

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

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

бакалавра

на тему: РОЗРОБКА АРТБУКУ НА ТЕМУ «В ПОШУКАХ АЛЯСКИ» (ЗА
МОТИВАМИ КНИГИ ДЖОНА ГРІНА)

Виконала: студентка 4 курсу, групи 6.0220-1
спеціальності 022 «Дизайн»
освітньо-професійної програми «Графічний дизайн»
Галаган Валерія Романівна

Керівник: доцент кафедри дизайну
_____ Ірина ГРЕСИК

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

Запоріжжя
2023

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

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

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри дизайну
_____ PhD Чемерис Г. Ю.
«___» _____ 20__ року

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ**

Галаган Валерії Романівни

1. Тема роботи: Розробка артбуку на тему “В пошуках Аляски” (за мотивами книги Джона Гріна)
керівник роботи доц. кафедри дизайну Гресик. І.С. затверджені наказом ЗНУ № 234 від 05.02.2024
2. Строк подання студентом роботи: 10.06.2024
3. Вихідні дані до роботи: лист завдання на кваліфікаційну роботу; аналіз аналогів та прототипів настільних ігор; наукові джерела.
4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити): Історія та розвиток Артбуку; ринок артбуків в Україні; формування концепції проєкту “В пошуках Аляски”.
5. Перелік графічного матеріалу: презентація, демонстраційна графіка.

6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали консультанта	Дата, підпис	
		Надано	Отримано

7. Дата видачі завдання: 16.10.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання	Примітка
1	<i>Призначення керівника, затвердження теми.</i>	<i>Жовтень 2023</i>	
2	<i>Передпроектне дослідження, аналіз аналогів, цільова аудиторія.</i>	<i>Листопад-Грудень 2023</i>	
3	<i>Пошукові ескізні роботи, створення варіантів обкладинки, оформлення різних інформаційних носіїв, створення мудборду.</i>	<i>Квітень-Травень 2023</i>	
4	<i>Усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника. Чистове оформлення роботи.</i>	<i>Січень 2023</i>	
5	<i>Попередній захист кваліфікаційної роботи на кафедрі, виправлення помилок.</i>	<i>Травень 2024</i>	
6	<i>Проходження нормоконтролю. Рецензування кваліфікаційної роботи. Отримання рецензії.</i>	<i>Травень 2024</i>	
7	<i>Подання роботи на антиплагіат-перевірку Unichesk. Отримання довідки про перевірку.</i>	<i>Травень 2024</i>	
8	<i>Подання рецензії науковому керівникові на підготовку відгуку. Написання відгуку керівником.</i>	<i>Травень 2024</i>	
9	<i>Отримання допуску до захисту. Подання всіх друкованих та електронних матеріалів кваліфікаційної роботи на кафедру. Розміщення тексту роботи у репозитарії ЗНУ.</i>	<i>Червень 2024</i>	
10	<i>Захист кваліфікаційної роботи на засіданні ЕК.</i>	<i>Червень 2024</i>	

Студент

_____ (підпис)

Валерія ГАЛАГАН

(ініціали та прізвище)

Науковий керівник роботи

_____ (підпис)

Ганна ЧЕМЕРИС

(прізвище та ініціали)

Нормоконтроль пройдено

Нормоконтролер

_____ (підпис)

Ганна ЧЕМЕРИС

(прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Галаган В. Р. Розробка артбуку на тему «В пошуках Аляски» (за мотивами книги Джона Гріна) : кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 022 «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» / наук. керівник доц. І. С. Гресик. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 55 с.

UA : Робота викладена на 55 сторінках друкованого тексту. Перелік посилань включає 34 джерел. Об'єкт дослідження: мистецтво артбуків, різновиди артбуків Предмет дослідження: розповідання історій в артбуках та їх способи ілюстрування. Мета дослідження: визначення способу розповісти історію за допомогою ілюстрації, проаналізувавши літературу та аналоги артбуків з теми дослідження для створення авторського артбуку “В пошуках Аляски”.

Ключові слова : графічний дизайн, ілюстрація, артбук

Galagan V. R. Illustration of an Art Book Based on the Subject of “Looking for Alaska” (Based on the Book by John Green) : Bachelor's Thesis in Specialty 022 "Design" of the Educational and Professional Program "Graphic Design" / sci. advisor Assoc. Prof., I. S. Gresik. Zaporizhzhia : ZNU, 2024. 55 p.

EN : The work is presented on pages 55 of printed text. The list of references includes 34 sources. Object of study: the art of Art Book, illustration in Art Book and history of Art Book Subject of research: narration in Art Book and ways of illustrating them. The purpose of the study: to determine the way of telling a story through illustration by analyzing literature and Art Book analogues on the topic of the study to create the author's Art Book " Looking for Alaska” (Based on the Book by John Green)".

Key words : graphic design, illustration, Art Book.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
РОЗДІЛ I ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК АРТБУКУ.....	7
1.1. Історія та розвитку Артбуків.....	7
1.2. Особливості створення власного стилю в Артбуці.....	11
1.3. Сучасна кваліфікація артбуків.....	16
РОЗДІЛ II РИНОК АРТБУКІВ В УКРАЇНІ.....	20
2.1. Ринок артбуків в Україні.....	20
2.2. Сучасний стан артбуків та перспектива розвитку.....	25
2.3. Аналіз аналогів.....	29
РОЗДІЛ III ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЄКТУ “В ПОШУКАХ АЛЯСКИ”.....	33
3.1. Формування концепції проєкту “В пошуках Аляски”.....	33
3.2. Пошук стилістичного рішення проєкту.....	36
3.3. Технічна реалізація.....	40
ВИСНОВКИ.....	44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	45
ДОДАТКИ.....	49

ВСТУП

Актуальність. З кожним днем графічні дизайнери стають дедалі популярнішими. Ця сфера включає як оформлення логотипів; створення фірмового стилю; Створення ескізів і візуалізація концепції дизайну. Завдяки цьому проект стає унікальним і неповторним. Багато що залежить від оформлення, оригінальності, ідеї та подання, практики. Наразі на просторах інтернету набувають популярність Артбуки (проілюстровані книги). Вони містять додаткові матеріали, різноманітні ілюстрації в різних стилях, які допомагають глибше зануритися в сюжет книги, гри, фільму чи коміксу.

Трансформування друкованої книги Джона Гріна «В пошуках Аляски», яка немає жодної ілюстрації, та розробити Артбук для неї – головна ціль практики. Цей проект спрямований на популяризацію Артбуків серед текстових книжок.

Об'єкт дослідження : ілюстративні видання.

Предмет дослідження : ілюстрації до книги «В пошуках Аляски» Джона Гріна.

Метою дослідження є розробка авторського артбуку «В пошуках Аляски» з фірмовим дизайном.

Виходячи з визначення об'єкта, предмета, мети та методів дослідження, необхідно вирішити наступні **завдання:**

1. Дослідження історії та джерельної бази артбуків, для поняття створення та її класифікації;
2. Зробити обзор на тематику сучасного дизайну Артбуків;
3. Виконати поглиблене дослідження – пошук власного стилю;
4. Розробити варіанти дизайну власного Артбуку;
5. Визначення етапів роботи над дизайном Артбуку «В пошуках Аляски»: історія, концепція, цільова аудиторія, аналіз ринку тощо;
6. Виготовлення та візуалізація власного проєкту.

Структура пояснювальної записки складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Обсяг

дипломної роботи становить 49 сторінок, 6 сторінок ілюстрацій, - літературні джерела. Обсяг головної частини дипломної роботи становить 46 сторінки.

РОЗДІЛ І

ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК АРТБУКУ

1.1. Історія та розвитку Артбуків

“Артбук – вид книжкового видання, який зазвичай містить ілюстрації, арти, додаткові матеріали, пов’язані з певним твором мистецтва, таким як фільм, відеогра, комікс, книга та інше. Він включає в себе розробку персонажів, сценарії, інтерв’ю з творцями. Саме це допомагає глибше зануритися у творчій процес і світ твору. Артбуки часто стають предметом популярності серед фанатів, які бажають дізнатися більше про процес створення.

Історія Артбуку переплітається з еволюцією мистецтва, літератури, кіно та інших творчих видань, де візуальні елементи є важливими.

Протягом наступних десятиліть Артбуки набули популярності серед різних медіа-всесвітів, включаючи фільми, відеоігри, комікси та інші. Артбуки стали доступні для широкого кола творчих починань і медіа. Вони також стали цінними ресурсами для шанувальників, які прагнуть покращити свої знання та здібності в певній галузі.

Французький видавець і книготорговець Амбруаз Воллар (1866-1939) започаткував новий художній жанр, «livre d'artiste» («книга художника»), видавши графічні роботи сучасних художників у вишуканих і багато прикрашених книгах, виданих високоякісним друком видання матеріал. Як зауважив дослідник Дж. Друкер, розквіт авангардного видавництва припав на 20 ст., коли воно перетворилося на розвинений і популярний вид мистецтва.

На практику створення та визнання художніх книг вплинули різні авангардні течії, зокрема абстракціонізм, футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм та супрематизм. Найвидатніша постать українських футуристів Михайло Семенко (1892–1937) концептуально підійшов до просторової організації своєї поезії. Він розповів про концепцію артбуку «Поезія і живопис». Серед його книжок «Кабельні вірші за морем» (1920) та «Кобзар» (1924) (Додаток А.,рис. А.1).

Артбук не обмежений видавничими стандартами: на нього впливає лише творчість автора. Це виражається в ілюстраціях, колажах, виборі матеріалів, творчому процесі, макеті, дизайні, колірній палітрі. Саме ця свобода вибору творчих інструментів робить Artbook предметом мистецтва. Вони можуть бути випущені як в одному екземплярі, так і в цілому.

Художниця Лора Девідсон створила колекцію книжкового мистецтва, натхненну книгами, щоб висловити свою любов до книг. Кожна художня книга в його колекції унікальна. Назва - полотно, усі ілюстрації намальовані від руки (див.рис.1.1) [1]”.

Рисунок 1.1 – Артбук «Inspired by books» Лаура Девідсон

Основні складові для створення цікавого та креативного артбуку це: використання нестандартного матеріалу (зادля зацікавлення читача та покупця артбуку); будування змісту книги в незвичному способі; розробка власного стилю та подання інформації через ілюстрації, що являється також немало важливим аспектом у створенні власного артбуку, бо попит на них зростає так само як і конкуренція, тому потрібно відокремлюватися та нести власний стиль у створенні свого проєкту.

Сьогодні графічний дизайн становиться дедалі популярнішим та сучасним - діяльність, яка стрімко рухається вперед і знаходить користувачів у багатьох сферах, таких як: логотипи, фірмовий стиль, зовнішня реклама, друкована продукція.

Різне написання поняття («артбук», «артбук», «артбук», «артбук») є предметом лінгвістичного дослідження, у нашому контексті важливо, щоб за кордоном артбук розуміли як книги про мистецтво, «альбоми мистецтва», «своєрідна візуальна довідка, книги про творчість митця, а іноді й про особисте життя». Цю точку зору підтримує О. Копецька, згідно з якою «арт-книги можуть задовольнити багато різних потреб, сприймаючись як мистецькі твори та видавничі продукції», за словами С.Підпригори, одне із запропонованих значень, стверджуючи, що художня книга - це «щось подібне, як художній альбом» [2].

“Погляд на «книгу художника» як на тип книги, що синтезує принципово різний за природою й способом опрацювання контент, і лише частково апелює до видавничих практик (імітація книжкових форм, використання відповідних матеріалів чи графічно-художніх елементів) підтримують Дж. Дракер, Д. Келм, Дж. Вишневська-Доманська, А. Лоренц. Однак не спростована дотепер думка, що «книга художника» - різновид нетрадиційного, унікального видавничого продукту. За визначенням Г. Листвак - це «унікальне комплексне видання, створене митцем (чи за його участі), що пройшло всі/деякі етапи редакційно-видавничого опрацювання, є новаторське з точки зору книжкового мистецтва і має художнє, пізнавальне, освітнє або інше значення», а О. Грищенко пропонує розглядати «книгу художника» як «цільний художній об'єкт, де автор перетворює вербальний текст у візуальний за допомогою розробки оригінальної книжкової конструкції, стилістичних характеристик зображення та техніки виконання» [3, с. 90]”.

Про артбук як мистецьку книгу «що має оригінальні форму та інформаційно-сміслову, ізографічне наповнення, візуалізує креативність автора, виходить у світ невеликими накладками» веде мову О. Копецька, роздивляючись його як витвір-інсталяцію, видавничий продукт і як експеримент (артефакт). Обрані критерії (форма і наклад) дають підстави міркувати про концептуальну близькість авторки до засад дослідників в розрізненні продуктів, що мають схожі ознаки з «книгою художника»: «схожі на

книги об'єкти» («book-like objects»), книжкові скульптури («book sculpture») у Дж. Дракер, «просто книги» («justbook»), «книги-роботи» («workbook») у К. Філпота і Я. Трізно, «бук арт» («book art») у Ч. Хілл, об'єкти, що мають форму книги («book-shaped object») у П. Верхеєна”.

Взагалі термін «візуальна книга» або нове значення «художня книга» з'явилися в Інтернеті кілька років тому і бук ненадовго підхоплений журналістами, книгознавцями та видавцями.

Художні книги - це художні альбоми (ілюстровані книги), каталоги, комікси, книги про мистецтво, художні та публіцистичні тексти, в оформленні яких ілюстрації додають смисловий контекст і подають покращене висловлювання теми [4].

В цілому із статей про артбуки, можна виділити статтю С. Підпригори «Артбук у просторі літератури», в якій авторка здійснила спробу розділення популярних термінів артбука та було розглянуто з її літературної точки зору цей феномен. С. Підпригора простежила історію розвитку цього терміну, знайшла та проаналізувала книги художників та відокремила варіативність форми артбука та багатогранність синонімів цього терміну, які все ж таки не схожі до терміну артбук. Так у статті згадується термін фотороман - продукт, який створений для того, щоб пояснити ідею або ж задумку фільму [5].

Звичайно ж існують суперечки навколо терміну артбук та постійну змінність цього явища, удосконаленість, у колах закордонних та вітчизняних науковців, та, справді, всі сходяться на тому, що цей термін важко чітко окреслити. Згідно визначенню в статті Бідун А.В., артбук - це багатозначний термін, і він стосується як інноваційних книжкових видань зі спільним авторством художника і видавця, так і одиничних нечисельних продуктів, ключова ознака яких - унікальність.

Отже, загалом цей термін включає: Опубліковано як співпраця між видавцем і художником, тобто видання, узгоджене видавцем і опубліковане в певному виданні.

Також допускаються окремі видання з невеликою кількістю примірників або різні видання, що унеможлиблює виготовлення двох ідентичних продуктів [6].

1.2. Особливості створення власного стилю в Артбуці

Перший крок (найважливіший у створенні художньої книги) - це визначити унікальну тему та ідею, які додадуть вашій художній книзі власної унікальності, індивідуальності та стилю.

Вибір теми є ключовим моментом у створенні артбуку, що визначає характер і настрій сюжету, обкладинки та загального вигляду.

Наприклад, книжка про мистецтво аніме може показати світ японської анімації крізь призму різних стилів і тем (див. рис. 1.2).

Рисунок 1.2 –Аніме Артбук.

Далі потрібно зібрати матеріали, відібрати найкращі зображення, ілюстрації, роботи, які будуть включатися до Артбуку, створити мудборд (організувати контент).

Ретельний відбір ілюстрацій може гарантувати автору, що кожна робота вписується у загальний контекст і створює гармонійне візуальне сприйняття для читача.

Створення власного дизайну, розглядання та аналіз різних варіантів, щоб потім обрати підходящий займає не менше часу ніж розробляти підготовлений

матеріал. Важливим аспектом також є - не боятися експериментувати з композицією, шрифтами та кольоровою гамою, задля створення візуально гармонічного продукту.

Усі ці кроки складають базову основу для створення артбуку. Вони визначають спрямованість, структуру та візуальну форму майбутнього артбуку.

Ретельне планування та продуманий вибір теми, матеріалів та ілюстрацій створюють основу для надихаючої та виняткової художньої книги.

Наступним кроком у створенні арт-буку є дизайн та верстка. Сюди входить розробка обкладинки та внутрішніх сторінок, вибір розміру паперу, макет вмісту та розповсюдження, шрифти та колірна палітра.

Дизайн Artbook відіграє ключову роль у його привабливості, індивідуальності, популярності та сучасності.

Дизайн обкладинки - це перше, на що звертають увагу читачі (покупці), тому він повинен бути естетично привабливим і відображати загальну ідею.

Внутрішні сторінки також вимагають ретельного підходу, враховуючи колірну гармонію, розміщення зображень, читабельність тексту та типографіку.

Це створює унікальне візуальне враження, надаючи художній книзі унікальний характер і стиль.

Книги з мистецтва (артбуки) стали частиною креативної індустрії, користуються великим попитом, слугуючи витвором дизайну та мистецтва, і є чудовими навчальними матеріалами для учнів, студентів, маленьких дітей і дорослих.

Видання художніх книг про ігри та фільми для широкої аудиторії шанувальників давно вважається відмінним промо-рекламним заходом.

Ці художні книги об'єднані темою індустрії розваг ігор та фільмів, а також виробляються у великих кількостях з метою отримання прибутку.

Є кілька важливих причин, чому комерційні книги про мистецтво мають повне право бути книгами про мистецтво. Комерційні мистецькі книги зосереджуються на просуванні загальнодоступних творів, надаючи погляд за

лаштунки творчого процесу та включаючи концептуальні рішення, ескізи та графічні ресурси тощо.

Проте комерційні арт-буки - це не просто колекція рамок чи фотографій, це абсолютно новий погляд на вже знайомий твір [7, с. 45].

До кожного примірника повинен бути індивідуальний підхід. Цифрові технології дозволяють створювати індивідуальні книги.

Процес друку книги цифрового мистецтва можна описати наступними кроками.

Перш за все, підготуйте матеріали, дані (моделі та цифрові зображення), контролюйте кольори, перевірте та відредагуйте чернетки, щоб уникнути помилок у початковому макеті.

Серед художніх книг можна виділити два основних типи: арт-об'єкти та комерційні художні книги.

До першої категорії належать предметні книги, які здаються дуже концептуальними та унікальними.

Форма, матеріали, процес виробництва, техніка обслуговування, все відрізняється від звичайних стандартів.

Ці книги кидають виклик усталеній формі книги.

Комерційні книги з мистецтва включають колекції дизайнів і візуальних стилів з кількох фільмів, відеоігор, мультфільмів і книжок оповідань, написаних ілюстраторами.

Можемо розглянути на прикладі японського, сучасного артбуку «YOKAI BOOK», яка містить у собі власний стиль та зображення національного стилю та індивідуальність.

Перша книга містить у собі злих істот, що було підкреслено в обкладинці, яка була виконана у темному кольорі з химерними визерунками. Розмір книги 22x34 сантиметри і у ній 66 зображень (див. рис. 1.3).

Рисунок 1.3 – Книга №1.

Друга книга менша за розміром 10x14 сантиметрів, у ній в основному ілюстрації з позитивними істотами, тому сама обкладинка білого кольору (див. рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Книга №2.

Та остання книга у наборі найменша, проте навіть тут знаходяться 22 персонажі з міфології. Ілюстратор не просто зображав японські легенди та традиції, але й переосмислював і доповнював історії кожного монстра. Тому він зробив неповторні символи для кожного персонажу.

Книги можуть утворити трикутник завдяки розширеним розмірам обкладинки. Таким чином вони стають ніби будинок, прихисток від усіх злих та моторошних істот, цей спосіб вираження надає артбуку індивідуальності та має смислову навантаженість, що є немаловажливим - запам'ятовуваність та оригінальність [8]. Кожен творець - митець. Він ставив собі багато екзистенційних запитань для себе і для суспільства. Творча особистість хоче бути схваленою оточенням, хоче бути частиною культури і запам'ятовуватися публіці.

Перш ніж зробити перший крок, творці стикаються з багатьма перешкодами, зокрема: Невпевненість у собі.

Творчі люди постійно думають. Серед питань, на які шукає відповідь творець: «Чи є в мені щось особливе?», «Це комусь потрібно?» і «Чи вдасться мені?».

Кожен творець має щось особливе, але творців багато, тому ринок є конкурентним. Цей світ потребує всіх форм творчості, тому ви завжди повинні демонструвати свій талант.

Упереджене ставлення щодо творчих професій - суспільство вважає їх нестабільними, легковажними і марними. Справді: діячі культури потрібні країні, бо вони рухають країну вперед. Та й сама культура є показником загального здоров'я нашого суспільства. Аби розвиватися у візуальному креативі, потрібен час і бажання. Важливо набирати темп, збирати інсайти та не ускладнювати роботу. Розбираємося, як це працює:

Працювати у зручному темпі, послідовно підтримуючи і з часом ускладнення завдань. Зберігання ставлення до роботи як до хобі чи розваги, так буде працюватися більш із задоволенням та грайливо.

Часто творчі ідеї починаються з інсайту - кмітливого спостереження, яке важко зловити в повсякденному житті, часто це дивна ідея, яка з'являється у кризові моменти та несподівано. Інколи інсайт та неочевидні ідеї приходять тоді, коли знання поєднуються з досвідом і навичками. Інколи інсайти приходять самі, але частіше їх доводиться шукати.

Простота - важливий аспект. Не обов'язково шукати складні теми. Таланти й схильності. Вони є в кожного, але всі люди вправні по-різному. Всі по-різному досягають власних цілей та входять у креатив із неоднаковими даними. Наші таланти й схильності зумовлені фізичними особливостями, а також вадами. Недоліки не мають обмежувати креатора від того, щоб рухатися до мети.

Кожна країна має культурні особливості, що впливають на громадян, зокрема - творчих людей. Сюди можна внести спосіб життя, місцевість, де зростає людина, та найближче оточення - родину і друзів.

Емоційні складові - особисті, сімейні та політичні обставини, в яких працює креатор. До емоційних складових належать і травми. Це впливає на нашу активність і змінює нас як всередині так і зовні.

Свій травматичний досвід можна зробити об'єктом мистецтва. Так вчинила креатор Джеккі Кенні. Вона страждає від агорафобії тому не може покинути свою квартиру. Джеккі знайшла спосіб продовжувати: креатор переглядає знімки з гугл фото - і робить тематичні виставки [9].

1.3. Сучасна кваліфікація артбуків

Сучасна кваліфікація артбуків включає в себе різні аспекти, які відображають їхню різноманітність та інноваційність. При оцінці та порівнянні артбуків можна враховувати такі характеристики, як: якісне виконання, куди входить друк та конструкція книги, адже саме вони впливають на загальне враження оригінального продукту. Його зміст, різноманітність та якість мистецьких робіт, ілюстрацій, які включені до артбуку, грають важливу роль у привабливості, власному стилі автора продукту. Оригінальна концепція, інноваційність та оригінальність артбуку можуть викликати захоплення та інтерес аудиторії, що є також немало важливим аспектом для пригортання уваги та просування книги. Звичайно ж дизайн та композиція створюють загальне враження та перший погляд падає саме на ці ключові. Естетичний вигляд артбуку, куди входить дизайн обкладинки та оформлення сторінок, композиція зображення, вибір шрифтової гарнітури.

Всі ці пункти являються важливими для розповсюдження продукту, яке є можливістю просувати артбук широкому колу аудиторії та його доступність на різних ринках. Звичайно ж взаємодія з аудиторією (невеличка дискусія або інтрига стосовно артбуку, відкритий кінець можуть стимулювати спілкування з аудиторією, що свідчить про сучасність артбуку та актуальність).

Загалом сучасні артбуки можуть бути оцінені з різних точок зору, по різних правилам та за різними критеріями. Також важливо враховувати їхню комплексність та різноманітність.

Сучасні артбуки хваляться своїм розмаїттям стилів і тематик та популярністю: від ілюстрацій фентезі і наукової фантастики до концепт-арту для відеоігор і анімаційних фільмів. Цей продукт може презентувати будь-який жанр і стиль мистецтва, але задля просування та популяризації артбуку потрібно враховувати деякі аспекти. Один з них - це якість виконання. Сучасні артбуки мають зазвичай високу якість друку і дизайну (чіткість зображення, використання якісних матеріалів дозволяють максимально передати красу і деталі мистецьких творів).

Інтерактивність та ексклюзивний матеріал, такі як розширена реальність або QR-коди, які дозволяють переходити до відео з процесу створення. Майже кожен артбук містить ексклюзивний контент, який не можна знайти в інших джерелах.

Деякі артбуки випускаються у обмежених кількостях або в спеціальних корекційних виданнях, що робить їх предметами для колекціонування або інвестицій. Загалом, сучасні артбуки вражають аудиторію та конкурентів своєю якістю і різноманіттям свого змісту, стаючи не тільки джерелом натхнення для митців, а й предметом інтересу для любителів мистецтва та фанатів.

Класифікація артбуків є орієнтовною і відкритою для обговорення темою, зокрема дослідники пропонують ще й такі ознаки та види продукту [10].

За авторським правом (індивідуальна або колективна підготовка); за тиражем (виготовлені в одному екземплярі або тиражні); залежно від способу творчості (виготовлені вручну, створені технологіями або створені поєднанням ручної праці й техніки); в залежності від концептуального рішення: поп-ап book, скетчбук, скрапбук-альбом, крокодил-бук, тревел-блокнот, дизайн-бук (трансформер-бук), перформанс-бук.

Tunnel Books - це унікальне поєднання оповідання і тривимірного мистецтва. Слово «тунель» перекладається з англійської як «крізь отвір». Перша версія «паперового тунелю», натхненна театральними декораціями [11].

Огляд останніх емпіричних досліджень перегляду мистецтва наводить на думку нові докази того, що люди дійсно можуть використовувати один або поєднання вищевказаних стратегій, що ставить питання про вплив імпліцитної арт-класифікації. Хоча майже ніколи призначений для того, щоб бути основним експериментальним фактором, дещо останнім дослідження чітко запитували, чи люди вірять зображенням те, що вони оцінювали, справді було справжнім мистецтвом часто отримували «ні» як відповідь.

Лейсі та ін. (2011, огляд вище), який порівнював картини та аналогічно скомпоновані фотозображення, що зображують те саме сцени ще без мазків, виявили, що часто глядачі вважав останнє не мистецтвом, хоча обидва були представлені в тому ж контексті. Сама ця відмінність могла бути мужньою або частково відповідає за нижчі рейтинги уподобань і нижчі активація центрів винагороди мозку. Подібним чином Umilta et al. (2012) порівнював фотографії оригінальних посічених полотен Лучіо Фонтана зі спрощеним зображенням чорно-білих ліній які показали однакові моделі, і попросили учасників оцінити їх відчуття, що вони займаються «справжніми творами мистецтва».

Не всі книги, що позиціонуються як художні, насправді відповідають цьому статусу, і не можуть бути художніми книги, які не ідентифікуються цим поняттям.

У наукових публікаціях і в професійному середовищі часто відчуваються різні тлумачення поняття «художня книга» і формально схожі публікації, а також конфлікти думок. Про це зазначив М.Скиба: «Репрезентація згаданої течії в українському сучасному мистецтві - С.Волязловський, А.Белов, С.Попов - досить активно використовували книжковий формат художника» [10].

Аналіз «Самой еротической книги в мире» А.Белова. Скиба не дає підстав вважати її артбуком чи «книгою художника» (поняття, які часто ототожнюють). Автор жодним чином не експериментує з формою, про що він означає в підписі.

«Я створив контр книгу, незважаючи на те, що традиційна форма книги - обкладинка, сторінки та їх послідовність залишилася незмінною», тим самим лише підтверджує сміливий вибір теми та нестримне втілення [11].

Його основні характеристики вказують, за концепцією О.Харитоненка, на «видання з малюнками» або «видання з малюнками». Поки метою дослідження було порівняти активацію мозку в відповідь на два набори зображень автори також знайшли нижча художня класифікація для спрощених зображень, яка також показали нижчі загальні оцінки [12].

Ілюстрації - основна частина артбуків, тому дуже важливе використання якісного матеріалу, колірного рішення, розробка власного індивідуального стилю. Додатково можуть містити коментарі від художників, а також інтерв'ю, що пояснює створення процесу та концепцію мистецтва.

Опис процесу створення може містити детальні описи розробки персонажів, природи, костюмів та інших елементів. Вибір формату артбуку, оформлення обкладинки та композиції ілюстрацій, створення мокапів, визначення цільової аудиторії - всі ці складові є важливими кроками до створення власного артбуку.

Сучасні артбуки є важливими не тільки як об'єкти колекціонування, але й як цінні джерела знань для тих, хто цікавиться процесом створення мистецтва в різних галузях.

РОЗДІЛ II

РИНОК АРТБУКІВ В УКРАЇНІ

2.1. Ринок артбуків в Україні

Серед артбуків можна виділити два найголовніші види. Перший - мистецькі об'єкти та - комерційні артбуки.

До першої категорії належать предметні книги, які здаються дуже концептуальними та унікальними.

Ці книги кидають виклик усталеній книжковій формі і постають як окремі скульптурні одиниці.

Комерційні книги з мистецтва включають колекції дизайнів і візуальних стилів з кількох фільмів, відеоігор, мультфільмів і книжок оповідань, написаних ілюстраторами.

Артбуки - чудовий спосіб зануритися у світ мистецтва та зберегти його красу та виразність. Колекційні книги про мистецтво чудово тримати на журнальному столику, а коли у вас є можливість погортати сторінки, розвивайте свою цікавість. Серед шанувальників моди часто можна побачити альбоми Пітера Ліндберга і Гельмута Ньютона або каталоги виставок Далі чи Магрітта.

Але українські художники та видавці також пропонують примірники надихаючих книг: «Впорядкований хаос» Колекційне видання з роботами українського художника Євгена Зайця.

Це перший проект із серії монографій про українське сучасне мистецтво CP PUBLISHING. Zayets представляє новий мистецький напрямок, який поєднує фотографію та цифрове мистецтво. Його роботи – це яскраві абстрактні фантазії, які заворожують своїми формами, яскравими кольорами та прихованим змістом.

Художник супроводжує свої роботи філософськими роздумами про існування людини у Всесвіті, аналізуючи хаотичність навколишнього світу, як показано на малюнку 2.1.

Рисунок 2.1 - «Упорядкований хаос»

«Ілюстрація в Україні»

Ще одна унікальна книга CP PUBLISHING, що презентує мистецькі досягнення сучасних українських ілюстраторів незалежної України.

Альбом створений у співпраці з Українським клубом ілюстраторів. Добірка робіт ілюстраторів, представлена в книзі, це знайомство з творчістю молодих українських талантів.

Кожен митець - унікальна особистість зі своїм внутрішнім світом, походженням, простором мислення, натхненням, медіа, стилем, творчістю. Окрім ілюстрацій, читачі також знайдуть у книзі інформацію про авторів, як показано на малюнках 2.2.

Рисунок 2.2 – «Ілюстрація в Україні»

“KYIV by Sergiy Maidukov”

Перша арт-бука художника Сергія Майдукова від видавництва IST. Книга візуальна розповідь про Київ, побудована з понад 50 кольорових ілюстрацій і чорно-білих ескізів, створених автором протягом 2018-2021 років.

Головний герой цієї історії сам Майдуков, який відчуває суєту місто та чарівна краса повсякденності, барви та простори вулиць.

У книзі показано стосунки митця зі столицею: київ не був рідним містом для Сергія, але поступово ним став.

Зверніть увагу, що це не інструкція, а знімна мозаїка, яку кожен читач розбере та збере самостійно (див.рис.2.3).

Рисунок 2.3 – «KYIV by Sergiy Maidukov»

“UANDERWEAR”

Міждисциплінарне видання видавництва «Основи» про індустрію спокусливої білизни в Україні.

Надихаючі історії маленьких виробників нижньої білизни, які продовжують працювати навіть в умовах масштабної війни.

До книги увійшли інтерв'ю та особисті історії, а також провокаційні фото від брендів.

Вихід UANDERWEAR анонсували наприкінці листопада 2022 року, рівно за 10 хвилин до масованого ракетного обстрілу, який спричинив найтриваліше відключення електроенергії в Україні.

Через ці та інші труднощі робота над книгою була відкладена, але обмежений тираж публікації вже доступний. (див.рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – «UANDERWEAR»

“The Art Of Ukrainian Sixties”

Перша в історії українського мистецтвознавства спроба віддати належне унікальній епосі — шістдесятим рокам ХХ століття, одному з найважливіших, але при цьому маловивчених періодів українського мистецтва (див. рис. 2.5).

Основою видання Osnovy Publishing стали 15 історіографічних текстів про найбільш значимих художників-шістдесятників Києва, Львова, Одеси, Ужгорода та Харкова. Монографічні статті доповнюють тексти про «офіційні» художні практики, які отримали в цей період імпульс до помітного формального оновлення: графіка, монументальне мистецтво та скульптура. До видання увійшло понад 400 репродукцій творів та архівних матеріалів, багато з яких публікуються вперше. Візуальні матеріали надані українськими музеями, сім'ями художників і приватними колекціонерами [13].

Рисунок 2.5 – «The Art Of Ukrainian Sixties»

Серед існуючих статей про арт-бук загалом можна відзначити статтю С. Підпригори «Арт-книга в літературному просторі», у якій автор спробував розрізнити популярні визначення арт-буку та поглянути на це явище з літературної точки зору [14].

Автор прослідкував історію становлення цього терміна, знайшов і проаналізував книги вітчизняних митців, відзначив трансформацію форми художньої книжки, а також численні синоніми цього терміна.

Наприклад, у статті згадується термін «фотороман» - продукт, створений для пояснення ідеї та концепції фільму; Також є примітка про перетин двох термінів: фотороман і артбук. Виділіть невирішені частини загальної проблеми.

Тут слід зазначити, що, коли йдеться про письменницю Йоганну Друкер та її книгу «Століття книги художників», яка глибше заглиблюється в феномен та історію художньої книги, цей термін охоплює надзвичайно широкий спектр творів: початку з різними творчими техніками і закінчується абсолютно унікальним зовнішнім виглядом. Проте проблема полягає в повній відсутності в українському контексті терміну «комерційна арт-книга» та відсутності будь-яких досліджень, які проливають світло на питання, чим цей термін відрізняється і може призвести до появи комерційного твору мистецтва, книга як окрема категорія, художня книга [15].

У 2000-х художні книги на зразок «Як розробники створюють ігри» були популярними. Це великі книги, майже на 80% заповнені текстом, які містять покрокові інструкції щодо різних аспектів створення проекту. У той час, коли підручники вже не були популярними, а мережа Інтернету просувалася далі. Зараз в книгах про ігрове мистецтво переважають графічні ресурси, різноманітні історії від розробників, історії, яка надихнула на створення гри, більш детальна інформація про персонажів та їх мотивацію, історії для кращого розуміння естетичного світу гри. Важливим є художній аспект книги та оформлення її сторінок: книга такого типу є в чомусь колекційним виданням, тому вона має виглядати відповідним чином. Щодо стилістичних особливостей, то, проаналізувавши одні з найбільш популярних комерційних артбуків ігрових студій сьогодення, а саме: «The art of God of War», як показано на рисунку 2.6, «The art of The Last of Us», «The art of Fallout 4» «The art of Uncharted 4» (Додаток В.,рис. В.1). Як правило, це книги на сто сторінок і більше, часто у твердій обкладинці, колекція концептуальних рішень у формі цифрових ескізів

або малюнків від руки, відсканованих і розміщених у книзі. В художніх книгах вони намагаються висловити ексклюзивні художні ідеї, які є частиною процесу розвитку і які ніхто не бачить, крім самої групи; Часто концептуальні ескізи супроводжуються коментарями художника щодо створення цих графічних зображень. Книги про мистецтво описують шлях ігрової студії чи команди, що займається створенням фільмів, з безліччю невимовних історій і порад для тих, хто також працює в галузі. Структура артбуку поділена на відповідні розділи, які можуть бути: структуровані в хронологічному порядку (відповідно до внутрішньо ігрових подій); Розділені за темою оформлення. Перша частина, незалежно від типу конструкції, завжди містить проекти головних героїв і перші дослідницькі замальовки гри. Більшість тексту знаходиться на початку, а також на початку кожного розділу. Однак зміст цих художніх книг відходить на другий план, графічний вміст важчий і становить близько 80% вмісту книги [16].

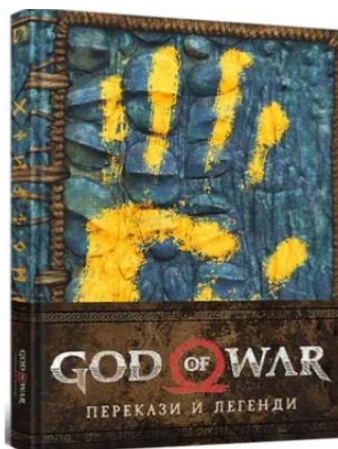

Рисунок 2.6 – «The Art of God War»

2.2. Сучасний стан артбуків та перспектива розвитку

“Артбук, як оригінальна, мистецька форма вираження творчого задуму, цікавить українських митців і видавців. Сприяє цьому доступність, розмаїтість матеріалів, розвиток технологій виготовлення книг.

Артбуки є в асортименті сучасних видавництв:

«Видавництво Старого Лева»: «Скрина. Речі сили» Я. Винницької, Ю. Табенської, Д. Осипова (2016);

«Terra Incognita»: «Наречена» Я. Винницької, Ю. Табенської, Д. Осипова (2017);

«АДЕФ-Україна»: «Один» О. Чемерова (2010);

«Artbooks»: «Глосарій моди» У. Бойко (2017);

«Махаон-Україна»: «Океанологія» (2010), «Ілюзіологія» (2013), «Єгиптологія» (2017) — книги, не позиційовані як артбуки, проте їх можна ними вважати.

Серед авторів артбуків:

Романа Романишин та Андрій Лесів (студія «Аграфка»): «Листи до середи» (2010), «Валізка вражень» (2011), «Паперове майбутнє» (2011);

Юлія Табенська: «Подорожній архів Марко Поло» (2006), «Словарь малороссийских слов» (2009), «Redux» (Фантомні спогади) (2015) [17]”.

Популярність артбуків може також варіюватися залежно від країни, культурних тенденцій та маркетингових стратегій видавництв. У деяких країнах, таких як Японія, наприклад, артбуки мають дуже високу популярність, особливо серед шанувальників манги та аніме.

Багато видавництв спеціалізуються на виданні артбуків та монографій художників, а саме: вони можуть робити акцент на певні теми або стилі мистецтва, співпрацювати з відомими митцями та використовувати маркетингові стратегії для привертання уваги. Також сучасні артбуки можуть включати в себе різноманітність жанрів і напрямів мистецтва, від традиційного живопису та скульптури до цифрового мистецтва та концептуальних проєктів.

Важливо зазначити, що артбуки можуть бути видані в різних країнах та представляти мистецьку сцену цих країн. Наприклад, у Європі популярні видання про історію та сучасне мистецтво Європи, а в Азії — про мангу, анімацію та інші японські мистецькі традиції. Артбуки можуть бути популярними в різних країнах залежно від культурних та економічних чинників. Однак деякі країни відомі своєю особливою пристрастю до мистецтва та

великою кількістю художників, що сприяє популярності продукту. Можемо розглянути Японію, яка славиться своєю мангою, анімацією та іншими формами поп-культури. Що стосується США, так це те, що воно має велику та різноманітну мистецьку сцену. Артбуки про мистецтво американських художників, а також видання про поп-культуру, ілюстрації та фотографію, можуть бути дуже популярними серед американської аудиторії.

Багато країн Європи, такі як Франція, Італія, Нідерланди - мають багату культурну спадщину та велику кількість відомих художників. У цих країнах артбуки про мистецтво, історію мистецтва та сучасні художні тенденції можуть бути дуже популярними серед місцевих та міжнародних шанувальників мистецтва.

Країни Сходу та Південно-Східної Азії: Країни, такі як Китай, Південна Корея та Тайвань, також відомі своєю багатозаровою культурою та творчою спадщиною. У цих країнах артбуки можуть бути популярними серед фанатів місцевого мистецтва та фантастичних уявних світів.

Це лише кілька прикладів країн, де артбуки можуть бути особливо популярними, але ця форма мистецтва може знайти своїх шанувальників у будь-якому куточку світу, де цінують красу та творчість.

Спільне видання українських, німецьких та польських митців про досвід війни в Україні. Комісари - Олівер Догерті, Марина Марініченко, Валерія Карпан та Валерія Зубатенко. Видання побачило світ у рамках феміністичної лабораторії проекту «Її погляд», ініційованого Goethe Institut в Україні та Feminist Workshop. Художниця Настя Теор стала творцем. Серед авторів видання - художниці та ілюстратори: Анна Іваненко & Євгенія Полосіна (серія/графіка), Магдалена Кашуба, Марія Кінович, Марлен Краус, Олена Курзель, Ольга Лісовська, Аманда Прибе, Йоанна Скубінська, Ольга Василевська, Саша Кохан. «Батьківщина» - це візуальна мандрівка віддаленим містечком та історіями його мешканців різних поколінь. Кожна частина відображає певний аспект цього шляху (Додаток В.,рис. В.3).

Перший розділ стосується зміни поколінь, дитинства та циклів.

Другий розділ присвячений спробі пройти слідами сімейного архіву, а третій розділ присвячений доброму життю. Кожен розділ має супровідну 3D-модель, яку ви можете переглянути, відсканувавши QR-код на обкладинці книги. Всі фото зроблені в м. Дружба Сумської області.

Автор Руслана Ключко, закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю «графічний дизайн та книжкова ілюстрація, гравюра, монотипія, колаж та анімація».

Художниця, номінована на конкурс «Кращий книжковий дизайн» Книжкового Арсеналу та Goethe Institut в Україні, живе і працює в Києві.

Саме своєю оригінальною обкладинкою цей артбук становиться неповторним та індивідуальним, сучасним [19].

Використання соціальних джерел в світі мистецтва стає більш поширеним в останні роки, оскільки художники та мистецькі установи однаково визнають потенціал платформ для просування своєї роботи та залучення цільової аудиторії. Існують різні аспекти впливу соціальних медіа на мистецтво, включаючи їх вплив на різноманітність у мистецтві, глобалізація арт-ринку.

Артбуки сьогодні представляють собою важливий сегмент книжкового ринку, що поєднує мистецтво та літературу. Вони часто випускаються в обмежених тиражах і є об'єктами колекціонування. Зміст артбуків включає в себе високоякісні продукції ілюстрацій, розробку власного стилю, пошук шрифтової гарнітури, текстовий матеріал, що їх супроводжують.

Основною тенденцією артбуків є зростання популярності цього продукту серед шанувальників мистецтва та дизайнерів, для натхнення, колекціонування. Наразі популярними являються артбуки за сюжетом книги, гри, фільму, задля пригортання уваги на цей продукт, інтригу читачам.

Щодо сучасного розвитку артбуків, підведемо підсумки стосовно цієї теми. В умовах цифровізації, багато артбуків стають доступними у форматі електронних книг. Це дозволяє розширити аудиторію, роблячи ці твори доступнішими для глобального ринку. Проте фізичні артбуки залишаються популярними через свою унікальність та матеріальну цінність.

Важливу роль у розвитку артбуків відіграють нові технології друку та матеріали, які дозволяють створювати високоякісні видання з новими ефектами та текстурами. Можна зазначити, що у майбутньому очікується подальший розвиток унікальних та персоналізованих артбуків. Технології доповнення та віртуальної реальності, які можуть інтегруватися в артбуки, створюючи інтерактивний досвід для читачів.

Крім того потрібно зазначити, що соціальні медіа можуть закріплювати існуючі структури влади та нерівності у світі мистецтва. Дослідження Chiu показують, що алгоритми соціальних медіа мають здатність посилювати наявні упередження та ієрархії, підтримуючи роботи відомих художників і обме

обмежуючи видимість початківців або менш представлених митців. Це може зменшувати різноманітність голосів і поглядів у мистецькому світі та зберігати нерівність у доступі до ресурсів і можливостей.

Загалом, наш огляд показує, що соціальні медіа можуть стати цінним інструментом для художників, допомагаючи їм просувати свою творчість, спілкуватися з аудиторією та будувати професійну мережу. Однак митцям варто підходити до використання соціальних медіа з обережністю, враховуючи як потенційні переваги, так і недоліки, та усвідомлюючи вплив, який використання соціальних мереж може мати на їхнє психічне здоров'я та мистецьку практику. Крім того, платформам соціальних медіа важливо розглядати питання упередженості та нерівності в своїх алгоритмах і політиках, щоб забезпечити дійсно інклюзивний і демократичний простір для всіх митців.

2.3. Аналіз аналогів

Популярність артбуків серед дорослих та дітей може бути пояснена декількома причинами, одна з них це - візуальна привабливість. Артбуки містять велику кількість ілюстрацій, малюнків, фотографій та інших візуальних матеріалів, які привертають увагу та стимулюють інтерес до мистецтва.

Натхнення та творчість, для дорослих та дітей артбуки можуть бути джерелом натхнення для власної творчості. Вони можуть надихати на

малювання, розмірковування над красою мистецтва або навіть стимулювати інтерес до практичних мистецьких навичок.

Навчальна цінність, бо багато артбуків містять інформацію про мистецьку історію, різні техніки малювання та інші аспекти мистецтва, що може бути корисною як для дорослих, так і для дітей як з педагогічної, так і зі сторони самовдосконалення.

Розвиток уяви та креативності, через розглядання різних мистецьких робіт у артбуках може сприяти розвитку уяви, креативності та аналітичних навичок.

Починають колекціонувати артбуки як частину своєї колекції мистецтва, що може стати хобі або пасією.

Підтримка художників, тому що придбання артбуків є способом підтримки робіт та талантів художників, що може бути особливо важливим для молодих митців або тих, хто розвивається у сфері мистецтва.

Саме ці фактори сприяють популярності артбуків серед різних вікових груп та допомагають розвивати інтерес до мистецтва та культури.

Аналіз аналогів перед створенням свого артбуку буде корисним для кожного ілюстратора, а саме з таких причин.

Вивчення ринку є важливим аспектом для створення власного артбуку. Аналогічні артбуки можуть служити вам джерелом інформації про поточні тенденції та попит на ринку мистецтва. Ви зможете побачити, які теми, стилі та формати є популярними серед читачів, і відповідно адаптувати свій артбук до цих тенденцій.

Визначення конкуренції має бути також присутнім у пошуку аналогів. Аналогічні артбуки допоможуть вам оцінити рівень конкуренції на ринку. Можна буде побачити, які видання вже існують у вашій ніше, хто їхні автори, яка їхня мета або цільова аудиторія. Це дозволить вам зрозуміти, як власний артбук може виділятися серед конкурентів.

Унікальність та цінність можна дізнатися також завдяки порівнянню ринку допоможе вам зрозуміти, що вже представлено на ринку, і який

унікальний внесок може зробити ваш артбук. Це може включати такі аспекти, як унікальний стиль малюнку чи фотографії, нові підходи до теми, інноваційні формати тощо.

Збільшення якості продукту: Аналізуючи аналоги, ви можете зрозуміти, які аспекти їхнього вмісту, дизайну та виконання були успішними або недостатньо задовільними. Це дозволить виправити помилки, врахувати кращі практики та забезпечити високу якість свого артбуку. В цілому, аналіз аналогів перед створенням свого артбуку допоможе краще розуміти цільову аудиторію, ринкові умови та унікальний внесок продукту.

При дослідженні ринку артбуків були обрані такі аналоги як: Артбук “Світ гри Death Stranding”, Артбук “Мистецтво й душа Дюни”, Артбук “Blossom”, Артбук “The Art of Avatar The Way of Water”(Додаток D.,рис. D.3)..

А саме з артбуку “Blossom” Ліліт Саркісян була обрана обкладинка як об’єкт натхнення для подальшого використання у власному артбуці “В пошуках Аляски” за мотивами книги Джона Гріна квіткова обкладинка. Поєднання ніжних кольорів з квітами на небесному фоні дають цьому артбуку легке сприйняття та запам'ятовуваність.

Щодо артбуку “The Art of Avatar The Way of Water”, проаналізувавши сторінки та стиль виконання можна помітити сучасне поєднання кількох стилів для ілюстрування розворотів, героїв, пейзажів, які дуже схожі з фільмом, але виконані у власному стилі та переносять читача у незвичайний світ завдяки кольоровому рішенню, розпливчатию ілюстраціям, які надають загадковості та чарівності, казковості розворотам [20].

Дослідження процесу продажів артбуків від компаній-виробників та дистриб'юторів стає ключовим, особливо у контексті воєнних подій в Україні та розвитку електронної комерції та SMM-маркетингу. Ці зміни мають значний вплив на споживчу попит та поведінку покупців.

“Світ гри Death Stranding”, Артбук “Harry Potter. Magical Creatures. A Movie Scrapbook” - ці артбуки створені на основі ігор та детальному описі героїв, що надихає читача завантажити цю гру собі та пройти рівні задля

гарного середовища яке присутнє у цих артбуках. Кожен артбук виконує свою місію, як тїзер до фїльму або гри, задля зацікавленостї читача

Велику популярнїсть набувають артбуки з власним стилем, цїкавими ілюстраціями та незвичайними текстовими написами з фїльтрами. Головну роль, звичайно, відїграє оформлення ілюстративної книги. В цьому артбуці “Marvel” ми можемо побачити невмирущий стиль комїксу, який почав своє існування ще з 2018 року і є актуальним, і нинї. Зображення героїв у супроводї з текстом, описом одягу, фраз та яскрава кольорова гама виглядають дуже гармонїчно, по темї фїльму [21].

Технїчне завдання: промальовування сторїнок для артбуку, створення мудборда, пошук власного стилю, оформлення та колїрного рїшення.

На другому аналогї ми можемо побачити спокїйні, нїжні кольори, з детальним описом персонажей, ефект ескїзування на деяких з ілюстрацій, що придає власний шарм артбуку “Аватар”. В основному використовуються кадри у водї, для чого використовують ефект тумвну та розпливчатостї кольорів.

Детально промальованї кадри гри, використання тїльки теплих тонів, ефект розмитостї, вїдсутнїсть контрастїв та власний стиль в артбуці “Світ гри Коса” (Додаток Д.,рис. Д.4).

Обрамлення в стилї колажу кадрїв взятих з гри підкреслюють ілюстрації [16].

РОЗДІЛ III

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЄКТУ “В ПОШУКАХ АЛЯСКИ”

3.1. Формування концепції проєкту “В пошуках Аляски”

Книжкове мистецтво розглядає всілякі нетипові, суперечливі та авангардні об'єкти, навіть якщо вони ледве прив'язані до книги, культури її виробництва та її основних функціональних характеристик. Довільне використання терміну «артбук» для позначення книг з високоякісним ілюстративним дизайном і оформленням або книг, у яких автор частково або повністю висловлює ідею дизайну, не є рідкістю. Яскравим прикладом є книги, що представляють творчість українського письменника Ю.Іздрика. Один із них – «Underworld: albums (видавництво «КСД», 2011) – визначається видавцями під невиразно лексичною назвою «авторський художній альбом» і є тим, що автор називає «концептуальним художнім буком», «компаративний проєкт», - йому бракує типографічних рішень щодо того, що використовується в книжковій роботі Я.Винницька, Ю.Табенська, Д.Осіпов «Труни. Речі сили» (вид-во «ВСЛ», 2016 р. (див. рис. 3.1) або «Наречена» (вид-во «Terra Incognita», 2017) [16].

Рисунок 3.1 - «Скрина. Речі сили» Я. Винницької, Ю. Табенської, Д. Осіпова Джерело: Treasure Box: Things of Power.

Видавці використовують поняття «артбук» для привернення уваги, адже воно, особливо – в англomовному написанні, апелює до актуальних трендів, є привабливим, ніж поняття «образотворче видання», «ілюстроване видання», «фотоальбом» тощо.

Завданням моєї практики полягає у розробці дизайну артбуку для книги Джона Гріна “В пошуках Аляски”. Мій вибір пав на аналіз ілюстрованих видань по мотивам фільму “Marvel” (див. рис. 3.2), книги “Аватар” та комп’ютерних ігор “Світ гри КОСА”. Метою для даного дизайну є привернення уваги і легкого сприйняття поданого матеріалу який формулюється зображеннями з мінімальним вживанням тексту. Основним кроком до красиво оформленого артбуку є правильно подана інформація, простий та лаконічний дизайн, оригінальний дизайн.

Рисунок 3.2 - “Marvel”

Починаючи з оформлення обкладинки і закінчуючи введенням, артбук повинен супроводжуватися ідентичним стилем.

Необмежені галузевими стандартами в проектуванні та втіленні, артбуки розширюють розуміння книги як «тривимірного функціонального об’єкта» завдяки концептуальному поєднанню змісту й форми, які, взаємодіючи, доповнюють й ущільнюють її змістово-смісловий простір. Артбуки – передусім незвичні видавничі рішення, книги як витвори мистецтва (в тому числі книжкового). Оригінальні матеріали для організування чи оздоблення контенту,

незвичні або й непересічні способи роботи з ними – все це є основою цінності артбуків. Поняття «артбук» «семантично гнучке, враховує експерименти з формою й матеріалами конструкції книги, усуває категоричність належності автора до конкретної професії, апелює до симбіозу ідеї, форми й інших компонентів, задіяних в її створенні» [17, с. 61].

Кожен розворот артбуку може бути оформлений у власному стилі з застосуванням влучних кольорів.

Групування елементів у композиції вимагає дотримання певного порядку - структури композиції.

Основні принципи формування композиційних єдностей:

- неділимість (всі елементи скомпоновано так, що нічого не можна ані додати, ані видалити);
- упорядкованість за ознаками подоби та контрасту;
- співрозмірність усіх частин;
- злагодженість у поєднанні всіх елементів;
- образність (художнє оформлення повинно інформувати читача про зміст артбуку ще й на емоційному, чутливому рівнях);
- стильова єдність усіх елементів [18].

У ході проектування артбуку були виконані наступні етапи роботи:

1. Збір загальних відомостей про книгу “В пошуках Аляски”, зміст сторінок. Вивчення особливостей розробки об’єкта дослідження, вимоги до змісту та композиційні правила.

2. В якості аналогів було обрано сучасні артбуки “Світ гри Коса”, “Marvel” та “Аватар” , які мали в собі аналогічні ідейні рішення, композиційні особливості. Також були проаналізовані основні вимоги до колірного, шрифтового та композиційного рішення.

3. Розробка ескізів. Ескізи спочатку були створені у програмі Adobe Illustrator, де було визначено композиційне рішення та кольорове рішення артбуку.

4. Технічне виконання проєкту. За допомогою програми Adobe Illustrator та Adobe Photoshop ескізи були відтворені та набули завершеного вигляду.

5. Файли були збережені у потрібному форматі.

Важливо розрізняти два типи художніх книжок, які англійською мовою називаються Artbooks - це фізична або електронна публікація мистецтва та витвір мистецтва, створений у формі книги або імітуючи її функції. Подумайте про зображення та форму, це може бути що завгодно.

Тому Джордан Тірні використав рядок «Вона зберігала свої секрети в бурштиновому посуді, щоб світло не стерло їх» у чашці. Авторські книги можуть бути виготовлені будь-яким способом, з будь-якого матеріалу, великого чи малого, з використанням різноманітних технік, у кількох виданнях або лише в одному примірнику. Велика увага приділяється оформленню та змісту такої «книги», яка, як правило, має другорядне значення порівняно з зображенням.

Характер художньої книги може бути найрізноманітнішим. Авторський артбук можна вважати синонімом вираження певної точки зору, ідеї, позиції, балансу. На відміну від звичайних книг, які виступають формою вираження змісту та зв'язку тексту з зображеннями, читачів із глядачами, авторські книги є втіленням цього змісту [19].

3.2. Пошук стилістичного рішення проєкту

Пошук стилістичного рішення для артбуку - це непростий та творчий процес. Для початку потрібно проаналізувати тему або концепцію артбуку. Можна почати з обрання та розуміння основної теми та сюжету книги, правильно підібрані емоції в ньому і настрої.

Дослідження інших робіт, аналіз аналогів. Перегляд інших артбуків з однією тематикою, схожі за стилем - допоможуть надихнутися для подальшого виконання роботи. Це буде корисним задля отримання уявлення про те, які стилістичні рішення можна використовувати або уникати.

“Мистецтво, як термін, має цікаву історію. Під час середньовіччя мистецтво було науково, обмежене семи категоріями і не передбачало створення

нічого, щоб люди могли дивитись. Це були граматики, риторика, діалектична логіка, арифметика, геометрія, астрономія та музика.

Щоб ще більше сплутати справи, ці сім мистецтв були відомі як "витончені мистецтва, щоб відрізнити їх від корисне мистецтво бо вивчали їх лише "прекрасні" люди - ті, хто не займався ручною працею. Імовірно, люди з корисного мистецтва були надто зайняті, щоб бути корисним вимагати освіти.

У якийсь момент наступних століть люди зрозуміли, що існує різниця між наукою та мистецтвом. Фраза витончені мистецтва стало означати все, що було створено для задоволення почуттів. Після втрати наук, до цього списку включили музику, танець, оперу та літературу, а також те, що ми вважаємо образотворчим мистецтвом: живописом, скульптурою, архітектурою та декоративним мистецтвом [22]”.

Окрім того, дослідження Таллі та Люптона виявили, що соціальні медіа можуть бути ефективним інструментом для побудови та зміцнення стосунків між художниками та їх аудиторією. Надаючи платформу для художників, щоб ділитися своїми творчими процесами, спілкуватися зі своїми підписниками та отримувати відгуки про їхню роботу, артбук може сприяти більш прямому особистий зв'язок між митцями та їх аудиторією.

Щоб повністю використати потенціал артбуку важливо розглянути різні функції та елементи дизайну, які є може оптимізувати залучення користувачів і досвід. Дослідження Dellagocas визначило кілька ключових елементів дизайну, які можуть сприяти успіху платформ соціальних медіа, включаючи простоту використання, персоналізацію та соціальні зв'язки.

Щоб посилити залучення користувачів, артбук може містити такі функції, як персоналізовані рекомендації, публікації в соціальних мережах, зручний інтерфейс. Саме це надає користувачам індивідуальні пропозиції на основі їхніх інтересів і перегляду історії, артбук може підвищити релевантність виставлених творів мистецтва та сприяти більш персоналізованим зв'язкам між художником та читачами [23].

Задля фільтрації аудиторії необхідно переглянути та подумати про свій стиль, естетику, які можуть бути привабливі для окремого кола людей. Потрібно експериментувати з колірною палітрою та типографією. Це є не менш важливим аспектом у пошуку стилістичного рішення свого проєкту, бо саме він відображає настрій артбуку. Щодо типографії - она може бути класичною, сучасною, артістичною, тощо. Цікавим поєднанням використання текстури та матеріалу, що додасть шарму до артбуку, використовуючи різноманітні матеріали або ефекти, такі як фольгування, тиснення або перфорація.

Повинен бути присутнім творчий експеримент та впроваджувати нові ідеї, пробувати різні варіанти стилістичних рішень, перш ніж вибрати остаточний.

Загалом, ключ до успішного стилістичного рішення артбуку - це творчий підхід, експерименти та відкритість до нових ідей. Артбуки можуть бути виконані в різних стилях залежно від задуму художника та його творчого підходу. Серед популярних стилів цієї творчості можна виокремити такі як: реалізм, імпресіонізм, фентезі, мінімалізм, тощо.

Також важливо зазначити, що соціальні медіа можуть увічнити існуючі структури влади у світі мистецтва. Дослідження Chiu et al виявили, що алгоритм соціальних мереж можуть посилити існуючі упередження, сприяючи роботі відомих митців і придушуючи творчість нових або недостатньо представлених митців. Загалом соціальні мережі можуть бути цінним інструментом для художників, які прагнуть просувати свою роботу, спілкуватися з аудиторією та створювати професійну мережу. Однак митцям важливо підходити до цього усвідомлено, враховуючи потенційні переваги та недоліки, та усвідомлюючи вплив соціальних мереж на мистецьку практику. Крім того це важливо для платформ соціальних мереж [24].

Кожен стиль має свої особливості та може бути застосований для різних типів артбуків залежно від інтересів і уподобань художника та його аудиторії. Слід відмітити, що артбуки розрізняють за різними критеріями, які зараз будуть розсмотрені.

За авторством, способом творення, за концептуальним вирішенням, а саме: поп-ап бук - книга із зображеннями, яка при відкриванні стає об'ємною; скетчбук - книга для замальовок, скрапбук - книга, яку читач створює з вирізок; тревелбук - подорожня книга, яку читач може заповнювати самостійно, тощо.

Як зарубіжні, так і українські вчені спостерігають, що поняття «книга художника» важко й навіть неможливо чітко окреслити, оскільки саме явище є багатогранне, нестійке, постійно змінне та варіативне. Про це свідчить й неузгодженість у написанні терміна – у колі зарубіжних дослідників ведуться дискусії стосовно вживання апострофа (зустрічаємо *artist book*, *artist' book*, *artist's book*), у наукових розвідках українських вчених дефініція подається в лапках або ж без них. Різні фахівці характеризують термін із наперед визначених позицій: наприклад, до уваги береться мистецтвознавчий вимір, образотворчий чи книговидавничий. Джоанна Дракер, позиціонуючи «книгу художника» як різновид мистецтва, пояснює: «книги художників набувають будь-яких форм, залучають всі можливі способи виготовлення книг, всі можливі «ізми» актуального мистецтва і літератури, ... будь-яку форму, будь-яку міру ефемерності або архівної довговічності» [цит. за. 25].

Про статус «книги художника» як самостійного виду мистецтва веде мову польська дослідниця Гражина Бобілевич, визнаючи таку книгу результатом експериментування художників: «Художники-експериментатори видозмінюють та перетворюють книгу на об'єкт мистецтва, перемішуючи слова, зображення і предметів у єдиному образі» [26, с. 42].

Тобто книга набуває статусу арт-об'єкта, що, насамперед, передбачає візуальну взаємодію та активізацію різних емоційних реакцій у реципієнта. Такий арт-об'єкт має примусити замислитися, дати змогу подивитися на зображуваний об'єкт під новим кутом зору. Про необхідність використання підходів і критеріїв, що застосовуються до витвору візуального мистецтва, під час дослідження «книги художника» говорить Барбара Таненбаум [26].

«Книгу художника» як мистецький витвір розуміє й Єлена Григорянц: «Книга художника – це завжди закінчений образ, в основі якого лежить єдність

всіх використаних художником графічних елементів ... Художник з допомогою всіх доступних йому засобів, починаючи із усього різноманіття шрифтів, вибору художньої техніки для ілюстрацій і елементів оформлення, техніки друку, і закінчуючи вибором паперу, створює закінчений образ, образ тексту чи образ-текст». [28, с. 26].

Анна Чудецька, аналізуючи роботи художників Л. Рубинштейна та Д. Пирогова, наголошує на приналежності «книг художника» до образотворчого мистецтва, підкреслюючи, що вербалізація не робить твір літературним. Оскільки варто враховувати, що «концептуальна творчість безпосередньо пов'язана з текстом і постійно обігрує роль тексту в культурі». З точки зору книговидавничої справи розглядає «книгу художника» Галина Листвак, пропонуючи в своєму дослідженні, назвати «книгою художника» «унікальне комплексне видання, створене митцем (чи за його участі), що пройшло всі/деякі етапи редакційно видавничого опрацювання, є новаторським з точки зору книжкового мистецтва і має також художнє, пізнавальне, освітнє або інше значення» [29, с. 20].

3.3. Технічна реалізація

Для реалізації власного артбуку потрібен комплексний підхід та враховувати багато факторів, які включають планування, створення дизайну та мотиву, настрою, власного стилю. Потрібно визначити мету артбуку, створити розповідь, історію, яку він буде нести, через мистецтво та концепцію.

Мета артбуку “В пошуках Аляски”, створеного за мотивами книги Джона Гріна, з лаконічним дизайном та настроєм, власним стилем.

Визначити цільову аудиторію власного артбуку, зібрати матеріали, а саме: малюнки, ілюстрації, текст. Далі важливим фактом є організація контенту. Вирішення як буде організований контент у книзі (за темами та стилем). Розробка власного дизайну, обрання формату та розміру артбуку. Безпосередньо розробка привабливої обкладинки, яка відображає сутність артбуку [30]. Для реалізації

обкладинки власного артбуку “В пошуках Аляски” було обрано улюблену квітку головної героїні - ромашку. для шрифту заголовку було обрано Gabriola.

При розробці власного артбуку було проаналізовано аналоги та створення власного стилю на основі насмотреності. Артбук Ліліт Саркісян “Blossom” - це історія сильної й водночас тендітної особистості, яка живе і квітне попри все, що є дуже близьким за змістом з книгою Джона Гріна “В пошуках Аляски” (Додаток Д.,рис. Д.2).

У артбуці “Blossom” було використано квіткову обкладинку з поєднанням ніжних кольорів, яка надихнула на реалізацію обкладинки для власного продукту (див.рис. 3.3) [31].

Рисунок 3.3 – Обкладинка власного артбуку «В пошуках Аляски»

Як результат роботи було створено обкладинку та 7 розворотів, два з яких були проілюстровані в стилі колажу (дві ілюстрації на одному аркуші). Обкладинка власного артбуку “В пошуках Аляски” за розмірами (42x28см).

Допоміжними програмами для розробки обкладинки та сторінок артбуку було використано програми Adobe Illustrator. Використання програм для дизайну задля розробки макету сторінок. В розробці власного артбуку було обрано Adobe Photoshop. Було звернено увагу до поєднання кольорів, сторінок та композиції в цілому. Знаходження власного стилю було здійснено після

аналізу аналогів, таких як: артбуки “Світ гри Коса”, “Marvel” та “Аватар”, які мали в собі аналогічні ідейні рішення, композиційні особливості [32].

Також після ознайомлення з аналогами та аналізом схожих артбуків, було обрано стиль створення розворотів - імпасто [33]. В перекладі з італійської означає тісто або паста. Таку назву техніка отримала завдяки густим та об’ємним мазкам, яке використовується при малюванні масляними красками, та було вирішено перенести цей цікавий стиль у графічний мотив.

Були проаналізовані основні вимоги до колірною, шрифтового та композиційного рішення. Надалі розроблялися ескізи та пошук власного стилю, колірної гами та шрифтової гарнітури. Для тексту власного артбуку на розворотах було обрано шрифтову гарнітуру Segoe Script, яка точно передає рукописний шрифт, що влучно попадає у тематику книги, бо розповідь йдеться про шкільну пору, переживання підлітків і всі події проходять у студентському закладі, багато розповідається про любов головних героїв до книжок та читання, як показано на рисунку 3.4.

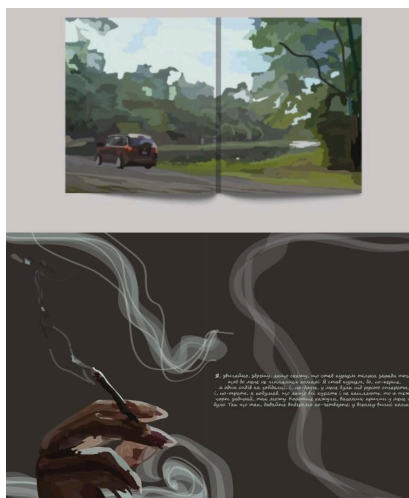

Рисунок 3.4 – Розробка розворотів для артбуку «В пошуках Аляски»

На форзаці було розміщено сліди від автомобільних шин, які пов’язані з початком сюжетної лінії головної героїні, а саме - самогубство на автомобілі. Для першого розвороту було обрано темні тона, зображення нічної дороги та світло фар автомобіля - початок історії починається з кульмінації, а саме смерті головної героїні. Наступні розвороти будуть включати в себе теплі та яскраві

тони, з літнім настроєм нового життя іншої сюжетної лінії - Майлза Холтера, який вирішив змінити своє життя та поїхати з батьківського крила у самотійність та вирушити у нову замиську школу (Додаток Д, див. рис. Д.5).

Другий розворот починається з поганої звички Аляски - куріння, для зображення цигарки у руці, на темному фоні, було використано #352F2D колір, для передачі емоційного стану. Подальші розвороти створені повною протилежністю по колірній гамі попередніх - це переїзд Майлза Холтера до нової школи, нові надії, мрії, цікаві знайомства, тому для цього настрою були обрані спокійні, холодні тони, які між собою поєднуються.

Надалі прийняте рішення розробити два розвороти у стилі колажу, два кадри згенерувати, що надає більш цікавого змісту до артбуку (Додаток Д.,рис. Д.6).

Реалізація артбуку - це творчий та багатогранний процес, який вимагає як художніх, так і організаційних навичок, планування композиції, стилю, обрання шрифтової гарнітури, розробка ескізів, ілюстрацій, мокапів, аналізування аналогів, та презентування свого продукту.

Кінцевим компонентом розробки артбуку "В пошуках Аляски" є реалізація макету, яка була виконана у векторній програмі Adobe Illustrator з робочим простором U.S. Web Coated (SWOP) v2.

Завершенням роботи було оформлення усіх компонентів у демонстраційний плакат на форматі А0.

ВИСНОВКИ

Під час виконання проєкту розробки артбуку “В пошуках Аляски”, за мотивами книги Джона Гріна - оригінального продукту з своїм баченням та розумінням тексту, ілюстрацій, графічних знаків. У якому присутні нестандартні художні й дизайнерські рішення: сукупність класичного мистецтва та комп'ютерних технологій, графіки. На основі аналізу джерельної бази, аналогів щодо поняття власне артбуку, його історію, класифікацію. Було визначення актуальності теми. Ознайомлення та поглиблення інформації з історії артбуків. При дослідженні цього терміну було зроблено висновок, що сучасні артбуки давно вийшли за межі розуміння звичайних книжок з ілюстраціями, індустрія все більше збільшує попит на незвичні матеріали, нестандартні елементи дизайну, власний стиль, впізнаваність, а отже попит на такий продукт все більше зростає, викликає інтерес не тільки у дизайнерів, а й у колекціонерів.

За допомогою структурування та ознайомлення з різними механіками артбуків, було визначено, що перед тим як розробляти дизайн треба пройти декілька етапів: продумування ідеї, теми, яка визначає жанр продукту, мета або ціль, цільова аудиторія, аналіз аналогів, ескізування, вибір стилістичного рішення та систему візуальних образів, колірна гама, власний стиль розроблений та внесення останніх корективів і усунення недоліків.

У другій частині роботи було описано етапи створення артбуку, розроблені сторінки, для створення проєкту був використаний редактор векторної графіки Adobe Illustrator та Adobe Photoshop. За їх допомогою були створені скомпоновані ілюстрації, мокапи та оформлена текстова частина артбуку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мельнична Ю. Артбуки та з чим їх можна сплутати. 2022. URL: <https://skvot.io/uk/blog/artbooks-and-how-to-recognize-them> (дата звернення: 10.03.2024).
2. Підопригора С. Артбук у просторі літератури: художні особливості. *Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова*. 2018. №10. с. 44–50. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/21692/1/Svitla_na%20Pidopryhora.pdf (дата звернення: 10.03.2024).
3. Грищенко О. Книга художника як творчий метод у навчальному процесі. *Українська академія мистецтва*. 2015. №. 24. С. 90–98.
4. Загорська К. Книжковий обід 07.08 Book Lunch. Каталог виставки. Київ, 2008. 52 с.
5. Підопригора С. Артбук у просторі літератури: художні особливості. *Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова*. 2018. Вип. 10. С. 44–46.
6. Бідун А. В. Типологічна специфіка артбуку як особливого виду книжкового контенту. *Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences*. 2019. Вип. 32. С. 58–59.
7. Drucker J. *The Century of Artists' Books*. 1995. pp. 3–15.
8. Масштабний проєкт артбуку. Друкарня HUSS. 2023. URL: <https://huss.com.ua/masshtabniy-proekt-artbuku/> (дата звернення: 06.04.2024).
9. Skvot. Від арту до бренду: як сформувати свій візуальний стиль URL: <https://skvot.io/uk/blog/vid-artu-do-brendu-yak-sformuvati-sviy-vizualniy-stil>. (дата звернення: 06.04.2024).
10. Бідун А. В. Артбук у теоретичному вимірі й у системі практик редактора. *Наукові записки Інституту журналістики*. 2019. №1 (74). С. 84-86.
11. Книга-тунель. What Is a Tunnel Book? Wonderopolis. URL : <https://wonderopolis.org/wonder/What-Is-a-Tunnel-Book> (дата звернення 01.05.2024).
12. Чиріко А., Главчану В. П., Ципрессо П., Рива Дж., Гаджиолі А. Захоплення як фактор підвищення креативного мислення: експериментальне

дослідження. *Frontiers in Psychology*. 2017. № 8. С. 3-4. URL: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01729> (дата звернення 29.04.2024).

13. Marie Claire. 5 українських артбуків, якими варто поповнити свою колекцію. URL: <https://marieclaire.ua/lifestyle/5-ukrayinskih-artbukiv-yakimi-varto-popovnit-svoyu-kolektsiyu> (дата звернення 29.04.2024).

14. Підпригора С. Артбук у просторі літератури: художні особливості. *Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова*. 2018. Вип. 10. С. 45–46.

15. Drucker J. *The Century of Artists' Books*, 1995, pp. 15.

16. Stefyn N. . What's Like to be a concept artist Interview with Tyler James, CG Spectrum. 2020. URL: <https://www.cgspectrum.com/blog/what-it-is-like-to-be-a-professional-concept-artist> (дата звернення: 30.04.2024)

17. Артбук. Електронна версія «Великої української енциклопедії». URL: <https://vue.gov.ua/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA> (дата звернення: 30.04.2024).

18. 5 феміністичних зінів та артбуків про війну. Chytomo. URL: <https://chytomo.com/5-feministychnykh-ziniv-ta-artbukiv-pro-vijnu/> (дата звернення: 29.05.2024).

19. Старікова М., Киященко М. Арт Погляд: різниця між артбуком і артбуком. NC.UA. 2023. URL: <https://nc.ua/tvorcha-kramnychka-artbuku-ne-ziny/> (дата звернення: 29.05.2024).

20. Yakaboo. The Art of Avatar: The Way of Water URL: https://www.yakaboo.ua/ua/the-art-of-avatar-the-way-of-water.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwmYCzBhA6EiwAxFwfgGra6wzD3L4Tzpj3Ksr0K_NJWnmMJd2UNWYbHmw8ahXSkroTloUrkBoCVaQQAuD_BwE. (дата звернення: 29.05.2024).

21. Nusho. Артбук Marvel Spider-Man URL: <https://nusho.com.ua/product-atrbuk-marvel-spider-man-ua>. (дата звернення: 29.05.2024).

22. Ворд Л. Що таке візуальне мистецтво? SocMedArch. 2024. URL: <https://uk.socmedarch.org/what-are-the-visual-arts-182706-9985> (дата звернення: 29.05.2024).
23. Hsieh Y. P., Liao, C. C. Understanding the adoption of social networking sites: a social network perspective. *Internet Research*. 28(5). 2018. 1165-1186
24. Chiu Y. C., Chen Y. H., Chou C. P., Liu T. C. The new digital divide in the art world: an empirical study of social media use in art museums. *Journal of Cultural Economics*. 44(3). 2020. Pp. 375-396
25. Artists' Books Index. The University of Louisville Digital. URL: <http://digital.library.louisville.edu/cdm/description/collection/abi/> (дата звернення: 13.05.2024).
26. Бобілевич Г. "Книга художника" як інтермедіальний дискурс. Київ: Видавництво, 2015. 200 с.
27. Adam Mickiewicz. *Poznańskie Studia Slawistyczne*. Вип. 2. Познань: Adam Mickiewicz University Press, 2012. С. 41-69.
28. Tannenbaum B. What is a book artist or an art book? Milpedras. Tallerde Litografia. URL: <http://www.milpedras.com/en/noticias/53/what-is-a-book-artist-or-an-art-book/> (дата звернення: 13.05.2024).
29. Злобіна Т. У кожному році по артбуку. ЛітАкцент: світ сучасної літератури. URL: <http://litacent.com/2010/05/14/ukozhnu-ruku-po-artbuku/> (дата звернення: 14.05.2024).
30. Листвак Г. Б. «Книга художника» як потенційний видавничий продукт. *Наук. записки*. 2010. № 2. С. 20-26.
31. Саркісян Л. Артбук. 2024. URL: <https://lilitsarkisian.com/artbook/> (дата звернення: 31.05.2024).
32. Книга "Harry Potter: Magical Creatures. A Movie Scrapbook". World of Comics. URL: <https://worldofcomics.ua/ru/product/kniga-harry-potter-magical-creatures-a-movie-sc>

rapbook-art-644299/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw9IayBhBJEiwAVuc3fmiqALi2a0w95Ln84O4qTwLv4U0NVGgo7wZSDx-4SIWnDq70vg-eCxoC6J0QAvD_BwE (дата звернення: 31.05.2024).

33. Бідун А. В. Артбук у теоретичному вимірі й у системі практик редактора. *Наукові записки Інституту журналістики*. 2019. №1 (74). С. 89-91

34. Стручаєва О. Пастозна живопис маслом (імпасто). 2024. URL: <https://struchaieva.art/uk/blog/pastoznaya-zhivopis-maslom-impasto> (дата звернення: 31.05.2024).

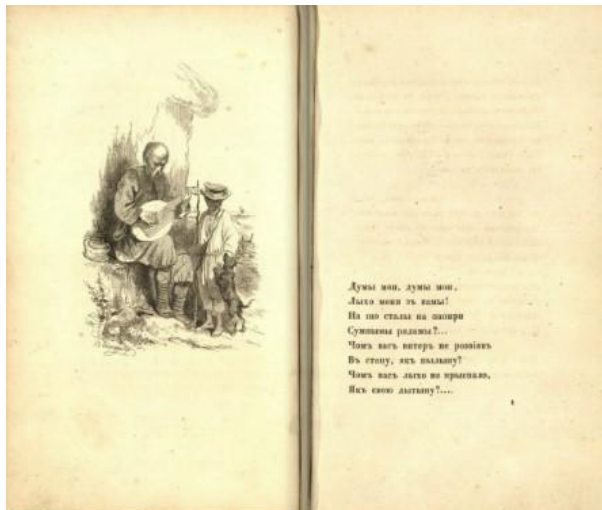
ДОДАТКИ**ДОДАТОК А****Історія та розвиток артбуків**

Рисунок А.1 - «Кобзар» (1924)

ДОДАТОК В

Ринок артбуків в Україні

Рисунок В.1 - «The art of The Last of Us», «The art of Fallout 4» «The art of Uncharted 4»

Рисунок В.2 - «Undercurrents (2023)»

Рисунок В.3 - «Hometown. Руслана Ключко (2023)»

ДОДАТОК С

Сучасний стан артбуків та перспектива розвитку

Рисунок С.1 - Артбук «Скриня. Речі сили» Я. Винницької, Ю. Табенської, Д. Осипова (2016)

Рисунок С.2 - «Terra Incognita»: «Наречена» Я. Винницької, Ю. Табенської, Д. Осипова (2017)

Я ВКРЕ ДАВНО НЕ БУДУ АБРАМІО,
ЖИТТЯ КОЛИШІ ВКРЕ НЕ ПОГЛЯДАЮ НАВАКИ
ЩО КИТЯ, Я АПЕРНО ЧАВ,
ЧУ ЗАМ ЕКСАМЕР, ЧУ ПОЧУ СЮНАТКА.

Рисунок С.3 - «АДЕФ-Україна»: «Один» О. Чемерова (2010), «Artbooks»: «Глосарій моди» У. Бойко (2017)

ДОДАТОК D

Аналіз аналогів

Рисунок D.1 - Артбук "Світ гри. Death stranding"

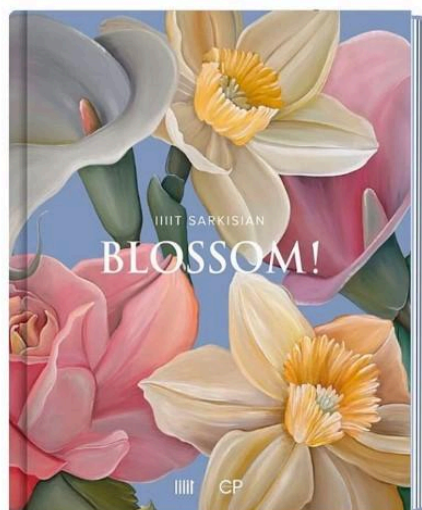

Рисунок D.2 - Артбук "Blossoming"

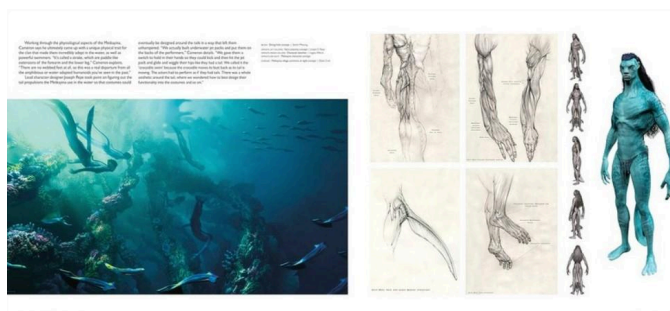

Рисунок D.3 - Артбук "Avatar"

Рисунок D.4 - Артбук "Світ гри. Коса"

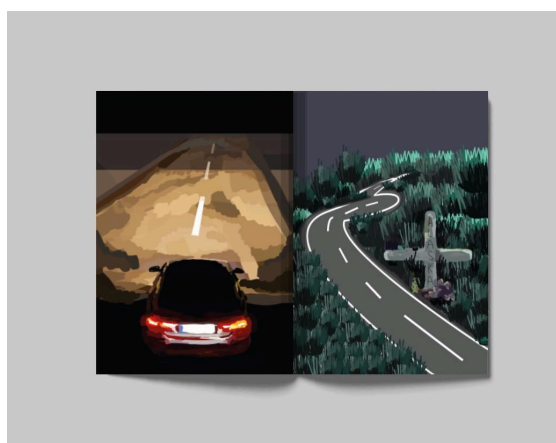

Рисунок D.5 - Розворот власного артбуку "В пошуках Аляски"

Рисунок D. - Розворот власного артбуку “В пошуках Аляски”