композиційних стратегій: від площинно-декоративних до глибоко просторових багатопланових побудов.

Артбук Kingdom Come: Deliverance II репрезентує індустріальну модель історично орієнтованого концепт-арту, де ключову роль відіграє реконструкція матеріального середовища. Видання містить значний обсяг концептуальних матеріалів, присвячених архітектурі, костюму, озброєнню та побутовим об’єктам середньовічного періоду. Згідно з описом офіційного артбуку, візуальна система гри орієнтована на створення історично достовірного середовища, де увага приділяється не лише фортифікаційним спорудам, але й повсякденним елементам життя та ремесел (див. Рисунок 2.15).

Рисунок 2.15 - «Kingdom Come: Deliverance II», Warhorse Studios

Композиційно матеріали артбуку тяжіють до реалістичної просторової побудови з використанням лінійної перспективи та високої деталізації текстурних поверхонь. Значна кількість концептів базується на принципі середньої або низької колірної насиченості, що відповідає теорії атмосферної перспективи, де приглушення кольору використовується для створення

природного відчуття глибини та реалістичності середовища (див. Рисунок 2.16).

Рисунок 2.16 - «Kingdom Come: Deliverance II», Warhorse Studios

Колористична система переважно складається із десатурованих зелених, коричневих і сірих тонів, що формують візуальну єдність середньовічного простору та підсилюють матеріальність об’єктів. У композиції часто використовується принцип функціональної деталізації, коли елементи середовища не лише створюють декоративний ефект, а й візуально пояснюють соціальний та історичний контекст сцени.

Артбук Clair Obscur: Expedition 33 представляє інший тип художньої системи, у якому домінує стилізована інтерпретація реалістичної форми. Сам термін «clair-obscur» походить від поняття chiaroscuro - принципу світлотіньового контрасту, що історично використовувався у живописі для моделювання об’єму та драматизації простору (див. Рисунок 2.17). У візуальній структурі артбуку цей принцип реалізується через різкі переходи між освітленими та затемненими ділянками композиції, що формує високий рівень контрастності та акцентує увагу на центральних елементах сцени.

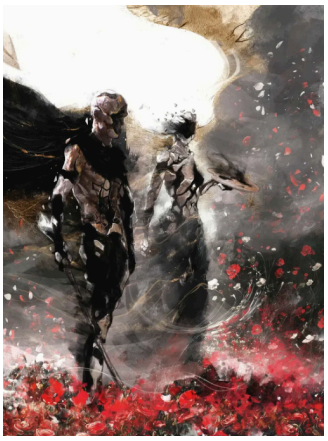

Рисунок 2.17 - «Clair Obscur: Expedition 33», Марін Макк

Видання містить значну кількість концепт-артів середовищ і персонажів, виконаних у стилістиці, що поєднує елементи Belle Époque із темною фентезійною естетикою. Просторові композиції будуються за принципом багатоплановості, де передній, середній і задній плани мають різний рівень деталізації та контрасту. Такий підхід відповідає законам композиційної ієрархії, згідно з якими максимальна деталізація та контраст концентруються в області основного композиційного центру. Колірна палітра використовує поєднання холодних синьо-фіолетових відтінків із теплими золотистими або червоними акцентами. Відповідно до теорії кольору, такі контрастні поєднання створюють виражений візуальний фокус, однак для збереження гармонії один із кольорів зазвичай приглушується шляхом зниження насиченості або яскравості. Значна частина концептів також демонструє використання текстурної стилізації, де поверхні мають живописний характер і навмисно зберігають сліди цифрового пензля, що формує ефект ручної художньої обробки (див. Рисунок 2.18).

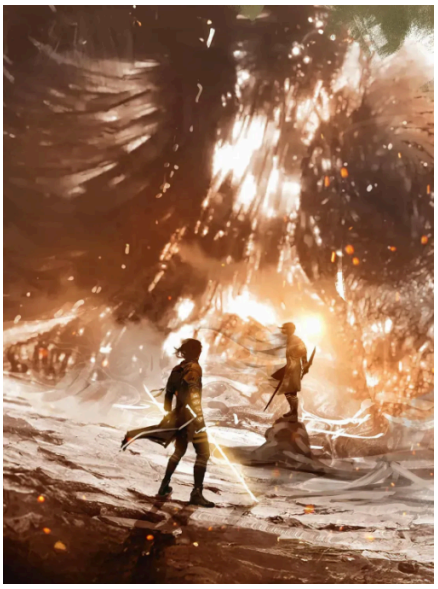

Рисунок 2.18 - «Clair Obscur: Expedition 33», Марін Макк

Артбук The Art of Horizon Zero Dawn демонструє поєднання науково-фантастичного дизайну з природним середовищем. Основною особливістю його візуальної системи є контраст між органічними та технологічними формами. Композиційно концепти часто побудовані на принципі масштабного співвідношення, де фігура персонажа або людського поселення протиставляється великим механізованим об’єктам (див. Рисунок 2.19). Така організація простору створює виражену ієрархію масштабу та підсилює відчуття домінування технологічного середовища.

Рисунок 2.19 - «The Art of Horizon Zero Dawn», Paul Davies

Колористично артбук використовує природні аналогові схеми з домінуванням зелених, блакитних і коричневих тонів, у які інтегруються яскраві неонові або світлові акценти технологічних елементів. Згідно з принципами колірної композиції, введення локальних високонасичених акцентів у загалом приглушене середовище забезпечує концентрацію уваги на ключових об’єктах сцени. Значна увага приділяється атмосферним ефектам - туману, пилу, контровому освітленню, - що використовується для моделювання простору та створення багатошарової глибини (див. Рисунок 2.20).

Рисунок 2.20 - «The Art of Horizon Zero Dawn», Paul Davies

Артбук The Last of Us реалізує принцип постапокаліптичного реалізму, де художня система базується на поєднанні руйнування антропогенного середовища з природною рекультивацією простору. Композиційно значна частина концептів побудована на контрасті між геометрично організованими архітектурними структурами та хаотичними природними формами рослинності. Такий підхід відповідає принципу композиційного конфлікту, де різні типи візуальної організації взаємодіють для створення драматичного ефекту (див.Рисунок 2.21).

Рисунок 2.21 - «The Last of Us», Various

Колірна палітра артбуку характеризується переважанням приглушених теплих і холодних відтінків із низькою загальною насиченістю. Це відповідає принципам психології кольору, де приглушені палітри формують атмосферу занепаду та емоційної напруги. Освітлення у концептах часто має локальний характер: джерела світла використовуються для створення контрастних зон видимості та акцентування уваги на персонажах або сюжетно важливих об’єктах (див.Рисунок 2.22). У середовищних концептах активно використовується принцип фрагментарної деталізації, коли максимальна кількість візуальної інформації концентрується в окремих ділянках композиції, тоді як периферійні області залишаються менш деталізованими.

Рисунок 2.22 - «The Last of Us», Various

На основі проведеного аналізу аналогів та існуючих артбуків формується ключова ідея авторського проєкту, яка визначає загальну концептуальну спрямованість майбутнього видання. Визначення художнього задуму передбачає узагальнення отриманих візуальних і композиційних рішень та їх адаптацію відповідно до індивідуального авторського бачення. У цьому процесі важливо не лише запозичити окремі прийоми, але й трансформувати їх у межах власної художньої системи [29, с. 269-320].

Ключова ідея артбуку формується на перетині тематики, візуального стилю та емоційного спрямування проєкту. Тематичний аспект визначає змістову основу видання, тоді як стилістичний компонент забезпечує єдність художньої мови. Емоційна складова, у свою чергу, формує атмосферу та характер візуального середовища, впливаючи на сприйняття глядачем. У дослідженнях концепт-арту підкреслюється, що емоційна виразність є одним із ключових факторів ефективної візуальної комунікації [23, с. 3].

Важливим етапом є визначення візуальної концепції, яка включає вибір колірної палітри, характер освітлення, тип композиційної побудови та стилістику зображень. Колір виконує не лише декоративну функцію, але й виступає засобом формування емоційного стану та візуальної ієрархії. Відповідно до теорії кольору, гармонійне поєднання відтінків дозволяє створити цілісну композицію та підсилити художній образ проєкту [24, с. 19-38].

Художній задум артбуку також передбачає визначення принципу подачі матеріалу, що безпосередньо пов’язаний із наративною структурою видання. У сучасних артбуках часто використовується кінематографічний підхід, де кожен розворот функціонує як окрема сцена, а послідовність сторінок формує цілісний візуальний наратив. Такий підхід дозволяє створити ефект занурення та забезпечує логічний розвиток художньої ідеї [27, с. 70].

Окрему увагу приділяється визначенню цільової аудиторії, тому що вона впливає на характер візуальних рішень і рівень деталізації матеріалу. Для професійної аудиторії (дизайнерів, ілюстраторів) важливим є демонстрація процесу створення та технічних аспектів, тоді як для ширшого кола глядачів акцент робиться на емоційній виразності та цілісності художнього образу [26, с. 23-36].

У межах авторського проєкту визначення ключової ідеї також пов’язане з формуванням індивідуального стилю, який поєднує елементи, запозичені з аналізованих аналогів, із власними художніми рішеннями. Це дозволяє створити унікальну візуальну систему, що відображає не лише загальні тенденції сучасного дизайну, але й особисте бачення автора.

2.3. Визначення ключової ідеї артбуку

Створення артбуку починається з формування ключової ідеї, яка визначає його змістову, стилістичну та композиційну структуру. Художній задум є основою майбутнього візуального образу видання, оскільки він формує концепцію, емоційний настрій та принципи подачі матеріалу. Концепція у дизайні розглядається як система взаємопов’язаних художніх ідей, що забезпечують цілісність проєкту [40, с. 264-265].

Ключова ідея артбуку формується на основі творчого задуму автора, його світогляду та тематики проєкту. Важливим етапом є визначення головного повідомлення, яке автор прагне передати аудиторії через візуальні засоби. Концепція дизайнерського проєкту повинна базуватися на емоційно-образній цілісності та візуальній виразності [39, с. 24-27]. У випадку артбуку це означає,

що кожен графічний елемент, ілюстрація чи композиційне рішення мають працювати на розкриття основної ідеї.

Художній задум артбуку значною мірою залежить від обраної тематики та стилістики. Автор визначає не лише зміст, а й характер візуального подання матеріалу: кольорову гаму, типографіку, структуру сторінок, принципи композиції та графічні акценти.

Важливу роль у формуванні художнього задуму відіграє процес пошуку візуальних асоціацій та образів. На цьому етапі автор аналізує референси, створює ескізи, moodboard-и та експериментує з графічними рішеннями. Концепція дизайнерського проєкту формується через послідовне візуальне моделювання ідеї [45, с. 57-61].

Одним із ключових аспектів художнього задуму є емоційна складова. Артбук має не лише інформувати, а й викликати певні переживання у глядача. Художній образ здатний формувати емоційний зв’язок між автором і аудиторією через систему символів, кольору та композиції [42, с. 7-15]. Таким чином, художній задум артбуку спрямований на створення цілісної атмосфери та емоційного середовища.

У процесі визначення концепції важливо враховувати і функціональний аспект артбуку. Видання повинно бути не лише естетично привабливим, а й зручним для сприйняття. Це стосується структури розворотів, розміщення тексту та ілюстрацій, ритму композиції та навігації сторінками. Сучасний дизайн ґрунтується на поєднанні художньої виразності та функціональності [40, с. 262-265].

Формування художнього задуму також передбачає визначення авторського стилю. Індивідуальна візуальна мова робить артбук унікальним мистецьким об’єктом. Дизайнерський образ виникає через синтез творчого мислення, композиційної побудови та художньої інтерпретації [39, с. 5-6]. Це свідчить про те, що художній задум є не лише технічним етапом проєктування, а процесом творчого самовираження автора.

Крім того, сучасний артбук часто використовує міждисциплінарний підхід,

поєднуючи елементи графічного дизайну, фотографії, цифрового мистецтва та ілюстрації. Такий синтез дозволяє створювати складні багаторівневі образи та посилювати концептуальність видання. Інтеграція різних художніх засобів сприяє створенню нових форм візуальної комунікації [48, с. 59-60].

Визначення художнього задуму артбуку також передбачає формування системи візуальних акцентів, які допомагають структурувати увагу глядача. Композиційні центри, контрастні кольорові поєднання та світлові домінанти використовуються для створення ієрархії елементів і посилення емоційного впливу зображення. У графічному дизайні подібні прийоми є важливими засобами візуальної комунікації, бо вони визначають спосіб сприйняття художнього матеріалу аудиторією [43, с. 2996-2997].

Не менш важливим є і питання стилістичної єдності артбуку. Усі елементи - від типографіки до композиції ілюстрацій - повинні підпорядковуватися єдиній художній системі. Узгодженість кольорової палітри, характеру графіки та ритму сторінок забезпечує цілісність візуального образу видання.

Сучасний дизайн книги має функціонувати як комплексне художнє середовище, де форма та зміст нерозривно взаємопов’язані.

Художній задум також безпосередньо впливає на вибір технічних засобів реалізації проєкту. Формат видання, тип паперу, спосіб друку та характер палітурки стають частиною загальної концепції.

РОЗДІЛ ІІІ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ АРТБУКУ «SILENCE»

3.1. Підготовка матеріалів для артбуку «Silence»

Першочерговим завданням є дослідження візуального контексту та збір референсного матеріалу. У сфері візуальних комунікацій референси виконують функцію орієнтира для формування стилістики, композиції та емоційного характеру проєкту. Візуальна комунікація базується на здатності графічних елементів передавати зміст через форму, колір, композицію та символіку [17, с. 11-14]. Тому на етапі підготовки матеріалів важливим є аналіз існуючих художніх рішень, типографіки, фотографії, концепт-арту та дизайнерських практик.

Наступним етапом є систематизація та відбір візуального матеріалу. Для авторського артбуку важливо не лише накопичити велику кількість зображень чи ескізів, а й організувати їх відповідно до тематики та структури майбутнього видання. Сучасна візуальна культура функціонує через взаємодію різних медіаформ, тому художник або дизайнер має враховувати контекст сприйняття зображення та його роль у створенні цілісного наративу [27, с. 129-155].

Важливу роль у підготовці матеріалів відіграє формування концептуальної структури артбуку. Авторський артбук повинен мати чітку логіку побудови: вступну частину, тематичні блоки, візуальні серії, пояснювальні тексти та завершальні елементи. Графічний дизайн артбуку повинен забезпечувати послідовний візуальний ритм, який допомагає читачеві сприймати проєкт як єдину систему [30, с. 67]. Це досягається через уніфіковану композицію сторінок, повторювані графічні мотиви та продуману типографічну систему.

Одним із ключових аспектів підготовки матеріалів є робота з текстовим контентом. У структурі артбуку текст виконує не лише інформаційну, але й композиційну функцію. Пояснювальні описи, коментарі автора, цитати та короткі концептуальні тексти допомагають розкривати зміст візуального матеріалу. Поєднання тексту та зображення формує цілісний досвід взаємодії

читача з артбуком [26, с. 13-14.]

Окрему увагу приділяють авторській книзі як формі художнього висловлювання. Теорія artist’s book розглядає книгу не лише як носій інформації, а як самостійний мистецький об’єкт. Матеріальність книги, її формат, папір, спосіб друку та структура сторінок є частиною художньої концепції [30, с. 12]. Відповідно, підготовка матеріалів включає також визначення технічних параметрів майбутнього артбуку: формату, палітурки, типу паперу та друкарських технологій.

Артбук може виконувати функцію візуального архіву, фіксуючи локальні образи, історичні елементи та культурні символи [31, с. 18-20]. Це особливо актуально для авторських проєктів, які базуються на етнічній, історичній або регіональній тематиці.

Крім того, підготовка матеріалів передбачає створення композиційних та макетних рішень. На цьому етапі визначаються принципи розміщення зображень, баланс тексту і графіки, ритм сторінок та навігаційна структура. Графічний дизайн здатний формувати не лише естетичне сприйняття, а й ідеологічний та емоційний вплив на аудиторію [24, с. 28-30]. Композиція артбуку повинна бути не лише візуально привабливою, але й змістовно обґрунтованою. Використання національних мотивів сприяє формуванню унікальної візуальної ідентичності проєкту [47, с. 49].

Перед початком роботи над авторським артбуком було проведено підготовчий етап, який включав аналіз аналогів, дослідження візуальних стилів та розробку власного всесвіту, на основі якого формувався проєкт. Основною метою цього етапу було створення цілісної концепції, яка б поєднувала візуальну складову, сюжетну основу та атмосферу майбутнього артбуку.

Насамперед було здійснено аналіз існуючих артбуків, концепт-артів та візуальних видань, пов’язаних з ігровою індустрією та авторською ілюстрацією. Особлива увага приділялась структурі видань, принципам побудови композиції, оформленню сторінок, способам подачі концептів персонажів, середовища та сюжетних елементів. Аналіз аналогів дозволив визначити основні підходи до

створення артбуків, а також зрозуміти, як поєднуються текстові та графічні матеріали для формування єдиного візуального наративу.

У процесі дослідження аналогів також вивчались колірні рішення, типографіка та стилістичні особливості різних художників і дизайнерів. Це допомогло сформувати власне бачення майбутнього проєкту та визначити художній напрям, який найбільше відповідав задуму артбуку.

Важливим етапом підготовки стала розробка власного всесвіту, на основі якого створювався артбук. Для цього було прописано основну ідею світу, його атмосферу, історію та візуальні особливості. Формувався опис середовища, архітектури, культури, технологій або магічних елементів, залежно від концепції проєкту. Також створювалися характеристики персонажів, їхній зовнішній вигляд, роль у світі та взаємозв’язки між ними.

Під час роботи над всесвітом значна увага приділялася логіці побудови світу та його цілісності. Було визначено ключові сюжетні події, особливості локацій, символіку та деталі, які допомагали зробити візуальний образ більш переконливим і впізнаваним. На основі цих матеріалів створювалися moodboard-и, ескізи та референси, що надалі використовувалися при розробці ілюстрацій та дизайну сторінок артбуку.

Після формування концепції світу було розпочато підготовку візуальних матеріалів. Створювалися чорнові ескізи персонажів, варіанти костюмів, об’єктів та локацій. Для пошуку найбільш вдалих рішень використовувався метод ітерацій - створення кількох варіантів одного концепту з подальшим відбором найкращого. Це дозволило досягти більш цілісного та продуманого візуального стилю.

3.2. Створення артбуку

Візуальна складова артбуку становила один із ключових етапів реалізації проєкту, оскільки саме графічне оформлення визначало атмосферу авторського всесвіту та забезпечувало цілісне сприйняття видання в цілому. У ході розробки особлива увага зосереджувалася на кольоровій палітрі, композиційній побудові сторінок, розміщенні візуальних об'єктів, а також на взаємодії ілюстрацій із текстовими елементами.

На першому етапі роботи формувався загальний візуальний стиль артбуку. З цією метою створювалися мудборди та добиралися референси, що допомагали окреслити характер кольорового рішення, освітлення й художньої атмосфери видання (див.рис 3.1).

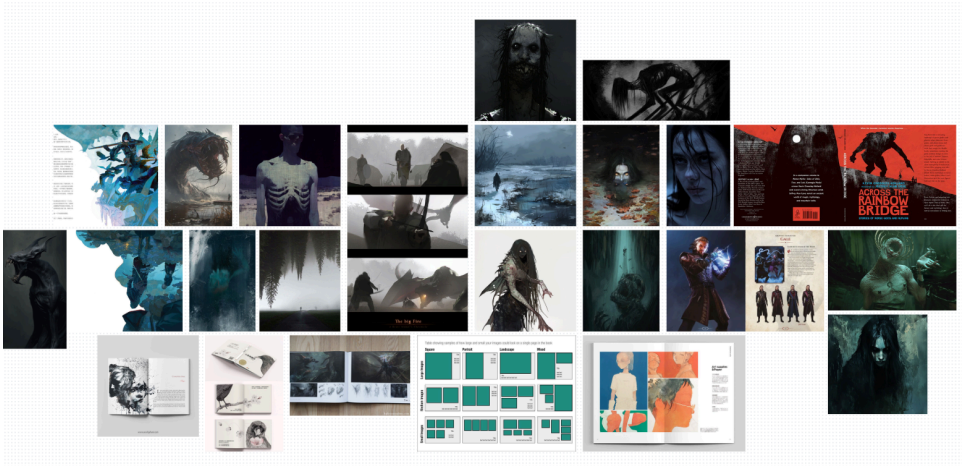

Рисунок 3.1 - мудборд

В основу візуальної концепції було покладено обмежену кольорову палітру з виразним контрастом між основними та допоміжними кольорами. Такий підхід сприяв формуванню єдиного стилю та підтримував емоційний настрій проєкту. Колір виконував не лише декоративну роль, а слугував засобом передачі атмосфери світу й характеру окремих сцен.

Значна увага приділялася композиційній організації сторінок і розміщенню об'єктів. При створенні ілюстрацій застосовувалися принципи композиційного балансу, акцентування та ритму. Центральні елементи розташовувалися так, щоб відразу привертати увагу глядача, тоді як другорядні

деталі розкривали середовище й доповнювали загальний наратив. Для досягнення динамічності застосовувалися асиметричні композиції, варіювання масштабу об'єктів та контраст між заповненими і порожніми ділянками розвороту (див.Рисунок 3.2, 3.3).

Рисунок 3.2 - розгорт 1

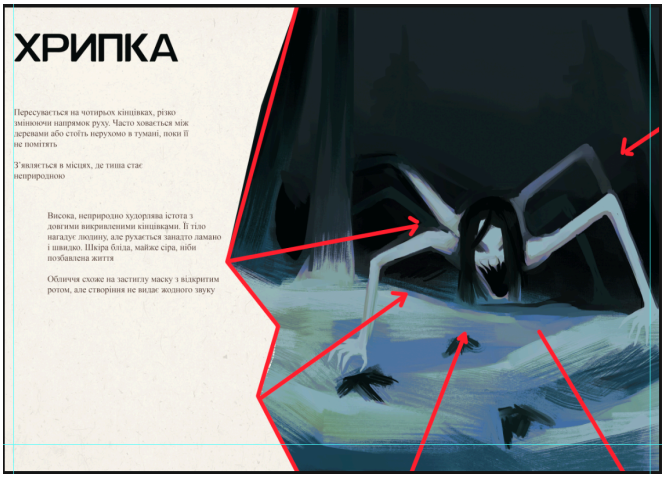

Рисунок 3.3 - розгорт 7

У процесі створення артбуку також враховувалася взаємодія між ілюстрацією та текстом. Текстові блоки розміщувалися таким чином, щоб не перевантажувати композицію та не відволікати увагу від основних візуальних елементів (див.Рисунок 3.4). Водночас вони допомагали пояснювати концепцію персонажів, локацій або окремих сюжетних деталей. Для підтримання єдиного стилю використовувалася узгоджена типографіка та система візуальних акцентів.

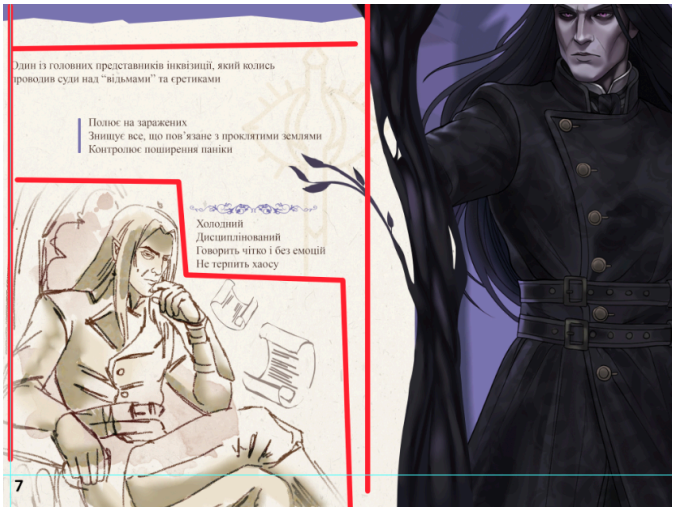

Рисунок 3.4 - розгорт 4

Основна частина ілюстрацій виконувалась у програмі Adobe Photoshop [1], яка застосовувалася для цифрового малювання, кольорокорекції та фінального доопрацювання зображень. У середовищі програми опрацьовувалися світлотіньові рішення та проводилося рендеринг-опрацювання. Adobe Photoshop [1] також використовувався для роботи з текстурами, накладання ефектів і підготовки матеріалів до друку. Система шарів забезпечувала зручну роботу з окремими елементами композиції та можливість внесення правок на різних стадіях процесу.

Для розробки ескізів і лінійних малюнків використовувалася програма Clip Studio Paint [16]. Вона застосовувалася переважно на етапах розробки персонажів, пошуку поз, побудови композиції та підготовки чорнових варіантів ілюстрацій (див.Рисунок 3.5). Завдяки зручному набору пензлів та інструментів для роботи з лінією програма дозволяє оперативно опрацьовувати варіанти концептів.

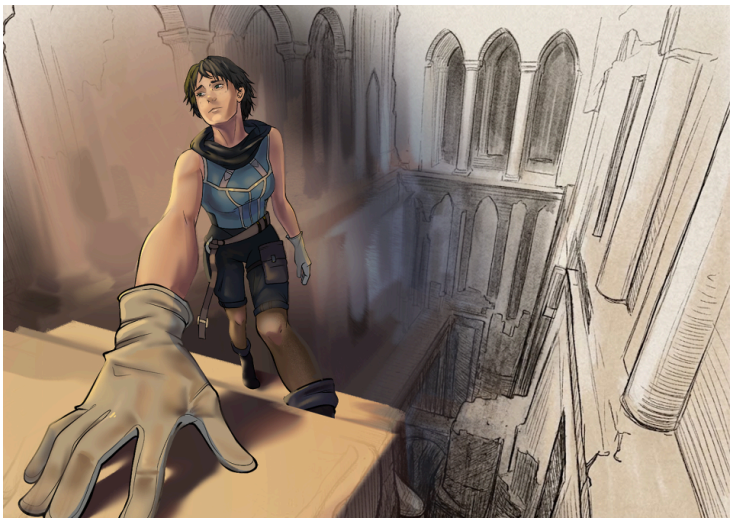

Рисунок 3.5 - розгорт 1 і скетч

Крім того, Clip Studio Paint [16] використовувалася для роботи з перспективою, 3D-моделями та допоміжними сітками, що суттєво спрощувало побудову складних сцен і архітектурних елементів.

У роботі над візуальною частиною застосовувався метод поетапного опрацювання ілюстрацій. Спочатку виконувалися швидкі композиційні замальовки, з яких обиралися найвдаліші варіанти (див. Рисунок 3.6). Після цього уточнювались форми, проводилося кольорове блокування та деталізація. Завершальний етап передбачав доопрацювання світла, текстур і загальної атмосфери сцени. Такий метод роботи дозволив підтримувати стилістичну єдність ілюстрацій та забезпечити цілісність візуальної частини артбуку.

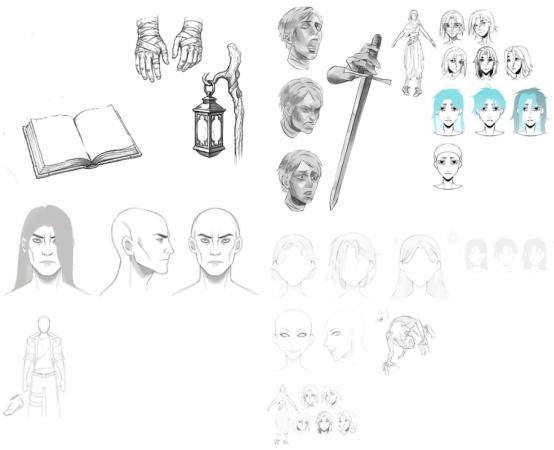

Рисунок 3.6 - скетчі

Далі виконувалося уточнення форми, кольорове блокування та деталізація. Завершальним етапом було фінальне опрацювання світла, текстур та атмосфери сцени. Такий підхід дозволив підтримувати єдину стилістику всіх ілюстрацій та забезпечити цілісність візуальної частини артбуку.

У процесі макетування також бралися до уваги особливості цифрового формату артбуку, представленного на платформі FlipHTML5 [18], що дозволило адаптувати сторінки для комфортного перегляду в електронному вигляді (див. Рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 - сторінки у FlipHTML5

3.3. Фінальний результат артбуку

Після завершення основного етапу розробки артбуку було проведено опрацювання фінального макету та внесення коригувань до дизайн-рішень. Цей етап став важливим для роботи над проектом, оскільки дозволяє уточнити композиційні, стилістичні та технічні аспекти видання, забезпечивши його цілісність і завершеність.

У процесі доопрацювання особлива увага приділялася ілюстративному матеріалу. Було виконано корекцію окремих ілюстрацій, уточнено деталі персонажів, середовищ та композиційних елементів. Частина зображень була перероблена з метою покращення читабельності форми, гармонізації кольорової гами та посилення загальної атмосфери артбуку. Також було виправлено

недоліки у світлотіньовому моделюванні, перспективній побудові та деталізації окремих об’єктів, що дозволило зробити візуальний матеріал більш цілісним і професійно опрацьованим (див. Рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 - обкладинка

Важливим аспектом роботи стало врахування рекомендацій наукового керівника. Після аналізу проміжного варіанту макету були внесені зміни до структури окремих розворотів, композиційної організації сторінок та способу подачі матеріалу. Зокрема, було скориговано розташування ілюстрацій і текстових блоків для покращення візуального балансу та зручності сприйняття інформації. Окремі сторінки були перероблені відповідно до зауважень щодо ритму композиції, навігації між тематичними блоками та єдності стилістики (див.Рисунок 3.9, 3.10).

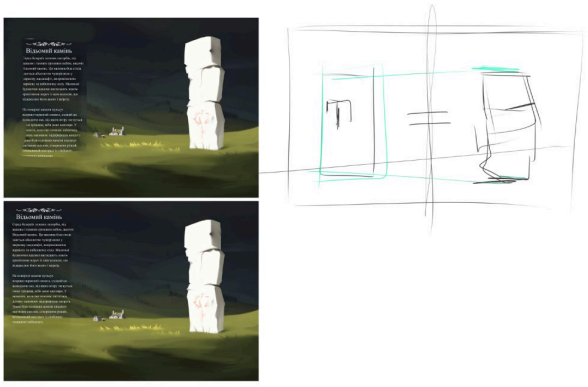

Рисунок 3.9 - розгорт 6

Рисунок 3.10 - розгорти 2 та 3

Візуальна складова артбуку становила один із ключових етапів реалізації проекту, оскільки саме графічне оформлення визначало атмосферу авторського всесвіту та забезпечувати цілісне сприйняття видання. У ході розробки особлива увага зосереджувалася на кольоровій палітрі, композиційній побудові сторінок, розміщенні візуальних об'єктів, а також на характері взаємодії ілюстрацій із текстовими елементами. На першому етапі формувався загальний візуальний стиль артбуку. З цією метою створювалися мудборди та добиралися референси, що допомагали окреслити характер кольорового рішення, освітлення й художньої атмосфери майбутнього видання. Цей підготовчий етап відіграв визначальну роль у формуванні концептуальної бази проекту та дозволяє окреслити межі авторського стилю ще до початку безпосередньої роботи над ілюстраціями.

В основу візуальної концепції було покладено обмежену кольорову палітру з виразним контрастом між основними та допоміжними кольорами. Такий підхід сприяв формуванню єдиного стилю та підтримував емоційний настрій проекту. Колір виконував не лише декоративну роль, а слугував засобом передачі атмосфери світу й характеру окремих сцен. Поєднання темних і нейтральних тонів з локальними світловими акцентами формувало атмосферу тиші та зосередженості, що відповідає загальній концепції видання.

Значна увага приділялася композиційній організації сторінок і розміщенню об'єктів. При створенні ілюстрацій застосовувалися принципи композиційного

балансу, акцентування та ритму. Центральні елементи розташовувалися так, щоб відразу привертати увагу глядача, тоді як другорядні деталі розкривали середовище й доповнювали загальний наратив. Для досягнення динамічності застосовувалися асиметричні композиції, варіювання масштабу об'єктів та контраст між заповненими і порожніми ділянками розвороту.

Важливим аспектом стала взаємодія ілюстрації та тексту. Текстові блоки розміщувалися таким чином, щоб не перевантажувати композицію і не відволікати увагу від ключових візуальних елементів. Водночас вони виконували пояснювальну функцію - розкривали концепцію персонажів, опис локацій або окремі сюжетні деталі. Для збереження єдиного стилю дотримувалася узгоджена типографіка та система візуальних акцентів. Основна частина ілюстрацій виконувалась у програмі Adobe Photoshop [1], яка застосовувалася для цифрового малювання, кольорокорекції та фінального доопрацювання зображень. У середовищі програми опрацьовувалися світлотіньові рішення та проводилося рендеринг-опрацювання. Adobe Photoshop [1] також використовувався для роботи з текстурами, накладання ефектів і підготовки матеріалів до друку. Система шарів забезпечувала зручну роботу з окремими елементами композиції та можливість внесення правок на різних стадіях процесу.

У процесі фінального опрацювання також було здійснено ретельну корекцію типографічних рішень. Уточнювались розміри шрифтів, міжрядкові інтервали, відступи та ієрархія текстових елементів. Ці зміни сприяли підвищенню читабельності тексту та надали структурі артбуку більшої впорядкованості. Особлива увага приділялася гармонійному поєднанню тексту й графічних елементів з метою уникнення перевантаження композиції - типографіка мала не конкурувати з ілюстраціями, а органічно взаємодіяти з ними, утворюючи єдину візуальну систему.

Фінальний артбук «Silence» є цілісним авторським продуктом, у якому художня концепція реалізована через систему послідовних візуальних і дизайнерських рішень. Видання охоплює серію авторських ілюстрацій,

розроблених у єдиному стилістичному ключі, які разом формують занурений емоційний простір авторського всесвіту. Структура сторінок забезпечує логічний розвиток наративу - від вступних елементів до кульмінаційних сцен, - що дозволяє читачеві поступово заглиблюватися у візуальний світ проекту. Єдина кольорова система, узгоджена типографіка та повторювані композиційні принципи забезпечують сприйняття видання як завершеного мистецького об'єкта, а текстові блоки, органічно вписані в композицію сторінок, виконують водночас пояснювальну та графічну функцію - відповідно до принципів сучасного книжкового дизайну.

Художнє оформлення артбуку вирізняється стилістичною послідовністю: єдина кольорова система, узгоджена типографіка та повторювані композиційні принципи забезпечують сприйняття видання як завершеного мистецького об'єкта. Обмежена кольорова палітра з акцентами слугує не лише декоративним засобом, а й інструментом керування емоційним тоном кожної сторінки.

Поєднання темних і нейтральних тонів з локальними світловими акцентами формує атмосферу тиші та зосередженості, що відповідає загальній концепції проєкту. Особливістю фінального варіанту є гармонійна взаємодія між ілюстративним матеріалом і текстовими елементами. Текстові блоки органічно вписані у композицію сторінок і не порушують візуальний ритм видання, виконуючи водночас пояснювальну та графічну функцію. Така організація відповідає принципам сучасного книжкового дизайну, де текст і зображення функціонують як єдина система сприйняття. Артбук «Silence» реалізований як у друкованому, так і в електронному форматі на платформі FlipHTML5 [18], що розширює аудиторію видання та забезпечує його доступність у цифровому середовищі. Електронний формат дозволив адаптувати макет для зручного перегляду на екрані зі збереженням усіх композиційних і колірних рішень оригінального видання.

ВИСНОВКИ

У процесі виконання кваліфікаційної роботи було комплексно досліджено артбук як явище сучасного візуального мистецтва і графічного дизайну. Встановлено, що артбук є не лише формою друкованого видання, а повноцінним мистецьким об'єктом, у якому органічно поєднуються ілюстрація, графічний дизайн, типографіка та елементи цифрового мистецтва. Такий синтез різних художніх засобів надає артбуку особливий статус у системі сучасного мистецтва та медіапростору. Доведено, що артбук виконує не лише естетичну, а й важливу комунікативну функцію: він формує емоційний зв'язок між автором і аудиторією через систему ретельно побудованих візуальних образів, що вирізняє його серед інших форм книжкового мистецтва.

Розглянуто особливості візуального сторітелінгу та його роль у побудові змісту артбуку. З'ясовано, що артбук виступає ефективним засобом авторського самовираження, у якому послідовність образів, ритм сторінок і колірні рішення формують цілісну художню оповідь.

Проведено аналіз аналогів графічного оформлення артбуків - як міжнародних, так і українських видань, зокрема «The Art of Dishonored 2», «The Art of God of War», «The Art of Ori and the Will of the Wisps», «The Art of Spider-Man: Into the Spider-Verse», «Український бестіарій» та інших. У результаті аналізу встановлено, що сучасні артбуки характеризуються високим рівнем стилістичної варіативності, використанням різноманітних композиційних моделей, поєднанням реалістичних і стилізованих форм, а також активним застосуванням засобів візуального сторітелінгу.

Визначено основні художньо-графічні засоби, що використовуються під час створення артбуку. До них належать: авторська ілюстрація, типографіка як повноцінний елемент графічної композиції, колір як засіб смислової та емоційної організації матеріалу, а також фотографія і цифровий живопис.

Проаналізовано принципи композиційної організації, типографіки та ілюстрування в артбуках. Встановлено, що композиція в сучасному артбуку - це не механічне розташування елементів, а система керування увагою та темпом

сприйняття. У сучасних артбуках переважає асиметричний баланс, що створює динамічну й експресивну композицію. Типографіка у контексті артбуку набуває художньо-образного значення: шрифт є не лише носієм тексту, а повноцінним елементом графічної композиції, що формує стилістичну ідентичність видання. Колірні рішення - контраст, нюанс, колірна температура та обмежена палітра - безпосередньо підпорядковуються загальній авторській концепції та бажаному емоційному ефекту.

У практичній частині роботи розроблено концепцію та реалізовано графічне оформлення авторського артбуку «Silence» як завершеного візуального продукту. У процесі створення проєкту сформовано художню ідею, визначено стилістику, кольорову систему, композиційні принципи та структуру видання. Розроблено серію авторських ілюстрацій, виконано макетування сторінок і створено цілісну систему візуальної навігації. Макетування здійснювалося з дотриманням принципів типографічної ієрархії, що забезпечило зручне сприйняття матеріалу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Adobe Photoshop. URL : https://www.adobe.com/products/photoshop.html (дата звернення: 24.05.2025).

2. Ambrose G., Harris P., Ball N. *The Fundamentals of Graphic Design*. 2nd ed. London : Bloomsbury Visual Arts, 2019. 192 p. URL : https://books.google.cz/books?hl=ru&lr=&id=QaKxDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=The+Fundamentals+of+Graphic+Design&ots=gz1yjBTlUX&sig=J9ImTFnJd4HGqnItufj-jT20MMY&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20Fundamentals%20of%20Graphic%20Design&f=false

3. Anne M. *Material Noise: Reading Theory as Artist's Book*. The MIT Press. 2019. 117p. URL : https://books.google.cz/books?hl=en&lr=&id=_2yuDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=artist%E2%80%99s+book+theory&ots=Zy8ca6FUAB&sig=Pf_rvkQi749LNXkbI3eJ66_FiS0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

4. Artbook Clair Obscur: Expedition 33. URL : https://malopus.com.ua/artbooks/the-art-of-clair-obscur-expedition-33/ (дата звернення: 24.05.2025).

5. Artbook Horizon Zero Dawn. URL : https://malopus.com.ua/artbooks/artbuk-svit-gri-horizon-zero-dawn/ (дата звернення: 24.05.2025).

6. Artbook Kingdom Come: Deliverance II. URL: https://malopus.com.ua/artbooks/the-art-of-kcd-ii/ (дата звернення: 24.05.2025).

7. Artbook Ori and the Will of the Wisps. URL : https://oliverryan.artstation.com/projects/aRneQ2 (дата звернення: 24.05.2025).

8. Artbook S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. URL : https://malopus.com.ua/artbooks/the-art-of-stalker-2/ (дата звернення: 24.05.2025).

9. Artbook Spider Man Into The Spider Verse. URL : https://archive.org/details/spider-man-into-the-spider-verse-the-art-of-the-movie-zahed-ramin-illustrated-20 (дата звернення: 24.05.2025).

10. Artbook The Art of Dishonored 2. URL : https://anyflip.com/yphci/khsy (дата звернення: 24.05.2025).

11. Artbook The Art of God of War. URL : https://anyflip.com/jmmo/dulj/basic (дата звернення: 24.05.2025).

12. Artbook The Last of Us. URL : https://malopus.com.ua/artbooks/artbuk-svit-gri-last-us/ (дата звернення: 24.05.2025).

13. Artbook Українська магічна академія. URL : https://malopus.com.ua/artbooks/ukrainian-magic-academy-standart-edition/ (дата звернення: 24.05.2025).

14. Artbook Український бестіарій. URL : https://malopus.com.ua/artbooks/artbuk-ukrayinskij-bestiarij/ (дата звернення: 24.05.2025)

15. Barnes C., Wragg N., Fisher E., Tyagi S., de Kruiff A. Portfolio Literacy and the Transition to Work for Graphic Design Graduates. *International Journal of Art & Design Education*. 2022. Vol. 41, No. 2. p. 300-319. DOI: 10.1111/jade.12407

16. Clip Studio Paint. URL : https://www.clipstudio.net/en/

17. Falkenhausen S. von. Beyond the Mirror: Seeing in Art History and Visual Culture Studies. Humboldt-Universität zu Berlin. 2020. 248 p. URL : https://edoc.hu-berlin.de/server/api/core/bitstreams/d1bb618d-2a37-46dc-b5e0-60e8d1d0bed5/content

18. FlipHTML5. URL : https://fliphtml5.com/

19. Gu Y., Wang Q., Gu W. The Innovative Application of Visual Communication Design in Modern Art Design. *Electronics*. 2023. Vol. 12, No. 5. p. 1150. DOI: 10.3390/electronics12051150

20. Guneroglu N., Bekar M. A Methodology of Transformation from Concept to form in Landscape Design. *Journal of History Culture and Art Research.* 2019. p. 243-253. DOI: https://doi.org/10.7596/taksad.v8i1.1625

21. Haslam A. *Book Design*. London : Laurence King Publishing, 2006. 256 p. URL :

https://books.google.cz/books?hl=ru&lr=&id=_Ri63jEKPfgC&oi=fnd&pg=PP8&dq=Haslam+A.+Book+Design.+London+:+Laurence+King+Publishing&ots=E79nA-QX2l&sig=1L-3jNWJ4UNAM_ZrmVYKD5rdh1c&redir_esc=y#v=onepage&q=Haslam%20A.%20Book%20Design.%20London%20%3A%20Laurence%20King%20Publishing&f=false

22. Heller S., Vienne V. Becoming a Graphic Designer. 5th ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2015. 272 p. URL : https://repo.darmajaya.ac.id/3911/1/Becoming%20a%20Graphic%20and%20Digital%20Designer%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf

23. Jitske H. An insight into the applicability and development of concept art in the game industry. 2019. 47 p. URL : https://www.researchgate.net/publication/335160773_Framing_the_Value_of_Concept_Art_An_insight_into_the_applicability_and_development_of_concept_art_in_the_game_industry

24. Matthew A. Graphic Design / Graphic Dissent: towards a cultural economy of an insular profession. 2002. 152 p. URL : https://www.mattsoar.com/dissertation/GraphicDesignGraphicDissent.pdf

25. Nummenmaa L., Glerean E., Hari R., Hietanen J. K. Bodily feelings and aesthetic experience of art. *Cognition & Emotion*. 2023. Vol. 37, No. 3. p. 515-528. DOI: 10.1080/02699931.2023.2183180

26. Rahkila M. *Creation of Video Game Art Books: A deeper look into what purpose art books for video games provide*. South-Eastern Finland University of Applied Sciences. 2024. 38 p. URL : https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/858800/rahkila_mauri.pdf

27. Sachant P., Blood P., LeMieux J., Tekippe R. Introduction to Art: Design, Context, and Meaning. University System of Georgia. 2016. 292 p. URL : https://web.ung.edu/media/university-press/Introduction%20to%20Art-082817.pdf

28. Samaniego M., Usca N., Salguero J., Quevedo W. Creative Thinking in Art and Design Education: A Systematic Review. *Education Sciences*. 2024. Vol. 14, No. 2. Pp. 192. DOI: 10.3390/educsci14020192

29. Wiley J. *Meggs' History of Graphic Design*. 6th ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. 381 p. URL : https://www.mubranding.com/teach/wp-content/uploads/2020/06/Meggs_History_of_Graphic_Design_Fourth_E.pdf

30. Wilkinson R. Perform - Produce. RISD MFA Graphic Design. 2024. 135 p. URL : https://digitalcommons.risd.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/masterstheses/article/2316/&path_info=Wilkinson.Rebecca.GraphicDesign.2024.pdf

31. Бєлікова А. В., Здор О. Г., Лихолат О. В. Артбук як інструмент збереження та популяризації локальної культурної спадщини (На прикладі проєкту «Проскурів. Дні і ночі»). *Український мистецтвознавчий дискурс*. № 4. 2025. С. 17-32. DOI:10.32782/uad.2025.4.2

32. Бойко В. *Імерсивні технології проєктування у візуально-комунікативному контексті дизайну в Україні*. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису Київ : КНУКІМ. 2025. 257 с. URL : https://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2025/08/Bojko-V.-Dysertacziya_01.08.2025-pdf.io_compressed.pdf

33. Веретільник Т. І., Мисник Л. Д., Капітан Р. Б., Мамонов Ю. П., Манзюра О. В. *Основи теорії кольору* : навч.-метод. посіб. для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спец. 186 «Видавництво та поліграфія». Черкаси : ЧДТУ, 2020. 130 с. URL: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3372/1/НМП%20ОСНОВИ%20ТЕОРІЇ%20КОЛЬОРУ.pdf

34. Гайдук М., Михайлова Р. Артбук як різновид сучасних нішевих видань. *Актуальні проблеми сучасного дизайну : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ*. 2024. С. 304-307. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/28445/1/APSD_2024_V2_P304-307.pdf

35. Гніденко М. С., Колесніков В. В. Дизайн логотипу як основи фірмового стилю. *Вісник КНУТД*. 2015. № 1 (82). С. 73-78. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/172/1/V82_P073-078.pdf

36. Даниленко В., Гончар О., Мироненко В., Соколюк Л., Бондаренко І.,

Котляр Є., Розенфельд М., Турчин В. Особливості типографіки постмодернізму в графічному дизайні. *Всеукраїнська наукова конференція професорсько-викладацького складу і студентів ХДАДМ*. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. 2017. С. 3-283. URL : https://old.ksada.org/doc/confer-17-may-2017.pdf#page=72

37. Денисенко Ю., Мазніченко О., Колесникова П. Типографіка як основа дизайну друкованих видань. *Актуальні проблеми сучасного дизайну* : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. Київ : КНУТД, 2022. Т. 2. С. 83-86. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/21110/1/APSD_2022_V2_P083-086.pdf

38. Євсєєв О., Величко В. *Методика розробки артбука комп'ютерної гри.* Науковий журнал - «Поліграфія і видавнича справа». Стаття №2 (86). 2023. С. 125-134. URL : https://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/32777/1/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%84%d0%b2%d1%81%d1%94%d1%94%d0%b2%2c%20%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be.pdf

39. Іщенко А. *Комунікаційний дизайн книжкового виробництва дитячої літератури (на прикладі книжки-гри «Тіні Долинцвіту»).* Київський столичний університет імені Бориса Грінченка. Засідання кафедри. № 6 . 2025. 5-61 . URL : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/55053/1/A_P_Ishchenko_FOMD_2025.pdf

40. Колісник О., Чугунов Р. Графічний дизайн: сучасні тенденції. *Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну»*. №6. 2024. С. 262-265. URL: https://test.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/28426/1/APSD_2024_V2_P262-265.pdf

41. Колісник-Гуменюк Ю. Креативність як процес творчості, самовираження та самоствердження особистості. *Науково-педагогічний журнал*. №7. 2019. С. 120-123. URL: https://mir.dspu.edu.ua/article/view/176192/175993

42. Мулкохайнен В. *Дизайн книги у контексті української проєктної культури 1950-х - 2020-х років*. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2024. С. 3-33. URL :

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/27042/2/%d0%a0%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82_%d0%9c%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%bd.pdf

43. Піддубна О., Марченко А., Силаєва А., Овчаренко О., Петрова І. Сучасний графічний дизайн як засіб прояву творчості особистості. *Вісник науки та освіти.* №10. 2025. С. 2996-3010. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-10(40)-2996-3010

44. Підопригора С. Артбук у просторі літератури: художні особливості. *Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки. Вип. 10.* 2018. С. 44-50. URL : https://enpuirb.udu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/17dbe4b6-736d-4506-8997-994e389a48cc/content

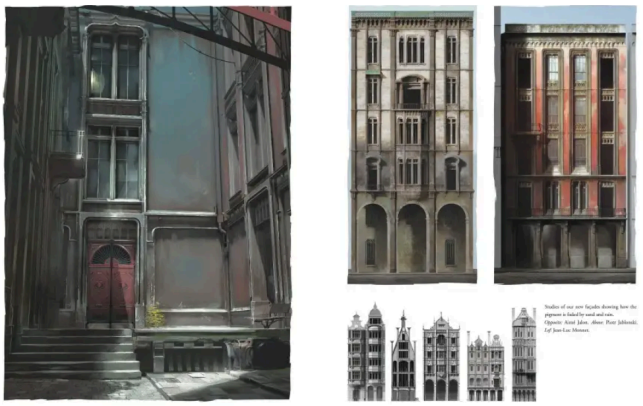
45. Потрашкова Л. *Основи композиції та дизайну*. Харківський національний економічний університет. 2007. 150с. URL: https://pns.hneu.edu.ua/pluginfile.php/107532/mod_resource/content/5/%D0%9E%D0%9A%D0%94.%20%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

46. Стефанишин Л. Р., Поліщук Л. К. *Практикум. Основи кольорознавства*. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2006. 80 с. URL: https://kmvodpmd.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/18/2018/04/Стефанишин.pdf

47. Цзя Яочен. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців з графічного дизайну у професійній підготовці. *Дис. канд. пед. наук. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова.* 2017. 225 с. URL: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.01/dis_Jia_Yaochen.pdf

48. Юр М. Авторська модель мистецтва в науковому дискурсі. *Український мистецтвознавчий дискурс*. №2. 2021. С. 58-70.
DOI: https://doi.org/10.32782/uad.2021.2.6

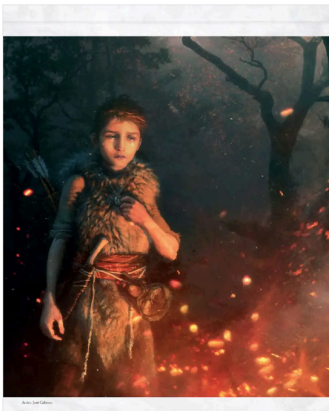
ДОДАТКИ А

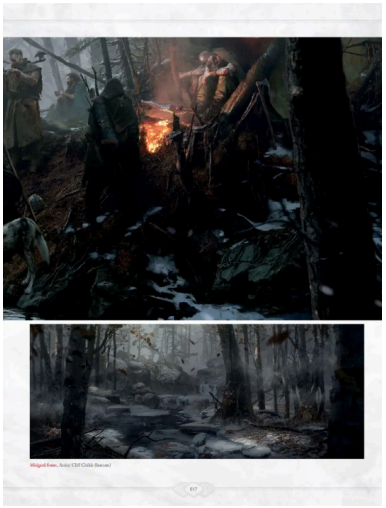
Додаток А.1 - «The Art of Dishonored 2», Bethesda Studios

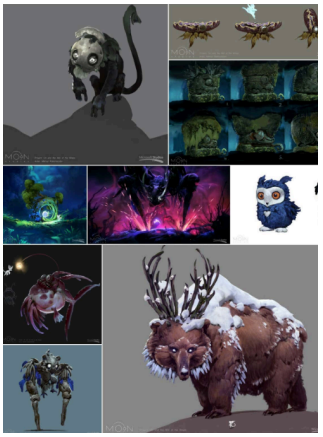
Додаток А.2 - «The Art of Dishonored 2», Bethesda Studios

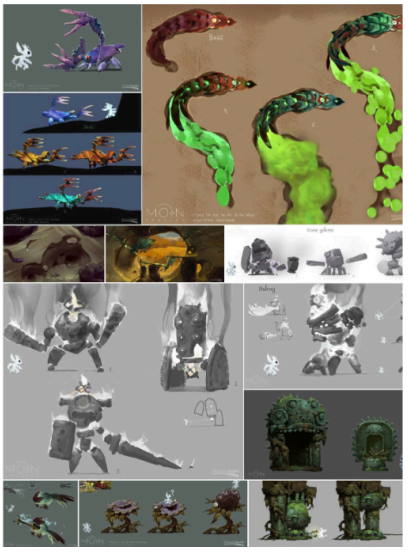
Додаток А.3 - «The Art of God of War», Evan Shamoon

Додаток А.4 - «The Art of God of War», Evan Shamoon

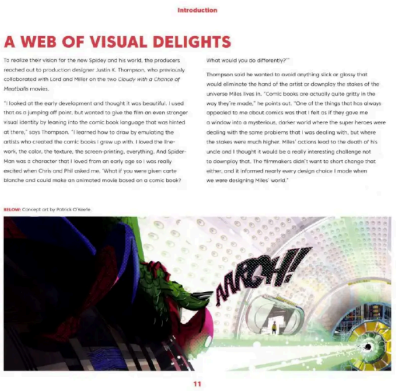
Додаток А.5 - «The Art of Ori and the Will of the Wisps», Oliver Ryan

Додаток А.6 - «The Art of Ori and the Will of the Wisps», Oliver Ryan

Додаток А.7 - «The Art of Spider-Man: Into the Spider-Verse», Ramin Zahed

Додаток А.8 - «The Art of Spider-Man: Into the Spider-Verse», Ramin Zahed

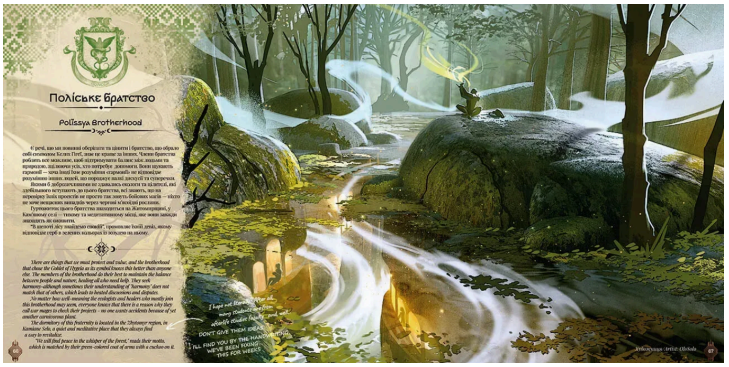
Додаток А.9 - «Український бестіарій», спілка Мальовій

Додаток А.10 - «Український бестіарій», спілка Мальовій

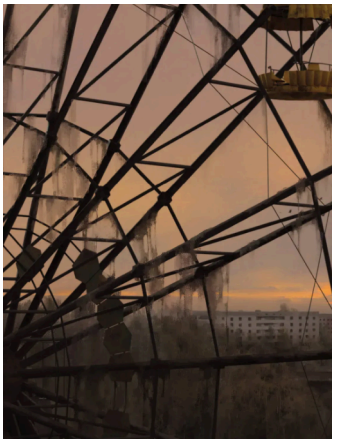
Додаток А.11 - «Українська магічна академія», спілка Мальовій

Додаток А.12 - «Українська магічна академія», спілка Мальовій

Додаток А.13 - «Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», Dark Horse Books

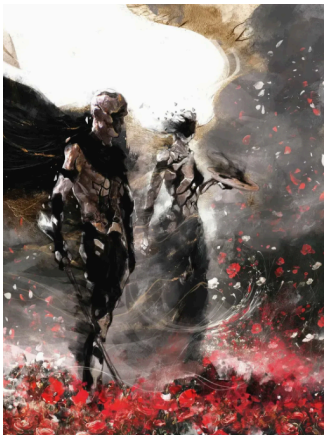
Додаток А.14 - «Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», Dark Horse Books

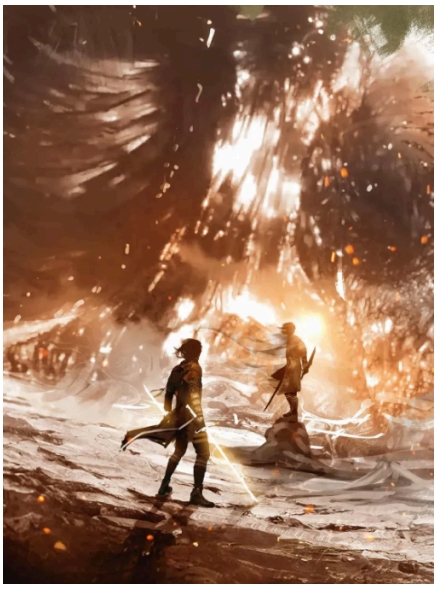
Додаток А.15 - «Kingdom Come: Deliverance II», Warhorse Studios

Додаток А.16 - «Kingdom Come: Deliverance II», Warhorse Studios

Додаток А.17 - «Clair Obscur: Expedition 33», Марін Макк

Додаток А.18 - «Clair Obscur: Expedition 33», Марін Макк

Додаток А.19 - «The Art of Horizon Zero Dawn», Paul Davies

Додаток А.20 - «The Art of Horizon Zero Dawn», Paul Davies

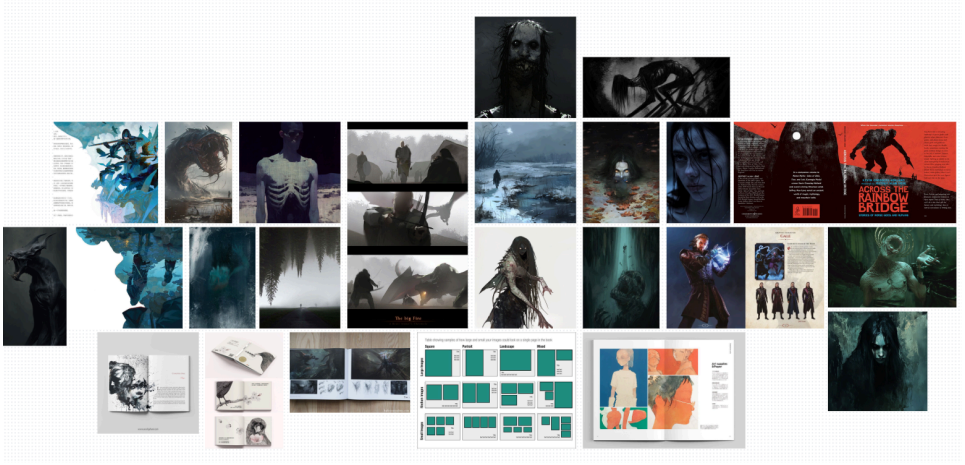

Додаток А.21 - «The Last of Us», Various

Додаток А.22 - «The Last of Us», Various

ДОДАТКИ Б

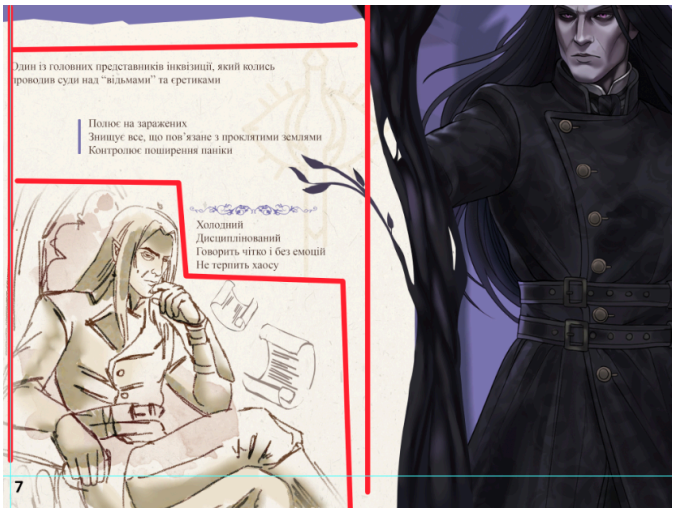
Додаток Б.1 - мудборд

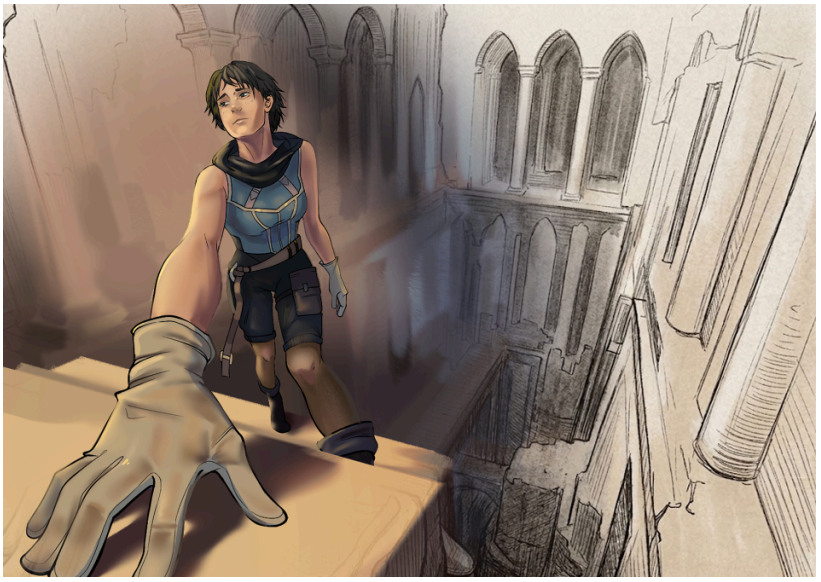
Додаток Б.2 - розгорт 1

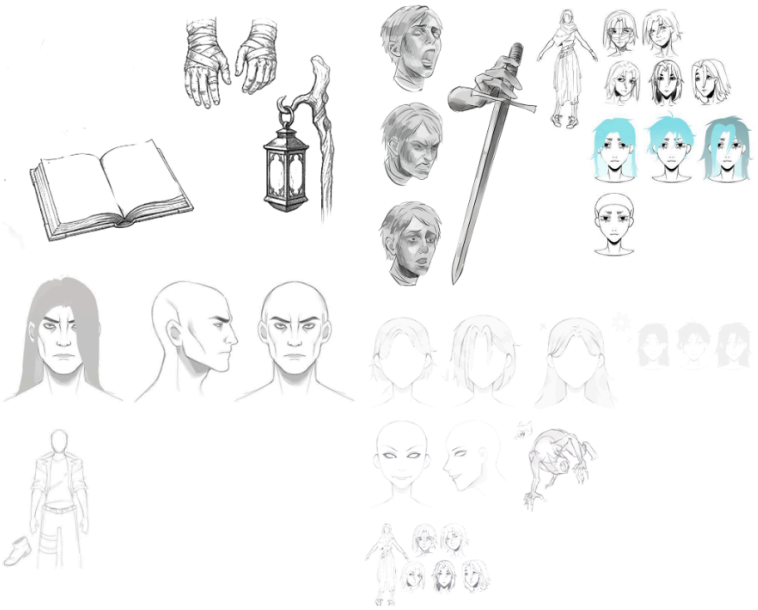
Додаток Б.3 - розгорт 7

Додаток Б.4 - розгорт 4

Додаток Б.5 - розгорт 1 і скетч

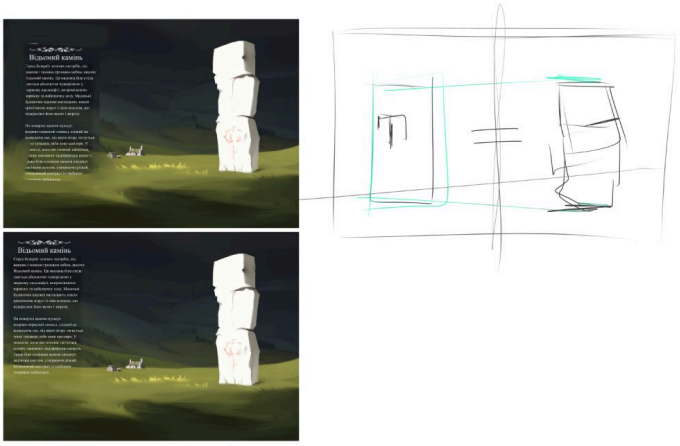
Додаток Б.6 - скетчі

Додаток Б.7 - сторінки у FlipHTML5

Додаток Б.8 - обкладинка

Додаток Б.9 - розгорт 6

Додаток Б.10 - розгорти 2 та 3

ДОДАТКИ В

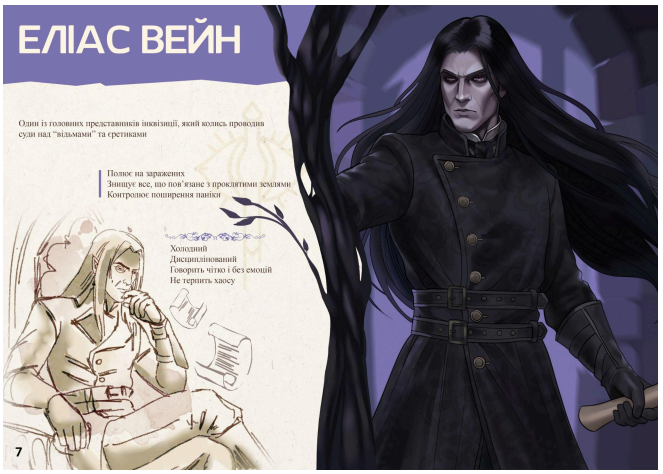
Додаток В.1 - розгорт 1

Додаток В.2 - розгорт 2

Додаток В.3 - розгорт 3

Додаток В.4 - розгорт 4

Додаток В.5 - розгорт 5

Додаток В.6 - розгорт 6

Додаток В.7 - форзац 1

Додаток В.8 - форзац 2

Додаток В.9 - розгорт 7