

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Факультет дизайну
Кафедра графічного дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

«Розробка дизайн-проекту артбуку “Доторк крізь відстань”»

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Графічний дизайн

Виконала: студентка групи БДг-5-22

Джура М.О.

Науковий керівник: канд. філос. н., доц.

Ільницька Л.В.

Рецензент д. мист., професор

Михайлова Р.Д.

Київ 2026

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну

Кафедра графічного дизайну

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Графічний дизайн

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри графічного дизайну

д.філос. Лілія ЖУРАВЕЛЬ-ЗМЄЄВА

“ ____ ” _____ 2026 року

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Джурі Маріанні Олександрівні

1. Тема кваліфікаційної роботи «Розробка дизайн-проєкту артбуку «Доторк крізь відстань»»

Науковий керівник роботи Ільницька Любов Віталіївна к.філос.н., доц. затвердженні наказом КНУТД «__» _____ 2026 р. №__ -уч

2. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи: наукові публікації та теоретичні джерела з артбуку, як візуальна комунікація та соціальний орієнтований дизайн, а також підтримка жінок, чиї партнери перебувають на військовій службі; концепція проєкту ґрунтується на образі «нитки» як символ єдності.

3. Зміст кваліфікаційної роботи Вступ, Розділ 1. Теоретичні засади створення соціально орієнтованого артбуку, Висновок до розділу 1, Розділ 2. Концепція та обґрунтування розробки проєкту артбуку, Висновок до розділу 2, Розділ 3. Розробка та реалізація артбуку «Доторк крізь відстань», Висновок до розділу 3, Висновки, Список використаних джерел, Додатки.

4. Дата видачі завдання лютий 2026

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Терміни виконання етапів	Примітка про виконання
1	Вступ	Лютий 2026	
2	Розділ 1. Теоретичні засади створення соціально орієнтованого артбуку	Березень 2026	
3	Розділ 2. Концепція та обґрунтування розробки проєкту артбуку	Березень 2026	
4	Розділ 3. Розробка та реалізація артбуку «Доторк крізь відстань», Висновки, Список використаних джерел	Березень 2026	
5	Висновки	Березень 2026	
6	Оформлення кваліфікаційної роботи (чистовий варіант)	Квітень 2026	
7	Подача кваліфікаційної роботи науковому керівнику для відгуку (за 14 днів до захисту)	Травень 2026	
8	Подача кваліфікаційної роботи для рецензування (за 12 днів до захисту)	Травень 2026	
9	Перевірка кваліфікаційної роботи на наявність ознак плагіату та текстових збігів (за 10 днів до захисту)	Травень 2026	Кофіцієнт подібності __% Кофіцієнт цитування __%
10	Подання кваліфікаційної роботи на затвердження завідувачу кафедри (за 7 днів до захисту)	Червень 2026	

Зі завданням ознайомлений:

Студент

Маріанна ДЖУРА

Науковий керівник:

Любов ІЛЬНИЦЬКА

АНОТАЦІЯ

Джура М.О. «Розробка дизайн-проекту артбуку “Доторк крізь відстань”» - Рукопис.

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн - Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2026 рік.

В кваліфікаційній роботі розроблено проєкт артбуку «Доторк крізь відстань». Виконаний професійний аналіз джерел на електронних та паперових носіях; розроблено концепцію, підготовку до верстки, ескізи ілюстрацій, та візуальне представлення артбуку. Досліджено у сучасних тенденціях графічного дизайну та в поліграфічній продукції. Окрему увагу приділено розробці символів, що розкривають соціальну значущість теми в умовах воєнного стану. Розкривається тема жіночого очікування та військової звитяги.

Ключові слова: артбук, верстка, соціальний проєкт, жінки військовослужбовців, символи, ілюстрації, очікування, мистецький об'єкт

SUMMARY

Dzhura M.O. «Design development for the art book project “Touch through distance”» - Manuscript

Bachelor's degree project in specialty 022 Design - Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2026.

The qualification work developed the project of the artbook «Touch through distance». A professional analysis of electronic and paper sources was conducted; the project encompasses the concept development, pre-press preparation, illustration sketches, and the visual presentation of the artbook. Modern trends in graphic design and printing industry standards were thoroughly researched. Particular attention was paid to the development of symbols that reveal the social significance of the theme under martial law. The work explores the themes of women's anticipation and military prowess.

Keywords: artbook, layout, social project, military wives, symbols, illustrations, expectations, art object

ЗМІСТ

ВСТУП.....	6
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО АРТБУКУ.....	9
1.1 Артбук як видавничо-поліграфічна продукція: історія становлення та сучасність.....	9
1.2 Історико-культурні передумови розвитку артбуку в контексті українського книгодрукування.....	12
1.3 Аналіз вітчизняних і зарубіжних соціально орієнтованих артпроектів....	18
Висновок до розділу 1.....	23
РОЗДІЛ 2.....	26
КОНЦЕПЦІЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ПРОЄКТУ АРТБУКУ	26
2.1 Формування ідеї, символіки, та образної системи артбуку, розробка структури видання та сценарію візуального наративу.....	26
2.2 Актуальність розробки та соціально-культурний контекст.....	32
2.3 Технічне завдання та вимоги до поліграфічного виконання.....	41
Висновок до розділу 2.....	46
РОЗДІЛ 3.....	48
РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АРТБУКУ “ДОТОРК КРІЗЬ ВІДСТАНЬ”..	48
3.1 Пошук стилістичних рішень та створення ескізів.....	48
3.2 Розробка обкладинки та дизайн внутрішнього блоку.....	52
3.3 Верстка та підготовка макету до друку.....	60
Висновок до розділу 3.....	63
ВИСНОВКИ.....	65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	69
ДОДАТКИ.....	75

ВСТУП

Актуальність теми: Сучасна видавнича справа дедалі більше орієнтується на створення унікальних мистецьких видань, у яких гармонійно поєднуються текст, ілюстрація, матеріальність та концептуальна цілісність. В умовах глобальної цифровізації книга як фізичний об'єкт набуває нового значення: вона перестає бути лише носієм інформації, перетворюючись на арт простір. Особливої ваги у цьому контексті набувають артбуки, де літературний текст інтегрується в авторську візуальну інтерпретацію, перетворюючи процес читання на глибокий художній акт.

Для сучасної України тема емоційної дистанції, очікування та збереження внутрішнього зв'язку між людьми є надзвичайно гострою. Переживання жінок, чий чоловіки перебувають у зоні бойових дій, стали невід'ємною частиною суспільного досвіду. Осмислення цього стану через мистецьке видання дозволяє не лише зафіксувати індивідуальні рефлексії, а й створити візуально-емоційне середовище підтримки. Саме таким є артбук «Доторк крізь відстань», у якому поетичні вірші, присвячені жінкам, що чекають на повернення своїх захисників, доповнюється системою символічних ілюстрацій та допоміжних основних сторінок, одні з яких є поясненням англійською мовою, для ширшої аудиторії, де артбук виступає не тільки мистецьким проєктом, але і соціальним.

Мета: дослідити теоретичні засади створення артбуку як мистецького видання та розробці цілісної ілюстративної концепції артбуку «Доторк крізь відстань» із обґрунтування відповідних художніх і поліграфічних рішень.

Завдання:

- Проаналізувати історичні та теоретичні основи становлення артбуку як жанру.
- Дослідити вплив дизайнерських і поліграфічних параметрів на сприйняття артбуку.
- Розглянути сучасні тенденції у створенні світових та українських артбуків.

- Окреслити цільову аудиторію та емоційні потреби користувачів, для яких створюється артбук.
- Розробити ескізи авторських ілюстрацій артбуку «Доторк крізь відстань».
- Створити систему символічних композицій, що розкривають драматургію поетичного тексту.
- Обґрунтувати вибір формату, паперу, типографіки та параметрів підготовки до друку.

Об'єкт дослідження: артбук як специфічна форма художньо-видавничого продукту.

Предмет дослідження: процес розробки візуальної концепції, ілюстративного ряду та дизайнерських рішень артбуку «Доторк крізь відстань».

Методи дослідження: У роботі застосовано метод аналізу теоретичних джерел, порівняльний аналіз сучасних артбуків, соціологічне опитування, візуально-аналітичний метод для дослідження композиційних і стилістичних особливостей, а також метод художньої метаморфози та проєктування, що включає ескізування, цифрову обробку ілюстрацій та моделювання макета видання.

Елементи наукової новизни одержаних результатів: авторський підхід до візуалізації сучасної воєнної лірики через жанр артбуку, де векторна графіка стає інструментом передачі складних психологічних станів (очікування, надії, болю). Візуальна мова артбуку ґрунтується на ідеї невидимого емоційного зв'язку, що долає простір війни. Центральними метафоричними образами виступають руки, нитка, що символізують любов, єднання, крихкість і водночас внутрішню силу. Ілюстративна система побудована на драматичному контрасті, яка переплітається з обкладинкою в рожевих світлих тонах, та самого наповнення, виконаного з-за допомогою глибокого чорного тла, зеленого та локальних червоних акцентів. Всі ілюстрації пророблені у векторній техніці на основі авторських ескізів, що забезпечує стилістичну єдність видання.

Практичне значення отриманих результатів: Розроблена концепція та візуальні рішення артбуку «Доторк крізь відстань» можуть бути застосовані у видавничій та культурно-комунікаційній діяльності. Створення готового до друку макета авторського артбуку, який може бути використаний як зразок концептуального видання в сучасній українській поліграфії. Матеріали дослідження можуть бути корисними для дизайнерів-графіків та видавців, що працюють із нішевою літературою.

Апробація результатів дослідження: Апробація результатів відбулася під час участі у Всеукраїнській конференції ради молодих учених університету Григорія Сковороди в Переяславі з темою «Symbolism and Metaphor in Art within Artbooks». Матеріали опубліковано у збірнику «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (19 вересня 2025 року) №110». (Додаток А, рис. А. 1) [41]

Окрім цього, було пройдено апробацію у XIII Міжнародному багатожанровому конкурсі мистецтва «Листопад талантів», де було представлено авторську обкладинку “Доторк крізь відстань” та отримано перше місце в номінації “Графічний дизайн” (Додаток А, рис. А. 2).

Структура роботи: кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків (А-З). Загальний обсяг роботи становить 108 сторінок. Список використаних джерел містить 51 найменування.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО АРТБУКУ

1.1 Артбук як видавничо-поліграфічна продукція: історія становлення та сучасність

Артбуки стали одним з різновидів видавничо-поліграфічної продукції, чий початок був покладений саме завдяки рукописним книжкам. Саме цей мистецький об'єкт об'єднує риси традиційної книги, художнього твору, тісно переплетеного з ілюстраціями та загалом, сприймається як унікальний арт-проект. На відміну від звичайних друкованих видань, завдяки кольору, фактури, матеріалу і палітурки, його зміст не обмежується лише текстом, він стає невід'ємною частиною художнього задуму. Артбук виступає не лише як візуальний носій інформації, який передає настрої та авторську концепцію, але як і самостійний мистецький витвір. Його поява стала проявом пошуку нових форм комунікації між глядачем та художником, коли книга перетворилася на засіб творчого самовираження а ніж простий текстовий об'єкт. [1]

Немає точної дати виникнення артбуку, але на початку XX століття в європейській культурі він починає формуватися як мистецький об'єкт. У цей період авангардні мистецькі течії, зокрема футуризм, дадаїзм, конструктивізм і сюрреалізм, активно експериментували з формою книги, її структурою та візуальною мовою. Книга почала набувати форм саме як повноцінний простір для втілення художньої ідеї, а не лише як засіб передачі літературного тексту. Експерименти дали вагомий внесок розуміння книги як інтегрованої художньої системи, у якій зміст, форма і структура набувають рівноцінного значення. У повоєнний період ця тенденція отримала потужний розвиток. Художники дедалі частіше створювали власні авторські видання, розповідаючи про себе та соціальні проекти, які містили ручну роботу, оригінальну графіку, колажі, фотографії та тексти, що формували індивідуальний художній світ. [6]

Період 1960-х роках став одним із ключових етапів становлення артбуку у Сполучених Штатах, що ознаменувався появою терміна «книга художника». Ед Руш, американський художник, створив серію видань, які визначали естетику

майбутніх артбуків та стали знаковими в мистецькій галузі. Його відома робота «Twenty-Six Gasoline Stations» (1963) (Додаток В, рис. В.1.) складалася з монотонних, чорно-білих фотографій заправних станцій, зроблених уздовж відомого маршруту № 66 між Лос-Анджелесом і Оклахомою. Своїм простим сюжетом, підкресленою документальністю знімків та монотонністю підкреслив вияв нового концептуального підходу: Руш продемонстрував, що мистецтво може існувати в повсякденних межах, а книга може бути об'єктом, що втілює саму ідею. Такий експеримент чітко позначив перехід артбуку від декоративного до концептуального мистецтва, де головним є задум автора. [24]

У сучасному розумінні артбук є твором, який виходить за межі стандарту, що об'єднує поліграфічні, художні та дизайнерські засоби для створення єдиного концептуального образу. Артбуки належать до нішевих видань, які орієнтовані на вузьке, але професійне коло споживачів: художників, дизайнерів, культурологів та колекціонерів. Такі книги вирізняються експериментальністю, адже у процесі їхнього створення ключову роль відіграють усі технічні деталі. Від способу друку й вибору шрифту до матеріалу палітурки. Також, він має відмінності між книгою художником. Насамперед артбук є експерементом, де технічні параметри від типографії до тактильних властивостей палітурки. Це є не просто елементами оформлення, а збереження оригінального задума автора. Таким чином, кожна виробнича деталь перетворює книгу на ексклюзивний архів, що межує між тиражним виданням та мистецьким об'єктом. [46]

Артбук гармонійно поєднує в собі ідею, композицію та технологічну новизну, перетворюючись на засіб творчого самовираження і дослідження візуальної мови сучасності. Головним є не текст, а візуальна мова, яка передає головний задум. Таким чином, це стає мистецьким об'єктом, розкривається як індивідуальний, самостійний інструмент дизайну, який дозволяє взаємодіяти з глядачем через емоції та досвід. [19]

Однією ключовою рисою артбуку є відхід від традиційного лінійного наративу. На відміну від звичайної мистецької книги, яка лише репродукує готові твори, артбук сам є первинним художнім об'єктом. У ньому часто

відсутній чіткий сюжет або жорстка логічна послідовність сторінок, як це характерно для художньої чи ілюстрованої книги. Замість цього, книга перестає бути просто об'єктом для інформації, перетворюючись на цілісний соціальний чи мистецький проєкт. Глядач взаємодіє з матеріалом та формою, змістом одночасно. Таким чином, артбук стає художнім простором, де фізичний акт перегортання сторінок є не просто технічною дією, а ключовим елементом сприйняття, що дозволяє читачеві стати учасником авторської гри. [45]

Артбук часто помилково ототожнюють з ілюстрованою книгою або зінгом, проте між цими поняттями існує різниця. Ілюстрована книга насамперед покликана доповнити текст візуальними образами та технічними моментами, тоді як артбук створюється саме заради візуальної ідеї, де текстова складова відіграє другорядну або суто символічну роль. Зіни ж, зі свого боку, мають переважно аматорський характер, створюються для самовираження або комунікації між учасниками певної спільноти, але не несуть тієї концептуальної глибини та художньої цілісності, що притаманна продуманному авторському артбуку. Артбук, натомість, завжди є продуманим об'єктом, що балансує на межі літератури, дизайну і мистецтва [18].

У сучасному видавничому просторі артбук набуває дедалі більшої популярності як форма інтерпретації мистецтва. У таких виданнях поєднуються фотографія, живопис, графіка, текстиль, цифрові технології, а іноді — навіть інтерактивні елементи. Незважаючи на стрімкий розвиток цифрових форматів, особливу цінність зберігає саме матеріальність артбуку, відчуття паперу, його текстури, та навіть запаху фарби. Сучасні артбуки стають справжнім «вікном у світ візуального мистецтва», через яке читач не просто сприймає, а й відчуває ідею автора. У цій здатності створювати тактильний, емоційний і візуальний досвід одночасно і полягає головна сила цього жанру [2].

Артбук через свою типологічну специфіку не може бути повністю віднесений ані до образотворчого мистецтва, ані до книжкової справи. Натомість, артбук — це форма, що існує на межі дисциплін, де художній задум реалізується саме через видавничі засоби. Він функціонує як унікальний

медіум, що об'єднує авторську ідею з дизайнерським рішенням і технічною реалізацією. Такий симбіоз робить артбук винятковим явищем у сучасній культурі: він втілює ідею синтезу мистецтв, демонструючи, що книга може бути не лише носієм інформації, а й повноцінним простором творчості. [38]

Попри свій історичний зв'язок із промисловим масовим виробництвом та необхідністю створення універсальних шаблонів, сучасний дизайн у сфері артбуку трансформується в особливу форму авторського самовираження. Якщо класичний дизайнерський підхід орієнтований на економічну доцільність та тираж, то авторський дизайн артбуку базується на персональному баченні де технічні параметри та виробничі процеси підпорядковуються виключно художній ідеї та змісту. Це створює унікальний баланс між мистецьким твором, що несе високу естетичну цінність, та дизайнерським об'єктом, який зберігає свою прикладну функцію. На відміну від неповторних, цікаво візуальних виробів декоративно-прикладного мистецтва, такий індивідуалізований підхід дозволяє створювати ексклюзивні малотиражні серії, що поєднують професійну якість виконання з глибиною концептуального задуму, перетворюючи кожне видання на самодостатній артефакт сучасної візуальної культури. [12]

Робота дизайнера базується не лише на творчості, але і на дослідженні, яке межує між стиком науки, мистецтва та техніки. Успішний фахівець має вміти аналізувати наукову літературу, вивчати прототипи та використовувати сучасні цифрові технології, як підкреслюють сучасні дослідники. Такий підхід перетворює створення артбуку на інтелектуальний процес: від глибокого вивчення теми до пошуку інноваційних способів друку. Це означає, що за кожним вдалим візуальним рішенням стоїть чітка методологія, яка дозволяє дизайнеру не просто створювати гарні об'єкти, а й ефективно вирішувати складні завдання у сучасному міжнародному середовищі. [43]

1.2 Історико-культурні передумови розвитку артбуку в контексті українського книгодрукування

Дослідження першопроходження артбуку в Україні передбачає осмислення книги не лише як носія текстової інформації, але як багатошаровий

художній об'єкт, що пройшов шлях еволюції. Від артефакту який вважався безцінним до концептуального засобу візуальної та емоційної комунікації, який може використовуватися, ілюструватися не тільки в мистецтві, але й в графічному дизайні загалом. Сучасний артбук, зокрема проєкт «Доторк крізь відстань», постає результатом історичних сформованих витоків, побудованих на аналізі вивчення мистецтва, у якому візуальна мова, матеріальність та верстка сторінок функціонують як єдина художня система. Його становлення пов'язане безпосередньо з розвитком книгодрукування, художньої графіки, дизайнерського мислення, що формувалися під впливом культурних, соціальних і технологічних змін.

Початок формування книжкової індустрії простежується в середньовічній Київській Русі (XI–XV ст.), де кожен з примірників створює унікальний мистецький об'єкт. Пам'ятки Остромирове Євангеліє та Київський Псалтир демонструють органічну єдність тексту й зображення, у якій декоративні елементи: мініатюри, ініціали, орнаменти — виконують не лише візуальну роль, а й смислову функцію. (Додаток Б) Виготовлення такої книги було дуже довгим та коштовним процесом, через використання спеціального пергамент, виготовлений шляхом спеціальної обробленої шкіри. Природний пігмент, рельєфне оздоблення формувало особливий фізичний та тактильний досвід взаємодії з виданням. Відчуття матеріальності посилювалося масивними дерев'яними обкладинками, які були обтягнуті тисненою шкірою та металевими застіжками, через це книга виглядала як священний предмет, або цілий скарб, який сприймається через дотик, вагу й фактуру. Такий підхід за концепцією є близький до сучасного артбуку, зокрема проєкту «Доторк крізь відстань», де фізичний контакт з матеріалом стає невід'ємною частиною художнього задуму, перетворюючи об'єкт на інструмент емоційної глибини, збереження пам'яті та очікування. [13]

Послідовність розворотів, використання витонченої гравюри майстрів та ритмічна зміна візуальних акцентів формують особливе емоційне сприйняття тексту. Саме цей принцип організації видання як драматургічної структури, де

дизайнер виступає в ролі режисера візуального наративу, є засадничим для сучасного проєктування артбуків. У проєкті «Доторк крізь відстань» барокова спадщина актуалізується через складну побудову композиції та символізм елементів, що перетворює процес гортання на цілісний акт імпресивного занурення, де кожен візуальний елемент працює на розкриття внутрішнього сюжету. [10]

У XVII–XVIII століттях, розвиток українського книгодрукування зокрема в діяльності друкарень Києво-Печерської лаври та Острозької академії, формує уявлення про книгу як художній цілісний мистецький об'єкт. Естетика бароко в свій час ускладнила композиційні видання: титульні аркуші, декоративні рамки, гравюри, та орнаменти, які створювали багаторівневу систему візуальної комунікації. Барокове мистецтво книги, у цей період видання почало функціонувати як своєрідний «режисерський» простір, де верстку сторінок можна прирівнювати до театральної сцени чи символічної арки. Послідовність розворотів, використання витонченої гравюри майстрів та ритмічна зміна візуальних акцентів формують особливе емоційне сприйняття тексту. Саме такий принцип організації видання як драматургічної структури, де дизайнер виступає в ролі режисера візуального наративу, є засадничим для сучасного проєктування артбуків. У проєкті «Доторк крізь відстань» барокова спадщина актуалізується через складну побудову композиції та символізм елементів, що перетворює процес гортання на цілісний акт імпресивного занурення, де кожен візуальний елемент працює на розкриття внутрішнього сюжету.

Розвиток книжкового видання відбувався у творчості українських авангардистів 1920-х років, зокрема у стінах Київського художнього інституту (КХІ). Через впровадженню курсу формально-технічних дисциплін (Фортеху), книга остаточно перестала сприйматися як лінійний носій тексту, трансформувавшись в експериментальний «конструктивний об'єкт». У роботах Василя Кричевського та представників «лівої форми», типографіка набула статусу технічного елемента, де фотомонтаж, асиметрична композиція та індустриальні ритми створювали цілісну візуальну структуру. (Додаток Б, рис.

Б.3) Такий підхід, що базувався на вивченні «психологічного впливу форми», сприяв формуванню нелінійного мислення в дизайні. Це заклало методологічну основу для сучасних артбуків, де пріоритетом є не послідовне читання, а асоціативне та інтерактивне сприйняття візуально-просторового образу. [23]

У другій половині XX століття українська книжкова графіка знову звертається до емоційної глибини та культурної пам'яті, що найяскравіше проявляється у творчості Георгія Якутовича. Його ілюстрації до "Тіней забутих предків" демонструють унікальну здатність візуального образу передавати психологічний стан і колективний досвід через «відчуття ступнями ніг» рідної землі. (Додаток Б, рис. Б.4) Завдяки досвіду роботи в кіно, Якутович привносить у книгу «пам'ять рук» та особливу фактуру «історичного повітря», перетворюючи її на простір емоційної рефлексії та діалогу епох. Такий підхід є фундаментальним для сучасних соціально орієнтованих артбуків, які працюють із темами втраченої історії та коду ідентичності, повертаючи культуру України-Русі до її справжніх джерел. [16]

На межі XX–XXI століть розвиток артбуку в Україні входить у резонанс із загальносвітовими трансформаціями мистецького дискурсу, яскраво репрезентованими виставковими проєктами. Багато мистецьких заходів та митців кинули виклик традиційним виставковим практикам, перетворивши їх на "інтелектуальні форуми", український артбук переосмислює матеріальність книги як засіб критичного осмислення реальності. В умовах цифровізації книга трансформується з тиражного продукту в "незвичний формат" міждисциплінарного дослідження. Використання відкритого корінця, складних поліграфічних конструкцій та нестандартних матеріалів, включаючи з версткою. Стає не просто естетичним прийомом, а інструментом формування нового рівня взаємодії, де тактильність і конструкція видання виступають носіями смислу, аналогічно до того, як сучасне мистецтво у глобальному контексті стає майданчиком для соціально-політичних та академічних дискусій. [22]

Сучасний український артбук активно використовує типографіку як графічний дизайн та ключовий засіб емоційної виразності. У цьому контексті

шрифт перестає бути лише технічним носієм тексту. Він трансформується в самодостатній візуальний образ, здатний передавати складні психологічні стани. Деформація, розмитість або контрастність шрифтових елементів (від класичних шрифтів із засічками до експресивних дисплейних гарнітур) дозволяють створювати метафору напруження, болю чи внутрішнього конфлікту. Це стає особливо важливим для вираження тематики соціальної дистанції та воєнного досвіду, де візуальна мова літер підсилює тон повідомлення ще до моменту його прочитання.

Важливою складовою архітекτονіки такого видання є професійна робота з вільним простором сторінки та візуальною ієрархією. Біле поле набуває значення композиційної паузи, що забезпечує ритм сприйняття та створює необхідні умови для емоційної рефлексії глядача. Такий підхід, що поєднує традиції української графічної школи з принципами мінімалізму та вивіченим вирівнюванням елементів, формує нову «систему повітря» в книзі. У поєднанні з тактильними характеристиками паперу та продуманою ієрархією заголовків, артбук перетворюється на цілісний об'єкт, що забезпечує глибоку взаємодію між автором та аудиторією, зберігаючи при цьому код національної ідентичності в глобальному мистецькому просторі. [49]

Окрему роль у розвитку сучасного артбуку відіграє тактильна комунікація як засіб подолання дистанції між автором і глядачем, де використання сліпого тиснення, вибіркового лакування та лазерного прорізування, дозволяє створювати багатовимірний сенсорний досвід. У цьому контексті книга перетворюється на інструмент емпатії, що працює за принципом тактильного дисплея, де фізичний рельєф стає безпосереднім носієм змісту. Такий підхід дозволяє передавати складні емоційні стани через фізичну взаємодію, перетворюючи дотик на активний канал отримання інформації, що є особливо важливим для вираження тем пам'яті та ідентичності.

Науковим підґрунтям цієї взаємодії є принципи сенсорної заміни, де параметри стимуляції такі як: просторове розташування та послідовність активації елементів — формують так звані тактони (тактильні візерунки).

Дослідження вібротактильного сприйняття доводять, що такі структуровані повідомлення можуть бути точно ідентифіковані та допомагають подолати обмеження зорового чи слухового перевантаження. Таким чином, артбук постає як ефективна система комунікації, що легко вивчається на підсвідомому рівні, дозволяючи глядачеві ідентифікувати емоційні повідомлення автора через зміну фактур та об'ємів, що забезпечує глибоку психологічну співпричетність. [44]

У сучасному культурному контексті, зокрема в умовах російсько-української війни, артбук набуває нових функцій як засіб фіксації колективної пам'яті та емоційного досвіду. Він перетворюється на «матеріальний архів», що зберігає індивідуальні історії та переживання. У дизайні це проявляється через використання архівної естетики, простих матеріалів, а також метафоричних прийомів, таких як розриви, шви чи пошкодження поверхні, що символізують травматичний досвід.

Дизайн книги та книжкова ілюстрація вже багато тисячоліть супроводжують соціально-культурний розвиток людства, виступаючи потужним інструментом впливу на свідомість людини через лімбічну систему мозку, що керує емоціями. Історико-культурний розвиток українського книгодрукування, від рукописної традиції до сучасного концептуального дизайну — засвідчує формування артбуку як синтетичного художнього явища, у якому мистецькі, дизайнерські та технологічні складові поєднуються для створення максимальної емоційної залученості читача. У цьому контексті проєкт «Доторк крізь відстань» постає вищим етапом еволюції книжкової форми, де матеріальність, візуальна мова та конструктивні особливості функціонують як повноцінні носії змісту, використовуючи тактильність як метафору присутності, а візуальні засоби, як інструмент подолання емоційної дистанції, що повністю відповідає науковим завданням дослідження. [26]

Узагальнюючи викладене, слід зазначити, що історико-культурні передумови розвитку артбуку в Україні формують цілісну методологічну основу для сучасного дизайнерського проєктування. Вони визначають підходи до поєднання візуальної мови, матеріальності та концептуального змісту, що є

ключовими у створенні артбуку «Доторк крізь відстань», де книга постає не лише як носій інформації, а як інструмент емоційної комунікації та художнього осмислення актуального соціального досвіду.

1.3 Аналіз вітчизняних і зарубіжних соціально орієнтованих артпроектів

Впродовж свого розвитку артбук трансформувався з допоміжного видання у візуальний архів, що фіксує етапи творчого пошуку від первинного ескізу до фінального екраного образу. Його специфіка як особливого типу поліграфічної продукції полягає в домінуванні візуального контенту над текстом. Структура такого видання зазвичай охоплює концепт-арти локацій, авторський текст що дозволяє реконструювати логіку візуальної розробки проєкту. Завдяки використанню преміальних матеріалів таких як: дизайнерський папір, складна техніка стиснення та тверда палітурк, артбук набуває статус колекційного артефакту, що представляє особливу цінність для дослідників сучасного дизайну та візуальної культури. [3]

Сучасний графічний дизайн у видавничій справі, особливо в ніші артбуків, сьогодні фокусується на створенні унікального матеріального досвіду, тактильному і емоційному залучені. Артбук перестав бути просто книгою; він став об'єктом, який хочеться торкатися, відчувати його фактуру та емоційно залучатися до змісту. Для проєкту «Доторк крізь відстань» такий формат є ідеальним, оскільки дозволяє працювати на межі книжкового дизайну та мистецької інсталяції. Розгляд успішних прикладів допоможе визначити орієнтири для власної розробки та отримати загальну картину сучасних ілюстрованих видань.

Одним із головних світових трендів є перетворення артбуку на колекційну книгу. Найчастіше це видання, присвячені великим всесвітам кіно та ігор. Їхня мета заходить за межі переплітання цифрових образів у фізичний світ за допомогою преміальної якості друку та складних конструкцій.

Яскравим зарубіжним прикладом цього тренду є «The Art and Making of Arcane» — артбук, присвячений анімаційному серіалу від Netflix. Він розкриває

складність процесу візуальної розробки через демонстрацію ескізів, концепт-артів, розкадровок і фінальних кадрів. Дизайн видання акцентує увагу на деталях, використовуючи глянцеви́й крейдований папір для підсилення яскравості ілюстрацій, а також складений формат із додатковими вкладеннями такими як: плакати та карта світу, які створюють відчуття ексклюзивності. Сам артбук запакований у плівку, а після її зняття має прозору рожеву суперобкладинку, яка підсилює візуальну насиченість видання. Оригінальна обкладинка зображує одну з головних героїнь гри серед розмальованих фігур, сам зміст включає матеріали про створення та розробку, від світоустрою до персонажів із супровідними текстами. Кожна сторінка передає та відображає зміст гри й її наповнення. [50]

Артбук «The Art and Making of Hogwarts Legacy» є прикладом формування цілісного візуально-наративного досвіду навколо культового магичного світу. Видання занурює читача в процес створення гри, демонструючи формування персонажів, локацій, атмосфери та загальної естетики. Через концепт-арти, ескізи, тривимірні моделі й фінальні рендери показано еволюцію візуальної мови проєкту. Такий підхід вимагає високої якості поліграфії та ретельного підбору матеріалів, здатних передати відчуття магії, теплоту старовинних текстур і глибину історичного контексту. Обкладинка виконана у форматі якісної твердої палітурки, де домінує реалістичне зображення замку Гогвортс, що підкреслює епічність і архітектурну деталізацію магичного світу. Вміст книги представляє розширений архів концепт-артів, ескізів і фінальних рендерів, які ілюструють процес світобудови, дизайн персонажів і ключових локацій, забезпечуючи глибоке занурення у візуальну розробку гри. Видання містить коментарі та інтерв'ю з арт-директорами й розробниками, розкриваючи дизайнерські рішення щодо кольорової палітри, архітектурних стилів і атмосфери, необхідних для перетворення гри на колекційний об'єкт. [48]

Ще одним прикладом є «The Art of Cyberpunk 2077». Цей артбук виступає зразком документування та художнього осмислення футуристичного

антиутопічного світу. У ньому розкривається архітектурний і стилістичний підхід до створення Найт-Сіті, міста, яке функціонує як самостійний персонаж із власною культурою та історією. Дизайнери застосували поєднання різних візуальних стилів, що відображають соціальні й часові контрасти ігрового всесвіту. Від суворого утилітаризму до надмірної декоративності. Це підкреслює, що навіть у комерційних артбуках кожен елемент візуального рішення має концептуальне значення, а якість друку повинна передавати динаміку. Обкладинка виконана у стилі нео-нуарного кіберпанку з домінуванням похмурої, але насиченої палітри: неонові рожеві, сині та жовті кольори, а також зображення футуристичних пейзажів Найт-Сіті. [37]

В Україні цей світовий тренд активно розвиває видавництво «MAL'OPUS», реалізуючи проєкти, спрямовані на відтворення складних національних і фентезійних всесвітів. Його діяльність охоплює видання графічних романів, артбуків та візуальних історій, у яких особлива увага приділяється деталізованій ілюстрації, глибокій роботі з образами та створенню цілісної естетичної системи. Завдяки цьому видавництво формує сучасну українську візуальну культуру, популяризує авторські інтерпретації історичних, міфологічних і фантазійних сюжетів, а також сприяє розвитку інтересу до артбуку як повноцінного мистецького формату, що поєднує літературу, дизайн і візуальне мистецтво.

Зокрема, артбук «Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» демонструє, що артбук може бути інструментом передачі складної багатошарової візуальної гри та водночас способом фіксації культурного феномену, пов'язаного з Чорнобильською зоною відчуження. Обкладинка виконана у стриманій постапокаліптичній естетиці із зображенням ключових елементів Зони та сталкера як головного героя. Зміст занурює читача в атмосферу постапокаліптичного Києва та передмість через деталізовані ілюстрації й концепт-арти високої поліграфічної якості. Проєкт передбачає використання паперу високої щільності та складного лакування для

підкреслення текстур, характерних для ігрового світу, а також відчуття «занедбаності». [47]

Аналогічно, артбук «Українська магічна академія» від цього ж видавництва є прикладом фіксації нового українського фентезійного всесвіту та роботи з архетипами національної культури. Обкладинка вирізняється яскравістю, використанням традиційних українських символів і зображенням двох жінок, які символізують відродження та магію. Внутрішній зміст розкриває детально опрацьовані образи персонажів, локацій і магічних артефактів, необхідних для повної візуалізації академії. Якість поліграфії безпосередньо впливає на достовірність і «магічність» створеного світу, зокрема завдяки використанню часткового УФ-лакування для акцентування ключових елементів ілюстрацій. [17]

Другий, найбільш релевантний для проєкту «Доторк крізь відстань», тренд зосереджується на особистому досвіді, військовому осмисленні та культурній дипломатії. У цьому контексті артбук стає засобом емоційної комунікації та носієм пам'яті. Він виходить за межі суто мистецького або ілюстративного формату і набуває функції фіксації пережитого досвіду, який складно передати іншим медіа. Через поєднання поетичного тексту та візуальних образів такі видання формують простір для рефлексії, де особисті історії трансформуються більш універсальному змісті, зрозумілі ширшій аудиторії.

Поетичні видання, створені під час повномасштабної війни, є важливими орієнтирами. Збірка Максима Кривцова «Вірші з Бійниці» є прикладом фіксації військового досвіду у поетичній формі, яка лаконічно переплітається в сюжет, але глибоко емоційній. Подібно, книга «Артбук. Птах», створена видавництвом «Ковчег» за участю художниці Марії Білінської, демонструє, як поетичний текст може набувати нового візуального виміру завдяки об'ємному візуалу та виразним ілюстраціям. Кожен розворот містить рядки зі збірки Сергія Жадана, що підсилює метафоричність тексту та сприяє глибшому зануренню читача у світ автора. [15, 11]

«Артбук. Птах» не тільки про поезію, а також про війну, відчуття, та те як ти сприймаєш світ. Обкладинка ілюструє крила птаха, що є прямим символом до самого артбуку. Вміст включає сторінки зі срібними вставками, інтегрованими в ілюстрації. Окремим елементом є використання шрифту Брайля: за допомогою спеціально структурованого паперу читач може тактильно відчувати рядки вірша.

Особливої уваги заслуговує артбук Ірини Мостепан «Ласкавий Хліб», який став основою й натхненням для проєкту «Доторк крізь відстань». Він підкреслює не лише поетичний зміст і важливу тему, а й багатогранність та ідентичність. Попри мінімалістичну обкладинку, зміст книги наповнений живописними ілюстраціями, що резонують із тематикою. Важливою особливістю є те, що вірш не лише структуровано у форматі артбуку, а й перекладено різними мовами, що розширює його доступність. Такий підхід є ключовим для проєкту «Доторк крізь відстань», оскільки дозволяє трансформувати особистий досвід у загальнолюдський. [21]

Також варто відзначити артбук Ірини Баришевської «Жінки, які прославили Україну. Надихаючі історії», що акцентує увагу на силі та стійкості. Він демонструє, як дизайн може виступати інструментом підтримки та мотивації. Видання поєднує інфографіку, портрети й емоційно насичені тексти, формуючи образ незламності. Усі наведені приклади підтверджують, що дизайн артбуку, присвяченого складним емоційним темам, потребує глибокої емпатії, використання тактильних матеріалів як заміни фізичного дотику та витонченої графічної мови, що резонує з болем, але водночас акцентує силу. Саме цей артбук найбільш співзвучний ідеї проєкту «Доторк крізь відстань», через смислове значення стійкості українських жінок, які, попри труднощі, продовжують надіятися, любити й вірити. [4]

Отже, комплексний аналіз світових і українських артбуків — як комерційно успішних колекційних видань The Art of Arcane, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy (Додаток В, рис.В.2), так і соціально значущих поетичних та художніх проєктів: «Вірші з Бійниці», «Ласкавий Хліб», «Артбук. Птах»,

«Жінки які прославили Україну. 33 надихаючі історії» (Додаток В, рис.В.3), які визначають методологічну основу для створення артбуку «Доторк крізь відстань». Сучасний артбук постає як багат шаровий об'єкт, у якому поліграфічні рішення мають концептуальне значення: від преміальної якості друку, що фіксує складні візуальні світи як у виданнях MAL'OPUS таких проєктів: «Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» та «Українська магічна академія», до тактильності й нестандартної взаємодії. (Додаток В, рис.В.4) Український контекст акцентує на емоційному резонансі та культурній дипломатії, зокрема через мультимовність, як показано в артбучі «Ласкавий Хліб». Враховуючи це, дизайн артбуку «Доторк крізь відстань» має базуватися на витонченій графічній мові, що відображає біль втрати, але водночас підкреслює силу та стійкість українських жінок, трансформуючи особистий досвід у універсальний.

Висновок до розділу 1

У результаті теоретичного аналізу встановлено, що артбук є специфічною формою видавничо-поліграфічної продукції, у якій поєднуються художня, дизайнерська та поліграфічна складові. На відміну від традиційної книги, артбук функціонує не лише як носій текстової інформації, а як самостійний мистецький об'єкт, де важливу роль відіграють візуальна мова, матеріальність, композиція, типографіка та тактильні характеристики видання. Дослідження історії становлення артбуку засвідчило, що його розвиток пов'язаний з мистецькими експериментами авангардних течій XX століття та подальшим переосмисленням книги як простору емоційної й концептуальної комунікації.

Аналіз історико-культурних передумов розвитку артбуку в Україні показав, що витoki сучасного артбуку беруть початок у традиціях українського книгодрукування саме від рукописних книг Київської Русі до барокових друкарських видань та авангардної книжкової графіки XX століття. Саме тоді українська книжкова культура сформувала підхід до книги як до цілісного художнього середовища, у якому текст, зображення, ритм сторінок і матеріальні характеристики працюють як єдина система. Сучасний український артбук

активно використовує типографіку, тактильні елементи та символічну графіку для передачі складних емоційних і соціальних тем, що особливо актуалізується в умовах російсько-української війни.

Проведений аналіз вітчизняних і зарубіжних соціально орієнтованих артпроектів, дозволив визначити основні тенденції сучасного артбуку: використання преміальної поліграфії, інтеграцію візуального наративу, створення емоційного й тактильного досвіду, а також переосмислення особистого та колективного досвіду через мистецтво книги. Досліджені артбуки продемонстрували, що сучасне видання може виступати інструментом культурної пам'яті, соціальної підтримки та емоційної комунікації. Отримані результати стали теоретичною та методологічною основою для подальшої розробки авторського артбуку «Доторк крізь відстань». Концепція якого базується на поєднанні символічної графіки, тактильності та візуальної драматургії для передачі теми очікування, любові й внутрішнього зв'язку між людьми в умовах війни.

Узагальнення теоретичних і практичних аспектів створення артбуку дало змогу визначити ключові принципи проектування соціально орієнтованого мистецького видання. Серед них: концептуальна цілісність, взаємозв'язок тексту та ілюстрації, емоційна виразність візуальної мови, продумана композиційна структура, а також використання матеріальних і поліграфічних засобів як інструментів художнього впливу. Встановлено, що сучасний артбук є ефективним способом передачі складних психологічних станів і соціально значущих тем через синтез графічного дизайну, ілюстрації та видавничих технологій.

Теоретичне дослідження підтвердило доцільність створення артбуку «Доторк крізь відстань» як соціально орієнтованого мистецького проекту, спрямованого на художнє осмислення теми емоційної дистанції, очікування та підтримки в умовах війни. Проаналізовані джерела й артпроекти стали основою для формування подальшої авторської концепції видання, вибору стилістичних рішень, символічної системи образів та обрuntuвання дизайнерських

поліграфічних параметрів, що будуть реалізовані у наступних розділах кваліфікаційної роботи.

РОЗДІЛ 2

КОНЦЕПЦІЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ПРОЄКТУ АРТБУКУ

2.1 Формування ідеї, символіки, та образної системи артбуку, розробка структури видання та сценарію візуального наративу

Формування концепції артбуку «Доторк крізь відстань» ґрунтується на поєднанні дослідження сучасних підходів у дизайні книги, психологічних характеристик цільової аудиторії та авторської візуальної мови проєкту. На цьому етапі важливо було визначити, яким чином головна ідея розкриватиметься через структуру видання, ритм сторінок, систему символів і композиційних рішень, а також через зовнішню форму артбуку — обкладинку, що виступає першим емоційним контактом читача з виданням.

Ключовий задум артбуку полягає у створенні візуально-тактильного об'єкта, який передає досвід розлуки та емоційного зв'язку між жінкою і її чоловіком-військовим. Центральним символом визначено дотик, який не може здійснитися фізично, проте постійно існує як внутрішнє відчуття присутності іншої людини. Саме цей мотив стає наскрізним елементом усієї концепції, від композиції обкладинки до внутрішніх ілюстрацій і структури розворотів.

На етапі формування концепції було створено асоціативну карту, яка допомогла структуровано визначити основні образи, емоції та технічні підходи. (Додаток Г, рис. Г.1) У ній виділено кілька груп ідей: практичні (образи рук, людей, нитки); креативні (роль шрифтів, символіка червоної лінії); технічні (робота з фоном і його співзвучність темі дотику); емоційні (образ жінки та військового, їхні почуття і переживання). Асоціативна карта стала основою для формування семантичного коду майбутнього артбуку та забезпечила цілісність між авторськими задумами й структурою видання.

Наступним етапом стало створення мудборду, який визначив загальну атмосферу та стилістичний напрям артбуку. До добірки увійшли фотографії військового та дівчини, образи рук, переплетених нитками, сцени очікування та емоційної близькості. Moodboard дозволив сформувати образну єдність між

змістом і візуальною формою видання, а також окреслити основні художні орієнтири для подальшого проектування. (Додаток Г, рис. Г.2)

Важливим етапом розробки артбуку стало визначення формату майбутнього видання, адже саме він впливає на сприйняття композиції, зручність читання та взаємодію між текстом і зображеннями. Під час роботи було проаналізовано декілька поширених форматів, зокрема А4, А5, В5, а також квадратний формат 210 x 210 мм, який часто використовується у сучасних мистецьких виданнях через його композиційну гнучкість. Однак для артбуку «Доторк крізь відстань» найбільш доцільним виявився формат А4. Він дозволяє гармонійно поєднати повносторінкові ілюстрації, поетичні тексти та вільний простір сторінки, що є важливим для створення емоційної атмосфери й збереження цілісності художнього задуму. [35]

Формування концепції артбуку передбачає розробку візуального наративу, що визначає послідовність сторінок, ритм композиції та характер емоційного сприйняття видання. У практиці візуального сторітелінгу структура оповіді може будуватися не лише за лінійним принципом, а й через емоційні та асоціативні зв'язки між образами. Саме тому в артбуку «Доторк крізь відстань» композиція формується як послідовність емоційних станів: від поступового наростання внутрішньої напруги до кульмінаційного моменту та подальшого емоційного затихання. Такий підхід дозволяє сприймати книгу не лише як носій інформації, а як цілісний візуально-ритмічний простір, у якому кожен розворот створює окремий емоційний досвід для читача. [51]

Послідовність ілюстрацій і текстових блоків вибудовується не як опис подій, а як поступове занурення у переживання розлуки, очікування та внутрішнього діалогу. У цьому контексті сторінка перестає бути статичною площиною і перетворюється на носій часу, у якому фіксується зміна емоційного стану.

Структура артбуку базується на ритмічному поєднанні візуальних і текстових елементів, завдяки чому композиція сприймається цілісно та не перевантажує читача інформацією. Чергування ілюстрацій, текстових

фрагментів і вільного простору формує плавний візуальний ритм, який спрямовує увагу та створює емоційну послідовність сприйняття. У цьому проєкті текст виконує не стільки пояснювальну, скільки атмосферну функцію: він доповнює ілюстрації, підсилює їхню символіку та поглиблює емоційний зміст. Важливим композиційним засобом також є використання сторінок із мінімальною кількістю візуальних елементів, що створюють відчуття паузи й тиші, дозволяючи акцентувати увагу на наступних сценах та посилити їхній емоційний вплив. [42]

Центральний акцент концепції зосереджений на образі пари та їхній фізичній і водночас метафоричній відстані. Її визначають руки, які тягнуться одна до одної, але так і не можуть доторкнутися. Цей жест стає основою візуального наративу, оскільки передає напруження, очікування, недомовленість і біль розлуки. Символічним елементом, що поєднує персонажів, виступають червоні та чорні нитки — образи любові, пам'яті, тривоги та внутрішнього зв'язку.

Червоні лінії у концепції артбуку виконують роль наскрізного композиційного елемента та символізують незримий зв'язок між людьми, яких війна розділила фізично, але не емоційно. Водночас чорні нитки виступають своєрідним антиподом, нагадуючи про страх, дистанцію та втому очікування. Поєднання цих елементів формує багат шарову емоційну драматургію видання.

Суттєву роль у побудові концепції відіграє система повторюваних символів, яка забезпечує внутрішню єдність артбуку. Ключовими мотивами виступають нитка, руки, серце та темний простір, що трансформуються залежно від етапу наративу. Повторюваність образів створює ефект візуального резонансу, коли кожна нова поява символу набуває додаткового змісту.

Назва «Доторк крізь відстань» розташовується у композиційному центрі концепції, оскільки безпосередньо відображає головну ідею артбуку. Вона є не лише метафорою фізичної розлуки, але й образом внутрішнього руху назустріч через пам'ять, віру, очікування та листування. У цьому контексті доторк постає

не як дія, а як процес збереження емоційного зв'язку попри часову й просторову дистанцію.

У процесі розробки шрифтового рішення основна увага приділялася здатності типографіки передавати емоційні стани та підсилювати змістове навантаження візуального наративу. Вибір і характер шрифтових форм розглядався не лише з функціональної точки зору, а й як інструмент емоційної виразності. Слово «Доторк» асоціюється зі стабільністю та внутрішньою опорою, «крізь», із рухом і переходом, а «відстань», із паузою, тривалістю та емоційною напругою. Такий підхід дозволив сформувати напрям подальшого типографічного пошуку, у якому шрифт стає не лише носієм тексту, а й активним елементом емоційної композиції артбуку. [28]

На основі проведеного аналізу було прийнято рішення сформувати шрифтову назву як цілісну композиційну систему, у якій слова «доторк» і «крізь» об'єднані в єдиний каліграфічний блок, виконаний у рукописній манері, що підкреслює їхню емоційну єдність і безперервність сенсу. Натомість слово «відстань» вирішено подати окремим типографічним елементом у більш стриманому та структурованому письмовому стилі, який контрастує з рукописною частиною та виконує роль візуального й смислового акценту, задаючи тональність усьому внутрішньому блоку видання.

Під час створення сценарної структури артбуку значна увага приділялася емоційному аспекту візуальної комунікації. Візуальні рішення розроблялися таким чином, щоб викликати у читача не лише естетичне зацікавлення, а й внутрішній емоційний відгук. Використання контрастного освітлення, співвідношення темних і світлих площин, пластика ліній та напруженість композиційних взаємодій між образами посилюють психологічне сприйняття сцен. Завдяки поєднанню цих засобів артбук створює ефект глибокого емоційного залучення, у межах якого читач не просто спостерігає за візуальним рядом, а переживає закладений у ньому емоційний досвід. [34]

Концепція артбуку також передбачає поділ внутрішнього наративу на три емоційні частини, кожна з яких побудована навколо окремого вірша та власного

психологічного стану. Перша частина пов'язана з переживанням тривоги, очікування та болю розлуки, тому в її образній системі домінують темні контрасти, чорний простір і напружені композиційні акценти. Друга частина розкриває тему любові, внутрішньої опори та зв'язку з рідною землею; у ній з'являються теплі кольори, рослинні мотиви, квіти та більш спокійний ритм композицій, незважаючи на темні руки, які губляться серед інших символів. Третя частина присвячена образу зустрічі та емоційному поверненню додому. У ній ключовими стають мотиви заходу сонця, обіймів, радості та лелек — як символу повернення додому, та віри в те що майбутнє принесе те, чого ми очікуємо. Завершальним образом виступають два обличчя, поєднані нитками, що символізують нерозривний емоційний зв'язок героїв незалежно від фізичної відстані між ними. Така структура дозволяє побудувати поступовий емоційний розвиток від тривоги й невизначеності до внутрішнього світла, близькості та надії.

Подібний підхід відповідає сучасним тенденціям мінімалістичного та метафоричного дизайну обкладинок, у межах яких головна увага приділяється не буквальному відтворенню сюжету, а створенню емоційного й асоціативного образу твору. У сучасному книжковому дизайні обкладинка розглядається як самостійний візуальний елемент комунікації, покликаний формувати перше емоційне враження та передавати атмосферу видання через символіку, композицію, колір і ритм. Саме тому дедалі частіше використовуються стримані композиції, обмежена кольорова палітра, метафоричні образи та акцентні деталі, які не нав'язують конкретного трактування, а залишають простір для особистого емоційного прочитання. [36, 40]

Такий підхід особливо ефективний у виданнях, пов'язаних із темами пам'яті, очікування, втрати та внутрішніх переживань, оскільки дозволяє створити глибший психологічний контакт між твором і читачем. Саме тому у концепції артбуку «Доторк крізь відстань» використано лаконічну композицію, символічні нитки, акцент на жестах рук і стриману палітру, які не ілюструють

події буквально, а передають внутрішній стан героїв та атмосферу емоційної близькості крізь фізичну дистанцію.

У сучасному графічному дизайні дедалі більшого значення набувають лаконічні композиційні рішення, в яких простота форми поєднується з глибиною змісту. Мінімалістичний підхід дозволяє зосередити увагу на ключових візуальних елементах, уникаючи перевантаження та створюючи умови для більш чіткого емоційного сприйняття видання. Важливу роль у такій системі відіграють графічні деталі та фактурні акценти, які не лише формують естетичний образ, а й впливають на взаємодію читача з книгою на чуттєвому рівні. [5]

Окремого значення набуває символічне навантаження зображень. З позиції візуальної семіотики кожен елемент композиції може розглядатися як знак, що несе певні культурні або емоційні значення та інтерпретується залежно від досвіду глядача. Саме тому використання образів із культурним і психологічним підґрунтям дозволяє поглибити зміст видання та сформувати багаторівневе сприйняття. [31]

У сучасному українському книжковому дизайні простежується тенденція до переосмислення традиційних мотивів, де національні візуальні елементи інтегруються не як декоративні деталі, а як носії пам'яті, ідентичності та емоційного досвіду. У межах концепції артбуку «Доторк крізь відстань» це проявляється через поєднання стриманої палітри, виразних композиційних акцентів і мотивів тілесності та дотику, що підсилює емоційний вплив та створює цілісний образ візуального наративу.

Окремо варто відзначити роль читача у структурі артбуку, який виступає не пасивним спостерігачем, а активним учасником інтерпретації. Відсутність жорстко заданої оповідної логіки відкриває можливість для індивідуального розуміння контексту і сприймання інформації. У цьому випадку значення образів формується не лише автором, а й у процесі взаємодії з глядачем.

Важливою складовою концепції артбуку є його мультимовність, оскільки видання передбачає англomовний переклад поетичних текстів. У цьому випадку

переклад виконує не лише інформаційну функцію, а стає засобом культурної та емоційної комунікації, що дозволяє зробити досвід українських жінок зрозумілим для міжнародної аудиторії. Завдяки використанню англійської мови артбук виходить за межі локального мистецького проєкту та інтегрується у ширший гуманітарний контекст, пов'язаний із темами війни, очікування та внутрішньої стійкості. Водночас візуальна система видання побудована таким чином, щоб обкладинка та внутрішній блок сприймалися як єдиний художній простір. Більшість ілюстрацій підтримують спільну образну й колористичну мову через використання темного фону, червоних акцентів, мотиву дотику рук, ниток і напівпрозорих відбитків пальців як символів присутності, пам'яті та емоційного зв'язку. [30]

Завершальним емоційним акцентом стає образ жінки, яка звертається до коханого словами «чекаю, люблю, обіймаю», що підсилює інтимний характер артбуку та перетворює його на форму особистого емоційного звернення.

Таким чином, формування ідеї, символіки та образної системи артбуку «Доторк крізь відстань» базується на поєднанні концептуального мислення, емоційного моделювання та сценарної побудови візуального наративу. Розробка структури видання дозволила сформувати цілісний художній простір, у якому кожен елемент, від композиції сторінки до системи символів, підпорядкований розкриттю теми розлуки, зв'язку та внутрішньої присутності.

2.2 Актуальність розробки та соціально-культурний контекст

У межах сучасних підходів до проєктування мистецьких видань особлива увага приділяється не лише зовнішнім характеристикам цільової аудиторії, але й її емоційному досвіду та способам взаємодії з культурними продуктами. Це зумовлює необхідність розглядати аудиторію як активного учасника інтерпретації змісту, а не пасивного споживача інформації. Переживаннями та суспільним дискурсом, який дозволяє делікатно артикулювати складні теми. Саме тому аналіз цільової аудиторії виходить за межі демографічних характеристик і переходить у площину глибшого розуміння її життєвих ситуацій, цінностей та внутрішніх запитів.

Подальше розкриття теми потребує звернення до ширшого психологічного та соціокультурного контексту, у якому формується досвід цієї аудиторії. Саме через нього можна глибше зрозуміти природу емоційних станів, що супроводжують жінок у період очікування, а також ті механізми, які впливають на їхнє сприйняття реальності, взаємодію з оточенням та потребу в символічних формах підтримки.

Аналіз психологічного стану цільової аудиторії вимагає розуміння війни не лише як зовнішнього конфлікту, а як кризового, незворотного етапу для стосунків. Війна, як зазначається у психологічних дослідженнях, не створює нових проблем у парі, а підіймає на поверхню вже існуючі, викриваючи справжнє ставлення та фундаментальні цінності партнерів, які раніше могли бути виправдані чи проігноровані. Це створює в жінок відчуття екзистенційної непевності та змушує їх переглядати життєві орієнтири. Крім того, коли один партнер іде на фронт, а інший залишається в тилу, їхні світи розходяться, створюючи емоційну та комунікаційну прірву, яку необхідно постійно долати. Такий розрив у досвіді та необхідність цивільній дружині самотійно балансувати між викликами війни та підтримкою сім'ї, посилює її емоційне виснаження та потребу у валідації. Артбук повинен стати інструментом, який допомагає цій аудиторії зберегти спільну реальність та відчуття вибору свого партнера, попри обставини, підтверджуючи її роль у цьому складному «спільному шляху».

Жінки, які перебувають у стані очікування партнера з війни, потребують особливо чутливої моделі комунікації, у якій головним принципом є не втручання, а підтримувальна присутність. У роботі з таким досвідом важливо зрозуміти, що для них війна не є віддаленим інформаційним фоном, це постійний емоційний стан, який впливає на сприйняття кожної розмови, кожного повідомлення та навіть звичайних побутових запитань. Саме тому будь-яка взаємодія має будуватися не навколо прагнення «втішити» чи «виправити емоційний стан», а навколо прийняття його як нормальної реакції на ненормальні обставини. Важливо уникати знецінювальних формулювань,

порівнянь або універсальних порад, оскільки вони можуть сприйматися як тиск або нерозуміння. Натомість більш ефективною є позиція відкритого діалогу, де людині дається право сама визначати глибину розмови, межі особистого простору та спосіб взаємодії. У таких умовах навіть проста присутність, регулярний контакт і готовність слухати без оцінювання стають значущими елементами психологічної підтримки.

Окрему увагу у спілкуванні з цією аудиторією слід приділяти формуванню стабільного емоційного середовища, у якому жінка не відчуває необхідності приховувати свій стан або «відповідати очікуванням сили». Досвід очікування часто супроводжується внутрішніми коливаннями між надією, тривогою та виснаженням, тому важливо визнавати ці стани як природні, а не як щось, що потрібно подолати або контролювати. У цьому контексті особливо цінними є формати групової підтримки та спільнот, де жінки можуть взаємодіяти з тими, хто переживає подібний досвід, і таким чином зменшувати відчуття ізоляції. Подібні підходи реалізуються в ініціативах психологічної допомоги, де акцент робиться не на «виправленні» емоцій, а на їх усвідомленні та проживанні у безпечному середовищі. Така модель взаємодії дозволяє поступово формувати внутрішні опори, знижувати рівень тривожності та створювати відчуття спільності, що є критично важливим для жінок у ситуації тривалого очікування. [14]

Для партнерок військовослужбовці надзвичайно важливим є відчуття спільноти та можливість бути поруч без осуду чи необхідності пояснювати свої власні переживання та почуття іншим. На разі практикують психологічні групи де жінки потребують не лише професійної допомоги, а культурних та емоційних форм репрезентації свого досвіду. У цьому контексті артбук «Доктор крізь відстань» набуває додаткового значення як мистецький простір розуміння, об'єднання, очікування, візуальної підтримки та емоційної ідентифікації, здатний частково виконувати терапевтичну функцію через поєднання поезії, символічних образів та співучасті. [29]

Потреб цієї аудиторії є ключовим для формування дизайнерської концепції, оскільки артбук має задовольняти потреби, які виникають в умовах фізичної розлуки. Насамперед, існує потреба у спільності та ідентифікації: жінкам необхідне відчуття, що їхній досвід не є унікальним, що вірші у книзі відображають їхні власні переживання — від гордості та надії до глибокого смутку та тривоги. Через велику прірву між цивільними і сім'ями військових, жінкам доводиться постійно боротися із своїми переживаннями та думками: «Чому в нашій сім'ї так, а інші ховаються?». Тому їм необхідно мати щось, що поєднувало їх з іншими, що їхня історія має і повинна мати шанс на буття та на щасливий кінець. Поезія, як емоційний каркас проєкту, має стати дзеркалом, що забезпечує психологічний комфорт через ідентифікацію, перетворюючи артбук на «лист від себе до себе», який допомагає назвати та легалізувати важкі почуття. Найбільш гострою, з огляду на тематику, є потреба у фізичному зв'язку та пам'яті, або так званий «тактильний голод». Саме тут концепція «Доторк крізь відстань» набуває свого найважливішого значення. Артбук, завдяки своїй матеріальності, повинен імітувати або символізувати відсутній фізичний дотик. Це вимагає використання елементів, які б вказували на це, що перетворює видання на своєрідний артефакт або "об'єкт-пам'ять", який жінка може тримати в руках, символічно поєднуючись із чоловіком. Також аудиторія потребує підтвердження своєї сили, гідності та мотивації: артбук має бути не лише співчутливим, але й надихаючим, підкреслюючи стійкість, терпіння та незламність українських жінок. Так, як вони не отримують належної підтримки і їм доводиться самим знаходити енергію, тримати побут та морально підтримувати свого партнера. [20, 9]

З огляду на ці потреби, дизайн артбуку має відповідати низці критеріїв, що поєднують естетику та емоційну функціональність. Візуальна мова обкладинки має бути емоційно-стриманою, використовувати мінімалізм та велику кількість нейтрального простору для створення «тиші». Колірна палітра внутрішніх ілюстрацій має бути антонімом, та повинна бути контрастною, але глибокою з додаванням червоної, як символ. Сам візуальний контекст має

передавати теплоту та любов, які мають тисячу українців. Та не включати в собі негативні моменти, які часто зустрічаються в інтернеті для деморалізації військових. Ключовим елементом комунікації є мультязичність (переклад віршів іноземними мовами), яка не лише розширює коло читачів за кордоном, але й слугує актом культурної дипломатії, підкреслюючи загальнолюдську значущість досвіду українських жінок. [32]

Маркетинговий потенціал артбуку також впливає з потреб цільової аудиторії, позиціонуючи його не просто як збірку поезії, а як терапевтичний візуальний щоденник та символ підтримки, який може розповсюджуватися через волонтерські фонди та центри психологічної допомоги. Таким чином, глибоке розуміння психологічних потреб цільової аудиторії є вирішальним: артбук «Доторк крізь відстань» повинен бути не лише естетично досконалим, але й функціонально-емоційним об'єктом, який допомагає жінці пройти через складний період очікування, підтверджуючи її внутрішню силу та гідність. [7]

У сучасному культурному та інформаційному просторі подібні проєкти набувають особливої ваги, оскільки вони поєднують у собі мистецьку, комунікативну та соціальну функції. Артбук у цьому випадку розглядається як багат шаровий інструмент, що здатен не лише передавати емоційний зміст через поетичні та візуальні форми, а й формувати середовище для осмислення особистого та колективного досвіду. Такий підхід дозволяє розширити розуміння видання як частина ширшого соціального діалогу, у якому важливими є не лише художні рішення, а й відповідність реальним потребам аудиторії.

На основі цих тверджень та розумінні, що ця тема є не тільки присвячена конкретній аудиторії, але й також є соціально орієнтована, було розроблено онлайн-опитування. Основною метою опитування стало визначення ставлення аудиторії до поезії, художніх артбуків, візуальної стилістики та теми переживань родин військових у сучасному культурному просторі. Отримані результати стали важливою основою для формування дизайнерської концепції, а також підтвердили соціальну значущість обраної тематики.

Аналіз вікової категорії респондентів показав, що найбільшу частину аудиторії становлять молоді люди віком 18-25 років — 60 %, тоді як 28,6 % належать до категорії 26-35 років. Меншу частину становлять респонденти до 18 років та старші вікові групи. Таким чином, основною аудиторією проєкту є молоді жінки, які найбільш активно реагують на емоційно-чутливий візуальний контент, поєднання поезії та ілюстрації, а також теми особистих переживань і війни.

Важливим аспектом дослідження стало визначення особистої дотичності респондентів до теми військових родин. Більшість опитаних 54,3 % зазначили, що мають серед близьких друзів або знайомих військові сім'ї, а 20 % очікують близьку людину з фронту. Це свідчить про те, що тема артбуку не є абстрактною чи віддаленою для аудиторії, а безпосередньо пов'язана з її життєвим досвідом та емоційним станом. Отже, проєкт функціонує не лише як мистецький об'єкт, а і як форма емоційної репрезентації суспільного досвіду.

Результати також продемонстрували зацікавленість аудиторії у поетичному форматі видання. 42,9 % респондентів зазначили, що читають поезію за умови зацікавленості темою, ще 22,9%, читають її рідко, а 17,1 %, регулярно. Це підтверджує, що поезія у сучасному культурному середовищі залишається актуальним способом емоційної комунікації, особливо коли вона поєднана з візуальною складовою та особистісною тематикою.

Окремий блок питань стосувався ставлення до артбуків як формату видання. Більше половини респондентів (51,4 %) зазначили, що не мають артбуків у власній колекції, однак хотіли б їх придбати. Це свідчить про потенційну зацікавленість аудиторії у подібних виданнях та про актуальність розвитку артбуку як сучасного мистецького формату в українському культурному середовищі.

Визначальними для розробки візуальної концепції стали результати опитування щодо художнього оформлення проєкту. Найбільше респондентів (77,1 %) вважають, що в ілюстраціях має переважати атмосфера, тоді як 57,1 % обрали акцент на образах. Це підтверджує доцільність використання у проєкті

метафоричних композицій, стриманої символіки та емоційно-асоціативної візуальної мови замість прямолінійного сюжетного ілюстрування.

Під час визначення емоційного характеру ілюстрацій 62,9 % опитаних надали перевагу глибокому й драматичному настрою, тоді як 42,9 % підтримали світлий і надійний візуальний тон. Отримані результати демонструють, що аудиторія очікує від артбуку емоційної глибини, однак водночас потребує присутності надії та внутрішнього світла. Саме тому у концепції проєкту поєднуються темні драматичні фони з контрастними червоними та світлими акцентами.

Важливими виявилися й результати щодо колористичного вирішення обкладинки. 34,3 % респондентів вважають, що у дизайні мають переважати контрасти, тоді як 31,4% підтримують поєднання різних кольорових рішень за умови гармонійної композиції. Такий вибір аудиторії підтверджує доцільність використання чорного фону та контрастних червоних елементів як основи візуальної мови артбуку внутрішньої композиції.

Питання про співвідношення тексту та ілюстрації показало, що для 45,7 % респондентів важливо, аби ілюстрація залишала простір для власних думок та асоціацій, а 31,4 % вважають текст і графіку рівноцінними складовими видання. Це підтверджує правильність обраного підходу, у якому ілюстрації не дублюють зміст віршів буквально, а створюють емоційний простір для інтерпретації та співпереживання.

Особливо показовими стали результати фінального питання щодо соціальної ролі артбуку. 42,9 % респондентів однозначно погоджуються з тим, що художнє видання може бути ефективним засобом привернення уваги до внутрішніх переживань родин військових, ще 25,7 % відповіли «так». Таким чином, більшість аудиторії визнає потенціал мистецьких видань як інструменту соціальної комунікації та емоційної підтримки.

Додатково в межах опитування респондентам було запропоновано відповісти на відкрите запитання щодо того, про що сьогодні важливо нагадувати суспільству через подібні творчі проєкти. Більшість відповідей

стосувалися війни, згуртованості та емоційного залучення. Кожна з відповідей несла ідею про мету шукати світло навіть в найтемніші часи, кожен з опитаних хотів щоб про досвід в Україні говорили. Це ще раз підтверджує, що мистецькі проєкти подібного типу сприймаються не лише як форма творчого висловлювання, а і як спосіб делікатної соціальної комунікації.

Отже, у процесі опитування респондентам було поставлено запитання щодо їхньої вікової категорії, особистої дотичності до життя військових родин, а також ставлення до поезії як форми емоційного та культурного висловлювання (Додаток Д, рис. Д.1). Окремий блок запитань стосувався актуальності артбуку як формату видання, особливостей художнього акценту та емоційного настрою внутрішніх ілюстрацій (Додаток Д, рис. Д.2). Крім того, було досліджено сприйняття колористичного вирішення, значення візуальної складової та потенціалу артбуку як засобу привернення уваги до внутрішніх переживань родин військових (Додаток Д, рис. Д.3). Завершальним етапом опитування стало відкрите запитання, у межах якого респонденти мали можливість висловити власні думки щодо тем, про які важливо говорити у сучасному суспільстві через мистецькі та культурні проєкти подібного типу (Додаток Д, рис. Д.4).

Результати опитування безпосередньо вплинули на подальше формування візуальної концепції артбуку. Отримані відповіді підтвердили доцільність використання стриманої емоційної подачі, метафоричних образів та контрастної кольорової гами, що поєднує темні фони із червоними акцентами. Саме така візуальна мова дозволяє передати атмосферу очікування, внутрішньої напруги та водночас зберегти відчуття тепла і надії, яке є важливим для цільової аудиторії.

Крім того, опитування показало, що потенційні читачі очікують від подібних видань не буквального ілюстрування тексту, а емоційного простору для власних асоціацій та переживань. Це стало основою для вибору асоціативного підходу до створення ілюстрацій, у якому головну роль відіграють атмосфера, композиція та символіка, а не пряме сюжетне зображення подій війни.

Отримані результати також підтвердили, що артбук «Доторк крізь відстань» сприймається аудиторією не лише як художнє видання, а як форма соціальної та емоційної комунікації. Саме тому під час розробки проєкту особлива увага приділялася не тільки естетичній складовій, а й здатності дизайну делікатно передавати психологічний стан людини в умовах розлуки, очікування та невизначеності.

Необхідність глибшого розуміння потреб цільової аудиторії зумовила використання методів соціологічного дослідження у процесі розробки артбуку. У сучасному художньому проєктуванні важливо враховувати не лише естетичні вподобання читача, а й його емоційний досвід, психологічний стан та спосіб сприйняття мистецького продукту. Саме тому в межах роботи було проведено онлайн-опитування, яке дозволило отримати реальні відгуки потенційної аудиторії та зрозуміти її ставлення до теми війни, розлуки, поезії та візуальної символіки.

Для збору інформації було використано анкетування у Google Forms. Такий формат дав змогу охопити ширшу аудиторію та систематизувати результати дослідження. Опитування допомогло не лише визначити загальні вподобання респондентів щодо стилістики артбуку, а й простежити зв'язок між особистим досвідом переживання розлуки та потребою в емоційно-чутливих мистецьких формах підтримки. Отримані відповіді стали важливою основою для подальшого формування композиційних, колористичних і типографічних рішень проєкту «Доторк крізь відстань».

Результати дослідження показали, що для сучасної аудиторії мистецьке видання вже не сприймається лише як носій тексту чи ілюстрації. Читачі очікують від нього атмосфери, емоційної щирості та можливості знайти власне відображення у візуальних і поетичних образах. Саме тому візуальна мова артбуку будується не на прямому зображенні подій війни, а на асоціативних символах, метафорах та емоційних станах. Важливими для аудиторії виявилися стриманість, психологічна глибина та поєднання драматизму з надією, що безпосередньо вплинуло на художню концепцію видання.

У цьому проєкті артбук розглядається не лише як друковане видання, а як простір емоційної взаємодії між автором і читачем. Кожен елемент: колір, композиція, ритм сторінки, поетичний текст чи символічна ілюстрація — працює на створення атмосфери підтримки, співпереживання та внутрішнього діалогу. Таким чином, книга стає своєрідною формою делікатної психологічної комунікації, що допомагає осмислити досвід очікування та розлуки.

Отже, соціально спрямований характер артбуку «Доторк крізь відстань» поєднується з його художньо-естетичною функцією, формуючи цілісну концепцію видання. Проведене опитування дозволяє краще зрозуміти емоційні потреби аудиторії та адаптувати дизайн-рішення відповідно до них. Саме це стало основою для подальшого переходу до практичного етапу проєктування розробки технічного завдання, визначення параметрів верстки та підготовки поліграфічних вимог майбутнього артбуку.

2.3 Технічне завдання та вимоги до поліграфічного виконання

Розробка артбуку «Доторк крізь відстань» передбачає чітко визначені технічні параметри, що забезпечують якісну реалізацію видання у друкованому форматі та відповідність сучасним поліграфічним стандартам. Основна увага зосереджена на узгодженні макетних рішень із вимогами виробництва, а також на забезпеченні стабільної відтворюваності зображень і тексту в умовах темного колірного середовища.

Формат видання обрано 205×290 мм (наближений до А4), що є оптимальним для поєднання поетичного тексту та повносторінкових ілюстрацій. Такий розмір дозволяє зберегти баланс між читабельністю текстових блоків і деталізацією графічних елементів, а також забезпечує достатній візуальний простір для композиційного розгортання сторінки. Для коректного друку передбачено вільоти по 3 мм з кожного боку.

Додатково слід зазначити, що вибір технічних параметрів артуку «Доторк крізь відстань» безпосередньо зумовлений його концептуальним змістом. Формат видання 205×290 мм обрано не лише як стандартне поліграфічне рішення, а як інструмент створення емоційного простору сторінки. Збільшена

площа дозволяє досягти ефекту візуального «дихання», що є важливим для передачі станів очікування, тиші та внутрішньої напруги, закладених у концепції артбуку. Простір сторінки стає частиною художнього висловлювання, підсилюючи сприйняття поетичного та образного змісту.

Внутрішній блок передбачається друкувати на цупкому папері. Такий вибір обґрунтований кількома чинниками. По-перше, щільний папір мінімізує просвічування зображень зворотного боку, що є особливо важливим при використанні насиченого чорного тла. По-друге, він забезпечує кращу передачу кольору та рівномірність покриття фарбою. По-третє, матеріальна вага та фактура сторінки посилюють тактильний аспект сприйняття, що безпосередньо пов'язано з ідеєю «дотику» як ключового символу проєкту. Таким чином, папір виступає не лише технічним носієм інформації, а складовою емоційної комунікації між виданням і читачем [27].

Використання темного фону як основного візуального середовища зумовлює підвищені вимоги до матеріалів друку. Щільний папір необхідний для мінімізації просвічування та забезпечення стабільної передачі глибоких чорних заливок. Крім того, матеріальна фактура сторінки відіграє важливу роль у формуванні тактильного досвіду, що концептуально пов'язаний з ідеєю «дотику» як ключового символу проєкту. Таким чином, вибір паперу визначається не лише технічними, але й семантичними чинниками. Шевченко [33]

Окремо варто зазначити, що артбук налічує 32 сторінки, що є відносно невеликим обсягом для друкованого видання. У зв'язку з цим формат палітурки може бути варіативним: за умови відповідного поліграфічного виконання допустимим є як тверде, так і м'яке оформлення обкладинки. Водночас з огляду на обмежену кількість сторінок, більш технологічно та конструктивно доцільним виглядає використання м'якої палітурки, яка краще відповідає компактності видання, зберігаючи його естетичну цілісність і функціональність без перевантаження конструкції.

Така кількість сторінок є характерною для малотиражних або експериментальних артвидань, що дозволяє розглядати як варіант м'яку, так і тверду палітурку. Водночас компактність блоку робить м'яку обкладинку більш функціонально виправданою з точки зору конструктивної рівноваги, тоді як тверда палітурка може застосовуватися як презентаційний варіант у разі підвищених вимог до довговічності.

Конструктивно артбук передбачає тверду палітурку, яка гарантує довговічність і стабільність форми видання. Такий тип оправи є доцільним для мистецьких книг, що мають підвищене експлуатаційне та презентаційне навантаження. Додатково це забезпечує захист внутрішнього блоку та підтримує цілісність композиції при тривалому використанні.

Підготовка макета до друку здійснюється за умовами поліграфічного виробництва, що забезпечує коректну передачу зображень і тексту у фінальному виданні. Основна увага приділяється правильному налаштуванню кольорової моделі СМУК, яка використовується у друкарських процесах для забезпечення точного відтворення кольорів у порівнянні з екранним RGB-простором. Важливим також є контроль роздільної здатності зображень на рівні не менше 300 рі, що гарантує чіткість і відсутність пікселізації під час друку. Окремо враховується необхідність коректного підготовки шрифтів і графічних елементів для запобігання можливим технічним помилкам під час виробництва. [25]

Окрему увагу під час проектування приділено технологічним особливостям друку. Робота з насиченими темними заливками вимагала контролю сумарного фарбонакладення у межах допустимих значень СМУК, оскільки перевищення цих показників може призводити до перенасичення паперу та втрати дрібних деталей зображення. Акцентні червоні елементи також потребували точного калібрування кольору, адже є чутливими до навіть незначних відхилень відтінків у різних умовах друку. Особливу увагу приділено забезпеченню контрастності світлого тексту на темному фоні, що впливає на

його читабельність і вимагає коректного підбору товщини шрифтових елементів та інтервалів. [39]

До потенційних технічних ризиків реалізації проєкту належать можливе просвічування зображень на звороті сторінки, втрата дрібних деталей у глибоких темних ділянках, а також зниження контрастності при використанні різних типів паперу. Окремим ризиком є деформація тонких елементів авторського шрифту під час друку, що враховується на етапі переддрукарської підготовки шляхом корекції товщини штрихів та інтервалів.

Типографічна система побудована на принципах мінімалізму та ієрархічної організації тексту. Передбачено збільшені поля та достатні інтервали між рядками для забезпечення комфортного читання. Особлива увага приділена контрастності шрифту на темному фоні, що потребує точного налаштування товщини штрихів і міжлітерних відстаней для уникнення втрати читабельності.

Окремим технічним аспектом є кольорокорекція та контроль насиченості чорного. Для досягнення глибокого чорного використовується складна формула змішування фарб у межах допустимого сумарного покриття, що дозволяє отримати рівномірний тон без перевантаження паперу. Червоні акцентні елементи проходять додаткову перевірку на стабільність відтворення при друці.

З огляду на це, артбук розглядається як малотиражний експериментальний проєкт, що допускає варіативність технічної реалізації залежно від способу друку, цифрового або офсетного. Такий підхід забезпечує адаптивність видання до різних виробничих умов без втрати концептуальної цілісності.

Крім того, важливим є врахування економічного аспекту виробництва. Кількість сторінок, вибір паперу та тип палітурки безпосередньо впливають на кінцеву вартість друку, тому було обрано оптимальний баланс між якістю матеріалів, естетичними вимогами та реалістичністю виробництва. Це дозволяє розглядати артбук не лише як художній об'єкт, але й як потенційно реалізоване видавниче рішення.

У процесі передрукарської підготовки також здійснюється перевірка сумісності всіх елементів макета: відсутність зсувів, коректність прив'язки зображень, узгодженість версій шрифтів і контроль масштабування. Це забезпечує стабільний результат при тиражуванні та мінімізує ризики технічних помилок. Таким чином, технічне завдання артбуку базується на поєднанні професійних поліграфічних вимог і принципів якісної книжкової верстки.

У процесі технічного проєктування артбуку важливим завданням стало узгодження художньої концепції з реальними можливостями поліграфічного виробництва. Усі складові видання: композиційна структура, верстка та параметри друку — розглядалися як взаємопов'язані елементи єдиного цілого. Такий підхід забезпечує збереження авторського задуму та його коректне відтворення у фізичному форматі з урахуванням технологічних особливостей друку. Відповідно, технічні аспекти невідокремлюються від дизайнерського рішення, а інтегруються в нього, впливаючи на загальне сприйняття ритму, візуальної цілісності та атмосферності артбуку. [8]

Окрему роль у реалізації видання відіграє взаємодія матеріальної та емоційної складових. Тактильність паперу, глибина кольору, щільність сторінок і характер друку формують не лише зовнішній вигляд книги, а й спосіб її емоційного сприйняття читачем. У випадку артбуку «Доторк крізь відстань» фізичний об'єкт стає частиною художнього висловлювання, де важливими є не тільки текст та ілюстрація, а й сам процес контакту людини з книгою. Це дозволяє посилити відчуття присутності, тиші та внутрішнього переживання, які лежать в основі концепції проєкту.

Важливим аспектом також є адаптивність технічного рішення до різних умов друку та подальшого тиражування. Застосування сучасних цифрових засобів верстки та передрукарської підготовки дозволяє забезпечити стабільну якість видання незалежно від способу поліграфічного виконання. Це створює можливість для подальшого розвитку проєкту, його презентації у виставковому, культурному або видавничому середовищі без втрати художньої цілісності та візуальної виразності.

Таким чином, технічне завдання артбуку «Доторк крізь відстань» базується на поєднанні функціональних поліграфічних вимог, сучасних принципів книжкового дизайну та емоційно-образної концепції проєкту. Комплексний підхід до розробки макета, вибору матеріалів і підготовки до друку забезпечує не лише якісне виробниче виконання, а й формує цілісний мистецький об'єкт, у якому технічна складова органічно підтримує художню ідею видання.

Висновок до розділу 2

У процесі розробки концепції артбуку «Доторк крізь відстань» було сформовано цілісну систему образів, символів та візуальних рішень, підпорядкованих розкриттю теми любові, розлуки та внутрішнього зв'язку між жінкою і чоловіком-військовим. Основою художньої концепції стали мотиви дотику, нитки, рук, серця та темного простору, які утворюють єдину емоційно-сміслову структуру видання. Розроблений сценарій візуального наративу дозволив побудувати артбук як послідовний художній простір, у якому кожен розворот виконує функцію окремого психологічного стану.

Аналіз сучасних тенденцій у дизайні артбуків, книжковій графіці та символічному оформленні видань підтвердив доцільність використання мінімалістичної композиції, контрастної кольорової гами та асоціативної візуальної мови. Теоретичні джерела й приклади сучасного дизайну засвідчили, що ефективна обкладинка та внутрішня структура артбуку повинні не буквально ілюструвати зміст, а формувати атмосферу та емоційний зв'язок із читачем. Це стало основою для створення стриманого, але психологічно насиченого художнього образу проєкту.

Визначення соціально-культурного контексту та аналіз цільової аудиторії дозволили сформулювати дизайн-рішення, орієнтовані на психологічні потреби жінок, чиї партнери перебувають на війні. Артбук розглядається не лише як мистецький об'єкт, а і як засіб емоційної підтримки, співпереживання та візуальної комунікації. Проведене онлайн-опитування підтвердило актуальність теми, зацікавленість аудиторії у поєднанні поезії та ілюстрації, а також

доцільність використання метафоричних образів, темної палітри та атмосфери внутрішньої глибини.

У межах концептуального та типографічного опрацювання було сформовано авторське шрифтове рішення, яке поєднує риси рукописної пластики та структурованої типографіки. Шрифтова композиція стала важливою складовою художньої концепції, оскільки виконує не лише інформаційну, а й образотворчу функцію. Ілюстративна система артбуку побудована на символічних композиціях із використанням чорного фону та локальних червоних акцентів, що дозволяє передати внутрішню драматургію поетичного тексту та сформувати цілісну атмосферу видання.

Обґрунтування поліграфічних параметрів артбуку здійснювалося з урахуванням сучасних вимог книжкового виробництва та специфіки мистецьких видань. Обраний формат, використання щільного паперу, продуманої поліграфічної структури та професійної підготовки макета у середовищі Adobe InDesign забезпечують високу якість друку та відповідність видання концепції тактильного й візуального сприйняття. Варіативність конструкції палітурки дозволяє адаптувати до різних умов друку та способів реалізації без втрати цілісності художнього задуму.

Таким чином, у результаті проведеного концептуального, художнього та технічного опрацювання було сформовано комплексну основу для реалізації артбуку «Доторк крізь відстань». Поєднання авторської типографіки, символічної ілюстрації, продуманої структури видання та соціально значущої тематики дозволило створити проєкт, який поєднує мистецьку, комунікативну та емоційно-психологічну функції. Артбук виступає не лише видавничим продуктом, а й простором рефлексії, пам'яті та внутрішньої підтримки, що відповідає актуальним тенденціям сучасного дизайну та культурного середовища.

РОЗДІЛ 3

РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АРТБУКУ «ДОТОРК КРІЗЬ ВІДСТАНЬ»

3.1 Пошук стилістичних рішень та створення ескізів

Першим етапом практичної реалізації артбуку «Доторк крізь відстань» став процес пошуку стилістичних рішень та створення ескізів, у межах якого сформувалася візуальна мова майбутнього видання. Основною метою цього етапу було визначення художніх засобів, здатних передати емоційний стан очікування, тривоги, любові та внутрішнього зв'язку між людьми, розділеними війною. На відміну від традиційного ілюстративного підходу, де зображення безпосередньо відтворюють події тексту, у процесі розробки артбуку основна увага приділяється створенню асоціативних та символічних композицій, які формують емоційний простір для сприйняття та особистої інтерпретації.

Пошук художнього стилю розпочався зі збору візуального матеріалу та аналізу сучасних тенденцій у сфері артбуків, книжкової графіки та авторської ілюстрації. Особливу увагу було приділено мистецьким виданням, у яких важливу роль відіграють мінімалістичні композиції, емоційна кольорова драматургія та використання символічних деталей.

Аналіз аналогів дозволив визначити основні художні принципи, які стали базою для подальшої розробки власної стилістики: стриманість композиції, контрастне поєднання темного простору зі світловими акцентами, активне використання лінії як емоційного елемента та поєднання графічної умовності з елементами живописної пластики.

Для визначення візуального напрямку було створено асоціативну карту та мудборд (Додаток Г), що містили фотографії, графічні фрагменти, кольорові поєднання та приклади художніх рішень, близьких до емоційної атмосфери проєкту. Основу візуального пошуку становили образи рук, ниток, людських силуетів, вечірнього неба, темного простору та світлових акцентів. Особливе значення у процесі стилістичних пошуків отримав мотив дотику, який став центральним символом усього артбуку. Саме через нього передається тема внутрішньої близькості людей, які фізично не можуть бути поруч.

Важливим етапом стала розробка перших ручних ескізів. Початкові композиції виконувалися олівцем та лінерами, що дозволяло швидко працювати з пластикою лінії та шукати різні варіанти композиційної побудови. (Додаток Е) У процесі ескізування досліджувалися різні варіанти розташування персонажів, взаємодії між об'єктами та способи організації простору сторінки. Значна увага приділялася ритму композицій, оскільки артбук повинен був сприйматися як цілісний емоційний наратив, де кожен розворот є окремим психологічним станом.

Одним із ключових образів, що сформувалися на етапі ескізування, стали руки, які тягнуться одна до одної, але не можуть доторкнутися. Це стало основою та центральним образом обкладинки. (Додаток Е, Е.1) У різних варіантах композицій руки зображувалися як реалістично, так і умовно-графічно. Подекуди вони набували анатомічної форми, а в окремих ескізах трансформувалися у скелет, символ смерті, чи силуети, що символізували страх втрати, емоційну виснаженість та крихкість людської присутності. Через жести рук передавалися різні психологічні стани напруження, надія, очікування, спроба втримати зв'язок попри відстань.

Наступним важливим елементом стала червона нитка, яка у процесі стилістичних пошуків поступово перетворилася на наскрізний композиційний мотив артбуку. У перших ескізах вона виконувала декоративну функцію, проте згодом стала повноцінним смисловим елементом. Нитка проходила крізь сторінки, поєднувала композиції між собою та створювала візуальний ритм усього видання. Символічно вона уособлювала пам'ять, емоційний зв'язок, любов і постійну внутрішню присутність іншої людини. Контраст між тонкою червоною лінією та темним простором композицій підсилював драматичний характер образів. Її антиподом стала чорна нитка, яка з'являється на сторінках, на самих же ілюстраціях вона стає чорним символом, фону, який давить; загарбників, які постійно поруч; та напруженістю силуетів людей, які приймають життя таким як воно є.

У процесі створення ескізів значна увага приділялася кольоровій палітрі майбутнього артбуку. На початковому етапі розглядалися різні варіанти колористичного вирішення, від світлих пастельних композицій до монохромних графічних рішень. Проте у ході роботи було визначено, що найбільш виразною для передачі емоційної атмосфери є контрастна палітра з домінуванням чорного кольору та локальних червоних акцентів. Чорний колір у композиціях першого вірша символізує простір невизначеності, страху та дистанції, тоді як червоний виступає знаком любові, пам'яті та внутрішньої сили. (Додаток Е, Е.3) В другому вірші представлений зелений колір, який символізує заземлення, прийняття та зцілення. (Додаток Е, Е.4) Що є гарним представленням слова «люблю».

Окремим напрямом стилістичних пошуків стало створення композицій із силуетами людей на тлі заходу сонця. Такі ескізи мали більш емоційно-медитативний характер і дозволяли передати відчуття внутрішньої тиші, очікування та пам'яті. Контраст між темними силуетами та яскравим небом формував глибокий емоційний акцент і водночас створював відчуття простору та повітря у композиції. Саме ці рішення згодом стали основою для третьої емоційної частини артбуку, присвяченої образу повернення та надії. (Додаток Е, Е.5)

Також було розроблено та створено ескіз ілюстрації, що символізує дві голови, спрямовані у протилежні боки, проте поєднані між собою нитками. (Додаток Е, Е.6) Ця композиція уособлює символ вічної любові, духовного зв'язку та очікування. Ілюстрація виконує роль об'єднувального елемента, який поєднує всі три вірші перед завершальною частиною артбука та розділом подяки.

Паралельно з пошуком ілюстративної стилістики здійснювалася розробка шрифтових ескізів. Було створено декілька варіантів написання назви артбуку від руки, у яких досліджувалися пластика літер, характер лінії та емоційне звучання типографіки. (Додаток Е, Е.2) Частина варіантів мала більш експресивний каліграфічний характер, інші були стриманішими та

геометризованими. У результаті було визначено напрям, у якому рукописна пластика поєднується зі структурованим шрифтовим рішенням, що дозволило передати водночас емоційність і внутрішню зібраність концепції.

Під час створення ескізів також проводився пошук композиційної структури сторінок і розворотів. Для цього використовувалася модульна сітка, яка допомагала організувати взаємодію тексту, ілюстрацій та декоративних елементів. (Додаток Є) Важливим завданням було збереження балансу між заповненим і вільним простором. Наявність значних темних площин та «пауз» між елементами дозволяє створити ефект тиші й внутрішнього уповільнення, що є важливою складовою емоційного сприйняття артбуку.

Після завершення ручного етапу частина ескізів була переведена у цифровий формат. Для подальшого опрацювання використовувалися програми Adobe Illustrator, у де уточнювались контури, кольорові співвідношення та композиційні акценти. Цифрова обробка дозволила перевірити, як обрані графічні рішення працюють у форматі книжкового розвороту, а також оцінити взаємодію між текстом і зображенням у загальній структурі артбуку.

Особлива увага приділялася перевірці емоційної виразності композицій. У процесі роботи частина ескізів була спрощена для уникнення надмірної деталізації та візуального перевантаження. Це дозволило підсилити символічний характер образів та зробити акцент на емоційному сприйнятті композиції. У результаті сформувалася стилістика, що поєднує мінімалістичну композицію, контрастну-кольорову гаму, графічну пластичність та символічну образність.

Таким чином, етап пошуку стилістичних рішень та створення ескізів став основою для подальшої реалізації артбуку «Доторк крізь відстань». У процесі роботи було сформовано цілісну систему образів, кольорових і композиційних рішень, які дозволили візуально передати тему розлуки, внутрішнього зв'язку та емоційного очікування. Розроблені ескізи стали базою для подальшого створення фінальних ілюстрацій, типографічної системи та композиції всього видання.

3.2 Розробка обкладинки та дизайн внутрішнього блоку

Розробка обкладинки розпочалася з пошуку композиційного рішення, здатного максимально лаконічно та водночас емоційно передати головну тему видання. У процесі ескізування було створено кілька варіантів композицій, які відрізнялися розташуванням персонажів, характером графічних елементів та рівнем деталізації фону. Одним із перших рішень було використання складнішого декоративного середовища із додатковими текстурними елементами та рукописними фрагментами поезії. Проте в подальшому від цієї ідеї відмовилися, оскільки надмірна кількість деталей послаблювала емоційний акцент і створювала візуальне перевантаження. У результаті було обрано більш стриманий підхід, у якому ключову роль відіграє взаємодія порожнього простору та символічних елементів.

Композиційним центром обкладинки стали руки двох персонажів, які тягнуться одна до одної, але не можуть доторкнутися. Таке рішення дозволило не лише передати фізичну дистанцію між героями, а й підкреслити внутрішню емоційну напругу. Простір між руками функціонує як окрема композиційна зона, у якій концентрується головний смисловий акцент. Саме ця порожнеча стає візуальним образом відстані, очікування та неможливості фізичного контакту.

Для підсилення емоційного зв'язку між персонажами у композицію введено систему червоних і чорних ниток. Вони виконують не лише декоративну, а й структурну функцію, оскільки формують напрям руху погляду та створюють ритміку всієї обкладинки. Червоні нитки символізують емоційний зв'язок, любов і пам'ять, тоді як чорні — тривогу, страх і внутрішню втому. Їхнє переплетення утворює багатошаровий візуальний образ, у якому колір стає засобом психологічного впливу.

Під час розробки обкладинки особлива увага приділялася кольоровій палітрі. Основою став світлий пастельний фон, що дозволяє створити відчуття тиші та внутрішнього спокою. На його тлі червоні елементи набувають максимальної виразності та емоційної сили. Додатково використовувалися

відбитки, які символізують самі доторки, а на задній частині обкладинки стають важливими зелені кольори військової форми, та символи української вишиванки та вбрання, які підкреслюють український контекст артбуку. Завдяки такому поєднанню, вдалося уникнути надмірної драматизації та водночас зберегти необхідну емоційну глибину.

У процесі створення обкладинки також проводився пошук оптимального типографічного рішення. Назва артбуку розглядалася як самостійний графічний елемент, який повинен інтегруватися у композицію, а не існувати окремо від неї. Для слова «доторк» та «крізь» було обрано м'який рукописний характер літер, що асоціюється з особистим листуванням і людською присутністю. Натомість слово «відстань» виконано у більш стриманій та структурованій манері, що дозволяє підкреслити контраст між емоційною близькістю та фізичною розлукою. Таке поєднання різних шрифтових рішень допомогло сформувати візуальну ієрархію та підсилити загальну концепцію видання.

У ході роботи над фоном було випробувано кілька варіантів текстурного оформлення. Одним із них стало використання напівпрозорих графічних плям та декоративних форм, які нагадували хмарини або фрагменти диму. Передбачалося, що вони підсилюватимуть атмосферу спогаду та внутрішнього переживання. (Додаток Е, Е.1) Проте після аналізу композиції було визначено, що такі елементи відволікають увагу від головного акценту та порушують баланс між персонажами й порожнім простором. У фінальному варіанті залишено лише легкі напівпрозорі відбитки пальців, які майже непомітно інтегруються у фон і підсилюють символіку дотику. (Додаток Ж, Ж.1)

Зворотна сторона обкладинки також розроблялася як продовження основної композиції. Було прийнято рішення відмовитися від традиційного анотаційного блоку та використати поетичний фрагмент, який вводить читача в емоційний контекст видання. Такий підхід дозволяє перетворити задню частину обкладинки на окремий елемент художнього висловлювання, а не лише інформаційний блок. Візуально композиція підтримується силуетами жінки у традиційному українському вбранні та чоловіка у військовій формі. Поєднання

цих образів створює діалог між культурною пам'яттю та сучасною реальністю війни.

Після завершення роботи над обкладинкою було розпочато формування внутрішнього блоку артбуку. Основним завданням цього етапу стало створення послідовної системи розворотів, у якій текст та ілюстрація функціонують як єдине емоційне середовище. Структура внутрішнього блоку побудована на чергуванні поетичних текстів, ілюстративних композицій та сторінок-пауз, що забезпечують ритмічність сприйняття.

У процесі верстки було визначено чітку композиційну сітку, яка забезпечує баланс між текстовими та графічними елементами. Водночас структура сторінок не є повністю статичною: у деяких розворотах зображення виходять за межі стандартної сітки та переходять через центральний згин сторінки. Таке рішення створює відчуття безперервності та руху, хаотичності, незримості буття, що відповідає загальній темі емоційного зв'язку попри фізичну дистанцію.

Особлива увага приділялася співвідношенню порожнього простору та активних графічних зон. Значна частина композицій побудована на великих темних площинах, які символізують мовчання, очікування та внутрішню невизначеність. На цьому тлі акцентні елементи: руки, нитки, світлові лінії чи фрагменти силуетів — набувають більшої емоційної сили. Завдяки такому контрасту кожен розворот функціонує не лише як ілюстрація до тексту, а як окремий психологічний стан.

Під час створення ілюстрацій використовувалося поєднання векторної графіки та текстурних елементів. Основним програмним середовищем для розробки ілюстрацій став Adobe Illustrator, що дозволило досягти графічної чіткості та контролю над формою. Для верстки та інтеграції всіх елементів використовувався Adobe InDesign, у якому формувалася загальна структура видання, система розворотів і топографічна організація сторінок.

Важливу роль у внутрішньому блоці відіграє система повторюваних символів. Одним із головних мотивів залишаються руки, що з'являються у

різних композиційних варіаціях. У частині ілюстрацій вони мають реалістичний характер, тоді як в інших трансформуються у силуети або скелетну форму смерті. Таке рішення дозволяє передати крихкість людської присутності та підсилити тему втрати й пам'яті.

Окремим емоційним акцентом стали композиції із зображенням серця. Воно використовується не як анатомічний об'єкт, а як метафора внутрішнього життя людини. У деяких сценах серце поєднується з нитками чи хвилястими лініями, утворюючи образи, схожі на кардіограму або пульсацію світла, в іншому воно ілюструє справжнє. Завдяки цьому візуальні елементи набувають асоціативності та створюють відчуття живого емоційного зв'язку між персонажами.

Колористичне рішення внутрішнього блоку суттєво відрізняється від зовнішнього оформлення. Якщо обкладинка побудована на світлому фоні та стриманій палітрі, то у внутрішніх розворотах домінують темні контрасти. Чорний колір використовується як символ тривоги, невідомості та воєнного контексту, тоді як, як зелені несуть життя, спокій приземлення, а червоні, жовті й теплі помаранчеві відтінки створюють емоційні акценти та асоціюються з пам'яттю, любов'ю і внутрішнім теплом.

У деяких композиціях використано світлові градієнти та напівпрозорі переходи, які створюють ефект сновидіння або спогаду. Такі прийоми допомагають сформувати більш атмосферний візуальний простір і підсилюють асоціативний характер ілюстрацій. Додатково у розворотах присутні хвилясті лінії, що нагадують кардіограму чи звукові хвилі. Вони виконують роль композиційного ритму та символізують голос, присутність і пам'ять про іншу людину.

Ілюстративна частина артбуку складається з десяти розворотів основних, один з яких є додаткова ілюстрація, яка розкриває зміст усього артбуку, про очікування, кохання та довгоочікувані обійми. Також композиція містить три тематичні блоки, кожен із яких складається з трьох розворотів, присвячених окремим віршам.

Перший вірш представлений трьома розворотами. Перший із них присвячений образам вікна та рук. На лівій сторінці композиції зображено вікно з видом на весняний пейзаж українського міста. Весна традиційно асоціюється з оновленням, надією та початком нового етапу, однак у даному контексті вона набуває подвійного значення мирного спогаду перед катастрофічними змінами. Додатковим символічним елементом виступає аркуш календаря із датою 24 лютого. Ця дата позначає переломний історичний момент і водночас особисту точку відліку для жінки, чий чоловік вирушає на війну. Композиція побудована таким чином, щоб поєднати відкритий простір за вікном із замкненістю внутрішніх переживань.

Права сторінка розвороту репрезентує образ двох рук, поєднаних між собою спільною ниткою, яка виступає метафорою нерозривного зв'язку між жінкою та чоловіком-військовим. Руки виконані у натуралістичній манері та доповнені елементами чоловічого військового одягу, що символізує службу у війську. Композиція акцентує увагу на темі любові як внутрішньої опори, здатної витримати фізичну відстань. (Додаток Ж, Ж.4) Основною ідеєю є прагнення залишатися ментально поруч, навіть коли фізична присутність стає неможливою.

Наступний розворот першого вірша складається з ілюстрацій руки смерті та реалістично зображеного серця. Кістлява рука, крізь яку проходить червона нитка, перебуває у безпосередній близькості до неї, однак не торкається. Такий художній прийом символізує постійну присутність небезпеки в зоні бойових дій. Смерть постає невидимим супутником, який переслідує військового, проте не має влади над його долею доти, доки зв'язок любові залишається міцним. Серце у композиції символізує не лише любов, а й фізичну крихкість людського життя. Близькість смерті трансформується у відчуття постійної тривоги, адже серце може зупинитися будь-якої миті. Водночас воно продовжує битися, що метафорично втілює надію та прагнення до життя. (Додаток Ж, Ж.5)

Заключний розворот першого вірша виступає символом об'єднання та завершується словом «очікую». Червоний колір у композиції набуває значення

любові та внутрішнього тепла. Світлий образ усередині обіймів символізує життєву енергію, віру та внутрішнє світло, здатне освітлювати шлях навіть у найтемніші часи. (Додаток Ж, Ж.6) Таким чином, фінальна ілюстрація завершує драматургічну лінію вірша переходом від тривоги до світла та утвердженням думки про те, що любов здатна перемогти будь-які випробування.

Черговим тематичним блоком є другий вірш. Його перший розворот присвячений образам рук і серця. Композиція ілюструє довгоочікувану, але водночас хаотичну й емоційно нестабільну зустріч, що підкреслюється нестандартним розташуванням поетичних рядків. На правій сторінці зображено серце, сформоване червоною ниткою. На відміну від попереднього реалістичного образу, тут воно набуває більш абстрактного характеру, символізуючи очікування та емоційну напругу. Поряд із серцем зображені темні руки, що простягаються до нього. (Додаток Ж, Ж.7) Вони не є уособленням смерті, як у попередній ілюстрації, а символізують біль, страждання та ворогів, які постійно перебувають поруч.

Другий розворот другого вірша містить символіку українського прапора як уособлення боротьби за власну країну, її цінності та свободу. Композиція передає любов до Батьківщини та повагу до землі, на якій народилася людина. Водночас важливим елементом є зображення кубка, що символізує залежності та психологічні труднощі, з якими стикаються військові після завершення служби. Цей образ акцентує увагу на складності подолання внутрішніх травм і спокус, пов'язаних із прагненням забути жахіття війни. (Додаток Ж, Ж.8)

Третій, заключний розворот другого вірша завершується словом «люблю». На лівій сторінці зображено три жіночі руки, які символізують удачу, силу числа три та жінок, здатних щиро чекати й любити. Композиція підкреслює відданість, терпіння та емоційну стійкість жінок, які залишаються поруч попри всі труднощі. (Додаток Ж, Ж.9)

Третій тематичний блок присвячений останньому віршу, розвороти якого розповідають історію зустрічі закоханих. Перший розворот зображує чоловіка, який біжить за своєю коханою полем на тлі заходу сонця, намагаючись

наздогнати. (Додаток Ж, Ж.10) Наступний розворот демонструє момент, коли він ловить її руку, після чого вони біжать разом. На правій сторінці зображені лелеки, що символізують повернення додому, мир і надію. (Додаток Ж, Ж.11) Останній розворот ілюструє обійми закоханих та завершується словом «обіймаю». (Додаток Ж, Ж.12) Нитка яка є на чорному фоні під героями, як символ биття серця, нерівномірного, швидкого, та спокійного. Ця композиція уособлює довгоочікуване возз'єднання, тепло та емоційне завершення історії.

Останній розворот артбука містить ілюстрацію із зображенням жінки та чоловіка, чиї голови спрямовані у різні боки, проте тісно поєднані червоними нитками. (Додаток Ж, Ж.16) Цей образ виступає ключовим символом усіх трьох віршів та уособлює нерозривний духовний зв'язок між закоханими, який зберігається попри відстань, війну та випробування.

Текстові сторінки оформлено у стриманій манері для забезпечення комфортного читання. Основна увага приділялася читабельності шрифту на темному фоні та гармонійному співвідношенню тексту й ілюстрації. Для цього було використано збільшені міжрядкові інтервали, достатні поля та чітку типографічну ієрархію. Водночас сторінки доповнюються мінімалістичними декоративними елементами: тонкими лініями, дрібними орнаментальними мотивами та квітковими деталями, які підтримують загальну стилістику артбуку.

Одним із центральних елементів концепції стало створення авторського шрифту, який виконує не лише інформаційну, а й емоційно-образотворчу функцію. Гарнітура була розроблена з використанням онлайн-інструменту Caligraphr, що дозволяє трансформувати авторські графічні знаки у повноцінний цифровий шрифт. Попередньо літерні форми створювалися у програмному середовищі Adobe Illustrator, де відбувалося конструювання векторних контурів, корекція пропорцій, мілітерних інтервалів та узгодження ритміки знаків.

За своєю стилістикою шрифт «Доторк крізь відстань», розроблений самостійно, тяжіє до рукописної традиції, однак не є повністю каліграфічним.

(Додаток 3, 3.2) Його пластика базується на імітації письменництва, проте контури літер свідомо структуровані та впорядковані. Такий підхід дозволив досягти балансу між емоційною індивідуальністю та композиційною стабільністю. Літери мають помірну контрастність штрихів, м'які завершення та злегка витягнуті вертикальні пропорції, що створює відчуття обережності й делікатності висловлювання.

Під час створення шрифту враховувалися принципи типографічної ергономіки: достатня читабельність при невеликих кеглях, оптимальна апертура внутрішніх просвітів, узгодженість ритму літерних форм у текстовому наборі. Таким чином, гарнітура стала органічною частиною концепції, вона передає стриману чуттєвість, внутрішню зосередженість і водночас символізує обережність почуттів у ситуації постійної тривоги.

Завершальна частина внутрішнього блоку містить англomовний переклад поетичних текстів, де було використано Comic Sans MS, що є приблизним відтворенням українського шрифту. Оформлення іноземної версії відрізняється більш світлою та спокійною композицією, що створює відчуття емоційного завершення після драматичної напруги основного наративу. У цих розворотах збільшується кількість вільного простору та рослинних декоративних мотивів, які символізують надію, відновлення та внутрішнє заспокоєння.

Фінальним смисловим акцентом стає фраза «чекаю, люблю, обіймаю», що виконує роль емоційного підсумку всього видання. Вона завершує наратив не як формальна кінцівка, а як особисте звернення, яке об'єднує всі попередні образи, тексти та символи в єдину емоційну систему.

Таким чином, розробка обкладинки та внутрішнього блоку артбуку «Доторк крізь відстань» стала комплексним процесом, у якому поєдналися композиційні пошуки, типографічні рішення, ілюстративна практика та емоційне моделювання. Завдяки цілісній візуальній системі вдалося сформувати художній простір, у якому кожен елемент підпорядкований розкриттю теми любові, очікування та внутрішнього зв'язку між людьми, розділеними війною та відстанню.

3.3 Верстка та підготовка макету до друку

Завершальним етапом створення артбуку «Доторк крізь відстань» стала верстка внутрішнього блоку та підготовка макету до друку. (Додаток 3, 3.1) Саме на цьому етапі всі розроблені ілюстрації, текстові матеріали, композиційні рішення та типографічна система були об'єднані у цілісний друкований об'єкт. Верстка відіграє важливу роль у структурі мистецького видання, оскільки саме вона забезпечує логіку сприйняття, ритм сторінок, взаємодію тексту й зображення, а також формує загальну емоційну атмосферу артбуку. У випадку проєкту «Доторк крізь відстань» верстка стала не лише технічним процесом упорядкування матеріалу, а й важливим інструментом художнього вираження.

Основним програмним середовищем для створення фінального макету було обрано Adobe InDesign, оскільки ця програма дозволяє професійно організувати багатосторінкове видання, працювати із сітками, стилями тексту, майстер-сторінками та забезпечувати коректну підготовку файлів до друку. Використання Adobe InDesign дало змогу впорядкувати всі елементи артбуку в єдину систему та забезпечити композиційну цілісність між розворотами. У процесі роботи було створено структуру документа із чітко визначеними параметрами сторінки, полями, відступами та припусками на обріз, необхідними для поліграфічного виробництва.

Під час верстки особлива увага приділялася побудові композиційної сітки. Для внутрішнього блоку було використано комбіновану модульну систему, яка дозволяє поєднати великі ілюстративні площини з поетичними текстами без перевантаження сторінки. Значна кількість розворотів побудована асиметрично, що створює відчуття емоційної динаміки та внутрішнього руху. Водночас між окремими композиціями залишалися великі зони вільного простору, які виконують роль своєрідних візуальних пауз. Такий підхід дозволив сформувати ритм читання та підсилити атмосферу тиші, очікування й внутрішнього переживання.

Важливим аспектом верстки стало поєднання тексту та ілюстрацій. Оскільки артбук базується на емоційно-асоціативному сприйнятті, текстові

блоки не відокремлювалися від зображень, а інтегрувалися у загальну композицію розворотів. У деяких випадках поетичні тексти розташовувалися поряд із великими графічними елементами, а в інших, залишалися на окремих сторінках із мінімальним візуальним навантаженням. Такий принцип дозволив уникнути перевантаження та створити більш гармонійний баланс між словом і зображенням.

Під час роботи над типографікою основна увага приділялася читабельності тексту на темному фоні. Для основного тексту було використано шрифт із помірним контрастом штрихів та достатньою відкритістю форм, що забезпечує комфортне читання навіть при невеликих розмірах кегля. Додатково було збільшено міжрядкові інтервали та внутрішні відступи між текстовими блоками, що дозволило уникнути візуальної щільності. Назви окремих частин артбуку та ключові фрази отримали більший кегль і додатковий композиційний простір, завдяки чому вони стали важливими акцентами у структурі видання.

Окрему увагу під час верстки було приділено динаміці розворотів. Частина ілюстрацій виходить за межі окремої сторінки та переходить через центральний згин, створюючи ефект безперервності композиції. Такий прийом дозволяє підсилити тему емоційного зв'язку між героями та візуально об'єднати сторінки в єдину наративну структуру. Водночас важливим було врахування технічних особливостей друку: ключові елементи композиції не розміщувалися надто близько до згину, щоб уникнути втрати деталей після скріплення блоку.

Підготовка макету до друку також включала опрацювання технічних параметрів файлу. Усі сторінки були переведені у колірний режим СМУК, що є стандартом для поліграфічного друку. Ілюстрації експортувалися у високій роздільній здатності 300 рі, що забезпечує чіткість графічних елементів та якісне відтворення деталей. Додатково було налаштовано припуски на обріз та обрізні мітки для коректної підготовки файлів до друкарського процесу.

Оскільки значна частина внутрішнього блоку побудована на темних фонах, особлива увага приділялася налаштуванню чорного кольору. Для уникнення втрати деталей використовувалося комбіноване значення rich black у

межах допустимого сумарного фарбонакладення. Це дозволило отримати глибокий чорний тон без перевантаження паперу фарбою. Червоні акцентні елементи також проходили додаткову кольорокорекцію, оскільки саме вони є важливою частиною емоційної композиції артбуку.

Важливим етапом при друкарській підготовці стало тестування окремих сторінок. Пробний друк дозволив перевірити рівень контрастності, читабельність тексту, передачу кольорів та якість відображення дрібних деталей. У процесі тестування було скориговано насиченість чорних заливок, яскравість червоних елементів і товщину деяких ліній, які могли втрачатися у друкованому вигляді. Подібна перевірка є необхідною для художніх видань, де колір і композиція безпосередньо впливають на емоційне сприйняття.

Для внутрішнього блоку було обрано папір середньої щільності з глянцевою поверхнею. Такий матеріал дозволяє якісно передати контраст між темними і світлими елементами, робить сприйняття сторінок більш комфортним. Глянцева структура забезпечує відчуття правильності, насиченості, відповідає стандартам різних артбуків.

У процесі вибору конструкції видання розглядалися варіанти твердої та м'якої палітурки. Зважаючи на обсяг артбуку 32 сторінки, було прийнято рішення використати м'яку палітурку, яка краще відповідає камерному характеру видання. Такий тип оформлення забезпечує гнучкість конструкції, комфортне розкриття розворотів та візуальну легкість об'єкта. Для обкладинки використано щільніший папір із матовою ламінацією, що забезпечує захист поверхні та підсилює якість тактильного сприйняття.

Таким чином, верстка та підготовка макету до друку стали завершальним етапом реалізації артбуку «Доторк крізь відстань», у якому поєдналися технічні вимоги поліграфії та художні особливості видання. Завдяки використанню Adobe InDesign вдалося впорядкувати всі елементи проєкту у цілісну систему, забезпечити логічну структуру розворотів, стабільну якість друку та гармонійне поєднання тексту й ілюстрацій. У результаті було створено повноцінний

друкований артбук, який не лише відповідає технічним вимогам сучасного книжкового дизайну, а й підтримує загальну емоційну концепцію проєкту.

Висновок до розділу 3

У третьому розділі було розглянуто процес розробки та реалізації артбуку «Доторк крізь відстань». Від пошуку стилістичних рішень і створення перших ескізів до верстки та підготовки макету до друку. Основною метою роботи стало створення цілісного художнього видання, здатного через поєднання поетичного тексту, графічного дизайну та символічної ілюстрації передати емоційний стан людей, розділених війною та фізичною відстанню.

У процесі роботи було сформовано концепцію артбуку, побудовану на темах любові, очікування, пам'яті, тривоги та внутрішнього зв'язку між жінкою і військовим. На етапі пошуку стилістичних рішень створено асоціативну карту, мудборд, серію ручних і цифрових ескізів, що дозволило визначити ключові символи проєкту: руки, червоні нитки, серце, силуети людей, хвилясті лінії та образи світла і темряви. Саме ці елементи стали основою візуальної мови артбуку та забезпечили його емоційну цілісність.

Особливу увагу було приділено створенню композиційної структури розворотів, у якій текст та ілюстрація функціонують як єдиний емоційний простір. Використання модульної сітки, контрастної кольорової палітри та поєднання великих темних площин із локальними світловими акцентами дозволило сформуванню виразний художній ритм видання. Кожен розворот став окремим емоційним етапом історії, а система повторюваних символів забезпечила композиційну та смислову єдність усього артбуку.

У процесі розробки обкладинки та внутрішнього блоку було створено єдину систему художніх образів, де кожен елемент має символічне та емоційне значення. Обкладинка стала візуальним вступом до артбуку та передає основну ідею через образи рук, що не можуть доторкнутися одна до одної, і червоних ниток як символу незримого зв'язку. Внутрішній блок продовжив цю концепцію через використання контрастної кольорової палітри, метафоричних ілюстрацій, динамічних розворотів та поєднання тексту з візуальними акцентами. Завдяки

цьому вдалося створити емоційно насичений художній простір, у якому кожна сторінка працює як окремий фрагмент єдиного наративу.

Під час верстки та підготовки макету до друку було забезпечено гармонійне поєднання текстових і графічних елементів, а також дотримано основних поліграфічних вимог. Для створення макету використовувалися програми Adobe Illustrator та Adobe InDesign, що дозволило професійно організувати структуру видання, налаштувати типографічну систему та підготувати файли до друку. Особлива увага приділялася роботі з темними фонами, кольорокорекції та перевірці читабельності тексту.

Отже, у результаті проведеної роботи було створено повноцінний артбук «Доторк крізь відстань», який поєднує поетичний текст, графічний дизайн та ілюстрацію в єдину художню систему. Проєкт став не лише друкованим виданням, а й емоційним художнім висловлюванням, що через символічні образи передає переживання розлуки, силу любові та прагнення до духовного дотику попри фізичну дистанцію. Виконана робота підтвердила важливість поєднання концептуального підходу, художньої виразності та технічної грамотності у процесі створення сучасного артбуку.

ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі було здійснено комплексне теоретичне та практичне дослідження процесу створення соціально орієнтованого артбуку як сучасної форми видавничо-поліграфічної продукції, у якій поєднуються візуальна мова, матеріальність видання та емоційно-змістовне навантаження. У межах роботи розглянуто історико-теоретичні засади розвитку артбуку, проаналізовано сучасні тенденції його функціонування, визначено ключові композиційні, технологічні та концептуальні особливості, а також розроблено та реалізовано авторський артбук «Доторк крізь відстань». Отримані результати дозволили сформуванню цілісного уявлення про артбук як багатовимірний мистецький медіум, що поєднує графічний дизайн, мистецтвознавчий підхід, поліграфічні технології та психологію візуального сприйняття.

У першому розділі було розглянуто теоретичні основи становлення артбуку як самостійного художнього та видавничого явища. Проведено аналіз вітчизняних і зарубіжних аналогів, у результаті чого визначено ключові підходи до композиції, типографіки, матеріального оформлення та образної системи артбуків. Встановлено, що сучасні артбуки активно функціонують як засіб художньої комунікації та часто звертаються до соціально значущих тем, серед яких пам'ять, війна, ідентичність, тілесність і психологічний досвід. Узагальнення отриманих результатів дозволило сформуванню теоретичну базу для подальшого проектування власного артбуку.

У другому розділі було сформовано концепцію артбуку «Доторк крізь відстань», визначено його ідейну основу, образну систему та принципи побудови візуального нарративу. Концепція проекту базується на дослідженні теми емоційного зв'язку між людьми в умовах фізичної дистанції, що набуває особливої актуальності в сучасному соціокультурному контексті України. У межах розробки концепції було визначено ключові смислові акценти, які формують художню логіку видання, зокрема ідеї близькості, розлуки, очікування та внутрішнього переживання відстані як емоційного стану. Образна система артбуку вибудовується навколо символічних мотивів дотику, ниток,

простору та жесту, які виступають візуальними метафорами людського зв'язку. Принципи побудови візуального наративу ґрунтуються на послідовному розгортанні емоційних станів, де кожен розворот виконує функцію окремого фрагмента загальної емоційної історії. Такий підхід дозволяє створити цілісну композиційну структуру, у якій візуальні елементи взаємодіють між собою, формуючи ритм сприйняття та підсилюючи емоційний вплив видання на глядача.

Важливою складовою другого розділу стало проведення соціального опитування, спрямованого на виявлення емоційних потреб потенційної цільової аудиторії. Опитування дозволило отримати дані щодо того, як люди сприймають ідею емоційної підтримки через візуальні образи, які асоціації викликає тема відстані та якими засобами, на їхню думку, можливо передати відчуття близькості у візуальному форматі. Результати дослідження засвідчили високий рівень емоційної чутливості до теми розлуки та потребу в символічних формах комунікації, що підтвердило актуальність обраної концепції та вплинуло на формування художньо-образної системи проєкту.

На основі отриманих результатів було уточнено структуру артбуку, яка базується на послідовному емоційному розгортанні змісту та створенні візуальної драматургії. Обґрунтовано актуальність проєкту в умовах війни, втрати та тривалої фізичної розлуки між людьми, що підсилює його соціальну значущість. Окремо у другому розділі було визначено цільову аудиторію проєкту, до якої віднесено жінок, чиї чоловіки є військовослужбовцями та перебувають на фронті або тривалий час знаходяться у стані розлуки. Така орієнтація дозволила точніше сформулювати емоційний та змістовий напрям артбуку, враховуючи специфіку переживань, пов'язаних із очікуванням, тривогою та потребою у збереженні внутрішнього зв'язку. Також сформовано технічне завдання та визначено вимоги до поліграфічного виконання з урахуванням особливостей друкарських технологій, матеріалів і типографічних рішень.

У третьому розділі здійснено практичну розробку та реалізацію авторського артбуку «Доторк крізь відстань». На етапі пошуку стилістичних рішень було сформовано цілісну візуальну концепцію проєкту, що ґрунтується на символічному та емоційному осмисленні теми розлуки, очікування та внутрішнього зв'язку між людьми. У процесі роботи розроблено ескізні варіанти композиційних рішень, які дозволили визначити основні принципи побудови візуального нарративу та взаємодії текстових і графічних елементів. Визначено ключові образи та символи артбуку, серед яких провідну роль відіграють мотиви дотику, ниток, серця та простору відстані як метафор емоційного зв'язку між людьми, розділеними війною.

Розроблено обкладинку як центральний елемент візуальної комунікації, у якій зафіксовано напружений жест дотику, що не завершується, підкреслюючи одночасну присутність близькості та недосяжності. Композиційне та колористичне рішення обкладинки спрямоване на створення емоційного акценту та формування першого враження про концепцію видання. Опрацьовано кольорову систему артбуку та загальні принципи композиційної організації сторінок, що забезпечують цілісність візуального сприйняття та підтримують емоційну драматургію проєкту.

Окрему увагу приділено типографіці та верстці внутрішнього блоку, де шрифт розглядається як емоційно-виражальний інструмент, що формує ритм читання та підсилює сприйняття змісту. Внутрішня структура видання побудована на поєднанні поетичних текстів, ілюстрацій та сторінок-пауз, що створює послідовне емоційне розгортання нарративу. Виконано підготовку макета до друку з урахуванням поліграфічних вимог, що забезпечило узгодженість художнього задуму з технічними можливостями його реалізації.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що соціально орієнтований артбук є багатофункціональним мистецьким форматом, який поєднує естетичну, комунікативну, соціальну та емоційно-психологічну функції, виступаючи не лише як об'єкт візуальної культури, а й як засіб осмислення складних життєвих і суспільних процесів. Такий тип видання формує простір

для емоційної взаємодії з реципієнтом, де візуальні образи, типографіка та матеріальна структура працюють як єдина система художнього висловлювання.

Розроблений артбук «Доторк крізь відстань» інтегрує сучасні тенденції книжкового дизайну, зокрема мінімалістичні композиційні рішення, символічність образів, увагу до тактильності та емоційної виразності візуального матеріалу. Водночас проект органічно вписується в актуальний соціокультурний контекст України, відображаючи досвід війни, втрати, тривалої фізичної розлуки та водночас це прагнення до збереження й відновлення людського зв'язку.

Завдяки поєднанню художніх і концептуальних рішень артбук функціонує як цілісна емоційна система, що не лише фіксує переживання певного часу, а й транслює їх через візуальну мову, створюючи простір для емпатії, рефлексії та внутрішнього діалогу з читачем.

Теоретична база дослідження дозволила обґрунтувати ключові дизайнерські рішення, а практична реалізація підтвердила їх ефективність і цілісність. Отже, мету кваліфікаційної роботи досягнуто, а поставлені завдання виконано у повному обсязі. Створений проєкт демонструє потенціал артбуку як форми художнього висловлювання, інструмента емоційної комунікації та засобу осмислення складного соціального досвіду в умовах фізичної розлуки та війни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Артбук.*ВУЕ*. URL:<https://vue.gov.ua/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA> (дата звернення: 17.03.2026).
2. Артбук: вікно у світ візуального мистецтва. *Media Дрогобиччина*. URL: <https://drogmedia.net.ua/2025/09/30/artbuk-vikno-u-svit-vizualnogo-mystecztva/> (дата звернення: 17.03.2026).
3. Артбуки — візуальна історія улюблених світів у форматі колекційного видання. *Bazarmedia*. 2026. 26 лют.
URL:<https://bazarmedia.info/2026/02/26/qo0old2hkg1x/> (дата звернення: 17.03.2026).
4. Баришевська І. Жінки які прославили Україну. Надихаючі історії. Харків: АССА, 2023. С. 1-114.
5. Вдовцова А. Мінімалізм у графічному дизайні. *Vdovtsova Design*. 2024. URL:<https://vdovtsova-design.com/blog/minimalizm-u-hrafichnomu-dyzaini> (дата звернення: 23.03.2026).
6. Величко Н. В. Інтерактивність як засіб формування дизайну дитячої друкованої книги : дис. ... д-ра філософії : 022 / Харківська державна академія дизайну і мистецтв. Харків, 2021. 365 с.
7. Він, вона, війна: чому дружини та партнерки військовослужбовців потребують підтримки. *Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців*.
URL:<https://pidtrymka.in.ua/2024/06/27/vin-vona-vijna-chomu-druzhyny-ta-partnerky-vijskovosluzhbovcziv-potrebuyut-pid trymky/> (дата звернення: 18.03.2026).
8. Дизайн поліграфії: принципи, види та вимоги до ефективних друкованих матеріалів. *Inprint*. 2026. URL:<https://inprint.com.ua/design/polygraphy.html> (дата звернення: 22.03.2026).
9. Дуденко О. «Одна велика переписка задовжки в три роки.» Жінки про стосунки з військовим на відстані. *Wonder*.
URL:<https://www.wonderzine.me/wonderzine/life/experience/20853-odna-veli>

- ka-perepiska-zavdovzhki-v-tri-roki-zhinki-pro-stosunki-z-viyskovimi-na-vidsta
ni (дата звернення: 17.03.2026).
10. Дудник І. М., Кирилович І. О. Періодизація розвитку українського шрифту кінця XVI — кінця XIX століть. *Український мистецтвознавчий дискурс*. 2026. № 1. С. 115-123. DOI: <https://doi.org/10.32782/uad.2026.1.13>. DOI:<https://doi.org/10.32782/uad.2026.1.13>
 11. Жадан С. Артбук. Птах / худож. М. Білінська. Львів: Ковчег, 2023. С. 1-96.
 12. Журавель-Змеєва Л. Дизайн: співвідношення індивідуальної творчості й масового продукту. *Актуальні проблеми сучасного дизайну* : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 квітня 2018 р.) : у 2 т. Київ : КНУТД, 2018. Т. 1. С. 43-45.
 13. Історія цивілізації. Україна : у 5 т. Харків: Фоліо, 2021. Т. 2: Від Русі до Галицького князівства (900-1256) / упоряд. О. Черненко. 592 с.
 14. Комащенко Н. Як говорити з жінками, які чекають близьких з фронту: поради психологині. *Money and Career* : онлайн-медіа. 2023. URL:<https://mc.today/uk/yak-govoriti-z-zhinkami-shho-chekayut-blizkih-z-frontu-poradi-psihologini/> (дата звернення: 24.03.2026).
 15. Кривцов М. Вірші з бійниці. Київ: Наш Формат, 2023. С. 1-176.
 16. Лагутенко О. Інтерпретація теми Давньої Русі у графіці Георгія Якутовича: психологія творчого процесу. *Сучасне мистецтво*. 2025. Вип. 21, № 1. С. 19-27. УДК: 76.072(477):159.954 DOI:10.31500/1992-5514.21(1).2025.333476
 17. Мальовій. Українська магічна академія. Київ: Mal'opus, 2024. С. 1-144.
 18. Мельничина Ю. Артбуки та з чим їх можна сплутати. Чому артбук — це не ілюстрована книга і не зін, а «книга художника». *Skvot Mag*. URL: <https://skvot.io/uk/blog/artbooks-and-how-to-recognize-them> (дата звернення: 17.03.2026).
 19. Михайлова Р., Гайдук М. Артбук як різновид сучасних нішевих видань. *Актуальні проблеми сучасного дизайну*: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 квіт. 2024 р. Київ: КНУТД, 2024. С. 304-30.

20. «Мій не створений для війни». Як порозумітися сім'ям військових і цивільних. *Village*. URL: <https://www.village.com.ua/village/city/how-it-works-city/350261-military-and-civil-families> (дата звернення: 17.03.2026).
21. Мостепан І. Ласкавий Хліб. Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2021. С. 1-56.
22. Оборська С. В. Documenta на межі XX-XXI століть: переосмислення ролі мистецтва в глобальному контексті. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. 2024. № 4. С. 206-211.
23. Папета С., Яремчук О., Латій О., Яків'юк О., Солопов В. Інноваційні форми художньої освіти 1920-1930-х рр. у формуванні мистецтва українського авангарду. *Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку*. 2025. № 50. С. 464-472.
DOI: <https://doi.org/10.35619/ucpmk.50.1001>
24. Підпригора С. Артбук у просторі літератури: художні особливості. *Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство та літературознавство)*. Київ, 2018. Вип. 10. С. 44-50.
25. Різниця між RGB і CMYK. *Fastprint*. 2023.
URL: <https://www.fastprint.ua/uk/rgb-cmyk> (дата звернення: 28.03.2026).
26. Савіних М. Дизайн книги та мистецтво ілюстрації. *Сталий розвиток суспільства та дизайн-діяльність у просторі територіальної айдентики : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 16-17 квітня 2025 р.) / О. Кардаш*. Київ : Гельветика, 2025. С. 162-163.
27. Садурська Є. Практико-орієнтовані дисципліни як підґрунтя для набуття знань з редакторського фаху (на прикладі дисципліни «Макетування і верстка»). *Інтегровані комунікації*. 2018. Вип. 4. С. 75.
DOI: <https://doi.org/10.28925/2524-2644.2018.4.14>
28. Типографія від А до Я — шрифти і правила їх використання в Інтернеті. *WhitePress.com*. 2020.
URL: <https://www.whitepress.com/ua/baza-znan/171/typohrafiia-vid-a-do-ya-s-hryfty-i-pravyly-yikh-vykorystannia-v-interneti> (дата звернення: 20.03.2026).

29. Троян І. Для тих, хто чекає: Як проєкт «Сила очікування» допомагає партнерам українських солдатів пережити розлуку. *Рубрика*. 2025.
URL:<https://rubryka.com/en/article/dlya-tyh-hto-chekaye-yak-proyekt-syla-ochikuvannya-dopomagaye-kohany-m-vijskovosluzhbovt-siv-yts-perezhyvaty-rozlu-ku/> (дата звернення: 24.03.2026).
30. Фролова І. Є., Кобзева О. О. Переклад як культурне посередництво в цифрових глобальних просторах. *Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія*. 2025. № 10. С. 51-54.
DOI:<https://doi.org/10.32782/philspu/2025.10.8>
31. Цаценко Ж. Семіотика: як "читати" знаки в дизайні, кіно та рекламі. *Skvot Mag*. 2023. URL:<https://skvot.io/uk/blog/semiotics-explained> (дата звернення: 24.03.2026).
32. Цебій Є. Як цькування дружин військових грає на руку ворожій пропаганді. *Повага. Компанія проти сексизму*. URL:
<https://povaha.org.ua/yak-tskuvannya-druzhyn-vijskovosluzhbovt-siv-graye-na-ruku-vorozhij-propagandi/> (дата звернення: 18.03.2026).
33. Шевченко А. В. Вплив кольорів на настрої та емоції людини. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 11 (39). С. 1942–1949.
DOI:[https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-11\(39\)-1942-1949](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-11(39)-1942-1949)
34. Що таке емоційний дизайн та як він працює. *Imena.ua*. 2025.
URL:<https://www.imena.ua/blog/emotional-design/> (дата звернення: 21.03.2026).
35. Як правильно вибрати формат книги для вашої аудиторії. *Друкарня Huss*. 2024.
URL:<https://huss.com.ua/yak-pravilno-vibrati-format-knigi-dlya-vashoyi-auditoriyi/> (дата звернення: 20.03.2026).
36. Baines P. *Penguin by Design: A Cover Story 1935-2005*. New York: Penguin Books, 2006. С. 1-256.
37. Batylda M. *The Art of Cyberpunk 2077*. Milwaukie, Oregon: Dark Horse Comics, 2020. С. 1-192.

38. Bidun A. Art Book in the Theoretical Dimension and Practice System of the Editor. *Scientific Notes of Institute of Journalism*. Київ, 2019. Т. 1(74). С. 78-94.
39. CMYK Colour Charts and Values. *Mixam*.
URL:<https://mixam.co.uk/support/cmykchart> (дата звернення: 28.03.2026).
40. Drew N. By Its Cover: Modern American Book Cover Design. New York: Architectural Press, 2005. С. 1-176.
41. Dzhura M., Tkachenko K. Symbolism and metaphor in art within artbooks. *Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.* 19 вересня 2025 р. № 110. 2025. С. 8-10.
42. Elliott J. Graphic Design Principles: Rhythm, Repetition, and Pattern. *The Noun Project Blog*. 2024. 21 May.
URL:<https://blog.thenounproject.com/graphic-design-principles-rhythm-repetition-and-pattern/>
43. Gryshchenko I., Yezhova O., Pashkevich K., Biryukova Y. Research and Creative Activity in the Design Field: Intersections of Science, Art, and Engineering. *Leonardo*. 2024. Vol. 57, No. 3. P. 279-285.
DOI:https://doi.org/10.1162/leon_a_02521
44. Jones L. A. Chapter 8 — Tactile communication systems: optimizing the display of information. *Enhancing Performance for Action and Perception: Multisensory Integration, Neuroplasticity and Neuroprosthetics. Part II* / ed. by A. Green, C. E. Chapman, J. F. Kalaska, F. Lepore. Amsterdam : Elsevier, 2011. Vol. 192. P. 113–128. (Progress in Brain Research).
DOI:<https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53355-5.00008-7>
45. Kumar R. Art book vs. book on art. *STIRworld*. 2022. 31 Jul. URL: <https://www.stirworld.com/think-opinions-art-book-vs-book-on-art> (дата звернення: 20.03.2026).
46. Oluchi. What is an Artbook? A Guide to Self-Publishing Your Artbook and Understanding the Distinctions Between an Artbook and an Artist Book.

- Prazzlearts*. 2025. 24 Feb. URL:
<https://www.prazzlearts.com/editorial/what-is-an-artbook-a-guide-to-self-publishing-your-artbook-and-understanding-the-distinctions-between-an-artbook-and-an-artist-book> (дата звернення: 20.03.2026).
47. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl / GSC Game World. Київ: Mal'opus, 2025. С. 1-208.
48. The Art and Making of Hogwarts Legacy. London: Bloomsbury, 2023. С. 1-252.
49. Typography in design. *Figma Resource Library*. 2024.
URL:<https://www.figma.com/resource-library/typography-in-design/> (дата звернення: 20.03.2026).
50. Vincentelli E. The Art and Making of Arcane. London: Titan Books, 2024. С. 1-224.
51. Visual storytelling: what it is and how you do it. *IED - Istituto Europeo di Design*. 2023. 04 Dec. URL:
<https://www.ied.edu/news/visual-storytelling-what-it-is-and-how-you-do-it> (дата звернення: 20.03.2026).

ДОДАТКИ
ДОДАТОК А

Рис. А.1 Сертифікат за участі Всеукраїнській конференції ради молодих учених університету Григорія Сковороди в Переяславі «Symbolism and Metaphor in Art within Artbooks».

Рис. А. 2 Диплом за учатсті у XIII Міжнародному багатожанровому конкурсі мистецтва «Листопад талантів»

ДОДАТОК Б

Рис. Б.1 Фрагмент сторінок пам'ятки Остромирове Євангеліє (1056-1057 pp.)

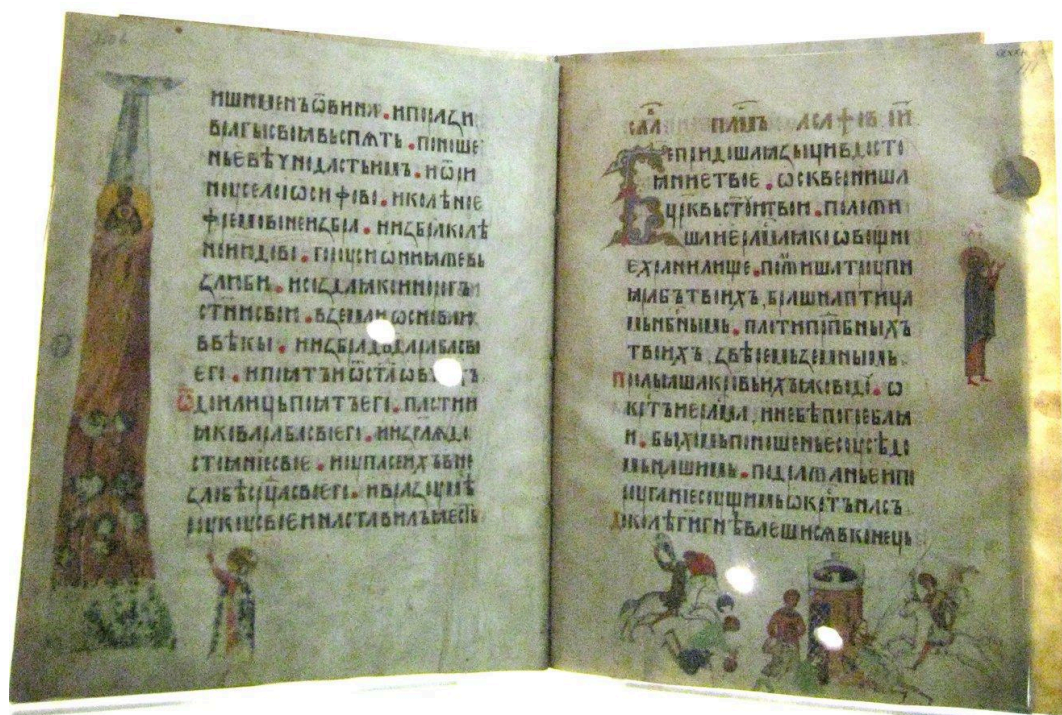

Рис. Б.1 Фрагмент сторінок пам'ятки Київського Псалтира (1397 p.)

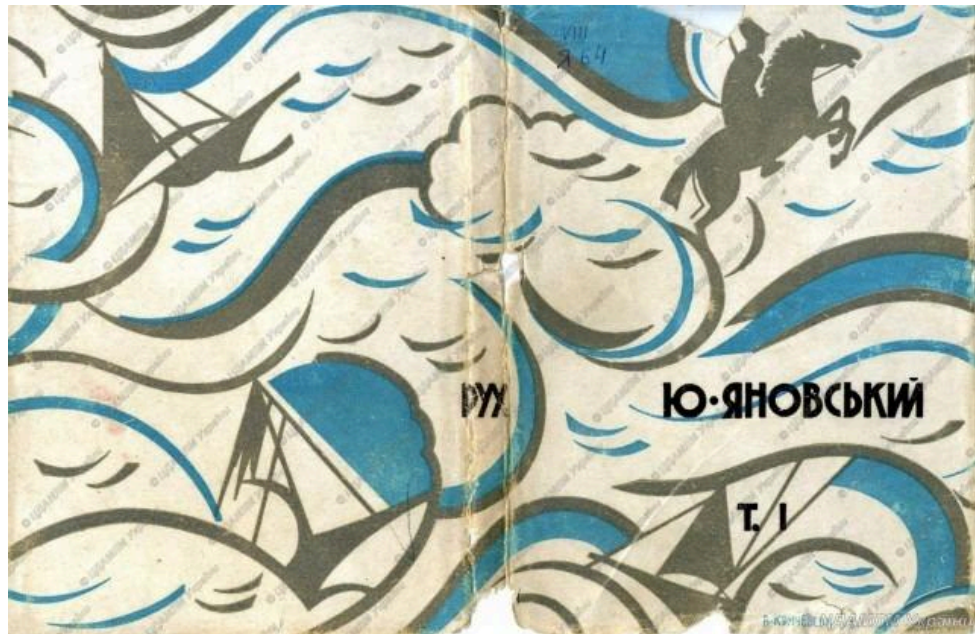

Рис. Б.3 В. Кричевський. Обкладинка до роману Ю. Яновського «Вершники» (1397 р.)

Рис. Б.4 Г. Якутович. Ілюстрація до повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» (1962 р.)

ДОДАТОК В

Рис. В.1 Фрагменти артбуку Еда Руші «Twenty-Six Gasoline Stations» (1963 р.)

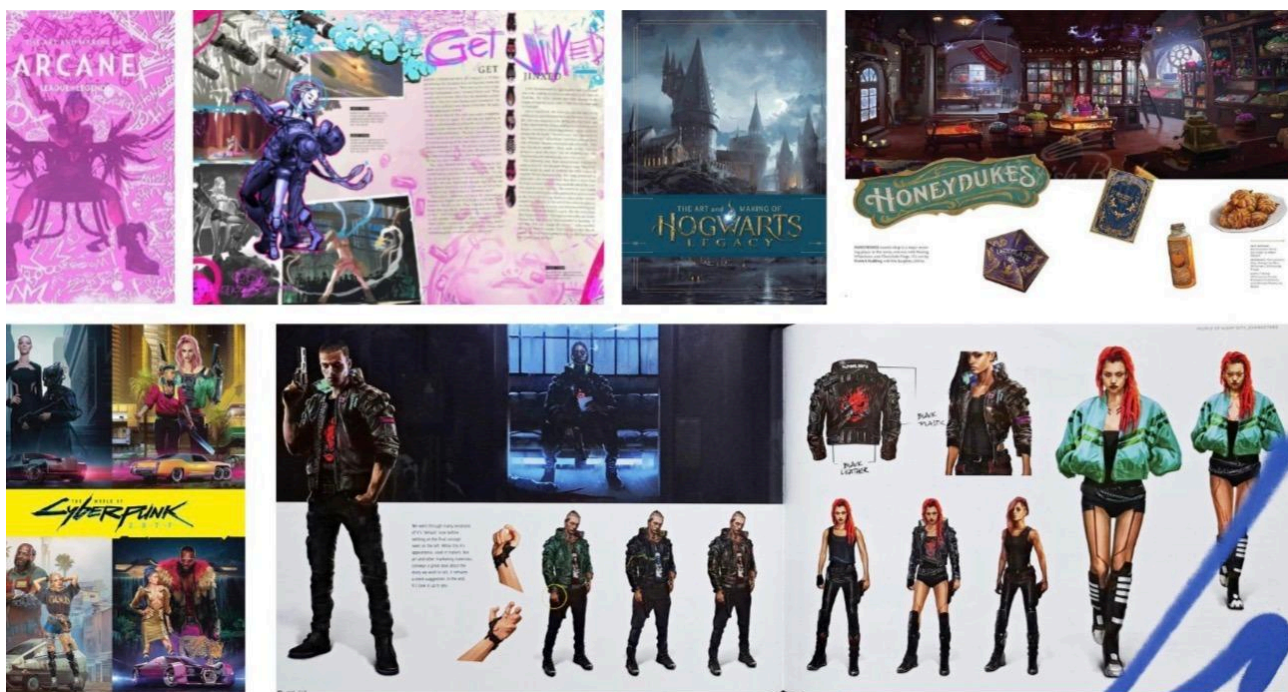

Рис. В.2 Сучасні світові комерційні та колекційні артбуки індустрії розваг («The Art of Arcane», «The Art of Cyberpunk 2077», «The Art of Hogwarts Legacy»)

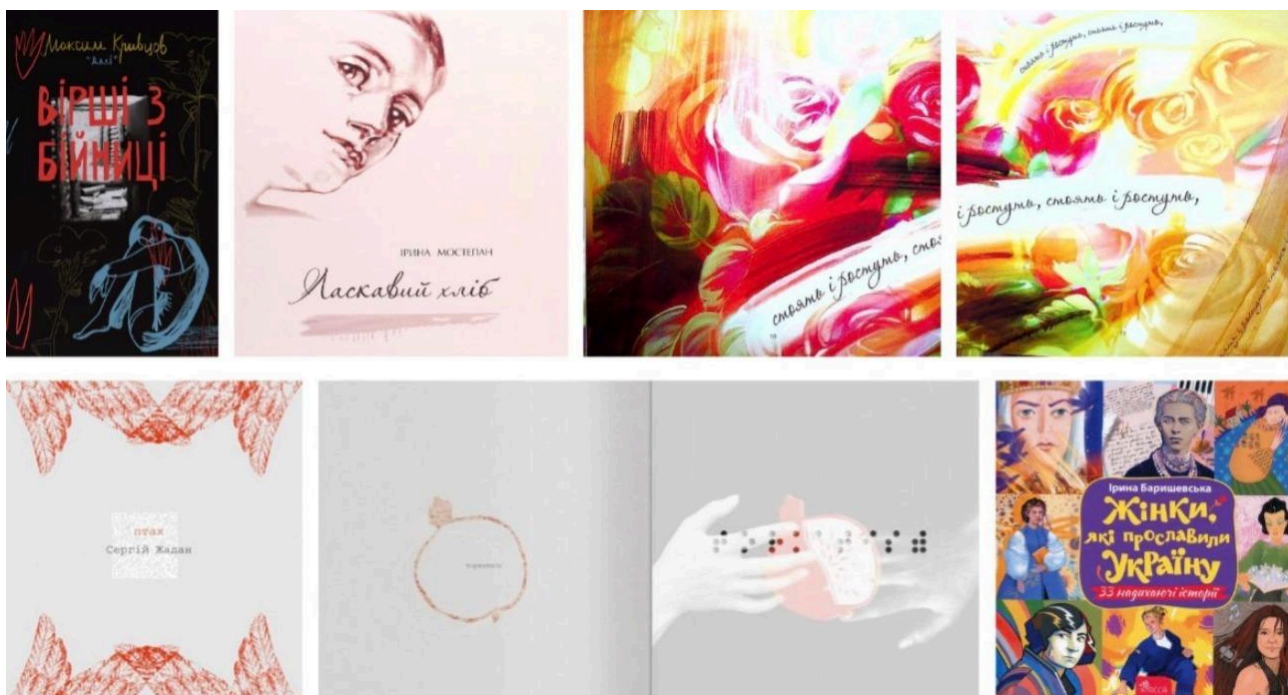

Рис. В.3 Художньо-поетичні та соціально значущі українські артбук-проекти («Вірші з Бійниці», «Ласкавий Хліб», «Артбук. Птах», «Жінки, які прославили Україну»)

Рис. В.4 Особливості поліграфічного виконання та художнього оформлення видань видавництва «MAL'OPUS» («Світ гри S.T.A.L.K.E.R. 2», «Українська магічна академія»)

ДОДАТОК Г

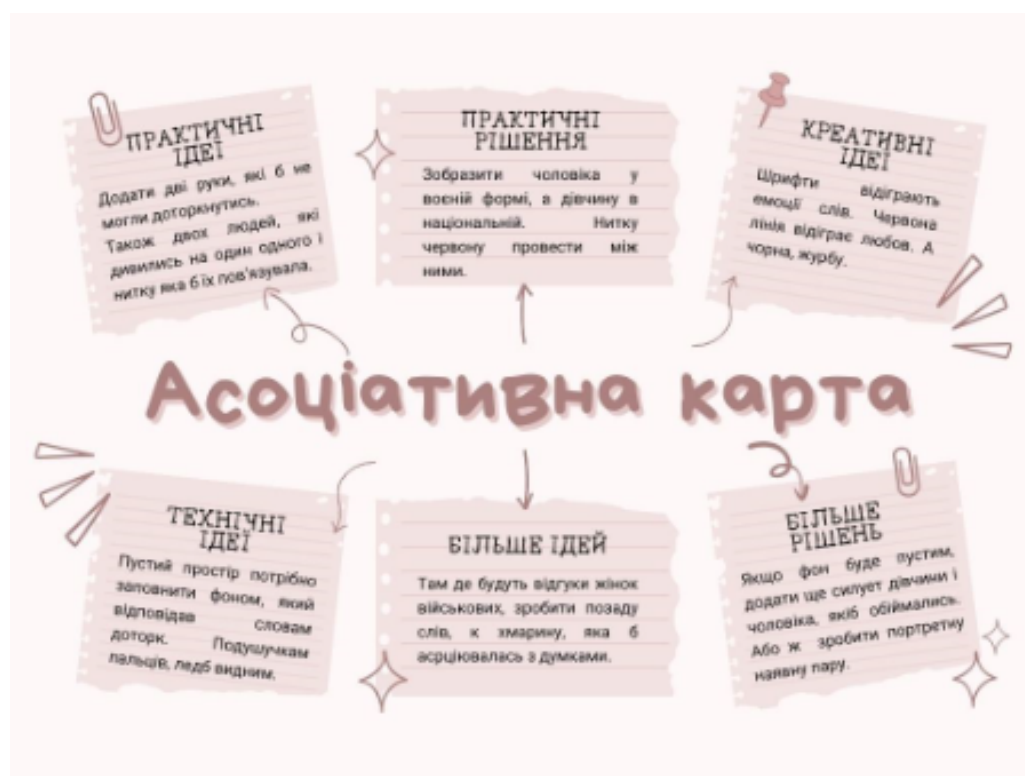

Рис. Г.1. Асоціативна карта артбуку “Доторк крізь відстань”

Рис. Г.2. Moodboard артбуку “Доторк крізь відстань”

ДОДАТОК Д

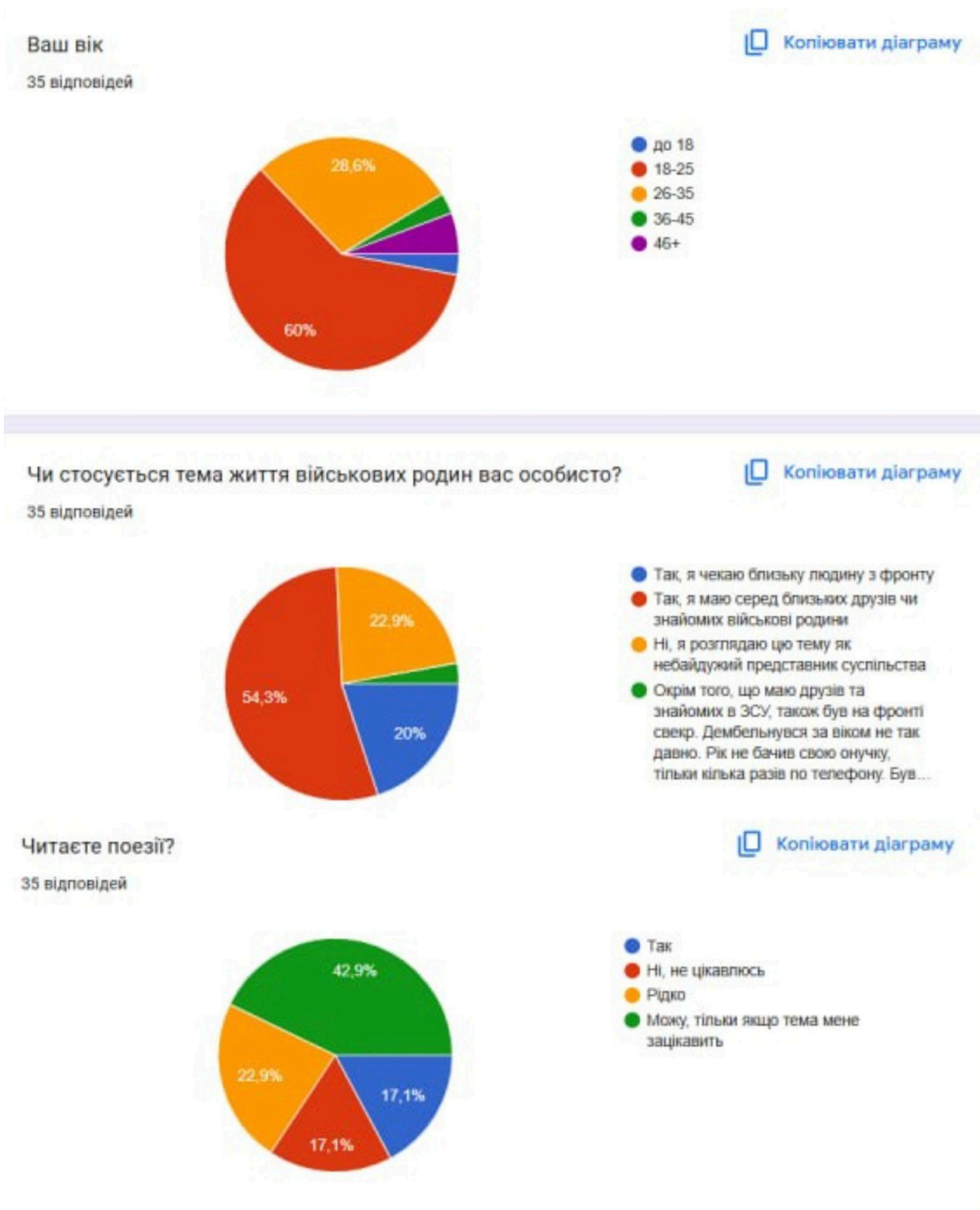
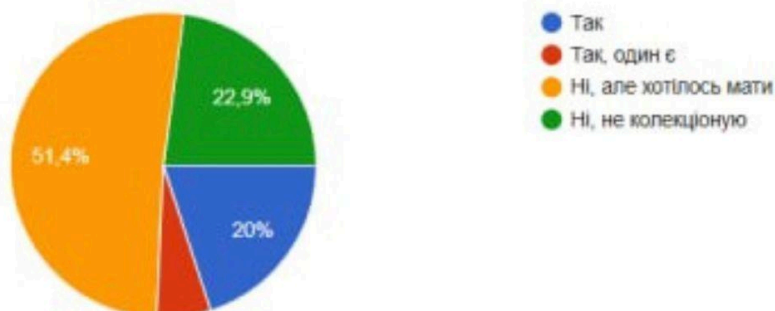

Рис. Д.1 Розподіл респондентів за віковими категоріями, дотичністю до військових родин та ставленням до поезії

Чи є у вашій колекції книг саме артбуки?

35 відповідей

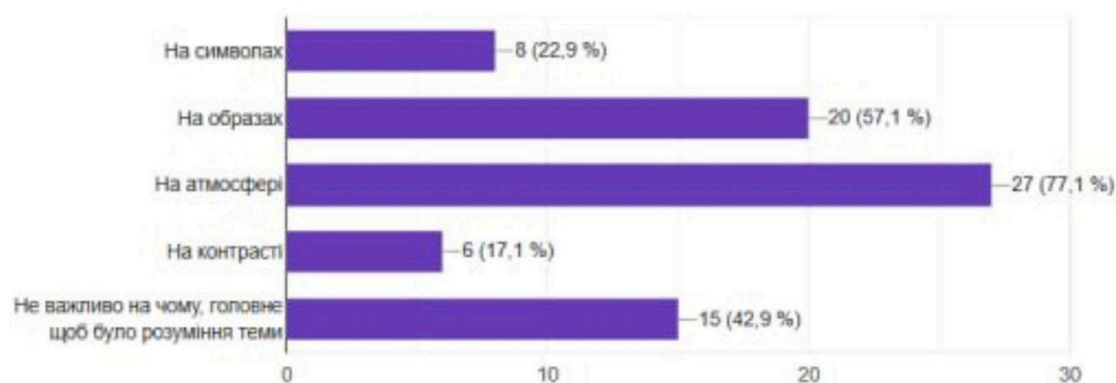
 Копіювати діаграму

На чому має бути зроблений акцент в ілюстраціях до такого проєкту?

35 відповідей

 Копіювати діаграму

Який настрій ілюстрацій, на вашу думку, найкраще доповнить вірші про очікування та кохання під час війни?

35 відповідей

 Копіювати діаграму

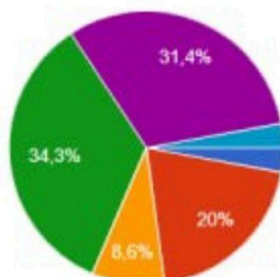

Рис. Д.2 Оцінка респондентами актуальності формату артбуку, художніх акцентів та емоційного настрою ілюстрацій

Які кольори мають переважати на обкладинці такого проєкту на вашу думку?

35 відповідей

 Копіювати діаграму

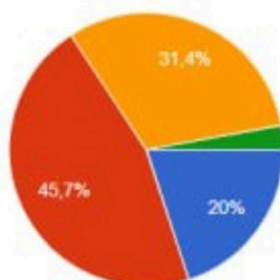

- Світлі до рожевого відтінка
- Світло зелені тони, які б позначили тему військових
- Темні тони
- Мають переважати контрастні, щоб приковувало погляд
- Без різниці, важливо щоб основна обкладинка гарно виглядала і була...
- Більш до патріотичного та спокійного, з нотками натхнення

Що для вас важливіше у такому виданні?

35 відповідей

 Копіювати діаграму

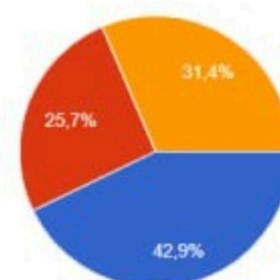

- Щоб ілюстрація повністю пояснювала вірш
- Щоб ілюстрація була абстрактною і залишала місце для власних думок
- Щоб текст і графіка були рівноцінними
- Щоб ілюстрація підсилювала текст або мала скрите значення

Чи погоджуєтесь ви, що художнє видання (артбук) може бути ефективним засобом привернення уваги до внутрішніх переживань родин військових?

35 відповідей

 Копіювати діаграму

- Однозначно так
- Так
- Все залежить, як він представлений
- Ні

Рис. Д.3 Сприйняття респондентами колористичного вирішення та оцінка потенціалу артбуку як засобу соціальної комунікації

На вашу думку, про що сьогодні важливо нагадувати суспільству через такі творчі проекти, як цей артбук?

19 відповідей

Ти не один, і як би складні не було, боляче - ти не один, ми подолаємо це

Про важливі соціально-культурні теми й гострі питання, які постають наріжним каменем у суспільстві. Наприклад, тема війни, важливість збереження української культури та історії, мовне питання, протезування населення, опіка над тваринами, важливість виховання національно-свідомого покоління дітей тощо

Про важливість бути поряд

Що життя триває. Як би складно не було але важливо не загубити сенс життя та себе в цьому сірому буденні

Про відданість, любов, доброту, ціну життя

Важко сказати

Залишатись об'єднаними, не розпорошуватись на дрібниці

Нагадувати продовжувати жити, не зважаючи на ту лавину викликів з якими ми зустрічаємось, планувати майбутнє, нагадувати, що так - українці травмовані, але ми не самі, і, згуртувавшись ми можемо подлати травми разом.

Про те що війна триває і ми всі маємо долучатися і допомагати нашим військовим що тримають небо для нас

Що ми живемо в важкий час, але не дивлячись на це необхідно шукати промінчик сонця і любові, який буде надихати тебе у всьому бачити позитив!!

нагадати те, заради чого ми об'єднуємось

Про вшанування пам'яті загиблих. Про те, що війна триває. Про допомогу!

Промовляти важкі теми, щоб люди відчували, що вони не одні з цим. Щоб відчували розуміння та підтримку (бо Артбук будуть коментувати в соц мережах, можливо буде презентація, тощо — де можна буде почути думку людей).

Тему єдності, бо ми часто розділяємо і сваримось, але нам потрібно разом усім боротися.

Про те, що військові також люди, які потребують підтримки, їм також хочеться тепла в словах і діях, слова підтримки та дії, жінки та близькі люди для військових це мотиватори, це сенс їхнього перебування там, сенс в захисті рідних та знищення ворога

Обов'язково

Про те, що багатьом військовим тяжко з різних причин. І треба підтримувати й допомагати. Від матеріального до психологічного - підтримка, слова, пісні, дитячі малюнки

Сенс життя

Що це наше життя, це те через що ми проходимо, це те, про що не можна мовчати. І найголовніше — цього не варто соромитися, соромитися повинні ті, хто запускають ракети і всяку хрін на нас.

Рис. Д.3 Результати відповідей на відкрите запитання щодо пріоритетних тем для сучасних мистецьких проєктів

ДОДАТОК Е

Рис. Е.1 Цифрові пошукові ескізи, створені в програмі ibisPaint X та графічні начерки обкладинки артбуку «Доторк крізь відстань»

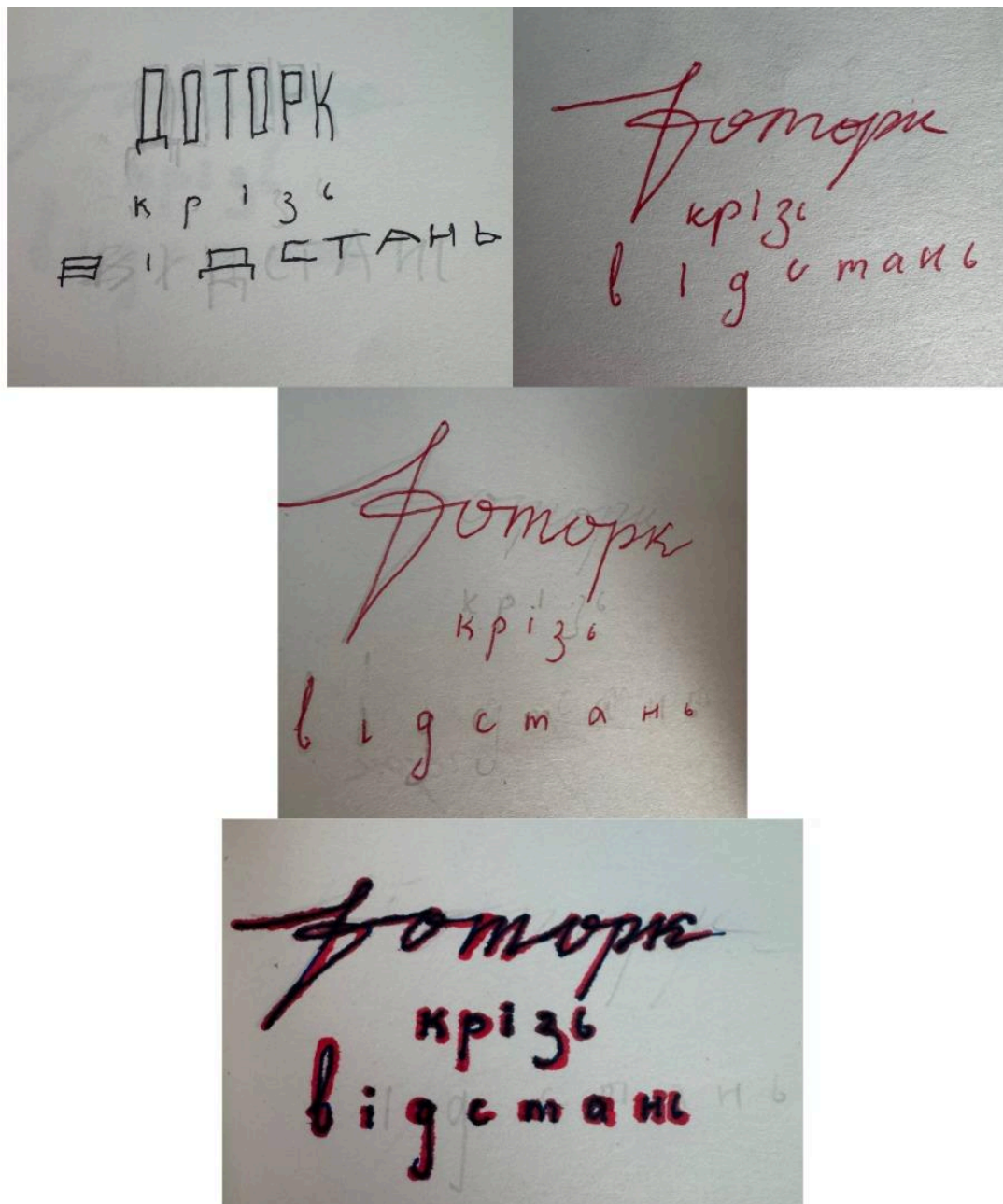

Рис. Е.2 Підбір шрифтового рішення головної назви до артбуку «Доторк кризь відстань»

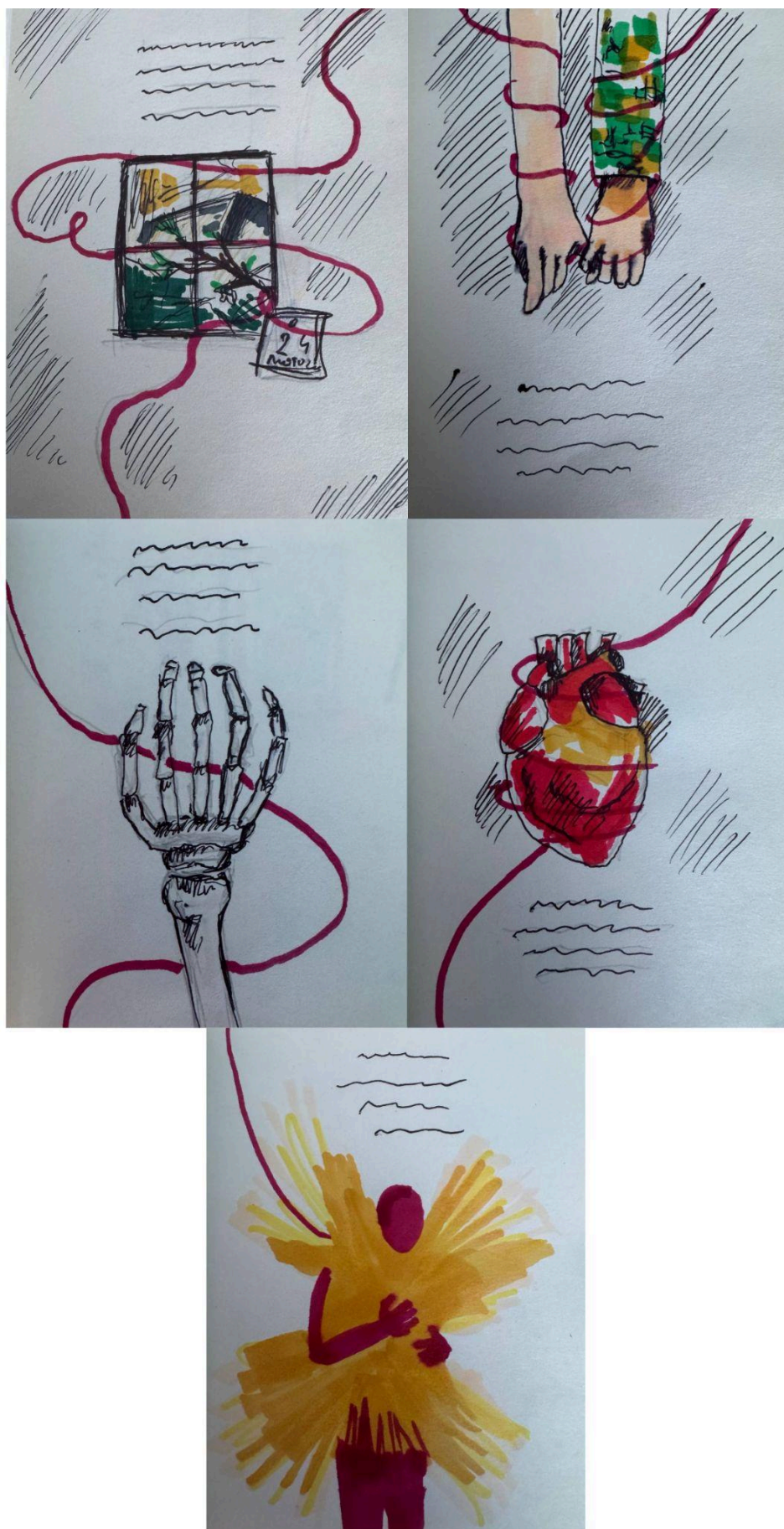

Рис. Е.3 Ескізі ілюстрацій до першого вірша артбуку «Доторк крізь відстань»

Рис. Е.4 Ескізі ілюстрацій до другого вірша артбуку «Доторк крізь відстань»

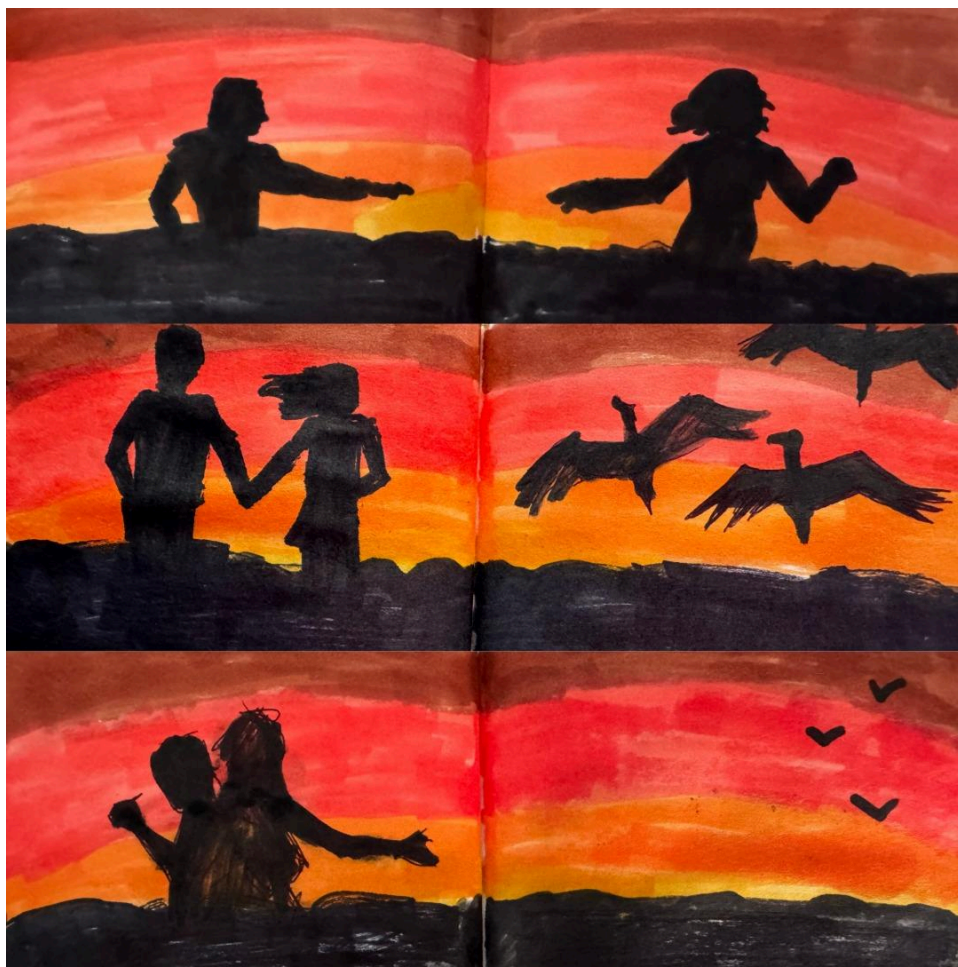

Рис. Е.5 Ескізі ілюстрацій до третього вірша артбуку «Доторк крізь відстань»

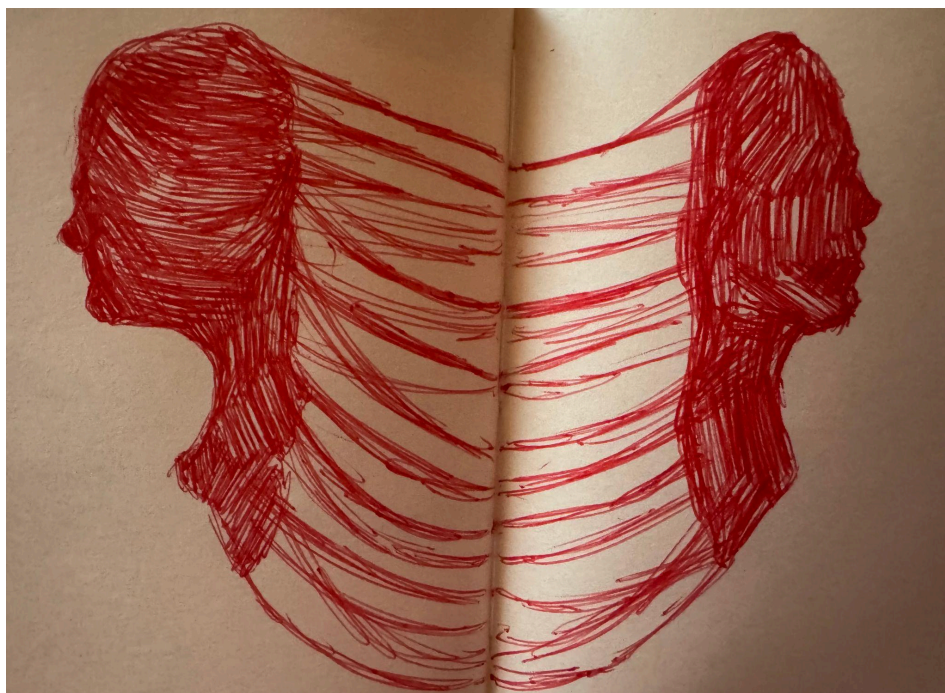

Рис. Е.6 Ескіз додаткової ілюстрації артбуку «Доторк крізь відстань»

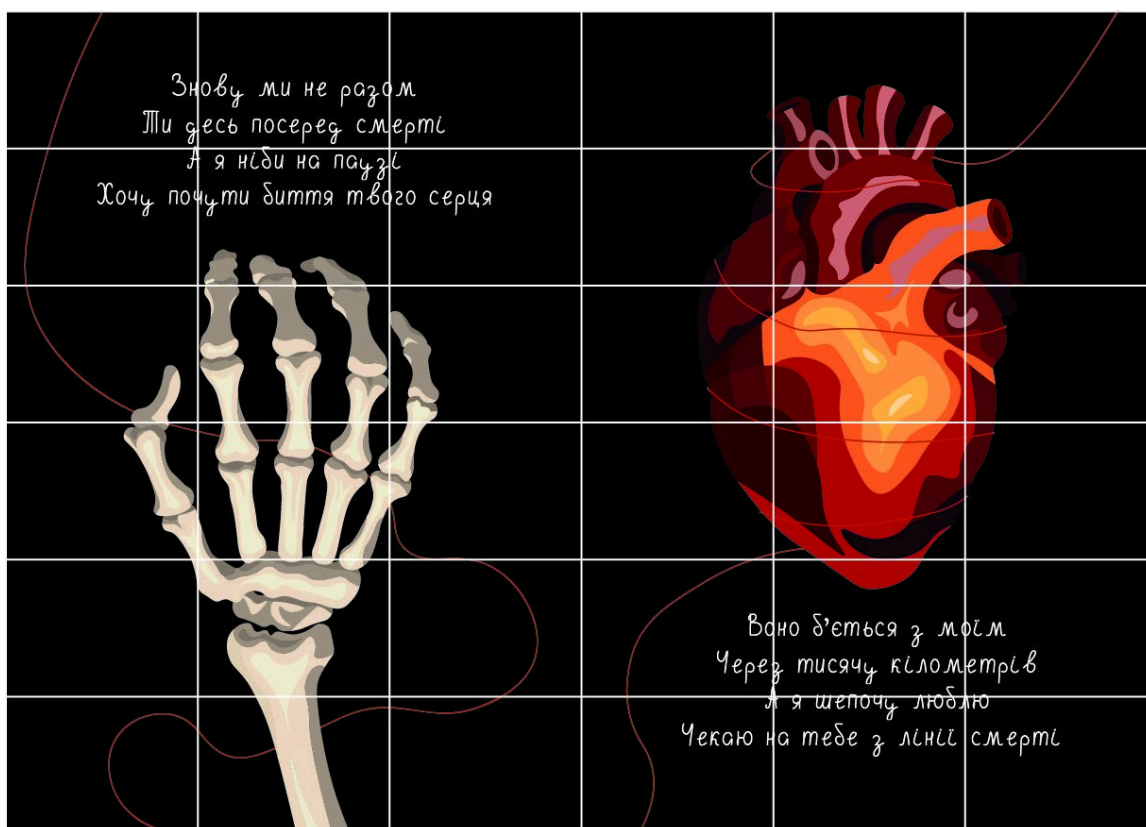

Рис. Є.3 Ілюстрація до першого вірша з використанням модульної сітки (3-4)

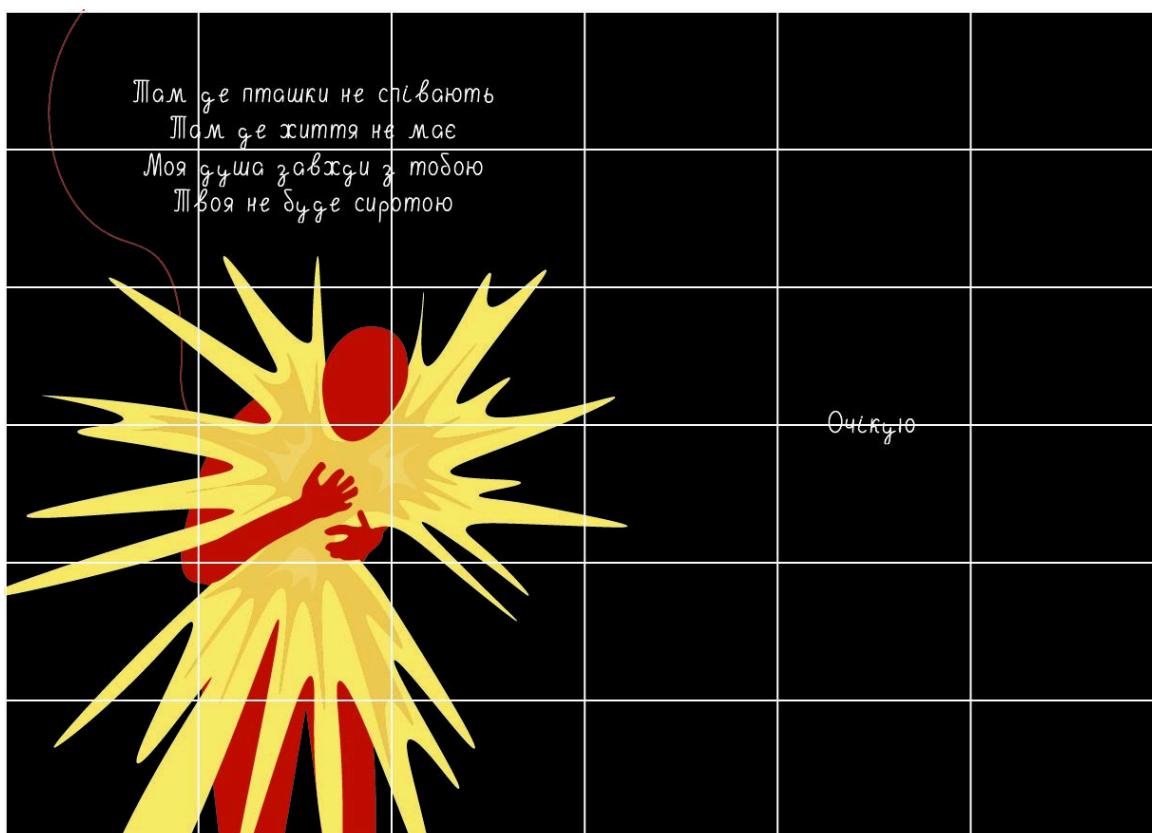

Рис. Є.4 Ілюстрація до першого вірша з використанням модульної сітки (5)

Рис. Є.5 Ілюстрація до другого вірша з використанням модульної сітки (1-2)

Рис. Є.6 Ілюстрація до другого вірша з використанням модульної сітки (3-4)

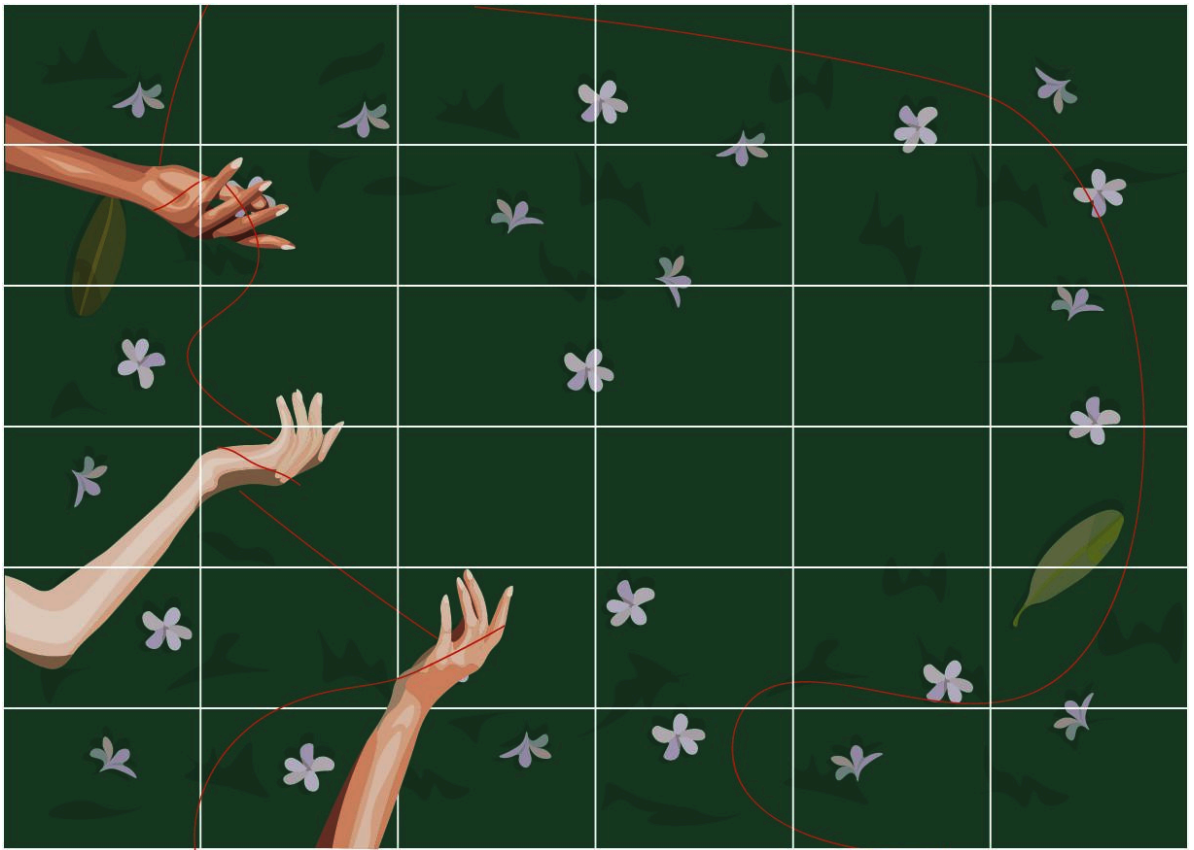

Рис. Є.7 Ілюстрація до другого вірша з використанням модульної сітки (5)

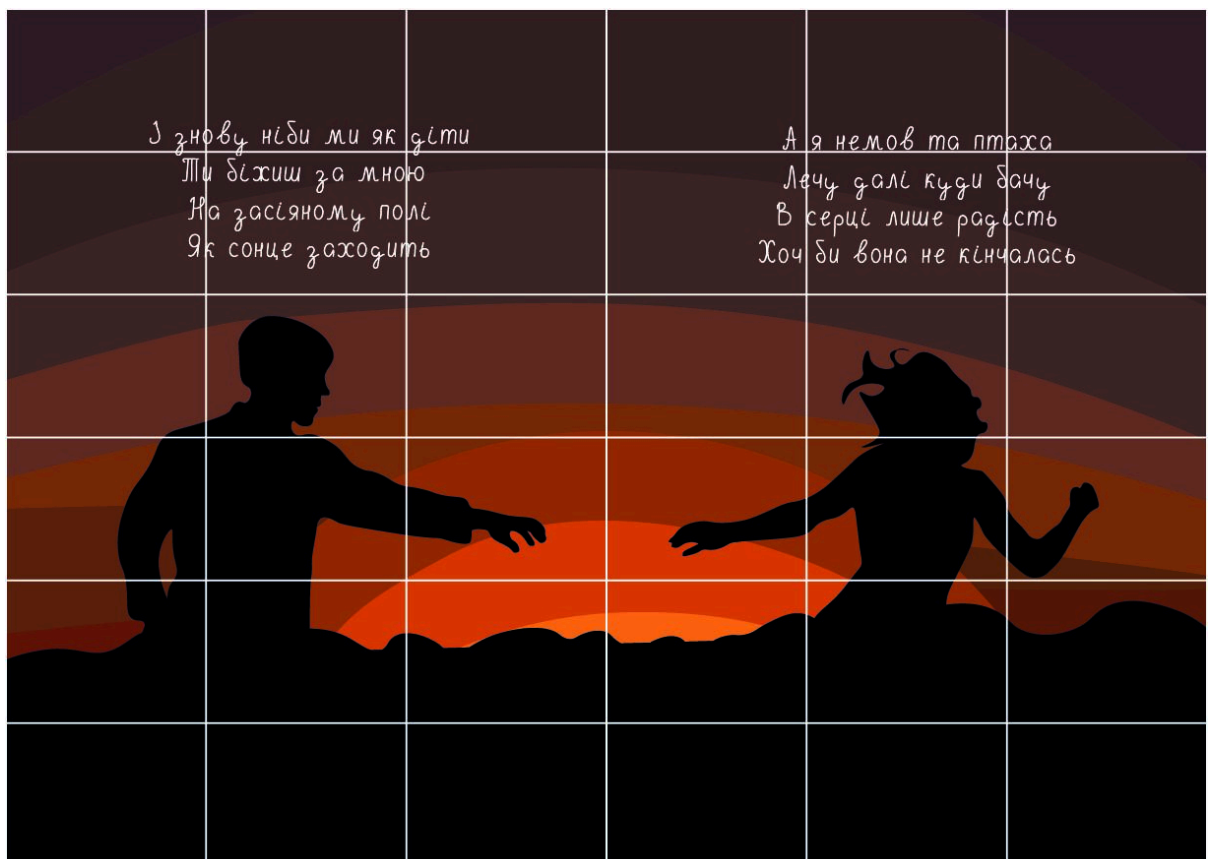

Рис. Є.8 Ілюстрація до третього вірша з використанням модульної сітки (1-2)

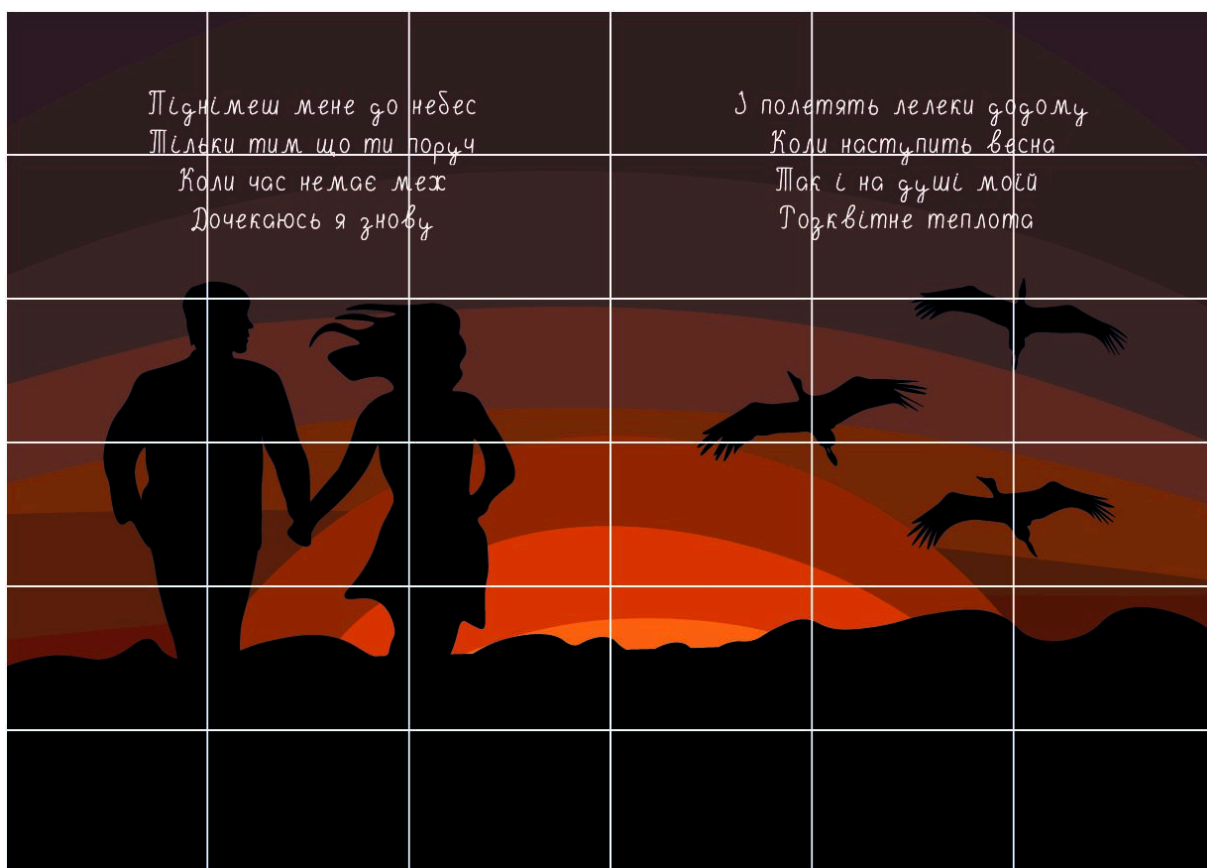

Рис. Є.9 Ілюстрація до третього вірша з використанням модульної сітки (3-4)

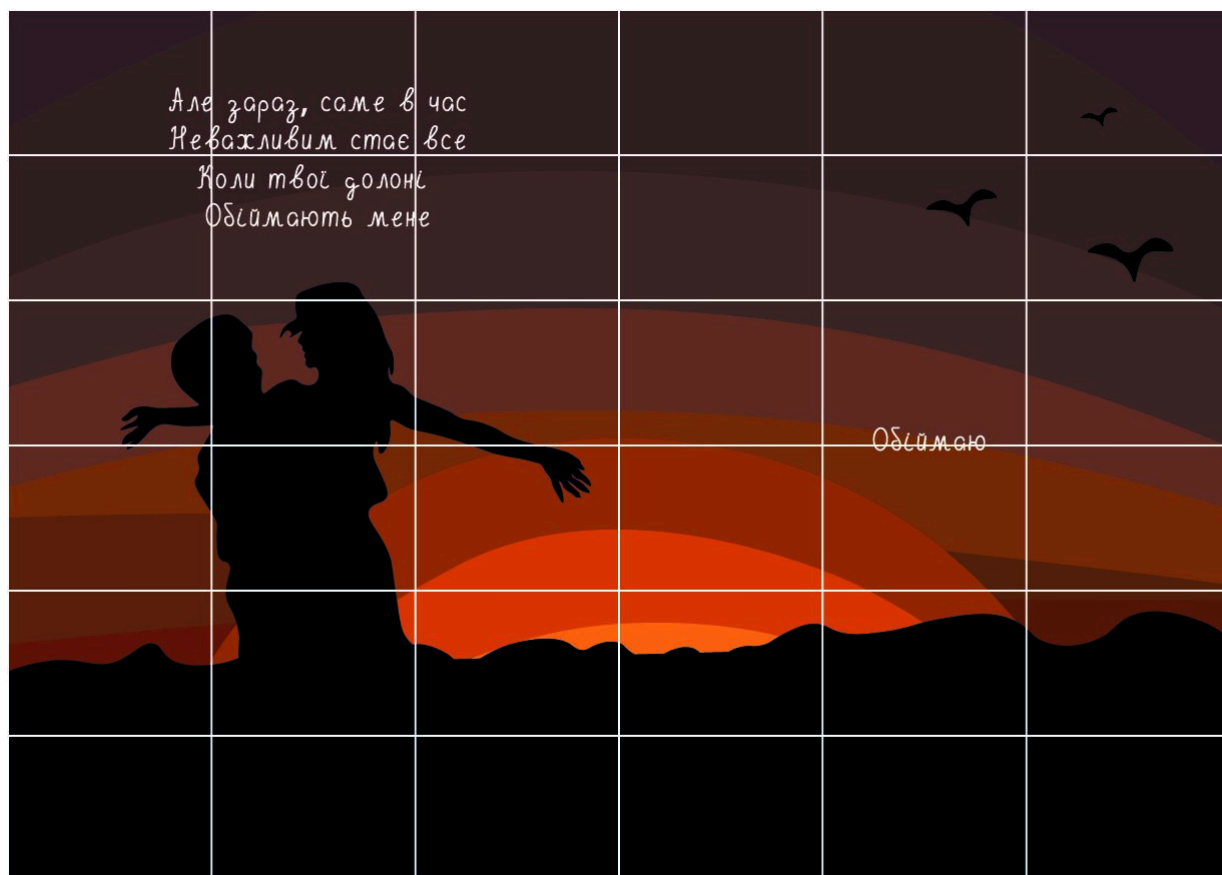

Рис. Є.10 Ілюстрація до третього вірша з використанням модульної сітки (5)

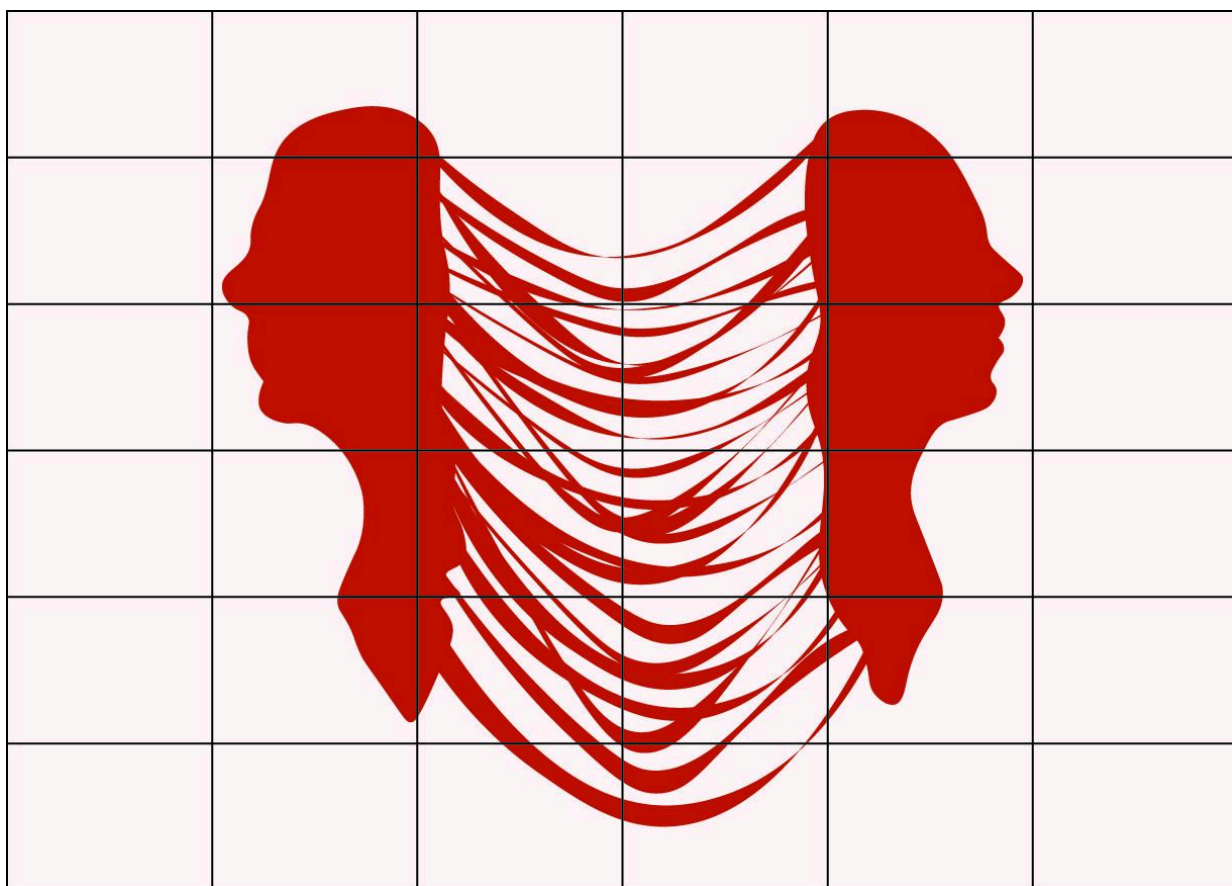

Рис. Є.11 Додаткова ілюстрація артбуку «Доторк крізь відстань» з використанням модульної сітки

ДОДАТОК Ж

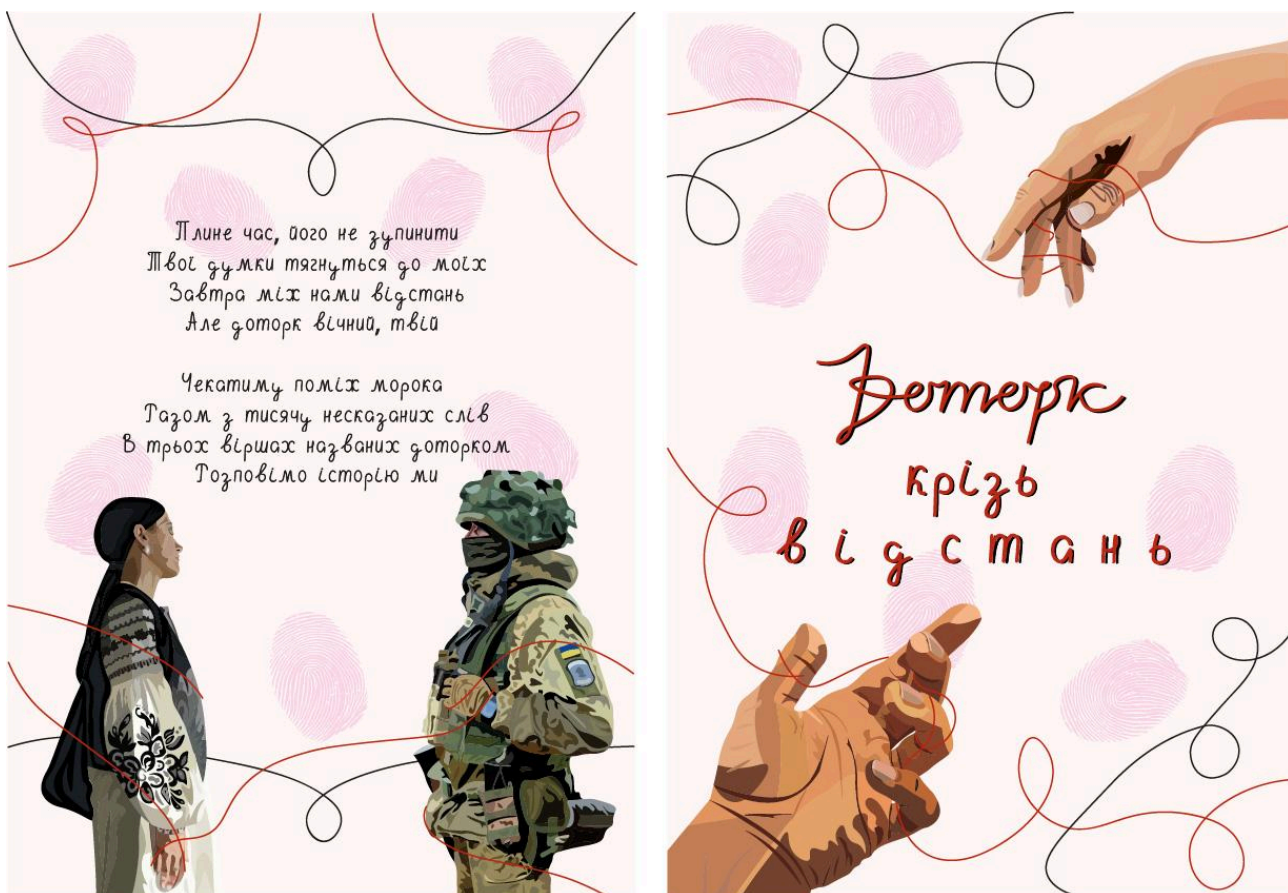

Рис. Ж.1. Обкладинка артбуку «Доторк крізь відстань»

Джура Маріанна

Доторк
крізь
відстань

Видано самостійно
Київ — 2026

Рис. Ж.2. Перша технічна сторінка артбуку «Доторк крізь відстань»

Джура Маріанна
Доторк крізь відстань : [артбук] / Джура Маріанна ;]. — Київ : самостійне видання, 2026. — 32 с. : іл.

Артбук є авторським поетичним виданням з ілюстраціями, присвяченим темі очікування та кохання між жінкою і військовослужбовцем. Кожен вірш є частиною єдиної теми, що глибоко й виразно розкриває емоційний зв'язок між людьми. Видання містить серію символічних образів, образно пов'язаних з поетичними текстами та їхнім контекстом. Символом очікування виступає червона нитка, що уособлює зв'язок долі та любові між двома людьми. Кожен новий символ у віршах продовжує й доповнює попередній, формуючи цілісний художній образ, а ілюстрації створюють простір для індивідуального осмислення змісту та значення твору читачем. Видання призначене для широкої аудиторії.

© Джура Маріанна, текст, 2026
© Джура Маріанна, ілюстрації, 2026
© Самостійне видання, українське видання, 2026

Усі права застережено.
Жодна частина цієї книжки не може бути відтворена
в будь-якій формі без письмового дозволу власника авторських прав.

Присвячується всім жінкам, які очікують
на своїх чоловіків з війни.

Знайте, ви сильніші, ніж ви думаєте

Рис. Ж.3. Технічна сторінка та присвята артбуку «Доторк крізь відстань»

Рис. Ж.4. Художнє оформлення розвороту с.4-5 артбуку «Доторк крізь відстань»

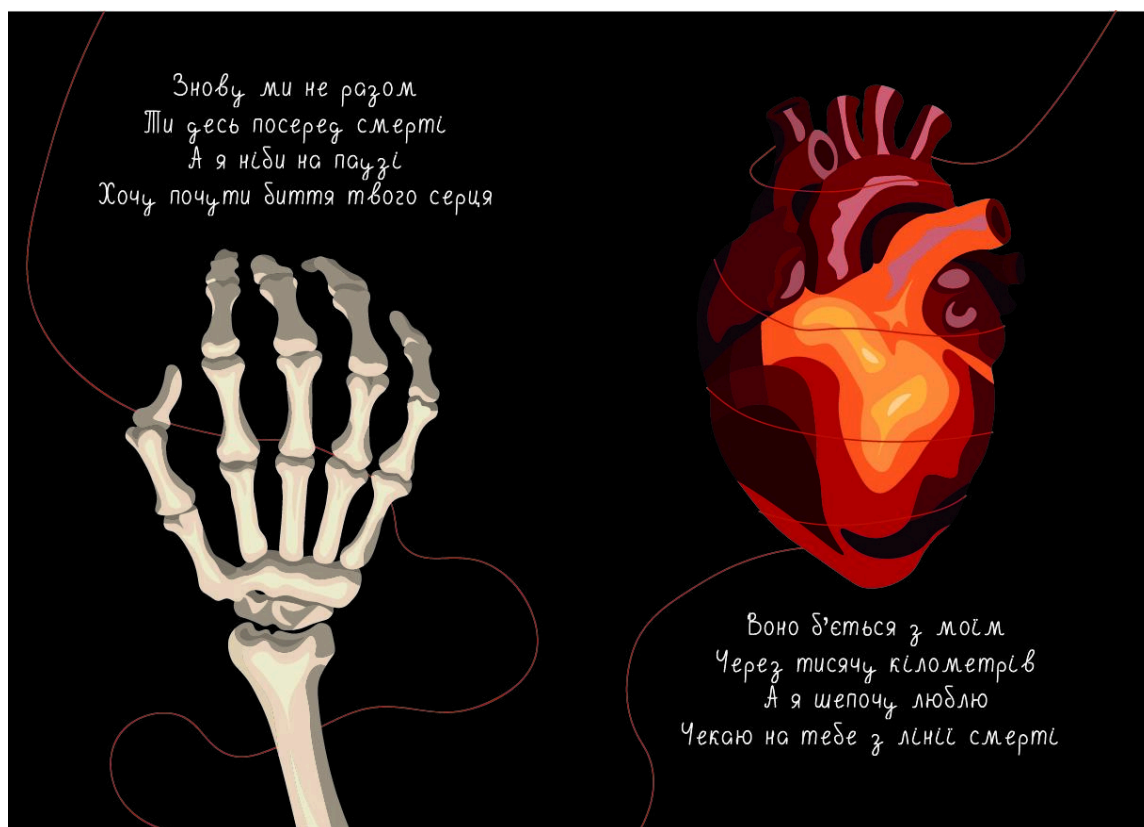

Рис. Ж.5. Художнє оформлення розвороту с.6-7 артбуку «Доторк крізь відстань»

Рис. Ж.6. Художнє оформлення с.8-9 артбуку «Доторк крізь відстань»

Рис. Ж.7. Художнє оформлення с.10-11 артбуку «Доторк крізь відстань»

Рис. Ж.8. Художнє оформлення с.12-13 артбуку «Доторк крізь відстань»

Рис. Ж.9. Художнє оформлення с.14-15 артбуку «Доторк крізь відстань»

Рис. Ж.10. Художнє оформлення с.16-17 артбуку «Доторк крізь відстань»

Рис. Ж.11. Художнє оформлення с.18-19 артбуку «Доторк крізь відстань»

Рис. Ж.12. Художнє оформлення с.20-21 артбуку «Доторк крізь відстань»

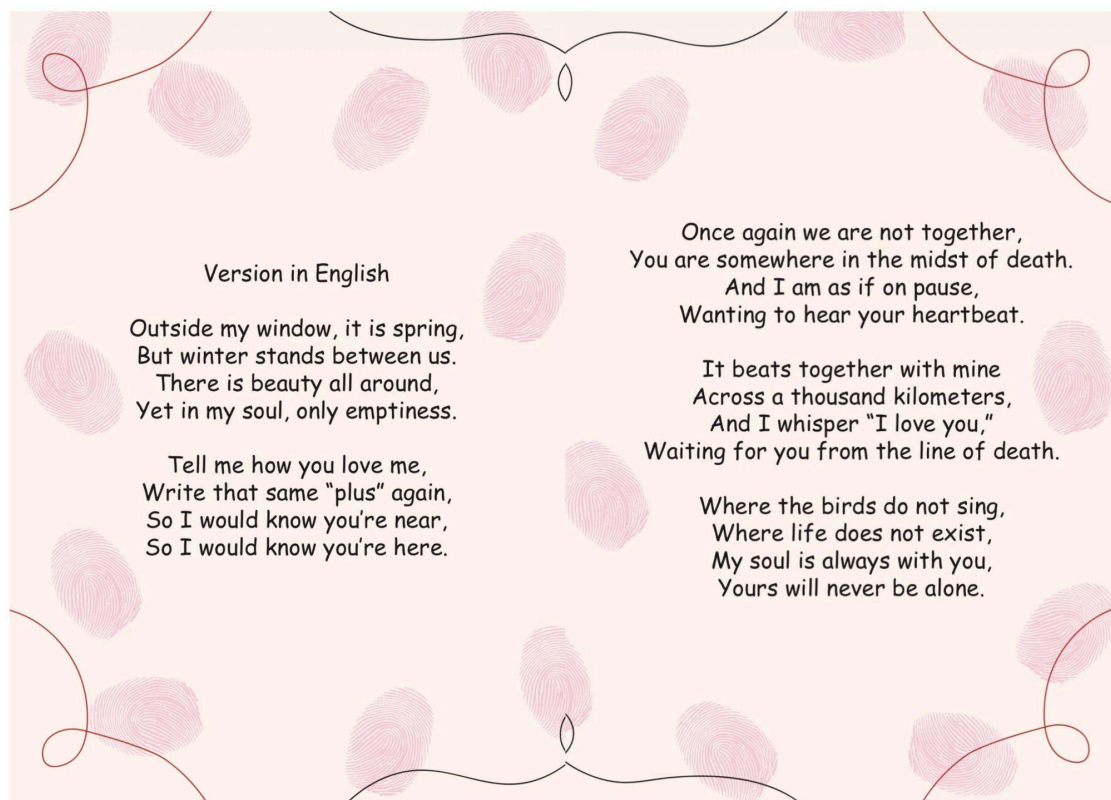

Рис. Ж.13. Переклад першого вірша с.22-23 артбуку «Доторк крізь відстань»

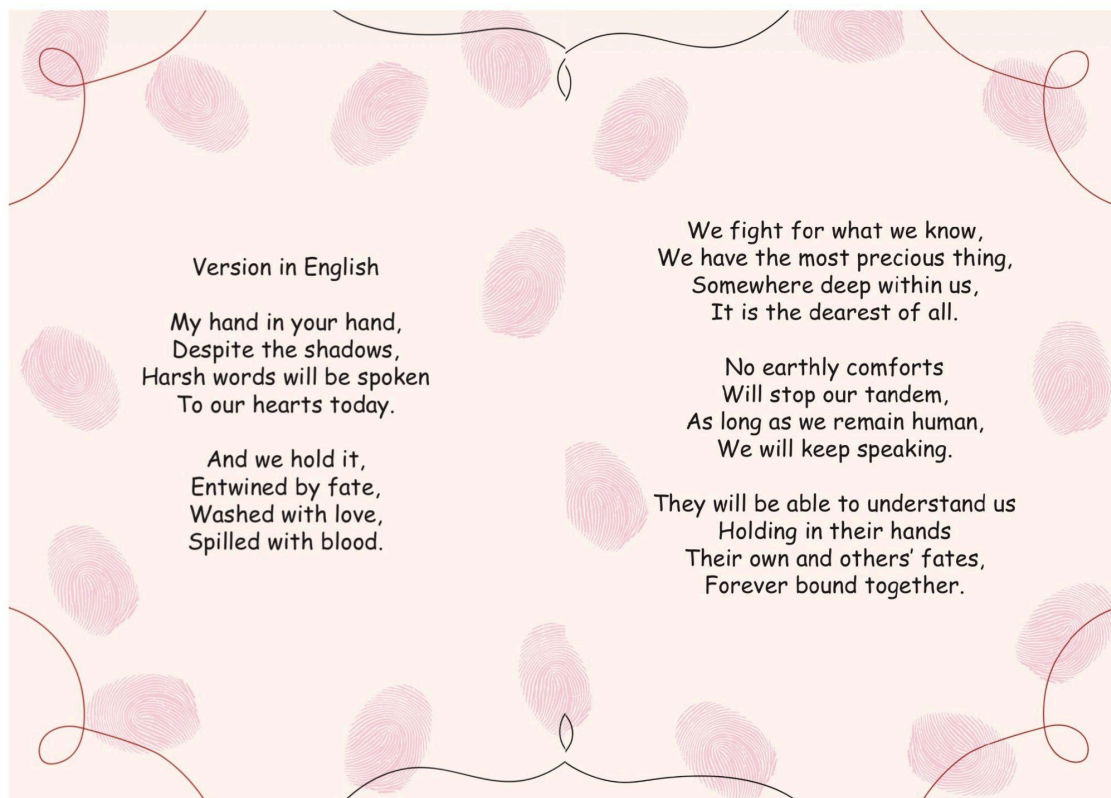

Рис. Ж.14. Переклад другого вірша с.24-25 артбуку «Доторк крізь відстань»

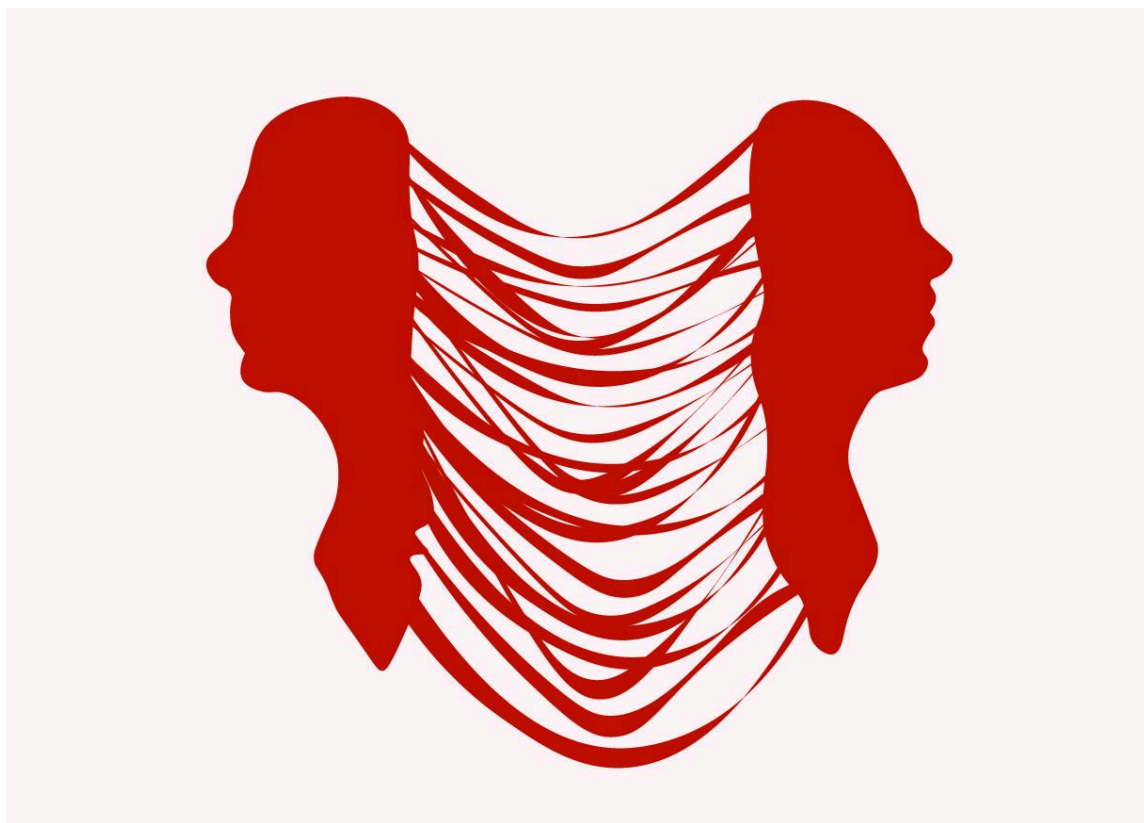

Рис. Ж.16. Художнє оформлення с.28-29 артбуку «Доторк крізь відстань»

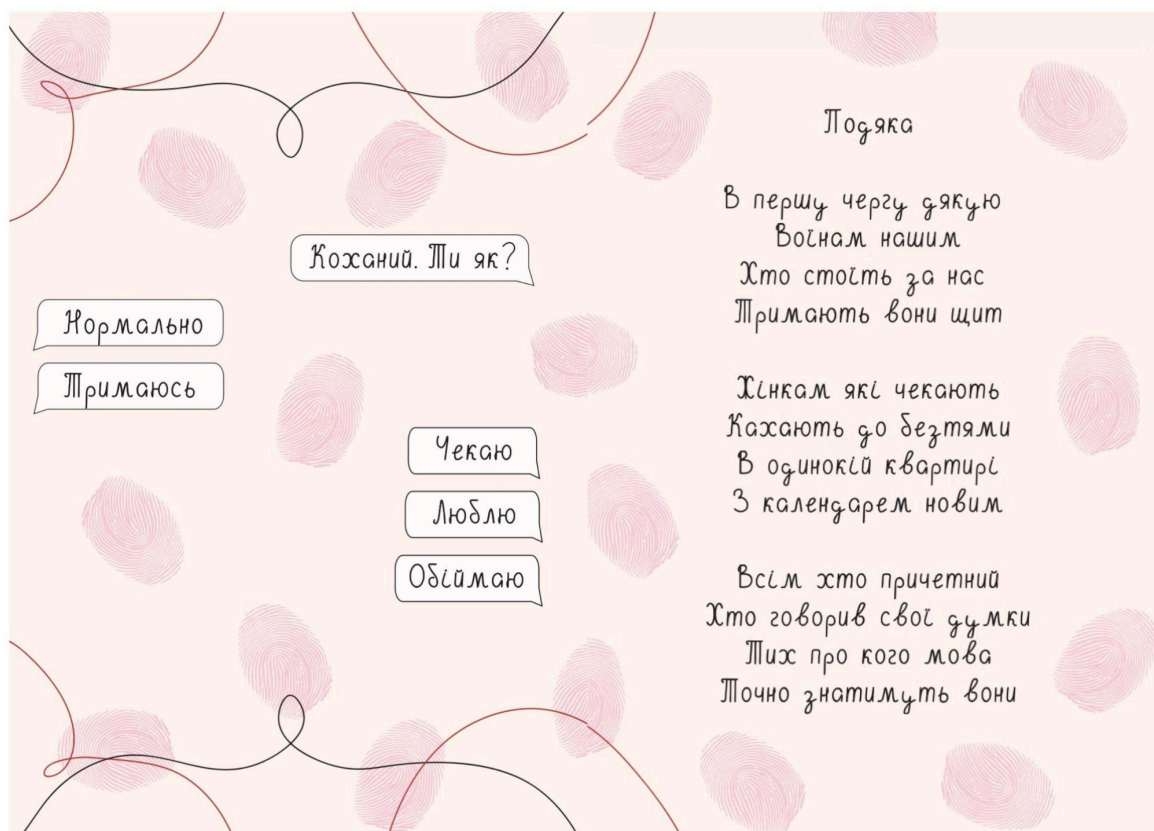

Рис. Ж.16. Художнє оформлення додаткової сторінки з перепискою та подяка
с.30-31 артбуку «Доторк крізь відстань»

*Літературно-художнє видання
Присвячено жінкам, чий чоловіки є
військовослужбовцями*

Джура Маріанна

Доторк крізь відстань

Текст;
Ілюстрації;
Ілюстрація обкладинки;
Головна дизайнерка;
Дизайнерка;
Верстка:
Джура Маріанна

САМОСТІЙНЕ ВИДАННЯ
+380937296047

mariannadgura@gmail.com
marianna.dzhura

ДОДАТОК 3

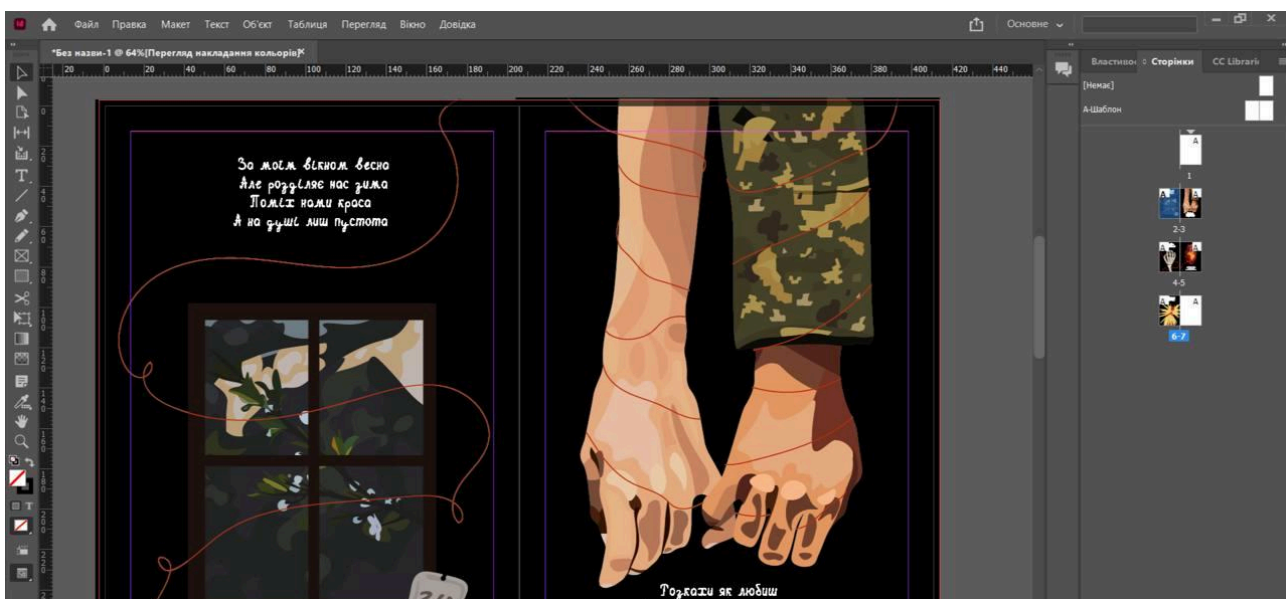

Рис. 3.1. Проміжний етап верстання артбуку «Доторк крізь відстань»

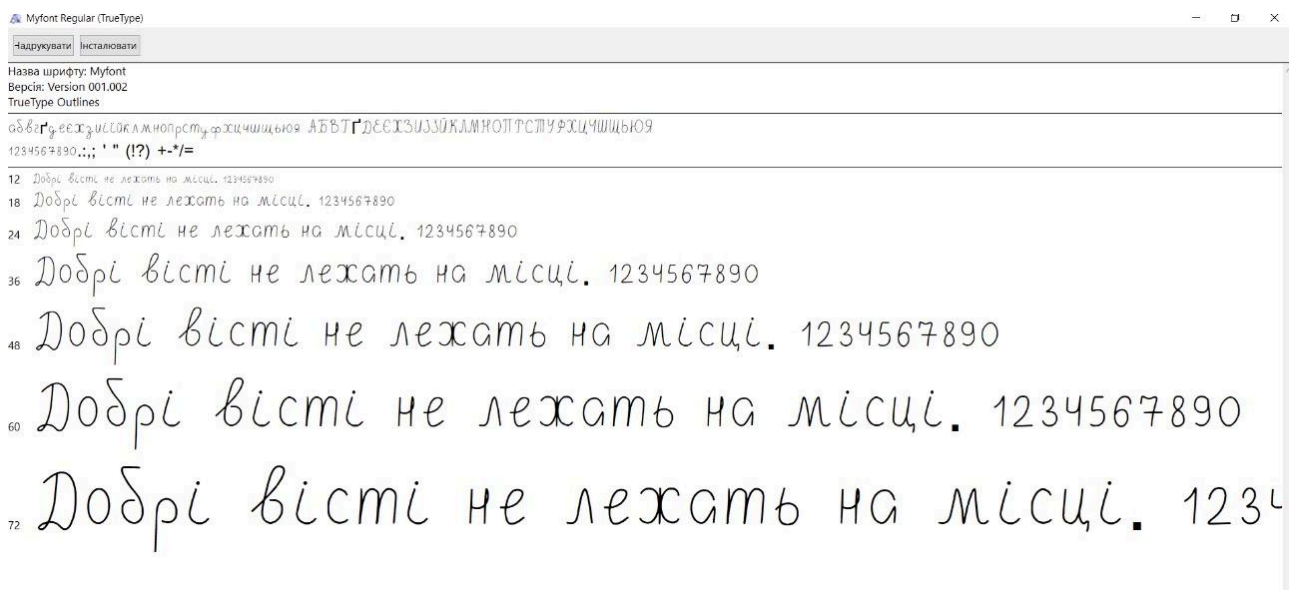

Рис. 3.2. Розроблений шрифт «MyFont» до артбуку «Доторк крізь відстань»