

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра графічного дизайну

Кваліфікаційна робота бакалавра
спеціальності 022 «Дизайн»
на тему:
**Дизайн-проект книги української народної казки
«Дерево до неба»**

Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень.
Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на
відповідне джерело.

Роботу виконано:
студентка групи ЗДЗ-20
Дар'я КРИЖАНІВСЬКА
Науковий керівник:
Професор кафедри дизайну
Володимир ДУДАРЕЦЬ

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	3
ANNOTATION	4
ВСТУП	5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ	7
1.1. Історія української казки та особливості сюжету і візуального оформлення українських народних казок	7
1.2. Основи процесу створення дитячих книг	8
РОЗДІЛ 2. ВИБІР МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИЗАЙНУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КНИГИ «ДЕРЕВО ДО НЕБА».....	12
2.1. Дослідження сюжету та народних традицій у рамках дизайн-проекту.....	12
2.2. Вибір візуального оформлення та методи верстки	14
2.3. Структура та зміст дизайн-проекту «Дерево до неба»	15
РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ТА ОПИС АВТОРСЬКОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ.....	16
3.1. Створення ілюстрацій для книги.....	16
3.2. Опис готового дизайн-проекту «Дерево до неба».....	21
3.3. Очікуваний вплив дизайн-проекту на цільову аудиторію.....	24
ВИСНОВОК.....	25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	27

АНОТАЦІЯ

Цей матеріал присвячено поняттю створення дитячої книги та його основним етапам. У дипломній роботі розглянуто процес створення дитячої книги на основі української народної казки, а також вивчення впливу такої книги на читацьку аудиторію, зокрема на дітей. Детально описано кожен етап та його особливості, а також наведено приклади вже існуючих ілюстрацій по цій тематиці. Було проведено ретельний аналіз літературних джерел та аналогів, визначено цілі та завдання для створення книги «Дерево до неба», розроблено макет та виконано серію ілюстрацій. Для досягнення кінцевого результату було використано комплексний підхід, що включав у себе визначення потреб споживачів, розробку плану дій та виконання поставленої задачі.

Було з'ясовано, що візуалізація казки, як процес створення книжкового видання є важливим для збереження культури та спадщини українського народу. Аналіз показав, що така книга має значний вплив на читацьку аудиторію, сприяючи розвитку уяви, морального виховання та інтересу до національної культури.

Отже, створення дитячої книги на основі української народної казки є актуальним та перспективним напрямком у дитячій літературі. Результатом роботи над дизайн-проектом стала яскрава та пізнавальна дитяча книга «Дерево до неба», яка допомагає вивчати дітям культуру рідної країни та українську мову.

Ключові слова: книга, казка, діти, традиції, орнаменти, Петриківський розпис, аналіз, аудиторія, дизайн, макет, ілюстрації, кольори, шрифти, розробка, друк.

ANNOTATION

This material is devoted to the concept of creating a children's book and its main stages. The thesis examines the process of creating a children's book based on a Ukrainian folk tale, as well as studying the influence of such a book on the readership, in particular on children. Each stage and its features are described in detail, as well as examples of existing illustrations on this topic are given. A thorough analysis of literary sources and analogues was carried out, the goals and objectives for the creation of the book "Tree to the Sky" were determined, a layout was developed and a series of illustrations was made. To achieve the final result, a comprehensive approach was used, which included the identification of consumer needs, the development of an action plan, and the implementation of the assigned task.

It was found that the visualization of the fairy tale, as the process of creating a book edition, is important for preserving the culture and heritage of the Ukrainian people. The analysis showed that such a book has a significant impact on the readership, contributing to the development of imagination, moral education and interest in national culture.

Therefore, the creation of a children's book based on a Ukrainian folk tale is a relevant and promising direction in children's literature. The result of work on the design project was a bright and informative children's book "Tree to the Sky", which helps children learn the culture of their native country and the Ukrainian language.

Keywords: book, fairy tale, children, traditions, ornaments, Petrikovsky painting, analysis, audience, design, layout, illustrations, colors, fonts, development, printing.

ВСТУП

У сучасному світі, де інформаційні потоки постійно зростають, а увага дітей розпорошується на безліч факторів, важливо підтримувати інтерес до читання, особливо серед наймолодших. Важливо навчати дітей культурі та традиціям з раннього віку. Прививати любов до рідної мови. Дизайн книги дитячої казки відіграє ключову роль у цьому процесі. Приваблива обкладинка, чіткий шрифт, цікаві ілюстрації – все це може зацікавити дитину, змусити її відкрити книгу та поринути у світ казки.

Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні ринок дитячих книг з казками вражає своїми масштабами. У 2023 році його обсяг сягнув \$23,4 млрд, а до 2028 року очікується зростання до \$32,5 млрд. Найпопулярнішими жанрами залишаються фентезі, пригоди, наукова фантастика та, звичайно ж, класичні казки, які протягом століть чарують дітей та дорослих.

Читання казок – це не лише розвага, а й важливий процес розвитку для дітей. Щоденне знайомство з чарівними історіями збагачує словниковий запас, покращує навички письма, стимулює уяву та емпатію. Дослідження показують, що діти у віці 6-11 років читають казки в середньому 2-3 рази на тиждень, присвячуючи цьому заняттю близько 20-30 хвилин за раз.

Серед улюблених казок дітей – класичні твори, такі як "Попелюшка", "Червона Шапочка", "Три поросята", "Білосніжка та сім гномів". А українські казки, такі як "Коза-Дерева", "Івасик-Телесик", "Рукавичка", з раннього віку знайомлять дітей з народною мудрістю, моральними цінностями та красою рідної мови.

Спільне читання казок з дітьми — це чудовий спосіб зміцнити сімейні стосунки, подарувати одне одному тепло та затишок. Занурюючись у світ фантазії та пригод, батьки та діти діляться емоціями, вчаться розуміти одне одного та будувати міцні зв'язки.

Українська народна казка "Дерево до неба" — це не просто вигадка, а безцінний скарб української культури, який протягом століть передається з

покоління в покоління. Ця казка несе в собі важливі моральні уроки, вчить дітей цінувати добро, дружбу та щирість.

Збереження та популяризація української народної спадщини, виховання підростаючого покоління, розвиток української ілюстрації, задоволення естетичних потреб - все це робить тему дипломної роботи "Дизайн-проект української народної казки "Дерево до неба"" актуальною та значущою.

Мета та завдання дипломної роботи. Метою дипломної роботи є розробка дизайн-проекту української народної казки "Дерево до неба", який буде відповідати сучасним вимогам до дизайну дитячих книг та сприяти збереженню та популяризації української народної спадщини. Запропонувати сучасному українському ринку якісні дитячі книги, які допоможуть зберегти традиції батьківщини та в подальшому використовуватись як в розважальних та і в навчальних цілях.

Завданнями дипломної роботи є:

- Розглянути теоретичні основи дизайн-проекту
- Розробити дизайн-концепцію проекту « Дерево до неба»
- Визначити методи роботи

Об'єктом дослідження виступає процес створення поліграфічної продукції, такої як дитяча книга

Предметом дослідження є створення дитячої книги. Способи, засоби та особливості верстки та дизайну.

Новизна розробки полягає в оригінальності візуального оформлення. Використано оригінальне, сучасне візуальне оформлення казки, яке відрізняється від вже існуючих ілюстрацій. При цьому поєднуючи в собі українські традиції, орнаменти, зберігаючи автентичність казки. Дизайн-проект відповідає сучасним вимогам до дизайну дитячих книг, що гарантує його високу якість та зручність використання.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ

1.1. Історія української казки та особливості сюжету і візуального оформлення українських народних казок

Казка — це фольклорний розповідний твір про вигадані, навіть фантастичні, події з моральним підтекстом. Це є одним з найпопулярніших видів оповідальної народної творчості. Немає жодного народу, який би не мав своїх казок.

Українські народні казки — це безцінний скарб української культури, який протягом століть передається з покоління в покоління. Ці казки не лише розважають, але й навчають дітей доброти, справедливості, чесності та іншим важливим цінностям.

Особливості українських народних казок це традиційні сюжети та мотиви. Українські народні казки часто мають чітко визначені сюжети та мотиви, які повторюються з казки в казку. Ці сюжети та мотиви відображають світогляд українського народу, його вірування та цінності. Добро проти зла, вміння дружити, поважати родину, батьків та по справжньому кохати. Фантастичні елементи: українські народні казки часто містять фантастичні елементи, такі як говорючі тварини, чарівні предмети та надприродні істоти. Ці фантастичні елементи роблять казки цікавими та захопливими для дітей. Гумор та сатира: українські народні казки часто містять гумор та сатиру. Цей гумор і сатира допомагають висвітлювати вади людської природи та вчать дітей розрізняти добро і зло. Використання символів: українські народні казки часто використовують символи, які мають глибокий сенс. Ці символи допомагають передати мораль казки та зробити її більш повчальною.[12]

Перші українські народні казки були записані в 19 столітті. Ці казки записували фольклористи, які подорожували по Україні та збирали казки від селян. Згодом ці казки були опубліковані в збірниках, які стали доступними широкій публіці. В 19 столітті також з'явилися перші ілюстрації до українських народних казок. Ці ілюстрації створювали художники, які

намагалися передати атмосферу та настрій. З часом ілюстрації до них ставали все більш вишуканими та цікавими. Сьогодні казки оформлюють по-різному. Деякі художники використовують традиційні українські мотиви та орнаменти, інші ж намагаються створити нове, оригінальне візуальне оформлення. [9]

Важливо, щоб оформлення українських народних казок було візуально привабливим та цікавим для дітей. Також важливо, передати мораль казки та зробити її більш повчальною. [16,17,18]

1.2. Основи процесу створення дитячих книг

Щоб правильно провести процес створення книги, потрібно проаналізувати всі етапи, від спілкування з автором та збору важливих теоретичних відомостей до детально продуманого макету та створення відповідного графічного наповнення.

Початком в створенні книг є розробка концепції макету. Це включає в себе багато етапів. Наприклад, перш ніж перейти до безпосередньої розробки макету книги, важливо визначити, для кого призначена книга. Для дитячих книг макет повинен бути простим та кольоровим. Після цього треба визначитись з форматом книги. Буде він квадратний, прямокутний, великий, малий. Згодом визначаємо загальну структуру книги, таку як розділи, глави, секції. Таким чином буде легше визначитись де краще розмістити текст, а які частину простору потрібно заповнити ілюстраціями.

Окремої уваги заслуговує етап створення графічного наповнення книги, що починається з дослідження казки та пошуку натхнення. Потім ілюстратор переходить до розробки концепції для кожної ілюстрації. Визначає кольорову гаму, композицію, освітлення та характери персонажів. Створює ескізи кожної ілюстрації, які можуть бути як доволі схематичними, виконаними простим олівцем, так і більш деталізованими, наближеними до остаточної ілюстрації.[6]

Одною з найважливіших частин роботи над створенням книги є розробка концепції обкладинки. Це перша річ, що бачить читач, покупець, тому обкладинка має бути привабливою і відображати загальний стиль та тематику книги.

Наступним кроком в створенні книг є методи дизайну. До них входять вибір кольорової палітри, яка б відповідала тематиці казки, а також типографія – вибір підходящих шрифтів, які б добре вписувались в загальний вигляд книги та легко сприймалися оком.

Завершальними, але не менш важливими є етапи тестування та корекція, а також фіналізація макету. Перед тим як ввести макет у виробництво, важливо протестувати його з маленькими читачами або іншими читачами. Врахувати їхні відгуки, ще раз перевірити готовий проект і після усіх корекцій та виправлень приготувати остаточний макет, який буде передано до друку.

1.3. Аналіз візуального оформлення існуючих ілюстрацій до казки « Дерево до неба »

"Дерево до неба" - це українська народна казка, яка протягом століть зачаровує дітей та дорослих своїми дивовижними пригодами та мудрими уроками. Ця казка неодноразово ілюструвалася різними художниками, кожен з яких вносив у її візуальне оформлення власне бачення та унікальний стиль
(Рис.1.3.1.)

Ілюстрації до казки "Дерево до неба" можна поділити на кілька груп:

– Традиційні ілюстрації: Ці ілюстрації створені в стилі українського народного мистецтва, з використанням традиційних українських мотивів та орнаментів. Вони часто зображують героїв казки в народному одязі, на тлі українських пейзажів. Ці ілюстрації створюють атмосферу автентичності та зв'язку з українською культурою;

– Реалістичні ілюстрації: Ці ілюстрації прагнуть до максимально точного зображення героїв казки, місць дії та подій. Вони часто зображують деталі

побуту та одягу того часу. Ці ілюстрації допомагають читачам краще уявити світ казки та відчутти себе частиною її;

– Стилiзованi iлюстрації: Ці ілюстрації створені в певному художньому стилі, наприклад, в стилі експресіонізму, модерну, або абстракціонізму. Вони часто використовують метафори та символи для передачі емоцій та ідей казки. Ці ілюстрації можуть бути цікавими та оригінальними, але вони можуть бути не такими доступними для розуміння читачів, які не знайомі з цим художнім стилем;

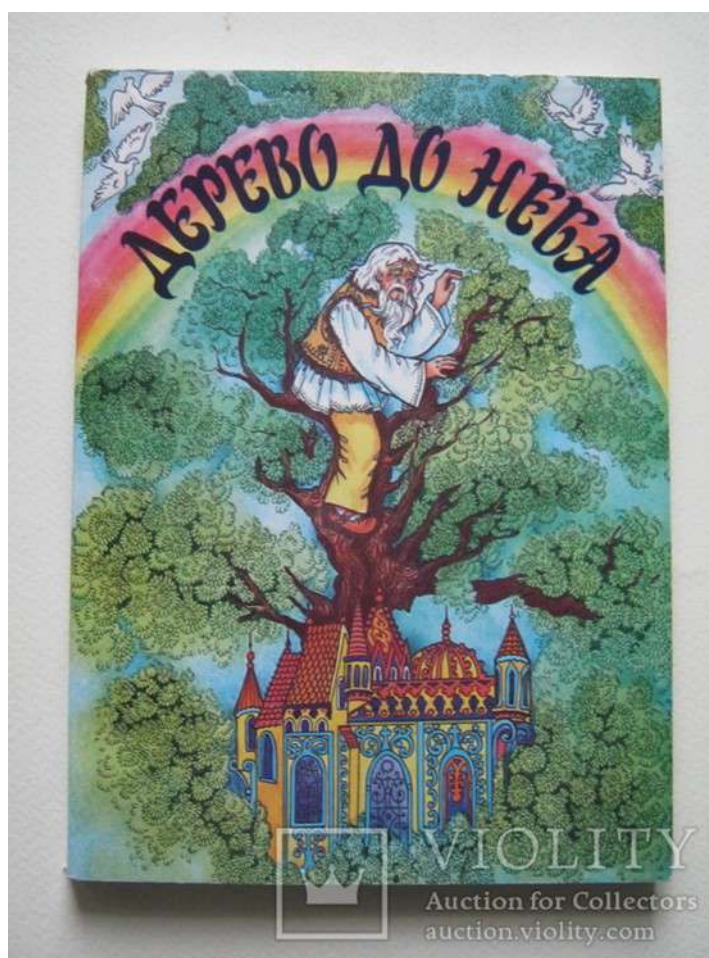

Рисунок 1.3.1. – Приклад обкладинки казки «Дерево до неба»

Вплив візуального оформлення на сприйняття казки: Візуальне оформлення казки може значно впливати на її сприйняття читачами. Ілюстрації можуть допомогти читачам краще уявити світ казки, відчутти емоції героїв та зрозуміти мораль казки. Традиційні ілюстрації можуть допомогти

зберегти зв'язок казки з українською культурою та цінностями. Реалістичні ілюстрації можуть зробити казку більш правдоподібною та захопливою. Стилiзовані ілюстрації можуть запропонувати читачам нові, цікаві інтерпретації казки.

Візуальне оформлення казки "Дерево до неба" є важливою частиною її сприйняття читачами. Різноманіття існуючих ілюстрацій свідчить про багатий потенціал цієї казки для візуального втілення.

РОЗДІЛ 2. ВИБІР МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИЗАЙНУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КНИГИ «ДЕРЕВО ДО НЕБА»

2.1. Дослідження сюжету та народних традицій у рамках дизайн-проекту

Казка "Дерево до неба" належить до жанру чарівних казок, адже в ній присутні фантастичні елементи, такі як дерево, яке сягає неба, чарівні яблука, що дарують молодість та красу, та інші.

Сюжет казки:

Жив собі князь і вав єдину дочку, яку дуже хотів видати заміж. Але одного дня вона зникла. Князь зрозумів, що дівчину вкрав змії, що по легенді живе на верхівці найвищого дерева. Тоді пообіцяв велику нагороду, і всі почали лізти на те дерево та ніхто не міг. Аж тут прийшов свинопас Івасик. Виліз на дерево і з допомогою чарівного крилатого коня вбив змія, визволив дівчину та одружився на ній. А князь в знак подяки подарував йому царство.

Цінності та сенс казки:

Казка "Дерево до неба" підіймає важливі теми, які актуальні в будь-який час. Це тема мрії та прагнення допомогти, адже головний герой казки, хлопець Івасик, пішов на все аби врятувати дівчину. Це тема доброти та щирості, адже Івасик допомагає всім, хто потребує його допомоги. Це тема боротьби зі злом, адже Івасик бореться з жадливим змієм, який тероризує людей.

Окрім того, казка «Дерево до неба» пропагує українські цінності, такі як любов до рідної землі, повага до старших, працьовитість, чесність.

Символи та персонажі:

- Дерево до неба: Символізує прагнення до високих цілей, мрії та ідеали.
- Івасик: Головний герой казки, який уособлює доброту, щирість, мужність, наполегливість;
- Змії символізує всі проблеми, які можуть виникнути на нашому шляху,
- Інші персонажі: Тварини, які допомагають Івасику, уособлюють доброту, взаємодопомогу, дружбу.

Казка «Дерево до неба» - це повчальна та цікава казка, яка вчить дітей не здаватися перед труднощами, вірити у свою мрію та йти до неї, незважаючи на перешкоди. Казка також пропагує важливі людські цінності, такі як доброта, щирість, чесність.

Цільова аудиторія народної казки може бути різноманітною і не зупиняється лише тільки на дітях, хоча вони і є вагомою її частиною.

Діти віком від 5 до 12 років є основною цільовою аудиторією для казок, тому дизайн-проект повинен бути візуально привабливим, яскравим, цікавим та зрозумілим для дітей. Не агресивним, ілюстрації мають відповідати віку дітей, для яких призначена книга. [2]

Дорослі віком від 18 до 40 років теж можуть бути поціновувачами такої літератури. Ця група може бути зацікавлена в українській культурі та фольклорі, а також у дизайні та мистецтві. Дизайн-проект може бути використаний для знайомства дорослих з українськими народними казками та для збереження зв'язку з українською культурою. Такі книги можуть колекціонувати люди, що хочуть зберегти українську культуру в своїх домівках.

Також дизайн-проект може бути використаний для спільного проведення часу сім'єю, для читання казок та для вивчення української культури. Для прививання дітям любові до солов'їної мови, практики читання, вивчення українських традицій та побуту українців в минулому.

Викладачі та вихователі: Дизайн-проект може бути використаний у навчальному процесі для викладання української мови та літератури, для знайомства дітей з українською культурою та для розвитку у них творчих здібностей. На позакласному читанні.

Іноземці: Дизайн-проект може бути використаний для знайомства іноземців з українською культурою, мовою та літературою.

2.2. Вибір візуального оформлення та методи верстки

Для книги я обрала традиційний український стиль. Традиційний український стиль ілюстрацій – це унікальний стиль, який ґрунтується на багатій традиції українського народного мистецтва. [4] Він характеризується використанням таких елементів як яскраві кольори, ілюстрації, виконані в насичених, контрастних кольорах, що символізують життя, радість, оптимізм. Також це українські орнаменти, коли ілюстрації прикрашені Петриківським розписом, вишивкою. Ці орнаменти не лише роблять книгу красивою, але й несуть в собі глибокий сенс. Акцентною основою для своїх ілюстрацій я зробила Петриківський розпис, в основі якого лежать яскраві рослинні та геометричні орнаменти, а також зображуються різноманітні рослини, тварини та птахи. [3,8,] Яскравий та привабливий Петриківський розпис може використовуватись як в самих ілюстраціях так і в обкладинці. Це допомагає підкреслити унікальний та стилізований вигляд, який відображає культурні та традиційні цінності України. (Рис 2.2.1.)[11]

Рисунок 2.2.1. – Приклад Петриківського розпису

Ілюстрації включають зображення українських костюмів, предметів побуту, архітектурних споруд, пейзажів. Це знайомить дітей з українською

культурою та традиціями. Персонажі казок мають виразні обличчя, емоційні жести та яскраві костюми. Це робить їх цікавими та запам'ятовуються для дітей. Використання традиційного українського стилю для виконання казки "Дерево до неба" має ряд переваг, таких як знайомство з українською культурою, її цінностями та традиціями в зрозумілий для дітей спосіб. Також це є розвиток естетичного смаку. Яскраві, красиві ілюстрації сприяють розвитку бачити прекрасне навколо себе та цінувати це. Традиційний український стиль ілюстрацій - це актуальний стиль, який користується популярністю як в Україні, так і за кордоном. Казка "Дерево до неба" - це казка про українську землю, про український народ, про українські цінності. Тому виконання цієї казки в традиційному українському стилі буде логічним та органічним.

Останнє, на що хотіла б звернути увагу це те, що книги для дитячої аудиторії, зокрема казки, мають ряд особливостей як в дизайні так і в способі верстки. Такими особливостями є наприклад великий шрифт. Текст книги повинен бути надрукований великим шрифтом, щоб дітям було зручно читати. Також відіграє роль довжина речень. Речення повинні бути короткими та простими, щоб діти легко їх розуміли. Ілюстрації повинні бути яскравими, красивими та цікавими для дітей. Краще аби вони були не мінімалістичними, а навпаки більш деталізованими, так як діти люблять подовгу розглядати картинки, асоціюючи їх з текстом казки.

2.3. Структура та зміст дизайн-проекту «Дерево до неба»

Визначившись з візуальним оформленням, проаналізувавши сюжет та створивши низку ілюстрацій, варто вибудувати структуру самої книги. Розробити макети всіх сторінок, обкладинок та форзаців.

В першу чергу потрібно розмітити відповідну інформацію на обкладинці, а саме: назву, ім'я автора, ім'я ілюстратора, назву видавництва та рік видання. Також розмітити ілюстрацію, яка була обрана для обкладинки.

Наступним йде титульний аркуш, на якому має знаходитись повна інформація про книгу: назва, автор, ілюстратор, видавництво, рік видання.

Сам текст казки при потребі поділяється на короткі розділи з чіткими назвами. Використовується простий та зрозумілий текст, доступний для дітей, яскраві та динамічні описи подій та персонажів, що супроводжуються яскравими та цікавими ілюстраціями, які відповідають сюжету казки. Сторінки оздоблено в традиційному українському стилі з використанням орнаментів, народних мотивів та символів.

РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ТА ОПИС АВТОРСЬКОГО ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ

3.1. Створення ілюстрацій для книги

Першим кроком в створенні ілюстрацій було дослідження казки, її сюжету та аналіз вже існуючих ілюстрацій. (рис.3.1.1.) аналогі ілюстрацій яскраві та деталізовані. На них зображені головні персонажі, стародавні українські міста, традиційний одяг, вишиванки, притаманні українським нарядам кольори та орнаменти. (рис 3.1.2.) Також присутні елементи петриківського розпису. Ілюстрації переважно заповнюють повністю одну сторінку формату А4 або А5. Композиції динамічні, персонажі з виразними емоціями та відповідають опису в казці. [5]

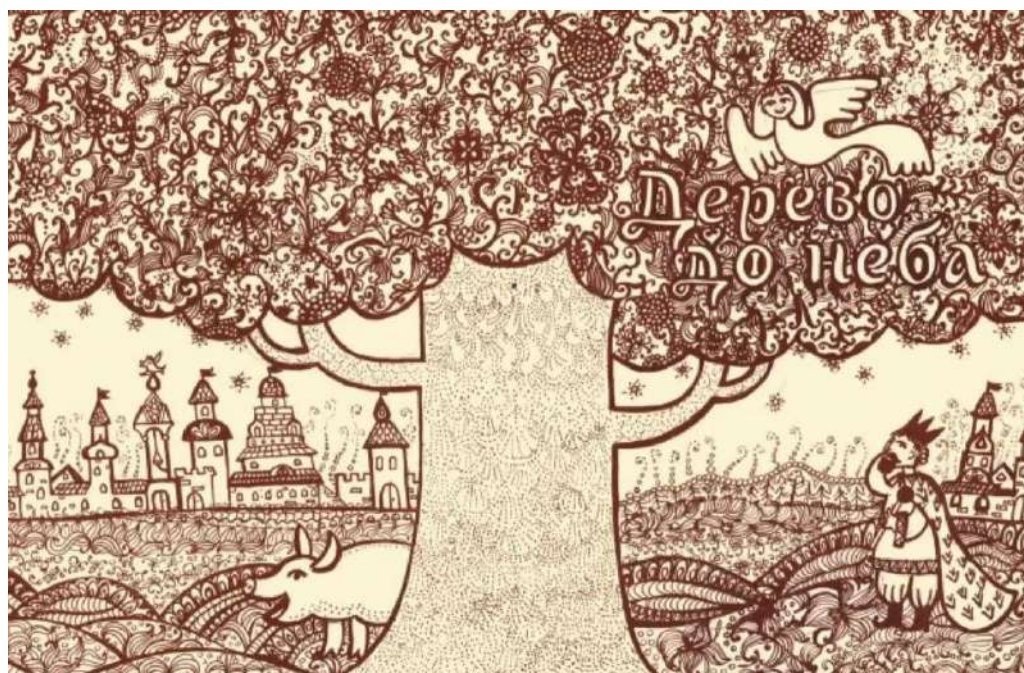

Рисунок 3.1.1. – Аналог ілюстрації до казки «Дерево до неба»

Рисунок 3.1.2. – Аналог ілюстрації до казки «Дерево до неба»

Наступним кроком були ескізи спочатку для обкладинки (рис 3.1.3, рис 3.1.4.) на яких зображується дерево з замком нагорі, рослинність притаманна територіям України. Також був розроблений ескіз для задньої обкладинки книги, яка схожа на передню і повторює її мотиви, але менш деталізована. Після обкладинок я перейшла до розробки персонажа принцеси, яка є першою повнорозмірною ілюстрацією в книзі. Обрала для неї цікавий ракурс та обдумала її українську сукню та аксесуари.(рис 3.1.6.)[10] Після принцеси зобразила Івасика, що дереться по дереву (рис 3.1.5.) та змія, якого свинарчук Івасик зустрічає. (рис 3.1.7.) наступні декілька ілюстрацій присвячені коню, який допомагає Івасику та принцесі повернутись додому. (рис 3.1.8.) і ще декілька ілюстрацій , які доповнюють сюжет та допомагають візуально підкреслити події казки.

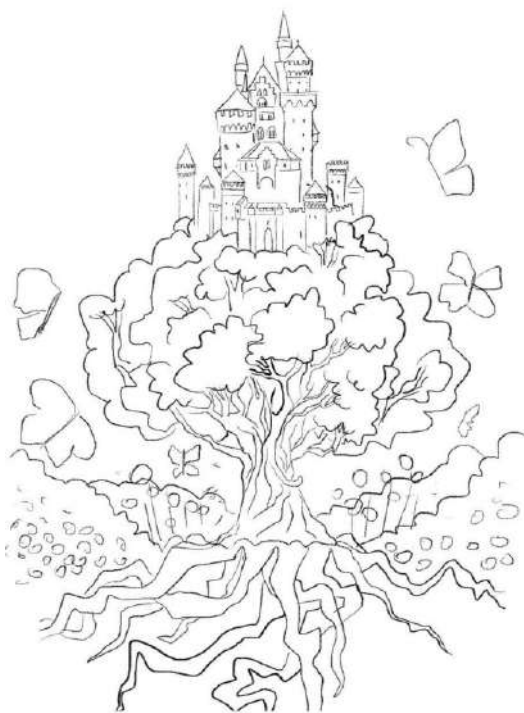

Рисунок 3.1.3. – Ескіз обкладинки

Рисунок 3.1.4. – Ескіз обкладинки

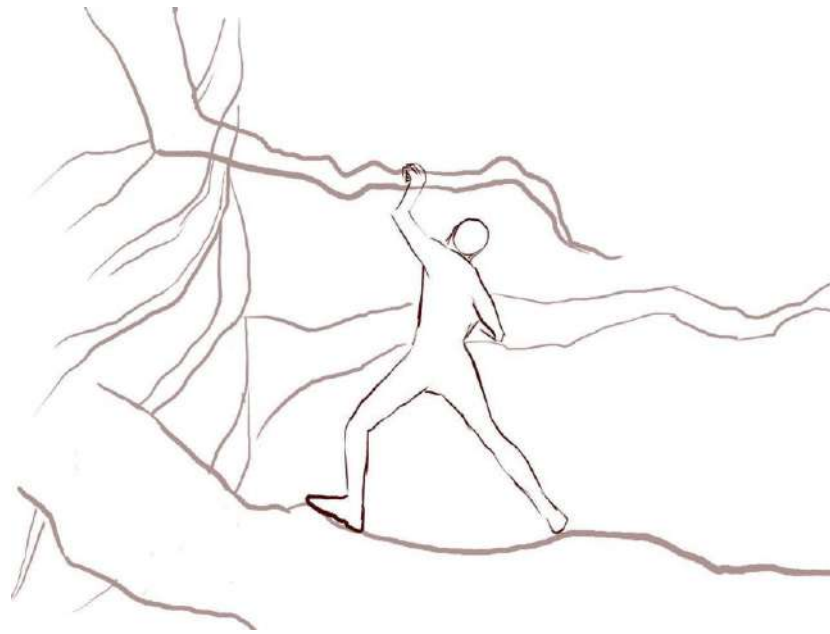

Рисунок 3.1.5. – Ескіз Івасика

Рисунок 3.1.4. – Ескіз принцеси

Рисунок 3.1.7. – Ескіз змія

Рисунок 3.1.8. – Ескізи коня

Після, ескізи я почала перетворювати на повноцінні ілюстрації, обравши підходящу кольорову гаму та використовуючи петриківський розпис(рис 3.1.9.)

Рисунок 3.2.9. – Ілюстрація з дизайн-проекту книги «Дерево до неба»

3.2. Опис готового дизайн-проекту «Дерево до неба»

Для втілення дизайн-проекту казки "Дерево до неба» я використовувала різні методи дослідження, щоб вивчити проект різнобічно та втілити отриманні знання в створенні книги як можна ефективніше. При створенні макету та розміщенні тексту вийшло 26 сторінок разом з титульними сторінками та форзацами. Це оптимальні розміри при використанні підходящих шрифтів та розміщенні в книзі ілюстрацій. Також я вивчила сюжет, персонажів, та символіку казки. Одяг принцеси, головної героїні, одяг князя, одяг свинарчука Івасика. Всі ці образи були проаналізовані та сформовані для ілюстрацій відповідно.

Кольорову гаму я обрала яскраву, яка б перекликалась з українською природою та національною атрибутикою.

Основна палітра:

- жовтий: символізує сонце, світло, добро, щастя, оптимізм;
- блакитний: символізує небо, воду, спокій, вірність, віру;
- зелений: символізує природу, життя, весну, надію, процвітання;
- коричневий: символізує землю, родючість, стабільність, затишок, тепло.

Додаткові кольори:

- червоний: символізує силу, енергію, любов, пристрасть, радість;
- білий: символізує чистоту, невинність, світло, добро, досконалість;
- чорний: символізує землю, глибину, таємницю, силу, елегантність.
- пурпуровий: символізує чарівність, магію, фантазію.

Використання кольорів: основна палітра використовується для фону, ілюстрацій та декоративних елементів. Додаткові кольори використовуються для акцентів, виділення важливих елементів та створення контрасту. Кольори підібрані таким чином, щоб створити гармонійну та приємну для очей палітру. (рис 3.2.10.)

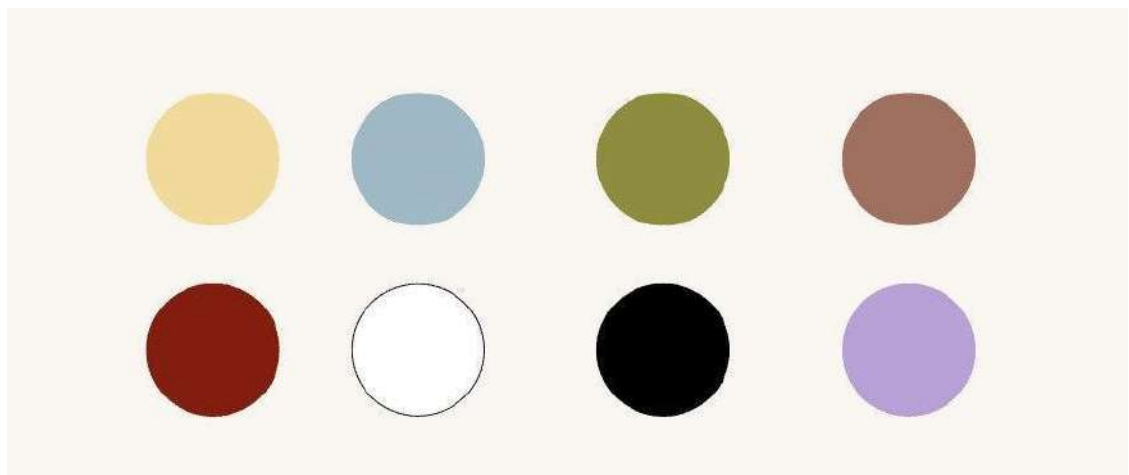

Рисунок 3.2.10. – Кольорова палітра дизайн проекту книги «Дерево до неба»

Використовуються традиційні українські орнаменти, такі як калина, мак, дуб та пшениця. Орнаменти розміщуються на рамках сторінок, заголовках, віньєтках та інших декоративних елементах.

Шрифти були обрані згідно з рекомендаціями для дитячої аудиторії

Для заголовків: Comic sans Цей шрифт має чіткий, читабельний та динамічний дизайн, який добре підходить для заголовків. Він доступний у різних товщинах, що дозволяє створювати візуальну ієрархію.

Для тексту: Garamond: добре підходить для дітей, які тільки вчаться читати. Він має чіткий дизайн та великі літери, що робить його легким для читання.

Компонування сторінок було виконано з урахуванням всіх вимог друку книжкової продукції для дітей. А саме: забезпечення балансу, контрасту, чіткої ієрархії інформації, використання вільного простору, різних типів макетів для підтримки інтересу

Було створено оригінальних ілюстрацій у візуальному стилі книги, використання традиційних українських технік. Ілюстрації були виконані згідно з рекомендаціями до створення графічного контенту для дітей. Вони доповнюють текст та допомагають розкрити значення казки.

Також було обрано матеріали, з яких буде створено книгу. Папір, який відповідає візуальному стилю та приємний на дотик, матеріал для обкладинки, щоб та була міцною, привабливою та забезпечувала довголіття книги.

Не менш значущою частиною створення цієї книги була верстка. Було дотримано балансу: текст, ілюстрації та інші елементи було розміщено таким чином, щоб створити візуальну гармонію як на розгортках книги так і на сторінках окремо. Використавши контраст, було виділено важливу інформацію для створення візуального інтересу. Також було дотримано ієрархії: заголовки, текст та підписи було виділено за допомогою різних розмірів шрифту, кольорів та товщини лінії. Було використано легко читабельний шрифт з достатнім розміром літер, а також забезпечено достатній

проміжок між рядками та літерами. Ілюстрації розміщені таким чином, щоб вони доповнювали текст та візуально розповідали історію.

Декоративні елементи, такі як орнаменти, використовуються для створення візуального інтересу та підкреслення української тематики казки.

Готова книга складається з: обкладинки, яка має привабливу, міцну конструкцію та оформлена з основній кольоровій гамі з використанням декоративних елементів, титульного листа, що містить назву казки та всю інформацію про книгу, та внутрішніх сторінок, оформлених відповідно до принципів верстки, описаних вище.

3.3. Очікуваний вплив дизайн-проекту на цільову аудиторію

Дизайн-проект казки "Дерево до неба" очікує мати значний позитивний вплив на цільову аудиторію, якою є діти.

Читання казки допоможе дітям вивчити нові слова, покращити навички читання та розуміння тексту, а також розвинути уяву, творчість та критичне мислення. Казка містить моральні уроки, які допоможуть дітям розвинути емпатію, співпереживання, емоційну стійкість та почуття власної гідності.

Казка знайомить дітей з традиціями, фольклором та мистецтвом українського народу, виховуючи любов до української мови та повагу до культурної спадщини.

Красивий візуальний стиль та ілюстрації казки допоможуть дітям розвинути смак, почуття прекрасного, навички читання та виховати любов до книг. Загалом, дизайн-проект "Дерево до неба" має сприяти всебічному розвитку дітей, роблячи читання казки приємним, захоплюючим та корисним заняттям.

ВИСНОВОК

Дизайн-проект казки "Дерево до неба" являє собою комплексне візуальне оформлення української народної казки, яке поєднує в собі традиційні українські мотиви та сучасні художні прийоми. Завданням проекту було створення візуально привабливого, автентичного та відповідного українській народній традиції оформлення казки, яке б сприяло її популяризації серед дітей та дорослих.

В рамках проекту було проведено ґрунтовне дослідження українських народних казок, фольклору та візуальних мистецтв. Це дослідження включало аналіз сюжетів, персонажів, символів та візуального стилю українських народних казок. Також було досліджено традиційні українські орнаменти, вишивку, петриківський розпис та інші види народного декоративного мистецтва.

На основі проведеного дослідження було розроблено концепцію візуального стилю казки, яка поєднує в собі традиційні українські мотиви та сучасні художні прийоми. Основними елементами візуального стилю казки є:

1. Використання традиційної української кольорової гами: теплі, насичені кольори, такі як червоний, жовтий, синій та зелений.
2. Використання традиційних українських орнаментів: геометричні орнаменти, квіткові мотиви.
3. Використання стилізованих зображень персонажів та предметів: персонажі казки мають стилізовані, трохи спрощені форми, а предмети побуту та пейзажі зображені у декоративній манері.
4. Використання сучасних художніх прийомів: використання комп'ютерної графіки, акварельних фарб та інших художніх матеріалів.

Було створено 10 оригінальних ілюстрацій та інших візуальних елементів казки, які відповідають розробленій концепції візуального стилю. Ілюстрації зображують ключові моменти сюжету казки та передають її атмосферу.

Книга казки була оформлена відповідно до сучасних поліграфічних стандартів. Було використано якісний папір, чіткий шрифт та привабливу

обкладинку. Дизайн-проект казки "Дерево до неба" є одним з перших візуально цілісних дизайн-проектів українських народних казок. Він свідчить про те, що українська культура та фольклор мають великий потенціал для створення сучасних художніх творів, які цікаві та корисні для дітей.

Дизайн-проект казки "Дерево до неба" є успішним прикладом візуального втілення української народної казки. Він демонструє, як можна поєднати традиційні українські мотиви та сучасні художні прийоми для створення оригінального та цікавого візуального оформлення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бесага М. Ілюстрації леопольда левицького. Вісник Львівської академії мистецтв. 2005. Вип. 16. С. 156–162.
2. Ватаманюк Г. Особливості використання дитячої книги в процесі розвитку творчості старших дошкільників. Humanities science current issues. 2020. Т. 1, № 27. С. 224–229. URL: <https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/27.203419> (дата звернення: 02.05.2024).
3. Всеукраїнська школа онлайн. 7 клас. Мистецтво. Мистецькі символи України: петриківський розпис, писанкарство, народні пісні тощо, 2022. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=H2q28Sun9wo> (дата звернення: 03.05.2024).
4. Давиденко В. Українська міфологія віталія мовчана. Київ. 2018. № 7/8. С. 184–188.
5. Демків А. Сторітелінг як засіб виразності в ілюстрації графічного дизайну : магістерська робота. 2021. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19423> (дата звернення: 29.04.2024).
6. Лісниченко В. О. Роль ілюстрації у дитячих науково-популярних виданнях : магістерська робота. 2021. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18115> (дата звернення: 05.05.2024).
7. Люзняк М. Роль української науково-популярної книги у формуванні характерних рис української культури. Вісник Книжкової палати. 2008. № 4. С. 7–9.
8. Народне мистецтво. (Україна). Кераміка. Декоративний розпис. Різьблення на дереві. Вишивки. Килими. Тканини. Гутне скло. Худож. скло. Худож. метал. (Фотонарис). К., 1967. 39 с.
9. Недзельська О. Ілюстрації казок-бестселерів світової дитячої літератури як прояв естетики сьогодення : магістерська робота. 2021. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19568> (дата звернення: 07.05.2024).

10. Осипова Т. Г., Цах В. В., Шаповаленко М. В. Використання ефекту зорових ілюзій в ілюстрації. Технологія і техніка друкарства. 2020. № 1 - 2 (6 7 - 6 8) . С . 7 7 – 8 6 . U R L : [https://doi.org/10.20535/2077-7264.1-2\(67-68\).2020.204218](https://doi.org/10.20535/2077-7264.1-2(67-68).2020.204218) (дата звернення: 07.05.2024).
11. Рацибарська Ю. Петриківський розпис: яскраві квіти на темному тлі або Міжнародне визнання на фоні виживання. Українська культура. 2014. № 4 (1024). С. 6–11.
12. Семенюк Л. С. Українські народні балади західного Полісся (загальноукраїнський контекст і регіональна своєрідність) : дис. ... канд. філол. наук. Львів, 1997. 235 с.
13. Синякова Д. О. Розробка дизайн-проєкту ілюстрованої дитячої книги : магістерська робота. 2021. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18048> (дата звернення: 07.05.2024).
14. Суспільне Ужгород. Ольга ладижець. ілюстрації до дитячих книг. 24.02.20, 2020. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_aaHnLI1FU (дата звернення: 29.04.2024).
15. Українські казки. Харків, Україна : Septima, 2010. 253 с.
16. Українські народні казки : Для мол. та серед. шк. віку. Сімферополь : Таврія, 1990. 176 с.
17. Українські народні казки. Київ : Знання, 1992. 96 с.
18. Українські народні казки. К., 1976. 430 с.
19. Форум Видавців. Малюємо книжки: як створювати дивовижні ілюстрації до дитячих книжок, 2020. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=puA5TvvNQRg> (дата звернення: 07.05.2024).

Рисунок А.1. – Ескіз обкладинки книги

Рисунок А. 2. – Ескіз Петриківського розпису

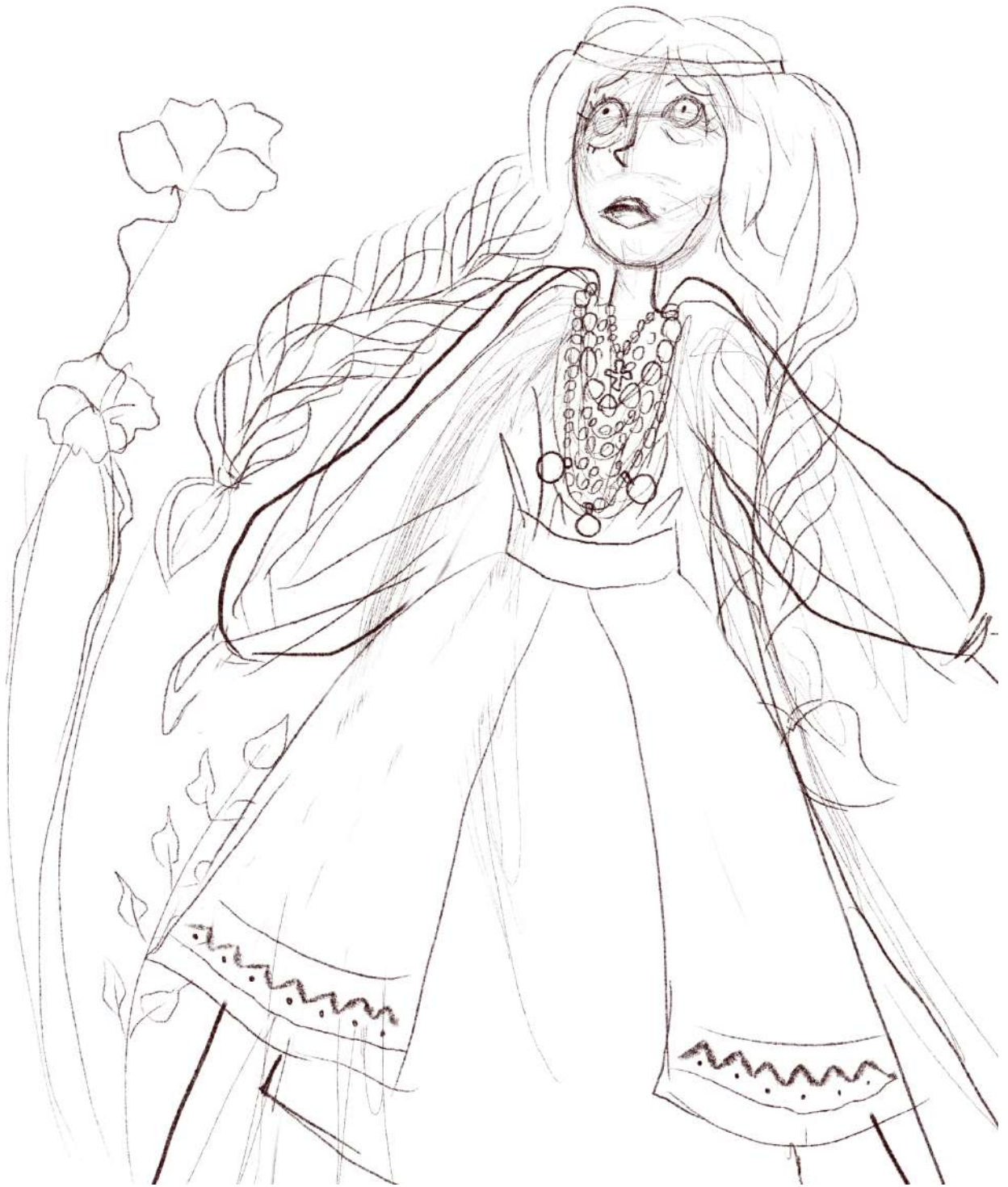

Рисунок А.3. – Ескіз принцеси

Рисунок А.4. – Ескіз Івасика

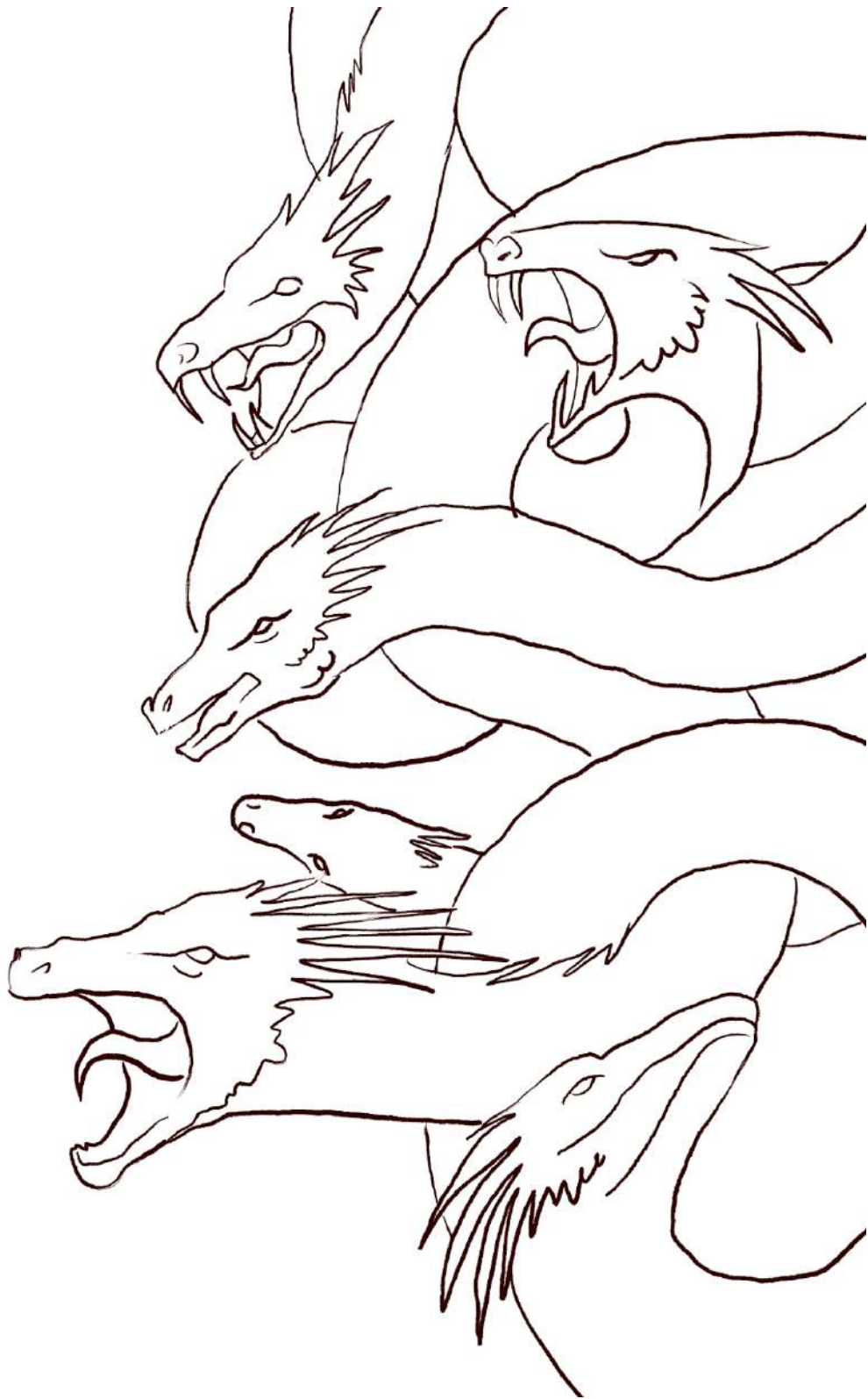

Рисунок А.5. – Ескіз дракона

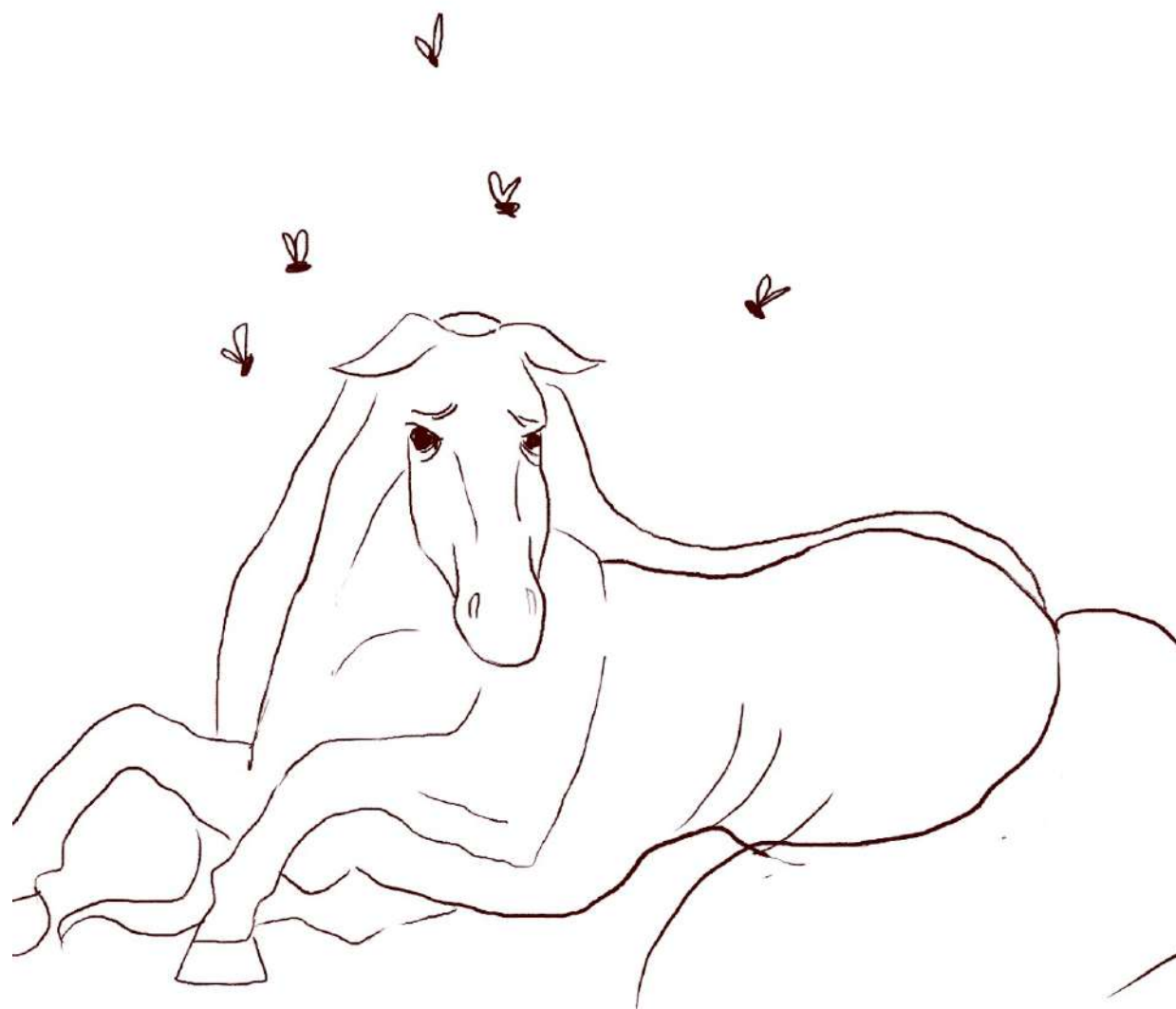

Рисунок А.6. – Ескіз коня

Рисунок А.7. – Ескіз коня

Додаток А.8.

Рисунок А.8. – Ескіз коня

Рисунок А.9. – Ескіз кабан, заєць, скриня

Рисунок А.10. – Ескіз івасик

Рисунок В.1. – Обкладинка книги «дерево до неба»

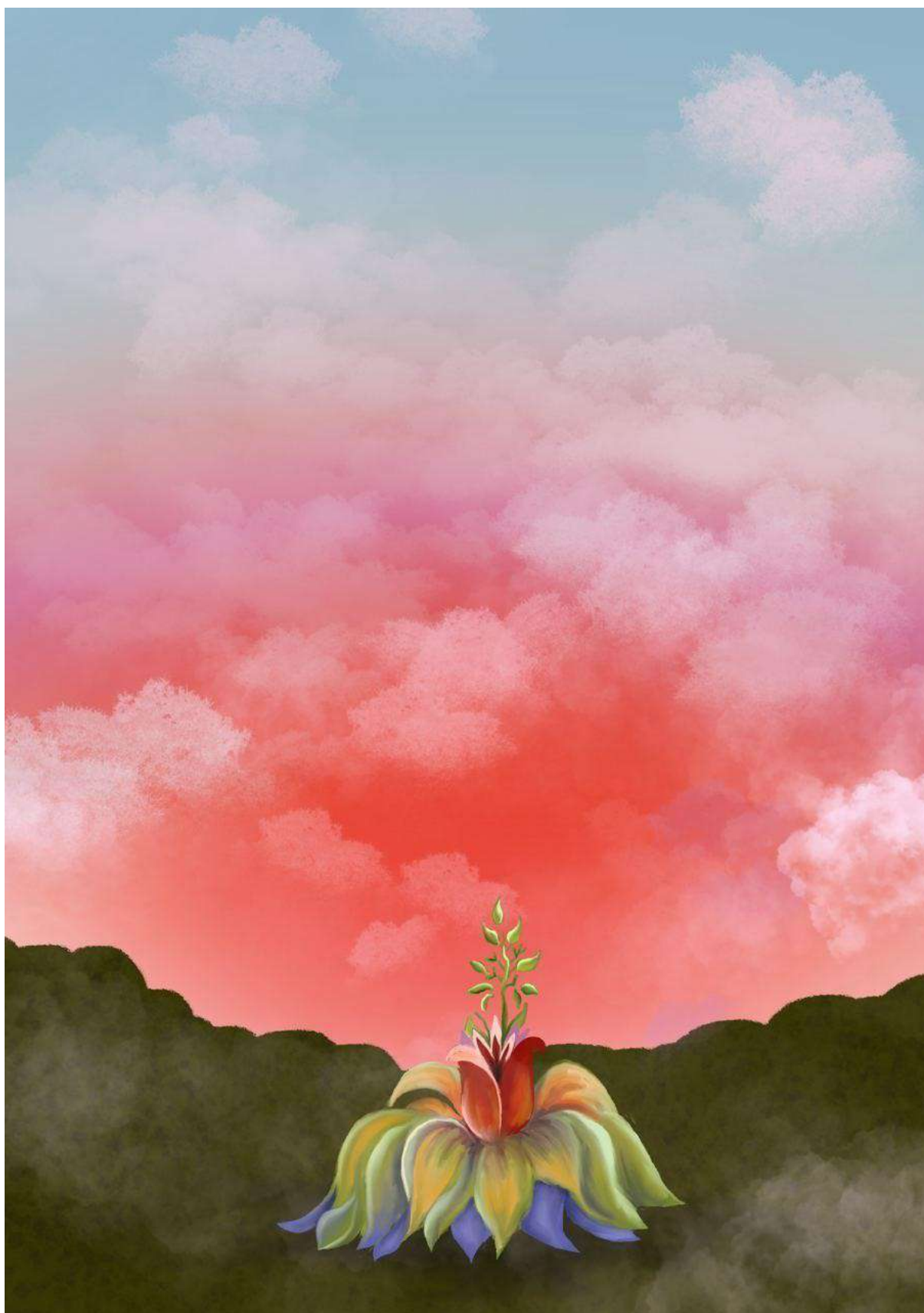

Рисунок В.2. – Обкладинка книги «дерево до неба»

Рисунок В.3. – Ілюстрація принцеси

Рисунок В.4. – Ілюстрація Івасик

Рисунок В.5. – Ілюстрація Івасик з мечем

Рисунок В.6. – Ілюстрація дракон

Рисунок В.7. – Ілюстрація кінь хворий

Рисунок В.8. – Ілюстрація чарівний кінь

Рисунок В.9. – Ілюстрація чарівний кінь, івасик та принцеса

Рисунок В.10. – Ілюстрація кабан, заєць і скриня