

Хмельницький національний університет
Факультет технологій та дизайну
Кафедра дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

другий (магістерський)

Освітній рівень

**ДИЗАЙН І ВЕРСТКА КНИГИ АРТЕМА ЧЕХА «ТОЧКА НУЛЬ»
НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕТИПНИХ ОБРАЗІВ
ВІЙСЬКОВОГО У ВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ**

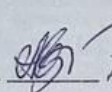
Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Шифр і назва галузі знань

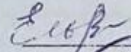
Спеціальність 022 Дизайн

Шифр і назва спеціальності

Шифр ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ

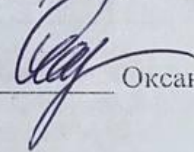
Виконала: студентка 2 курсу, група ДЗНм-23-1 Дарія ЛАКУСТА

Керівник: кандидат техн. наук, доцент

Ельвіра БАЗИЛЮК

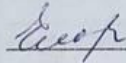
Нормоконтролер: кандидат техн. наук

Оксана СТРИЖОВА

До захисту допускаю:

Зав. кафедри дизайну

Ельвіра БАЗИЛЮК

13 грудня 2024 р.

Хмельницький, 2024

Хмельницький національний університет

(повне найменування навчального закладу)

Факультет технологій і дизайну

Кафедра дизайну

Освітній рівень другий (магістерський)

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

(шифр і назва)

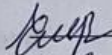
Спеціальність 022 Дизайн

(шифр і назва)

Освітня програма Дизайн

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри дизайну

 Ельвіра БАЗИЛЮК.

2 вересня 2024 року

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

Лакусті Дарії Миколаївні

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема кваліфікаційної роботи «Дизайн і верстка книги Артема Чеха «Точка нуль» на основі дослідження архетипних образів військового у візуальному мистецтві»

Керівник кваліфікаційної роботи Базилюк Ельвіра Володимирівна, к.т.н., доцент

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від « 26 » серпня 2024 р., № 60

2. Строк подання студентом закінченої роботи 05 грудня 2024р.

3. Вихідні дані до роботи книга Артема Чеха «Точка нуль», твори образотворчого та аудіовізуального мистецтва на військову тематику

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Вступ. Дослідження проектної ситуації. Вибір і композиційна проробка джерела творчості. Вибір та обґрунтування вихідних даних до проектування. Творча розробка ідей дизайну книги. Конструкторсько-технологічна частина, Захист інтелектуальної власності. Висновки

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

Банер з художнім проектом (розмір 2,0x1,5м)

6. Консультанти розділів кваліфікаційної роботи

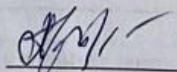
Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

7. Дата видачі завдання 02.09.2024 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

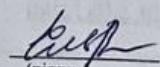
№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1.	Дослідження проєктної ситуації	2.09 – 15.09.2024	
2.	Композиційна проробка джерела творчості	16.09 – 25.09.2024	
3.	Творча розробка ідей об'єктів проєктування	26.09 – 20.10.2024	
4.	Конструкторсько-технологічна частина.	21.10 – 07.11.2024	
5.	Оформлення документів на реєстрацію авторського права на твір	08.11 – 10.11.2024	
6.	Оформлення пояснювальної записки і банера (планшетів) художнього проєкту до кваліфікаційної роботи	11.11 – 01.12.2024	
7.	Нормаконтроль	02.12.-04.12.2024	
8.	Перевірка на антиплагіат	05.12-11.12.2024	
9.	Рецензія	12.12 – 17.12. 2024	
10.	Захист кваліфікаційної роботи	18.12 – 19.12. 2024	

Студент

(підпис)

Дарія ЛАКУСТА
Ім'я ПРІЗВИЩЕ

Керівник кваліфікаційної роботи

(підпис)

Ельвіра БАЗИЛЮК
Ім'я ПРІЗВИЩЕ

АНОТАЦІЯ

до кваліфікаційної роботи освітнього рівня «магістр»

на тему: «Дизайн і верстка книги Артема Чеха «Точка нуль» на основі дослідження архетипних образів військового у візуальному мистецтві»

студентка групи ДЗНм-23-1 Лакуста Д.М.

керівник — к.т.н., доцент Базилюк Е.В.

Обсяг пояснювальної записки — 100 стор., 30 рисунків, 8 додатків, 32 джерела посилання.

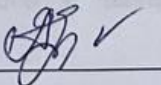
Обсяг графічної частини — банер розміром 1500x2000 мм.

АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ ВІЙСЬКОВОГО, ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО, ВЕРСТКА, ДИЗАЙН КНИГИ, ІЛЮСТРАЦІЯ

У даній кваліфікаційній роботі розроблено дизайн і верстка книги Артема Чеха «Точка нуль», що ґрунтується на дослідженні архетипних образів військових у візуальному мистецтві. Книга містить ілюстрації, що відображають ключові архетипи, такі як «Захисник», «Переможець» та «Окупант», що стали основою для графічного оформлення. У оформленні використані мінімалістичний стиль і чіткі лінії. Графічні елементи, такі як схематичні малюнки, прямі лінії і символи, нагадують записи у блокноті. Пакування книги виконано з щільного картону із двох конструкцій, що надає виданню надійний захист. Дизайн пакування гармонійно поєднується з оформленням книги, створюючи єдину концепцію, що підсилює емоційний вплив на читача.

02.12.2024

(дата)

(підпис)

ЗМІСТ

Вступ	7
1 Композиційна частина	10
1.1 Дослідження проектної ситуації	10
1.1.1. Ретроспектива книги А. Чеха «Точка нуль»	10
1.1.2 Композиційний аналіз джерела творчості	13
1.1.3 Характеристика досягнень відомих дизайнерів	19
1.1.4 Архетипні образи військових в візуальному мистецтві	24
1.1.5 Розробка і обґрунтування концепції дизайн-об'єкта	38
1.2 Композиційна проробка джерела творчості	43
1.2.1 Вибір стиля оформлення книги	43
1.2.2 Вибір можливих головних композиційних принципів і засобів зв'язку	47
1.2.3 Трансформація форми джерела творчості у форми проектного об'єкта	49
1.3 Вибір та обґрунтування вихідних даних до проектування дизайн-об'єкта	51
1.3.1 Вибір та характеристика типу дизайн-об'єкта	51
1.3.2 Вибір і характеристика пакета матеріалів	52
1.3.3 Складання пакета вихідних даних до проектування	54
2 Творча розробка ідей дизайну книги	57
2.1. Розробка ескізів варіантів палітурки та їх загальна характеристика	57
2.2. Порівняльний аналіз варіантів-ідей палітурки та основних ілюстрацій архетипних образів військового	59
2.3. Розробка ескізів пакування для книги та додаткових графічних елементів	67

ДПДЗ. 2023213.01.03.ПЗ									
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДИЗАЙН І ВЕРСТКА КНИГИ АРТЕМА ЧЕХА «ТОЧКА НУЛЬ» НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕТИПНИХ ОБРАЗІВ ВІЙСЬКОВОГО У ВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ	Літ.	Арк.	Аркушів	
		Лакуста Д.М.	<i>[Підпис]</i>	21.12.24					
		Базиліук Е.В.	<i>[Підпис]</i>	5.12.24				4	100
		Ковальський В.Б.	<i>[Підпис]</i>	13.12.24					
		Стрижова О.П.	<i>[Підпис]</i>	10.12					
		Базиліук Е.В.	<i>[Підпис]</i>	13.12					
					ХНУ, ДЗНм-23-1				

2.4. Композиційний аналіз гармонійності розробленого художнього проєкту	70
3 Конструкторсько-технологічна частина	74
3.1. Розробка конструкцій проєктованих сторінок книги	74
3.2. Розробка конструкції палітурки та пакування книги	80
3.3. Нормування матеріалів та визначення вартості дизайн-об'єкта	86
4 Захист інтелектуальної власності	89
Висновки	92
Перелік джерел посилання	96
Додаток А Пошукові варіанти палітурки	102
Додаток Б Пошукові варіанти архетипних образів військового	103
Додаток В Архетипні образи військового. Анкета та результати опитування	104
Додаток Г Пошукові варіанти ілюстрацій	107
Додаток Д Ілюстрації до книги Артема Чеха «Точка нуль»	110
Додаток Е Верстка	114
Додаток Є Презентаційний банер	116
Додаток Ж Апробація результатів дослідження	117

					<i>ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ</i>	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

ВСТУП

Актуальність проблеми магістерського дослідження на тему «Дизайн і верстка книги Артема Чеха «Точка нуль» на основі дослідження архетипних образів військового у візуальному мистецтві» обумовлена кількома чинниками. По-перше, зростаючий інтерес до військової тематики в українській культурі та мистецтві, особливо в умовах сучасних подій, де літературні твори, розкривають досвід військових, відіграють важливу роль у формуванні суспільної свідомості, надаючи змогу глибше зрозуміти реалії війни.

По-друге, архетипні образи військового у візуальному мистецтві мають глибокі культурні та символічні значення, які змінювалися протягом історії і є важливими для сучасного контексту, що дозволяє підкреслити тематику тексту та посилити його емоційний вплив.

По-третє, сучасні вимоги до верстки та дизайну книг потребують гармонійного поєднання естетичних та функціональних компонентів, особливо у військовій літературі, яка потребує особливого підходу до графічного оформлення. Взаємодія текстового та візуального компонентів сприяє створенню єдиного емоційного поля, яке підсилює сприйняття літературного твору.

Нарешті, дослідження архетипів у контексті дизайну книги має інтердисциплінарний характер, об'єднуючи елементи мистецтвознавства, психології, літературознавства та графічного дизайну, що сприяє розвитку наукової думки та відкриває перспективи для подальших досліджень у цій галузі.

Об'єкт дослідження: архетипні образи військового у візуальному мистецтві.

Предмет дослідження: візуальні характеристики архетипних образів військового.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Метою дослідження: є дизайн та верстка книги А. Чеха «Точка нуль» з ілюстраціями, розробленими на основі виявлених архетипних візуальних образів військового.

Відповідно до мети дослідження визначені такі **завдання:**

1. Дослідити ретроспективну книгу Артема Чеха «Точка нуль».
2. Проаналізувати твори візуального мистецтва.
3. Виявити типові візуальні образи, характерні для архетипного образу військового (візуальні архетипні образи військового)
4. Обрати стилістику книги та охарактеризувати пакет вихідних даних до книги.
5. Створити творчі ідеї палітурки, ілюстрацій та подарункового пакування.
6. Розробити дизайн палітурки, ілюстрацій та пакування.
7. Зверстати книгу та оформити пакування.

Методи дослідження: аналіз і синтез творів візуального мистецтва, порівняльний метод для вивчення архетипних образів військового, а також методи проектування для розробки дизайну та верстки книги.

Засоби проектування: графічні редактори Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Adobe InDesign для створення макету та візуальних елементів, типографічні інструменти для підбору шрифтів і композиції тексту, а також технічні засоби верстки для структурування сторінок і оптимізації читабельності книги.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

- застосоване поняття «візуальні архетипні образи» для опису різних ролей військових як на війні, так і в мирний час;
- виявлено архетипні образи військового у творах візуального мистецтва (живописі, графіці, фото- і кіномистецтві), а саме: захисник, герой, окупант, переможець, контрактник, полонений.

									ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
										8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що:

- розроблено ілюстрації до твору А.Чеха «Точка нуль» на основі виявлених візуальних архетипних образів військового (а саме: захисник, переможець, окупант);
- виявлені візуальні ознаки архетипних образів військових можуть використовуватися для розробки творів візуального мистецтва на військову тематику (зокрема: ілюстрацій, плакатів, живописних творів) з врахуванням їх сюжету та контексту для глибшого емоційного залучення цільової аудиторії;

Апробація результатів дослідження:

- подано заявку на отримання авторського права на твір образотворчого мистецтва «Військовий-Захисник» (заявка №с202409904 від 05.12.2024);
- участь в Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості» (21 листопада 2024р., ХНУ);

Публікації:

Лакуста Д.М., Базилюк Е.В. Візуальний архетипний образ як засіб візуальної комунікації // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості — 2024», 21 листопада 2024 р., м. Хмельницький. С.326–327.

Структура й обсяг роботи: дипломний проект складається з пояснювальної записки, графічної частини та електронних макетів продукції. Пояснювальна записка виконана на 100 сторінках друкованого тексту, містить 30 рисунків, 8 додатків та список використаних джерел з 32 найменувань.

Графічна частина — банер розміром 1500x2000 мм.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
						9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

1 КОМПОЗИЦІЙНА ЧАСТИНА

1.1 Дослідження проєктної ситуації

1.1.1 Ретроспектива книги А.Чеха «Точка нуль»

Книга, як унікальний об'єкт друкованої продукції, має важливе значення для збереження і поширення знань, культурних цінностей та ідей. Відповідно до ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення», книга визначається як «неперіодичне видання, що складається з текстового або ілюстративного матеріалу, має обсяг понад 48 сторінок і оформлене у вигляді зшитого блока з обкладинкою чи палітуркою» [1]. Це визначення підкреслює структурну завершеність книги та її значення як об'єкта матеріальної і духовної культури.

Історично книга завжди була носієм інформації, який дозволяв не лише зберігати знання, а й передавати їх майбутнім поколінням. У сучасному світі книга залишається універсальним засобом комунікації, який адаптується до нових технологій і змінюється відповідно до потреб часу. Її функції варіюються від освітньої і наукової до художньої та розважальної, що відображає широту її застосування та впливу на суспільство [1].

Книга Артема Чеха «Точка нуль» є важливим літературним твором, що відображає сучасні реалії війни та їхній вплив на особистість і суспільство. У ній автор досліджує теми втрати, пам'яті та відновлення, використовуючи потужні образи та символи, які сприяють глибокому емоційному сприйняттю. Книга має складну структуру, що дозволяє читачеві зануритися в контекст подій та переживань героїв. Твори, що входять до збірки Артема Чеха, є яскравими прикладами літератури, яка документує життєві ситуації військових під час війни. Автор, використовуючи реалістичні описи, глибоко передає буденність, психологічний стан, цінності та виклики, з якими стикаються військові в екстремальних умовах.

									ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						10

Сюжети творів не лише зосереджуються на бойових діях, але й розкривають особисті історії, моральні дилеми та складність людських відносин на тлі війни. Такий підхід дозволяє читачам не просто сприймати військових як героїчні фігури, а побачити в них звичайних людей із власними страхами, сумнівами та прагненнями.

Збірка Чеха є важливою частиною сучасної воєнної літератури, що формує унікальний наратив про війну, дозволяючи не лише зафіксувати реалії цього часу, а й викликати співпереживання та осмислення складних тем війни і миру.

Артем Чех (справжнє ім'я — Артем Олександрович Чередник), народжений 13 червня 1985 року в Черкасах, є українським письменником та військовослужбовцем Збройних Сил України. З 2002 року Чех проживав у Києві, а з грудня 2008 року — у селі Мрин Чернігівської області, з 2012 року знову оселився в Києві. Він здобув освіту в галузі соціології, проте за фахом не працював. Його професійний досвід охоплює різноманітні ролі, зокрема актора Черкаського драматичного театру, охоронця, продавця, промоутера, журналіста, копірайтера, художника-моделмейкера, а також військового, де обіймав посаду старшого стрільця та навідника БТР у складі Збройних Сил України [2].

Артем Чех став переможцем другого конкурсу видавництва «Фоліо» у 2007 році з романом «Цього ви не знайдете в Яндексі». Його творчість охоплює теми сюрреалізму, гротеску, філософії, літературних експериментів та автобіографічності. Окремі твори Чеха були перекладені на кілька мов, зокрема німецьку, англійську, польську, чеську та російську, і публікувались у зарубіжних періодичних виданнях.

Серед значних творів Артема Чеха можна виділити «Киня», «Анатомічний Атлас. Важко бути жабою», «Точка нуль», «Район «Д»», «На великій землі», «Хто ти такий?» та інші. За свої досягнення в літературі він був відзначений кількома нагородами, зокрема премією ЛітАкцент року 2017

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		11

у категорії «есеїстика» за «Точку нуль», а також Літературною премією Гоголя 2018 року за той же твір. У 2021 році роман «Хто ти такий?» отримав Премію Книга року ВВС.

Відзначаючи свій вклад у літературу, Чех також активно долучався до служби в Збройних Силах України, зокрема у 2015-2016 роках, а також з початком повномасштабного вторгнення російських військ у 2022 році. Творчість Артема Чеха, що поєднує в собі елементи особистого досвіду та соціального коментаря, є важливим внеском у сучасну українську літературу.

«Точка нуль» — це збірка документальної прози українського письменника Артема Чеха, що висвітлює його досвід служби у лавах Збройних Сил України протягом десяти місяців у 2015–2016 роках. Перший випуск цієї роботи відбувся у 2017 році під егідою видавництва Vivat, а її перевидання здійснено в 2023 році видавництвом Meridian Czernowitz [3].

Збірка містить три розділи: «Нові сни», «Осінь, зима і знову весна» та «P.S.», які в сумі охоплюють 64 оповідання, присвячені особистому досвіду автора під час служби в зоні антитерористичної операції (АТО). «Точка нуль» є свідченням від першої особи киянина, мобілізованого на військову службу, який фіксує свої спостереження та переживання. Герой усвідомлює, що минуле залишилося позаду, відкриваючи нову реальність для себе, своєї родини та товаришів, які разом з ним пройшли шлях від навчання до перебування в АТО. Твір базується на особистих нотатках Чеха під час і після служби, і його стиль відзначається акцентом не на героїчних битвах, а на зображенні повсякденного життя солдата, з детальним і правдивим описом його переживань.

Мемуари Чеха характеризуються комічними, грубими та щирими елементами, які створюють реалістичну картину війни. Книга надає війні людське обличчя, представляючи її таким чином, що багато хто намагався ігнорувати до 24 лютого 2022 року. Назва збірки — «Точка нуль» — походить від одного з оповідань, яке формулює трансформативний сенс твору, вказуючи

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		12

на важливість усвідомлення життя і смерті, а також на необхідність звільнення від надмірностей і матеріального тягара.

Збірка «Точка нуль» була перекладена на кілька іноземних мов, зокрема польською (Punkt Zerowy, видавництво Warsztaty Kultury, 2019), англійською (Absolute Zero, видавництво Glagoslav Publications, 2020), німецькою (Nullpunkt, видавництво Arco Verlag, 2022), чеською (Bod nula, видавництво Fra, 2023) та грузинською (ბულოვანბო წერტილი, видавництво Siesta, 2023). У 2019 році польський переклад був включений до короткого списку премії імені Ришарда Капусцінського, яка відзначає видання, що порушують важливі сучасні проблеми. Оповідання «В нашу річницю десь на Донбасі» з цієї збірки було включено до списку тридцяти найкращих оповідань незалежної України у 2021 році [3].

1.1.2 Композиційний аналіз джерела творчості

Образ війни в культурі, літературі та мистецтві асоціюється з багатьма емоційними і концептуальними уявленнями, що відображають як руйнування, так і велич. Війна представлена не лише через фізичне знищення і смерть, але і через психологічні та моральні аспекти, що виникають в умовах конфлікту. Одним із основних образів війни є руйнування, яке охоплює як зовнішні, так і внутрішні аспекти — руйнування міст, інфраструктури, але також і людських життів, психіки, стосунків. Війна часто асоціюється з відчуттям безнадії та розпачу, яке виникає внаслідок руйнувань та жертв, що залишаються після неї. Смерть стає постійним супутником війни, і це не лише фізична смерть, а й метафорична — смерть надій, віри, зв'язків.

Проте, на противагу руйнуванню, в образі війни також присутні патріотизм і героїзм, що стають рушійною силою для багатьох учасників конфлікту. Війна зображується як момент, коли людина, керуючись почуттям обов'язку та високими моральними принципами, готова на великі жертви

									ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						13

заради захисту своєї країни та її ідеалів. Героїзм проявляється не тільки у фізичній відвазі, але й у психологічній стійкості, здатності витримати біль, страх та втрати. Патріотизм, своєю чергою, стає основою для захисту нації, її суверенітету та гідності.

Ідея перемоги є ще одним важливим елементом образу війни. Перемога у війні не обов'язково означає лише здобуття територій чи політичне домінування, але й внутрішнє відродження нації. Вона символізує відновлення віри в себе, в ідеали та моральні цінності, що стали основою боротьби. Відновлення миру після війни також є важливою темою. Війна не закінчується з її офіційним завершенням, і життя після конфлікту часто є не менш складним, ніж сама війна. Ветерани, цивільні, які пережили конфлікт, та суспільство в цілому змушені адаптуватися до нових умов, відновлюючи не тільки фізичну інфраструктуру, а й соціальні зв'язки, моральні орієнтири.

Крім того, війна може бути зображена як складний соціальний і культурний феномен, який не тільки змінює фізичний простір, але й глибоко трансформує свідомість людей. Вона може виступати метафорою для боротьби за ідеали, свободу чи внутрішню самосвідомість нації або окремої людини. Війна в такому контексті не є просто серією бойових дій, а є частиною більшого соціокультурного процесу, що торкається найглибших основ людського існування, змінюючи його на всіх рівнях: фізичному, психологічному і моральному. Таким чином, образ війни є багатограним і багатозначним, поєднуючи в собі і руйнування, і відродження, і трагічні, і героїчні моменти.

Війна є складним і багатограним явищем, яке впливає на свідомість і творчість людей. Вона не лише формує історичну пам'ять, але й змінює способи сприйняття дійсності. Творчість Артема Чеха, зокрема його збірка «Точка нуль», виступає яскравим прикладом того, як особистий досвід війни трансформує літературні форми і зміст. Аналіз даної творчості вимагає

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		14

розгляду змін у сприйнятті війни: від історичного контексту до візуалізації втрат і руйнацій, які вона приносить.

У історичному контексті війна за незалежність України сприймалася через призму героїзму, боротьби за свободу та гідність. Вона стала основою національної ідентичності, формуючи стереотипи про «велику боротьбу» і «героїв». Проте з початком війни в 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення в 2022 році, ці наративи почали змінюватися. Творчість Чеха відображає даний процес: його письменська діяльність стає не лише свідченням історичних подій, але й платформою для усвідомлення втрат, які несе війна.

У збірці «Точка нуль» Чех не лише описує бойові дії, а й глибоко занурюється в повсякденність солдатів, їхні переживання і страхи. Це призводить до формування нового архетипу: війна тепер сприймається не як абстрактне поняття, а як реальний досвід людей, які щоденно стикаються з небезпекою, втратою і руйнуванням. Чех описує не тільки бойові дії, а й емоційний стан військових, їхні внутрішні переживання, що дає читачеві можливість співпереживати і глибше усвідомлювати трагедію війни.

На фоні військових дій архетипи, пов'язані з поняттями втрати і пам'яті, починають набувати нових сенсів. У Чеха війна стає не просто конфліктом, а ілюстрацією до філософських роздумів про життя, смерть і сенс існування. Його роботи виступають як свого роду щоденники, які фіксують емоційний стан військовослужбовців, дозволяючи зберегти пам'ять про пережите. У зв'язку з цим, руйнація попередніх уявлень про війну стає важливою складовою його творчості.

У творчості Артема Чеха, зокрема в збірці «Точка нуль», війна постає не лише як фон для героїчних подвигів, а й як ситуація, що змінює глибинні уявлення про моральні цінності, стосунки та особисту гідність. Старі уявлення про патріотизм і честь, що зазвичай асоціюються з ідеалізованим образом героя, із славою і безсмертям на полі бою, поступаються місцем новим, більш

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		15

складним і багатошаровим реаліям. Війна в Чеха — це не тільки випробування сили духу, а й місце для переосмислення людських якостей, де у першу чергу постають питання про людяність, вразливість, сумніви та страждання.

Старі уявлення про героїзм, які можна спостерігати у класичних літературних творах, часто зображують війни як священний обов'язок, де герой без вагань йде на фронт, аби служити батьківщині і гинути за її ідеали. Війна зображується як високий акт патріотизму, де особисті переживання часто йдуть на другий план.

Водночас нові уявлення, представлені Чехом, фокусуються на внутрішньому світі солдатів, їхніх переживаннях і пошуках сенсу в умовах війни. Тут війна не зводиться до лише битви між добром і злом, а перетворюється на складну й болісну подорож, де герої зіштовхуються з моральними дилемами, втрачають віру в ідеали та стикаються з безсмертною порожнечою власного існування. У своїх творах Чех показує не лише фізичну, але й психічну, моральну руйнацію персонажів, їхню боротьбу з собою.

Участь війни в житті героїв Чеха не полягає в тому, щоб підносити до рівня ідеалу, а скоріше в процесі болючого самопізнання, де герої намагаються знайти нові сенси існування в умовах безжальної реальності. Це дозволяє змінити традиційне розуміння героїзму, перетворюючи його на глибший і більш людяний процес боротьби з власними демонами.

Щодо джерела творчості, то в даному контексті основним джерелом є сам твір «Точка нуль», адже в ньому висвітлені не лише теми війни, а й різні аспекти людської психіки в екстремальних умовах, на яких і базується аналіз архетипних образів у книзі.

Але, насамперед, джерелом для творчого переосмислення та ілюстрування книги А. Чеха «Точка нуль» стала війна, яка викликає багатошарові емоції та асоціації. Війна стає не лише історичним чи соціальним явищем, а й потужним емоційним і психологічним контекстом, який формує світогляд персонажів і їхні внутрішні трансформації. Війна як джерело

									ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						16

творчості виступає не просто як конфлікт між державами чи ідеологіями, а як процес, що глибоко змінює особистість, викликає моральні й емоційні конфлікти, змушує героїв переосмислювати свої цінності та світогляд.

У творчості Чеха війна показана не через призму традиційних героїчних архетипів. Це більше процес внутрішнього руйнування й оновлення, боротьба не тільки з ворогами на полі бою, але й з самим собою. Вона стає символом крайнього випробування для людини, де навіть найглибші моральні переконання опиняються під загрозою, що і підсилює назву книги «Точка нуль». Адже, як зазначено у самій книзі, що є психологічним поняттям, «точка нуль» — це той стан обнуління, під час якого людина звільняється від усіх думок, бажань почуттів; нема ніякого вчора, нема ніякого завтра, є лише тут-і-тепер, є лише «я» в ньому. Замість традиційних образів безстрашного героя на передовій, Чех малює портрети персонажів, для яких війна стає місцем випробувань для душі, місцем фізичного й емоційного виснаження (рис.1.1).

Для кращого розуміння джерела творчості створено графічну карту асоціацій (рис.1.1):

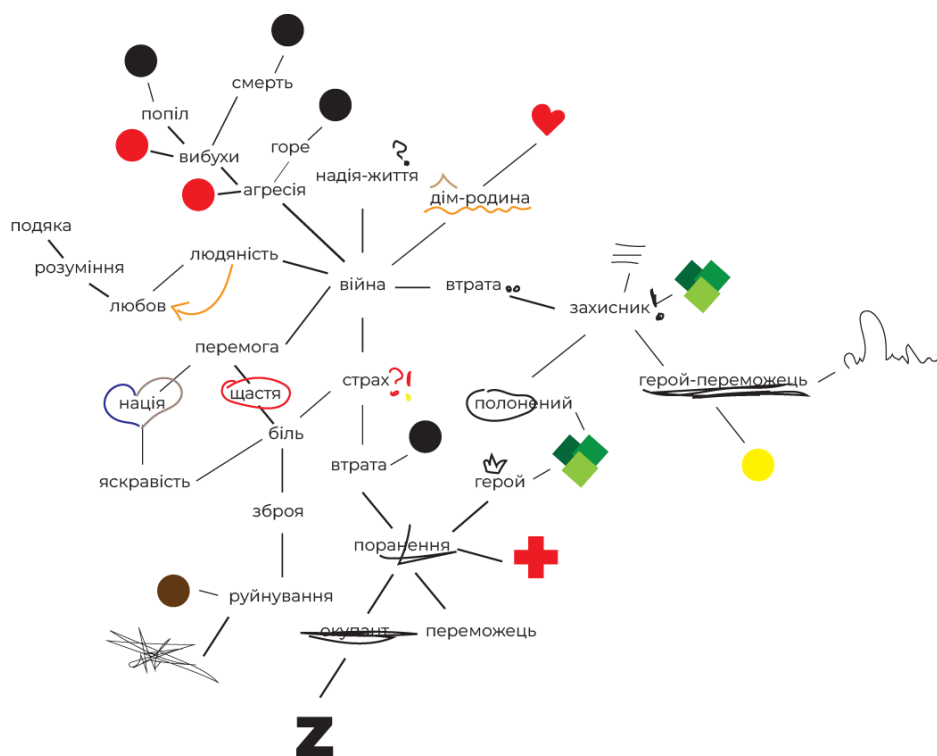

Рисунок1.1 — Графічна карта асоціацій

Графічна карта асоціацій, побудована на основі композиційного аналізу образу війни, структурно відображає ключові візуальні, колористичні та концептуальні елементи, пов'язані з цим явищем. У центрі розміщено слово «війна», від якого відходять основні гілки асоціацій.

Перша гілка представляє форми, що асоціюються з війною, зокрема загострені форми, які символізують зброю, та хаотичні лінії, що відображають руйнування.

Друга гілка включає кольори, які мають символічне навантаження. Зелений колір асоціюється з плямовими поєднаннями піксельної форми військових; чорний символізує смерть, втрати, горе та попіл; червоний є уособленням крові, агресії, вогню та вибухів. Кольори представлені у вигляді зафарбованих кружечків, що візуально підкреслює їх значущість.

Третя гілка відображає учасників війни, ключову роль серед яких відіграють військові, що виступають виконавцями стратегій війни. У цій категорії визначено архетипні образи, а саме: окупант, переможець, герой, захисник, контрактник та полонений.

Таким чином, карта систематизує основні асоціації, пов'язані з образом війни, в єдину структуру, що інтегрує візуальні риси, колористичні характеристики та архетипні образи учасників, сприяючи комплексному осмисленню теми.

Отже, композиційний аналіз джерела творчості показує, що війна є багатограним явищем, яке викликає широкий спектр емоцій і асоціацій, від руйнувань і втрат до героїзму та відродження. У творчості Артема Чеха війна постає не лише як фізичний конфлікт, але й як глибоке внутрішнє переживання, що формує нові архетипи ідентичності. Такий підхід сприяє підсиленню емоційного забарвлення твору, створюючи основу для візуальної інтерпретації його ідей. Книга Артема Чеха показує, як війна трансформує літературні образи і наративи. Відображаючи особистий досвід служби в армії, Чех створює типові архетипи військового, які дозволяють читачам зрозуміти

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		18

глибину трагедії, яку приносить війна. Через візуалізацію і детальний опис повсякденного життя солдатів його твори стають важливими документами сучасності, які спонукають до роздумів про втрати, пам'ять і людяність в умовах війни.

1.1.3 Характеристика досягнень відомих дизайнерів

У сучасному світі візуальна складова стає невід'ємною частиною сприйняття будь-якого літературного твору, особливо якщо йдеться про військову тематику. Книга «Точка нуль» Артема Чеха, що розповідає про події на сході України, потребує не лише текстового викладу, а й відповідного візуального супроводу, який підсилить емоційне сприйняття читача та допоможе глибше зануритись у атмосферу твору. Ілюстративні та відеоматеріали є важливим елементом доповнення літературної роботи, адже вони можуть передати символізм, реалії та переживання героїв у новій візуальній формі. Для ефективного реалізації цього проєкту необхідний комплексний підхід, що містить аналіз аналогів продукції конкурентів, а також використання сучасних тенденцій у графічному дизайні та відеопродукції.

Аналізуючи аналоги до різних художніх творів та медіа, що зображують військові теми, можна виділити наступні приклади:

1. «Війна, що змінила Рондо» (художників Романа Романишин і Андрій Лесів) — твір видавництва Старого Лева відрізняється унікальним підходом до зображення війни через дитячу літературу. У книзі підкреслюється абсурдність і жорстокість війни, яка не має серця і мови, але торкається кожного. У фокусі книги — історія надії та світла, яке здатне перемогти темряву війни, а також співпереживання та спільний спротив. Це глибоко емоційна й символічна історія, яка здобула міжнародне визнання, зокрема, через те, що вона спрямована на дітей, але спонукає до глибоких роздумів і дорослих. Важливо також, що в ній залишають місце для надії й оптимізму,

										ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
											19
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							

наслідках військових дій для кожного учасника. Це документальна проза, що заснована на реальних історіях, зібраних від багатьох свідків і учасників бойових дій. Даний твір піднімає важливі етичні та соціальні питання війни і її впливу на людські життя, акцентуючи на травматичних аспектах військових конфліктів (рис.1.3) [5].

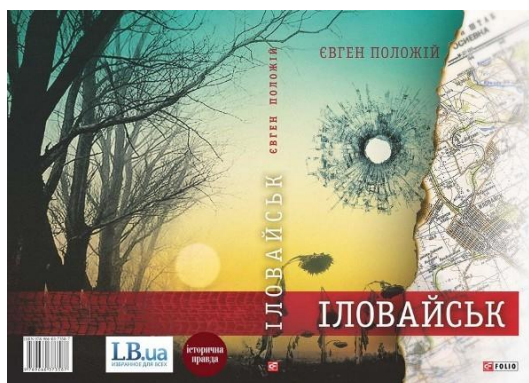

Рисунок 1.3 — «Іловайськ» (Євген Положій)

Палітурка і візуальний матеріал книги, хоч і не насичені ілюстраціями, наголошують на суворості та трагічності подій, що відбулися в Іловайську. Використання темних відтінків і строгих ліній створює враження драматизму та відчаю. Присутній фотореалізм у підході до зображень, що підсилює візуальний ефект правдивості й тяжкості ситуації, роблячи книгу потужним носієм реалістичного відтворення війни.

3. «This War of Mine» — відеогра, яка зображає війну не з точки зору солдатів, а з перспективи цивільних, які намагаються вижити в умовах облоги. Вона фокусується на моральних дилемах і складності прийняття рішень під час війни, де кожен вибір може мати катастрофічні наслідки. На відміну від книг, відеогра дозволяє гравцю інтерактивно пережити досвід, роблячи акцент на важких емоційних рішеннях, які виникають під час військових конфліктів. Дана гра є важливим аналогом, оскільки вона досліджує війну через іншу медіаформу, акцентуючи увагу на гуманітарних аспектах конфліктів (рис.1.4) [6].

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		21

Дизайн гри акцентує увагу на візуальній динаміці, використовуючи яскраві зображення вибухів, військової техніки та солдатів у дії. Фотореалістичні сцени наголошують на мілітаристських аспектах, підсилюючи відчуття бойових дій і швидкоплинності війни. Кольори та контрасти насичені, створюючи сильний емоційний вплив і підкреслюючи драматичні моменти змагань на полі бою.

5. Роботи Сергія Майдукова — український ілюстратор також активно зображає війну, часто працюючи на перетині документальної ілюстрації та символічного мистецтва. Його роботи поєднують як естетичний підхід, так і особистий досвід війни, що додає його творам глибини та індивідуальності. Майдуков представляє війну через інтимні та одночасно колективні переживання, зокрема через зображення солдатів та їхнього життя (рис.1.6) [8–9].

Рисунок 1.6 — Роботи Сергія Майдукова

Художник Майдуков у своїх ілюстраціях на військову тематику використовує мінімалізм і геометричні форми. Його стиль поєднує сучасну графіку з дещо плакатним стилем зображення, що нагадує військові агітаційні плакати середини ХХ століття. Контрастні лінії, чіткі форми й гра з кольорами формують зображення, які передають почуття безпосередності, енергії та актуальності.

Отже, аналіз цих аналогів демонструє, що кожен медіаформат має

									Арк.
									23
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ				

власний підхід до зображення війни, акцентуючи на різних її аспектах: від надії та оптимізму до реальних трагедій і моральних дилем. Усі ці приклади демонструють, що дизайн і візуальні образи відіграють важливу роль у передачі меседжів про війну, роблячи акцент на різних емоційних та ідеологічних аспектах збройних конфліктів.

1.1.4 Архетипні образи військових в візуальному мистецтві

Архетип — це універсальний, глибинний образ або мотив, що відображає певні типи поведінки або ситуацій і є характерним для культури й підсвідомості людства. У контексті візуального мистецтва, архетипні образи військового мають особливе значення, оскільки вони часто використовуються для формування наративів про війну, героїзм, перемогу або поразку. Образ військового — це не просто фігура в уніформі зі зброєю, а символ, який через деталі та контекст передає емоційне та ідеологічне послання [10].

Архетипний образ військового-переможця у візуальному мистецтві часто проявляється через потужні образи, що підкреслюють героїзм, динамізм і авторитет персонажів. Даний архетип стає основою для створення візуальних наративів, які формують культурну пам'ять та національну ідентичність. Відомі твори живопису відображають цей архетип у різних історичних контекстах, демонструючи, як митці інтерпретують образи перемоги та величі.

Одним із прикладів є картина «Наполеон перетинає Альпи» (1801-1805) Жака-Луї Давіда, де Наполеон зображений у динамічній позі на коні, з плащем, що розвивається на вітрі. Цей образ створює атмосферу величі та перемоги, підкреслюючи силу і рішучість військового лідера, що вдало відображає ідеали епохи романтизму. Аналогічно, у творі Дієго Веласкеса «Підкорення Бреди» (1634–1635) генерал Спінола приймає ключі від міста, демонструючи величний жест та впевнену поставу, які символізують тріумф

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		24

переможця. Веласкес акцентує увагу на ієрархії влади, підносячи образи переможців до рівня символів державності та сили.

Картина Рембрандта «Нічна варта» (1642) хоча й зображує міське ополчення, проте персонажі в ній стоять у героїчних позах, що підкреслює архетип захисника. Яскраві відблиски освітлюють сцену, надаючи їй драматизму і посилюючи ефект присутності героїв. У свою чергу, «Перемога у битві при Кірхгольмі» (1605) Петер Снайерса зображує польські війська під командуванням гетьмана Яна Кароля Ходкевича, де динаміка позицій воїнів та впевнена постава Ходкевича формують образ переможця.

Картина Яна Матейка «Битва при Грюнвальді» (1878) також відображає триумф польсько-литовського війська над Тевтонським орденом. Головні персонажі представлені в динамічних позах, акцентуючи героїзм та перемогу, що підкреслює колективну силу та єдність. Володимир Святославович у творі Віктора Васнецова «Володимир Святославович, що приймає хрещення» (1885) зображений як сильний лідер-переможець, здобуваючи не лише військову, а й духовну перемогу. Впевнена постава Володимира у центрі картини підкреслює його важливість в історії та культурі, що передає глибокий зміст моменту прийняття християнства для народу.

Архетипний образ військового-переможця також виявляється через різноманітні медіа-формати, такі як постери, фільми, серіали, білборди та фотографії, які підкреслюють героїзм та перемогу в контексті історичних подій.

Постери Другої світової війни, зокрема знаменитий плакат «We Can Do It!» (1943), що зображує Розі Заклепницю, акцентують на героїчній, переможній позиції жінки, яка уособлює військовий дух нації. Цей образ символізує не лише підтримку військових зусиль, а й нову роль жінок у суспільстві під час війни. Іншим прикладом є плакат «Водрузим над Берлином знамя победы» (1945), який зображує радянського солдата, що тримає прапор на фоні зруйнованого Берліна. Героїчна поза і триумфальний вираз обличчя

									Арк.
									25
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ				

солдата підкреслюють його перемогу над ворогом, надаючи йому статус воїна-переможця.

У кінематографі архетипний образ військового-переможця також широко представлений. У фільмі «Гладіатор» (2000) режисера Рідлі Скотта головний герой Максимус постає як архетип переможця, показуючи свої перемоги в динамічних сценах бою. Яскраві та контрастні кольори фільму підсилюють відчуття героїзму та величі його персонажа.

Білборди на честь українських військових, з надписами «Слава Героям!», часто зображують сучасних солдатів у динамічних позах з прапорами або зброєю, що символізує перемогу та героїзм. Ці візуальні елементи формують образ сучасного захисника, втілюючи в собі національний дух і підтримку зусиль, спрямованих на захист країни.

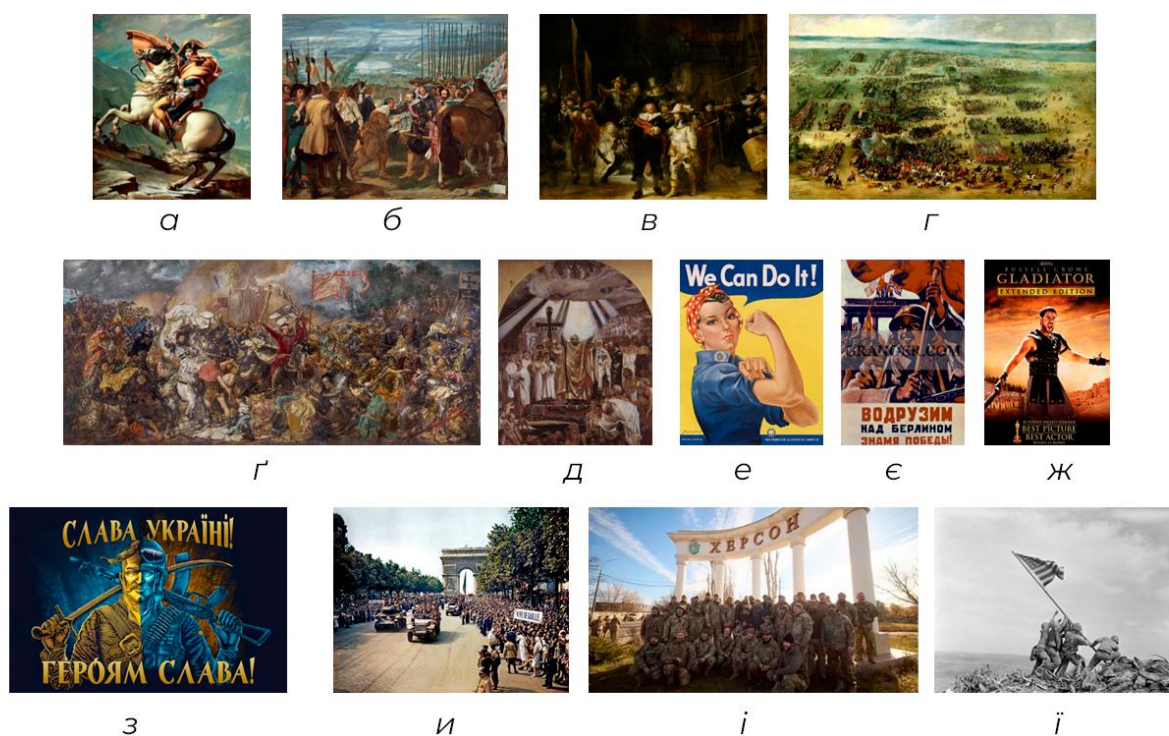
Фотографії, такі як «Визволення Парижа» (1944), демонструють військових лідерів у тріумфальних позах на фоні прапорів або під час моментів перемоги. Подібно, фотографії українських військових під час звільнення міст у контексті російсько-української війни зображують солдатів у героїчних позах на фоні визволених територій, акцентуючи на динамізмі та відвазі сучасних захисників.

Особливої уваги заслуговує знамените фото «Raising the Flag on Iwo Jima» (1945), яке вважається однією з найбільш емблематичних військових фотографій ХХ століття. На перший погляд, вона відображає героїчний момент перемоги — американські військові встановлюють прапор на вершині гори Монт Серібатчі під час Другої світової війни. Проте, глибокий аналіз цієї фотографії розкриває багатошаровість символіки та контексту, демонструючи не лише перемогу, а й жертви, які супроводжують військові конфлікти (рис.1.7).

Таким чином, архетипні образи військового-переможця у візуальному мистецтві не лише передає образи особистої сили та героїзму, а й відображає колективну пам'ять про важливі історичні події. Потужні візуальні образи

									ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						26

стають символами, які залишаються актуальними у культурному контексті, формуючи уявлення про перемогу та героїзм у свідомості націй.

а — «Наполеон перетинає Альпи» (1801-1805) Жака-Луї Давіда; б — «Підкорення Бреди» (1634–1635) Дієго Веласкеса; в — «Нічна варта» (1642) Рембрандт; г — Перемога у битві при Кірхгольмі» (1605) Петер Снайєрса; ґ — «Битва при Грюнвальді» (1878) Яна Матейка; д — «Володимир Святославович, що приймає хрещення» (1885) Віктор Васнецове; е — плакат «We Can Do It!» (1943); є — плакат «Водрузим над Берлином знамя победы» (1945); ж — фільм Рідлі Скотта «Гладіатор» (2000); з — білборд на честь українських військових, з надписами «Слава Героям!»; и — фото «Визволення Парижа» (1944); і — фото українських військових під час звільнення Херсону; ї — фото «Raising the Flag on Iwo Jima» (1945).

Рисунок 1.7 — Архетипні образи військового-переможця

Архетипний образ військового-контрактника, який акцентує увагу на професіоналізмі, впевненості та соціальній повазі, часто виявляється в різних формах медіа, включаючи плакати, фільми та фотографії. Цей архетип відображає сучасне уявлення про військову службу як про професію, що вимагає високих стандартів підготовки та моральних якостей.

									Арк.
									27
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

фотографіях радянських солдатів під час окупації Угорщини (1956) або Чехословаччини (1968), де суворі вирази облич солдатів та танки на вулицях міст демонструють напруженість і конфлікт. Сучасні конфлікти в Україні також відображаються у фотографіях, на яких російські військові з символікою Z або V асоціюються з окупацією частин країни, зображуючи руйнування та страждання цивільних осіб.

Однією з найвпливовіших військових фотографій ХХ століття є «Vietnam Napalm Girl» (1972), яка демонструє жахливі наслідки війни. На зображенні маленька дівчинка біжить оголеною по дорозі, виборюючи собі шлях серед вогню та диму, що залишилося після нападу на її рідне село. Дана фотографія стала символом невинних жертв війни та насильства.

У живописі образ військового-окупанта також знайшов своє відображення. Картина «War, Gondor», створена угорським художником Берталаном у 1937 році, вражає своєю емоційністю та відображає жахи війни, демонструючи її вплив на людей на порозі Другої світової війни.

Постери та агітаційні білборди часів Другої світової війни також відігравали важливу роль у формуванні негативного образу окупанта. Наприклад, плакат із зображенням німецького солдата з каскою, що йде по знищених містах, мав антинацистський характер, зображаючи німецьких військових як агресорів, які несуть насильство та руйнування.

У кінематографі образ військового-окупанта реалізовано в багатьох знакових фільмах. «Schindler's List» (1993) показує агресію та руйнування під час окупації Польщі, акцентуючи на образах нацистських солдатів. Фільм «Come and See» («Іди і дивись», 1985) про звірства німецьких окупантів у Білорусі під час Другої світової війни демонструє окупантів як символ абсолютного зла та насильства. «The Pianist» (2002) також підкреслює руйнування та вбивство цивільного населення, в той час як «Donbass» (2018) зображує сучасний конфлікт на сході України, де російські окупанти представлені як сили, що несуть хаос і насильство (рис.1.9).

										ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
											30
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							

мужність, витривалість і готовність захищати свою країну або ідеали навіть у найважчих умовах.

Фотографії українських військових з лінії фронту (2022–2023) показують героїчні постаті солдатів, які, незважаючи на пошкоджену форму, пил і рани, залишаються зосередженими та рішучими. Такі зображення акцентують фізичну та моральну силу героїв. Подібний образ військового також спостерігається у фотографіях американських солдатів в Іраку та Афганістані (2000-ті), де вони представлені у втомленому вигляді, але з виразами рішучості й готовності продовжувати боротьбу, попри екстремальні умови пустелі та бойових операцій.

Живопис також фіксує цей архетип героїчного солдата, зокрема в роботах Антуана Жана Гро. Його картина «Поранений кірасир» (1814) зображає французького солдата, який, незважаючи на поранення, залишається на полі бою, демонструючи незламний дух. Інше полотно Гро, «Napoleon on the Battlefield of Eylau» (1808), показує Наполеона серед поранених і загиблих, де велична постава підкреслює його лідерські якості та відданість боротьбі, незважаючи на жахи війни.

Постери часів Другої світової війни також поширюють образ солдата-героя. Радянські воєнні плакати часто показують військових у моменти бою, зі сталевими виразами облич, незважаючи на пошкоджену форму. Такі плакати акцентують героїчний опір і непохитність духу, надаючи образу солдата символічне значення захисника батьківщини.

Кінематограф, особливо фільми про військові події, продовжує відтворювати цей архетип. Наприклад, у фільмі «Saving Private Ryan» (1998) персонажі переживають жорстокі бої, а сліди боротьби, рани та втома на їхніх обличчях підкреслюють як фізичні, так і моральні випробування героїв. Подібні образи створені й у фільмі «1917» (2019), який розповідає про солдатів, що виконують небезпечну місію під час Першої світової війни. Пошкоджена форма й вирази виснаження на їхніх обличчях контрастують із

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		32

безпеки мирних жителів, демонструючи його емпатію та соціальну відповідальність.

Значне місце цей образ займає у фотодокументації сучасних військових конфліктів. Світлини українських військових часто зображають їх під час допомоги мирному населенню в умовах бойових дій. Наприклад, кадри, на яких українські захисники евакуюють дітей, допомагають старшим людям або забезпечують гуманітарну допомогу цивільним, підкреслюють захисну функцію військових. Дані фото зображають солдат не лише як учасників бойових дій, але і як осіб, відповідальних за захист невинних громадян, що підсилює позитивне сприйняття військових у суспільстві.

У живопису цей архетип також знаходить відображення. Наприклад, картина Ежена Делакруа «Свобода, що веде народ» (1830) відображає події Французької революції, але містить елементи захисної символіки: постаті борців за свободу поруч із жінками та дітьми символізують захист і мужність. У цьому контексті свобода і захист розглядаються як взаємопов'язані цінності, що підтримують відвагу і героїзм.

Сучасні агітаційні білборди українських військових акцентують роль армії як захисника мирного населення. На таких білбордах зображені українські військові разом із дітьми або поряд із національною символікою, що посилює патріотичне послання про збереження миру та безпеки в країні. Такі образи сприяють формуванню позитивного ставлення до військових і відображають їхню місію як захисників не лише держави, але і її народу (рис.1.11).

Таким чином, образ військового-захисника, що поєднує військову силу з емпатією до мирних громадян, є важливим аспектом медійного та мистецького відображення військових, підкреслюючи моральну відповідальність солдатів за збереження безпеки та добробуту мирного населення.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		34

психологічний стан і виснаження полонених. Фільм «Stalag 17» (1953) пропонує погляд на життя американських полонених у німецькому таборі під час Другої світової війни, відображаючи їхню боротьбу за виживання в суворих умовах. Психологічні травми полону також висвітлюються в драмі «Хлопчик в смугастій піжамі» (2008), яка розповідає про життя в концтаборі очима дитини, показуючи через сприйняття невинного свідка, наскільки жорстоким є полон (рис.1.12).

а — фото полонених часів Другої світової війни; б — фото військовополонених під час війни в Україні; в — фільм «Unbroken» (2014); г — фільм «The Bridge on the River Kwai» (1957); д — фільм «Stalag 17» (1953); е — фільм «Хлопчик в смугастій піжамі» (2008);

Рисунок 1.12 — Архетип військового-захисника

Таким чином, образ військового-полоненого у фотографії, кінематографі та агітаційних матеріалах символізує безпорадність і страждання, спричинені жорстокими умовами війни. Він викликає глибокий емоційний відгук, нагадуючи про ціну військових конфліктів та людські долі, зламані полоном.

Узагальнюючи дослідження архетипних образів військового у візуальному мистецтві, можна зробити висновок, що такі образи є потужними символами, що відображають різні аспекти військової діяльності та соціальних наративів (табл.1.1).

										Арк.
										36
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

Таблиця 1.1 — Архетипні зображення військового

Архетип військового	Основна ідея	Візуальні елементи	Емоційний акцент	Контекст	Лице та емоції	Кольорова гама
1	2	3	4	5	6	7
Військовий-переможець	Уособлює триумф і силу, підкреслює досягнення перемоги та влади над ворогом.	Динамічна поза, яскраві кольори, символи влади (зброя, прапор), впевненість і гордість, піднята рука (з прапором або зброєю)	Триумф, впевненість, могутність	Переможні наративи та пропаганда після війни або великих битв.	Впевнене вираження, зосереджені брови, гордість, відчуття триумфу та рішучості.	Яскраві, насичені кольори (червоний, золотий, синій).
Військовий-контрактник	Професіонал, що добровільно служить за контрактом, акцент на компетентності та впевненості у мирний час.	Ідеально доглянута форма, сучасна екіпіровка, спокійна, але впевнена постава, без пафосу.	Професіоналізм, стабільність	Рекламні матеріали армій для залучення до служби за контрактом у мирний час.	Спокійний, але впевнений вираз обличчя, легка усмішка, відсутність емоційного напруження	Приглушені, сучасні кольори (сірий, темно-синій, зелений).
Військовий-захисник	Підкреслює захисну роль армії, акцент на відданості, обов'язку перед громадянами, турботі про мирних людей.	Зображений поруч із мирними жителями, дітьми або жінками, буденні сцени, менше пафосу, піклування про тварин.	Відданість, відповідальність	Миротворчі місії або агітаційні матеріали, що підкреслюють захисну роль армії.	Емоційний вираз, м'який погляд, доброта та готовність захистити.	Теплі кольори (бежевий, м'який зелений, світло-коричневий).
Військовий-окупант	Відображає загарбницьку роль солдата, акцент на владі та силі у негативному контексті — як загарбника.	Ворожа обстановка, домінування над іншими, сцени насильства або контролю, зухвалі елементи в одязі. Вигляд розслаблений (почувається «господарем», якого всі бояться)	Загроза, агресія, підкорення	Пропаганда, що зображує армію противника як окупантів.	Агресивний вираз, стиснуті губи, зведені брови, відчуття контролю і домінування	Темні кольори (чорний, червоний, темно-зелений).

Продовження таблиці 1.1

1	2	3	4	5	6	7
Військо вий-полонений	Уособлює слабкість і безпорадність, акцент на втраті свободи та фізичних і моральних випробуваннях.	Виснажений, у кайданках або таборі, зі слідами фізичних чи моральних випробувань (рани, пошкодження одягу).	Безпорадність, вразливість	Антивоєнні твори для демонстрації людських втрат та моральних наслідків війни.	Сумний вираз, опущені брови, порожній погляд, відчуття безпорадності та страху.	Похмурі, холодні кольори (сірий, синій, темно-коричневий).
Військо вий-герой	Підкреслює моральну силу та самопожертву, зображений як борець за честь і справедливість.	На полі бою, серед слідів битви або небезпеки, поранення чи пошкодження одягу, рішучий або виснажений, але сповнений сили.	Самопожертва, стійкість	Пропагандистські матеріали, що прославляють героїзм солдат у військових конфліктах.	Рішучий вираз обличчя, витримані брови, напружені губи, емоції мужності та самопожертви.	Контрастні кольори (червоний, блакитний, білий).

Архетипи військового-переможця, героя, захисника, окупанта, полоненого та контрактника не лише формують естетичні критерії сприйняття військових, але й впливають на суспільне ставлення до війни. Через вибір композиційних елементів, таких як колірна гама, пози, аксесуари та оточення, візуальне мистецтво здатне передати широкий спектр емоцій — від гордості та героїзму до співчуття, тривоги чи навіть ненависті. Військовий у мистецтві не просто людина у формі, а носій певного наративу, що визначається як історичним, так і сучасним контекстом. Візуальні образи впливають на формування громадської думки про війну, і тому їхнє дослідження є важливим для розуміння не лише естетики, але й ідеологічних процесів у суспільстві.

1.1.5 Розробка і обґрунтування концепції дизайн-об'єкта

Концепція дизайну та верстки книги Артема Чеха «Точка нуль» ґрунтується на дослідженні архетипних образів військового у візуальному мистецтві, що дозволяє створити естетичне і змістовне оформлення, яке

підсилює емоційне сприйняття тексту. Основна ідея полягає у відображенні різних архетипів військових персонажів (переможець, захисник, окупант, полонений, герой) через візуальні рішення, які акцентують увагу на різноманітних переживаннях та емоціях, притаманних цим образам.

У книзі Артема Чеха «Точка нуль» у розділі «Осінь, зима і знову весна» справді можна знайти історії, що відображають окремі архетипи військових персонажів:

1. Військовий-переможець: у певних епізодах солдати, які успішно виконують завдання, демонструють рішучість і впевненість, особливо після перемоги над ворогом. Тут підкреслюється сила та готовність до боротьби за власну землю.

2. Військовий-захисник: солдати не раз допомагають місцевим жителям, захищаючи їх від загроз та ділячись гуманітарною допомогою. Автор показує зв'язок військових з цивільним населенням, що символізує захисну роль армії.

4. Військовий-окупант: хоча у творі майже немає прямих зображень цього типу, проте в описах ворогів він іноді натякає на військових, які ведуть загарбницькі дії. Через погляди персонажів можна відчутти негативне ставлення до окупантів як до чужинців, які вторглися на українську територію.

Таким чином, у розділі «Осінь, зима і знову весна» Чех успішно відображає різні військові архетипи, через що його персонажі набувають глибоких, багатогранних рис, що відображають їхні внутрішні конфлікти та цінності.

Кожен архетип має свої візуальні характеристики: для архетипу «переможець» обираються насичені кольори, чіткі форми і динамічні елементи; для «захисника» — приглушені тони, м'які відтінки, що символізують турботу і захист; «окупант» зображається через темні та пригнічуючі кольори, які передають загрозу та агресію; «полонений» відтворюється за допомогою похмурих холодних тонів, що підкреслюють

										Арк.
										39
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ					

безпорадність та вразливість; «герой» акцентується яскравими контрастними кольорами, що уособлюють мужність та стійкість.

Проект концепції передбачає створення видання, що гармонійно поєднує естетичні та функціональні аспекти, підсилюючи реалістичність та емоційну наповненість мемуарів Артема Чеха. Основною ідеєю концепції є формування візуального стилю, який відтворює атмосферу щоденника-записника, наголошуючи на документальності та щирості змісту книги.

Книга матиме тверду обкладинку з матовим ламінуванням, де акцент зроблено на мінімалістичній графіці, що зображає абстрактний силует військового, доповнений елементами. Видання доповнюється пакуванням — картонним футляром, що надає йому преміальності та зручності в транспортуванні.

У книзі використовуватимуться графічні елементи, що підсилюють атмосферу. Зокрема, це стилізовані символи, розміщені на полях сторінок, які імітують записи, сліди або пошкодження.

Структура книги відповідатиме стандартам видання і включатиме авантитул, вступне слово, що розкриває ідею твору, інформаційні сторінки про автора, а також пояснення значення поняття «точка нуль» у контексті психології. Основний текст доповнюється ілюстраціями, виконаними в ахроматичному стилі, що відображають ключові моменти твору. У заключній частині містяться біографічні відомості.

Колірна гама книги ахроматична: чорний символізує драматизм та глибину, білий — щирість і людяність, сірий — невизначеність і хаотичність. Таке кольорове рішення підкреслює серйозність і документальність твору, забезпечуючи його емоційну достовірність.

У концепції оформлення книги кольори не є основним фокусом, проте важливу роль відіграє вибір виду графіки, яка підтримує емоційну глибину та характер кожного архетипу. Ілюстрації доцільно використовувати в ахроматичній (чорно-білій) палітрі, що підкреслює серйозність і

						ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			40

драматичність війни, надаючи зображенням більшої виразності та універсальності. Ахроматичні ілюстрації створюють атмосферу підвищеної напруги, розкриваючи важливість внутрішніх переживань та емоцій героїв.

Такий підхід дозволяє зосередити увагу читача на самому змісті, а не на колірних аспектах, і зберігає акцент на архетипах через форму та композицію зображень. Для кожного архетипу (наприклад, «переможець», «полонений», «захисник») використання відповідної графічної стилістики — динамічні лінії, контрастні тіні, глибина чорного та білого — допомагає підсилити сприйняття образів, надаючи кожному з них візуальну та емоційну ідентичність, яка відповідає його характеру та ролі у контексті війни. Обґрунтування вибору концепції дизайну базується на необхідності підкреслити драматичну і тематичну глибину книги.

Книга буде складатися з різних розділів, які розкривають переживання військових, їхнє сприйняття війни та взаємодії з навколишнім світом через літературні твори та візуальні ілюстрації. Вона включатиме твори, що є підрозділом «Осінь, зима і знову весна», де зображають важливі емоційні та психологічні аспекти війни, такі як руйнування, страх, героїзм, патріотизм та смерть, через архетипи військових персонажів. Кожен твір буде доповнений ілюстраціями, виконаними в лінійному, чорно-білому стилі, що підкреслюють драматизм і серйозність теми війни. Ілюстрації допоможуть створити емоційний фон для літературних творів і дозволять глибше зануритися в атмосферу війни та її психологічні аспекти.

Книга матиме чітку структуру, яка включатиме зміст, вступ, форзац, авантитул, а також окремі розділи, присвячені конкретним творам та архетипам війни. Зміст книги надасть загальне уявлення про розподіл творів та допоможе читачеві орієнтуватися у структурі видання. Вступ розкриє основні концепти архетипів, що спостерігаються в літературі, та пояснить вибір стилістики ілюстрацій. Форзац та авантитул будуть оформлені просто, без зайвих декоративних елементів, що підкреслить серйозність змісту книги.

									Арк.
									41
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ				

зона», «Нічна варта», «Земляки», «Новий старий сон», «Особлива осінь», «Майже як в анекдоті», «Дива не сталося», «Новий рік», «Відповідальність», «ДЦП», «Хлопці», «Два роки тому», «Таких не люблять в армії», «Особлива зима», «Мовчання», «Невідворотний досвід», «Синдром Котара», «У нашу річницю десь на Донбасі», «Дивитися на ворога», «Особлива весна», «Повії завжди йдуть за армією», «Ода «Нью-Беланс»», «З наболілого», «Абрикоси Донбасу», «Остання ніч». Ілюстрації виконуватимуть роль візуальних супровідних елементів, які допоможуть глибше занурити читача у тематику творів і підсилять емоційне сприйняття тексту. Всі ілюстрації будуть виконані у лінійному стилі, чорно-білі, що дозволить зберегти строгість і серйозність теми.

1.2 Композиційна проробка джерела творчості

1.2.1 Вибір стилю оформлення книги

Війна, як глобальний соціальний та культурний феномен, відображає не лише сутичку між країнами та арміями, а й глибокі внутрішні процеси, що відбуваються з особистостями, які беруть у ній участь. Героями війни є військові, що стають носіями різних архетипів, кожен з яких відображає певний аспект війни: від героїзму до трагедії. В образі військового, як архетипу, спостерігається ряд суттєвих змін в залежності від сюжету, в якому він перебуває, і контексту його дій. Для проектування дизайну книги Артема Чеха «Точка нуль» на основі архетипних образів військових, важливо вибрати елементи, що підсилюють атмосферу твору та дозволяють читачеві емоційно заглибитися у контекст.

У процесі розробки образу «Захисника» було використано кілька стилістичних підходів, що дозволяють передати різні аспекти цього архетипу через варіації візуальних технік. Кожен стиль був обраний відповідно до емоційного навантаження, яке має викликати цей образ у читача.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		43

Рисунок 1.15 — Пошуковий ескіз

Мінімалізм як стиль передбачає використання лише найнеобхідніших елементів для вираження ідеї, що дозволяє сконцентруватися на основних аспектах війни, таких як боротьба, втрати, перемоги, героїзм, а також людські страждання та емоції, які вони викликають. Використання ліній дозволяє створити образи, що одночасно є символічними та універсальними, візуально посилюючи важливі меседжі книги.

У даному контексті ілюстрації виконуються за допомогою простих ліній, що підкреслюють ключові риси персонажів або сцен, без зайвих декоративних елементів. Для створення об'ємності і глибини лінії варіюються за товщиною та інтенсивністю, де товстіші лінії можуть передавати важливіші чи більш інтенсивні моменти, а тонші — більш легкі чи мимохідні елементи. Такий підхід дозволяє зберегти баланс між складністю композиції та чіткістю передачі теми.

Композиційні засоби зосереджуються на вертикальних і горизонтальних лініях, що часто використовуються для візуалізації сили, контролю та спрямованості — таких важливих аспектів військової тематики. Лінії, спрямовані вниз, можуть асоціюватися з руйнуванням або падінням, в той час

									ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
										46
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

як вертикальні — із стійкістю, мужністю або силою. Важливим є також мінімум деталей, що дозволяє читачу зосередитися на основному повідомленні, не відволікаючись на надмірну кількість зображень.

З кольоровою палітрою концепція орієнтована на ахроматичні відтінки, що підкреслюють серйозність і трагізм теми. Використання чорного, сірого та білого кольорів забезпечує контрастність і драматизм, надаючи ілюстраціям суворості та виразності, водночас не відволікаючи увагу від основного змісту. Чорно-біле виконання також дозволяє створити більш універсальні образи, позбавлені додаткових емоційних асоціацій, що важливо для збереження об'єктивності та дистиляції теми.

Таким чином, мінімалістичний стиль і лінійні малюнки є вдалим вибором для цієї книги, оскільки вони відображають глибину і серйозність теми війни, підкреслюють ключові архетипи, залишаючи простір для інтерпретацій та емоційних переживань читача.

1.2.2 Вибір можливих головних композиційних принципів і засобів зв'язку

Застосування основних композиційних принципів та засобів зв'язку забезпечує логічну та естетичну єдність між текстовим і візуальним контентом, що є критично важливим для відображення тематики військової теми та архетипних образів.

Головні композиційні принципи:

1. Контраст — використання різних візуальних елементів для створення акцентів. У контексті книги, контраст може виявлятися в поєднанні кольорів, форм та текстур, що підкреслює різницю між архетипами, наприклад, контраст між яскравими кольорами «переможця» та приглушеними відтінками «полоненого».

									ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
										47
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

2. Баланс — забезпечення візуальної рівноваги в композиції. Використання симетрії чи асиметрії дозволяє організувати елементи таким чином, щоб створити відчуття цілісності та гармонії. Наприклад, розміщення ілюстрацій в один бік сторінки та тексту в інший може створити динамічний баланс.

3. Ритм — повторення візуальних елементів, яке створює певний порядок і зв'язок між різними частинами дизайну. Ритм може бути досягнутий через повторення кольорів, форм або стилів шрифтів, що посилює емоційний настрій і тематику.

4. Пропорції — співвідношення між різними елементами, яке забезпечує візуальну ієрархію. Наприклад, важливість архетипу «героя» може бути підкреслена більшими розмірами ілюстрацій або шрифтів у порівнянні з менш значущими образами.

Засоби зв'язку між текстом та візуальними елементами включають:

1. Типографіка — вибір шрифтів та їх стилізація можуть підсилити емоційний вплив тексту. Використання курсиву або жирного шрифту для важливих цитат або назв архетипів може забезпечити візуальний акцент, що зосереджує увагу читача.

2. Ілюстрації та графіка — візуальні образи, що супроводжують текст, слугують для підкреслення ключових тем і архетипів. Вони можуть бути стилізовані так, щоб відповідати загальному дизайну книги, допомагаючи читачеві легше зрозуміти та сприйняти контент.

3. Відступи та простір — використання негативного простору для розмежування елементів та створення легкості у сприйнятті. Відступи можуть сприяти формуванню логічного потоку між текстом і ілюстраціями, запобігаючи перевантаженню інформацією.

4. Колірна палітра — послідовне використання кольорів для зв'язку між різними елементами книги. Кольори, які повторюються в ілюстраціях і тексті, створюють відчуття єдності та гармонії.

									ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						48

Загалом, вибір головних композиційних принципів і засобів зв'язку у дизайні книги «Точка нуль» забезпечує цілісність, емоційний вплив та зрозумілість візуальної і текстової інформації, підкреслюючи глибину архетипних образів і їх значення у військовій культурі.

1.2.3 Трансформація форми джерела творчості у форми проектного об'єкта

У процесі проектування дизайну книги Артема Чеха «Точка нуль» важливо здійснити трансформацію естетичних і концептуальних елементів, закладених у джерелі творчості, на візуально привабливі та функціональні компоненти, що відображають архетипні образи військового у візуальному мистецтві. Кожен архетип, представлений у книзі, має свої унікальні риси, які можуть бути адаптовані до специфіки оформлення видання.

У процесі аналізу військових архетипів для літературного твору «Точка нуль» були сформовані три ключові образи, що відображають різні аспекти війни та роль солдата в умовах конфлікту. Кожен з образів має свій специфічний настрій і виражає різні емоційні стани, що допомагають глибше зрозуміти їх психологічну сутність.

Образ захисника є втіленням впевненого та мужнього воїна, що виражає стійкість і готовність до боротьби. Поза цього персонажа зосереджена на підкресленні його стабільності та витривалості: міцно поставлені ноги та руки, що тримають зброю, створюють враження сили та рішучості. Лінії малюнку в цьому образі м'які, але чіткі, що символізує його стійкість та витривалість у складних ситуаціях. Важливими деталями є форма, каска та спорядження, які підкреслюють військову підготовку та готовність до будь-яких випробувань.

Образ окупанта втілює злісного та агресивного персонажа, який уособлює ворога, що приносить руйнування і насильство. Поза цього персонажа нахилена вперед, що візуально підкреслює його агресію та

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
						49
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

нахабство. Ламані лінії малюнку передають динамічність руху, що є синонімом насильства і жорстокості. Лицьовий вираз персонажа загострений, з жорсткими рисами обличчя, що викликають відторгнення і неприємні асоціації. Основна увага в образі зосереджена на атрибутах, таких як суворий вираз обличчя, що додатково підсилює відчуття ворожості.

Образ переможця є символом тріумфу та урочистості. Поза цього воїна характеризується гордістю та впевненістю: піднята голова і руки, що тримають зброю або підняті в жесті перемоги. Лінії, що формують його образ, витончені і плавні, що візуально відображає його впевненість і емоційний підйом. Основний акцент зроблено на взаємодії його фігури з простором, що підкреслює велич і тріумф. Цей образ виражає емоційний стан радості та піднесення, що символізує перемогу.

Таким чином, кожен з цих образів є важливим елементом для вираження ключових архетипів війни та їх емоційного забарвлення. Використання різних лінійних технік та композиційних засобів дозволяє точно передати сутність кожного архетипу, підкреслюючи їх психологічну глибину та значущість в контексті війни.

При цьому важливо також вибрати відповідний формат і матеріали. Книга «Точка нуль» може бути представлена в різних форматах, таких як А5 або А4, залежно від цільової аудиторії та контенту. Вибір паперу, типу палітурки та кольоровості відображає концепцію твору та підкреслює його емоційний контекст.

Отже, трансформація форми джерела творчості у форми проектного об'єкта є складним, але необхідним процесом, що вимагає глибокого розуміння архетипів та їх візуальних відображень. Використання композиційних принципів і графічних засобів зв'язку дозволяє створити гармонійний і емоційно насичений дизайн книги, що передає важливі ідеї та емоції, закладені в творах Артема Чеха.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		50

1.3 Вибір та обґрунтування вихідних даних до проектування дизайн-об'єкта

1.3.1 Вибір та характеристика типу дизайн-об'єкта

Книга А. Чеха «Точка нуль» — це літературно-художнє видання, яке відображає особистий досвід автора у період війни, розкриваючи складну палітру емоцій, переживань і рефлексій. Поєднання реалістичного тексту з яскравими ілюстраціями створює унікальну атмосферу, що дозволяє глибше зануритися в тематику твору. Видання спрямоване не лише на розповідь про будні військових, але й на осмислення війни як феномена, впливу на особистість і суспільство загалом. Через символічну назву «Точка нуль» акцентується увага на ключових переломних моментах, які визначають початок нових життєвих реалій і змін у світогляді.

Кількість сторінок: до 200 сторінок, що забезпечує достатній простір для розміщення коротких літературних творів, художніх ілюстрацій та супровідних матеріалів.

Цільова аудиторія: читачі, зацікавлені в літературі про війну, історії військових та психологічних архетипах. Видавництво орієнтується на молодь та дорослу аудиторію, яка цікавиться літературними творами, що розглядають війни та героїв через різні призми, а також на шанувальників військової та історичної тематики.

Тип палітурки: тверда матова палітурка, що додає елегантності та практичності книзі. Такий тип палітурки не тільки підкреслює серйозність і вагомість теми, але й захищає видання від пошкоджень, зберігаючи його довговічність.

Призначення: подарункове видання, яке підходить для вручення в рамках пам'ятних заходів або як особистий подарунок для тих, хто цікавиться історією, психологією війни та героїзмом. Додатковий елемент: пакування для створення святкового, подарункового образу.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		51

Отже, книга «Точка нуль» повинна відповідати вимогам щодо функціональності, естетичної привабливості та зручності використання. Технічне оформлення включає правильний вибір технічних аспектів та структурування змісту для легкого сприйняття, а естетичні елементи, зокрема кольори та ілюстрації, підкреслюють атмосферу мемуарів і реалістичну картину війни. Важливою є ергономічність, зручність формату та матеріалів, а також економічна ефективність у виготовленні книги.

1.3.2 Вибір і характеристика пакета матеріалів

Для проектування книги «Точка нуль» важливо ретельно підібрати матеріали та технології, які забезпечать високу якість друку, естетичне сприйняття та довговічність видання.

Для виготовлення книги зазвичай використовується кілька типів паперу, кожен із яких відповідає певним вимогам до якості та функціональності. Для внутрішніх сторінок обирається офсетний папір щільністю 80–100 г/м², що має білу матову поверхню, яка забезпечує чіткість тексту та зручність читання завдяки мінімальним відблискам. Офсетний папір є економічним і універсальним варіантом для друку текстових матеріалів. Для ілюстрацій або палітурок застосовується крейдований папір щільністю 120–250 г/м² із гладкою поверхнею, доступною в матовому або глянцевому виконанні, що забезпечує насиченість кольорів та яскравість зображень. Для твердої палітурки використовується картон щільністю 300–400 г/м², який гарантує міцність і стійкість до зношення, часто покривається ламінатом для додаткового захисту та довговічності.

Друк книги здійснюється за допомогою офсетного або цифрового способу, залежно від тиражу та специфіки вимог. Офсетний друк оптимальний для великих тиражів, забезпечує стабільність кольорів і високу якість відтворення деталей, що робить його економічно вигідним при випуску понад

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		52

500 примірників. Цифровий друк застосовується для малих тиражів або виготовлення палітурок, дозволяючи друкувати безпосередньо з цифрового файлу без створення друкарської форми. Цей метод забезпечує швидкість виготовлення, можливість персоналізації кожного примірника та високу деталізацію кольорових зображень. Вибір матеріалів і технологій друку базується на необхідності забезпечення оптимального співвідношення якості, вартості та естетичних вимог до кінцевого продукту.

Для книги «Точка нуль» дібрано пакет матеріалів, де палітурка книги повинна бути виконана з твердого картону з матовим покриттям, що обрано через його високу міцність і здатність до збереження презентабельного вигляду протягом тривалого часу. Матовий ефект надає книзі елегантного вигляду, а також зменшує видимість відбитків пальців, що є важливим аспектом для забезпечення естетики видання. Такий матеріал не тільки надає книзі вигляду преміум-класу, але й забезпечує її захист від фізичних пошкоджень.

Для основного тексту потрібно застосувати білий офсетний папір щільністю 80–100 г/м², що є стандартом для художньої літератури завдяки своїй здатності рівномірно відображати чорнило, не просвічувати і не вицвітати при тривалому використанні. Цей папір також має достатню міцність, що дозволяє зберегти цілісність тексту протягом усього життєвого циклу видання. Монохромний друк (B/W 1+1) на офсетному папері підходить для літературно-художнього контексту книги, оскільки основна увага в такому виданні зосереджена на текстовому змісті, а не на кольорових елементах.

Що стосується друку палітурки, то для створення яскравого і насиченого зображення варто застосувати цифровий із використанням палітри СМУК 4+4, що дозволяє забезпечити високу якість кольорового зображення на обкладинці та підкреслити емоційний зміст книги. Кольоровий друк на обкладинці є важливим інструментом для привернення уваги читача і відображає серйозність теми, порушеної в книзі.

					<i>ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ</i>	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		53

Вибір даних матеріалів обумовлений необхідністю досягнення оптимального балансу між естетичною привабливістю, довговічністю видання та економічною доцільністю в межах обмеженого тиражу.

1.3.3 Складання пакета вихідних даних до проєктування

Складання пакета вихідних даних для проєктування книги «Точка нуль» містить визначення основних характеристик видання, які будуть визначати його функціональні, естетичні та технічні аспекти. Вихідні дані для проєктування включають наступні елементи:

1. Тип видання

Назва видання: «Точка нуль».

Тип видання: художнє видання з елементами документальної прози, включаючи текстові розділи та ілюстрації.

Мова: українська.

2. Обсяг та формат

Кількість сторінок: до 200 сторінок.

Формат видання: 148 × 210 мм (формат А5).

Тип папіру: тверда, матова папітурка.

Тип друку: повнокольоровий друк для папітурки, монохромний друк для текстового блоку і ілюстраційних елементів.

3. Матеріали та папір

Папір для тексту: високоякісний офсетний папір з щільністю 80-100 г/м² для основного тексту.

Папір для папітурки: щільний картон.

Тип обробки паперу: офсетний папір для текстового блоку.

4. Дизайн та стилістичне оформлення

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		54

Ілюстрації: використовуватиметься лінійна графіка в мінімалістичному стилі для ілюстрацій архетипів персонажів. Лінії будуть чіткими і точними, що підкреслює серйозність і глибину тематики війни.

5. Технічні параметри

Тип зшивання: склеювання.

6. Рекламні матеріали та додаткові елементи

Зміст книги: буде чітко структурований, розподілений на розділи.

Форзац: простий, без зайвих декоративних елементів для створення враження стриманості і серйозності.

Авантитул: без додаткових елементів оформлення, акцент на строгість та чіткість.

7. Цільова аудиторія

Вікова група: доросла аудиторія, від 18 років і старше, з інтересом до військової тематики, історії та літератури.

Тип споживачів: читачі, які цікавляться літературою на теми війни, героїзму, національної пам'яті, а також особистими історіями, що стосуються сучасних військових конфліктів.

8. Технічні вимоги до друку

Тип друку: цифровий друк високої якості для чітких зображень і текстів.

Отже, проектування оформлення книги Артема Чеха «Точка нуль» базується на комплексному аналізі її візуальних та літературних аспектів, зокрема архетипних образів війни, виявлених у контексті робіт відомих дизайнерів, таких як Роман Романишин і Андрій Лесів. Концепція дизайну зосереджена на вираженні глибоких емоційних відгуків через монохромну палітру (чорний, білий, сірий), мінімалістичний стиль і лінійні ілюстрації, що підкреслюють драматизм теми війни.

Основною метою концепції дизайну є створення візуального середовища, яке підтримує та посилює емоційний вплив тексту через візуальні архетипи військових образів. Кожен з архетипних образів — переможець,

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		55

2 ТВОРЧА РОЗРОБКА ІДЕЙ ДИЗАЙНУ КНИГИ

2.1 Розробка ескізів варіантів палітурки та їх загальна характеристика

Розробка оформлення книги, присвяченої військовій тематиці, є складним творчим процесом, що вимагає глибокого аналізу змісту, мети видання та особливостей візуальної мови. Основна концепція проєкту базується на використанні лінійного стилю графіки з ахроматичних кольорів. Такий підхід надає оформленню строгості, документальності та акцентує увагу на суті образів і композиційних рішеннях.

Центральним елементом палітурки книги є архетипний образ захисника. На представлених ескізах палітурок для книги «Точка нуль» (додаток А) видно різні варіанти оформлення, які відображають тему та атмосферу твору.

1. На рисунках А.1–А.2 (додаток А) представлена розроблена палітурка у мінімалістичному стилі, де використано лінійну графіку. Ілюстрація зображує групу військових у русі, що передає динаміку та напруженість. Відображення героїв у бойовій позі підкреслює тему війни. Назва книги виділяється великими буквами на фоні, що сприяє ясності та простоті оформлення. Колірна палітра нейтральна, з перевагою світлих відтінків.

2. Друга палітурка, а саме рисунок А.3 (додаток А), також містить лінійне зображення військових, але з додаванням кольору. Військові зображені на фоні, що передає більше динаміки, а колірні акценти додають контрасту та глибини. Шрифт заголовку на передньому плані, виділяючи важливість теми.

3. Третій варіант палітурки, рисунок А.4 (додаток А), де стилізація ілюстрації значно змінюється, використано більш приглушені кольори, з акцентом на сіруваті відтінки, що додає обкладинці серйозності і наголошує на темному характері тексту. Силуети солдатів більше деталізовані, що підкреслює їх індивідуальність та атмосферу.

									ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						57

4. У варіанті рисунку А.5 (додаток А), де зображення військового героя знаходиться в центрі палітурки. Колірна палітра тепліша, з використанням оранжевого та коричневого кольорів, що створює теплу, але напружену атмосферу. Солдат зображений з серйозним виразом обличчя, що символізує внутрішню силу та стійкість. Назва книги в цьому варіанті також виділяється, але має більш спокійний контраст з основним зображенням.

5. Варіант палітурки, зображений на рисунку А.6 (додаток А) виконаний у монохромній стилістиці, яка підкреслює стриманість і драматизм. Центральним елементом є лінійний графічний портрет військового, розташований праворуч. Ескізний характер зображення відображає ідею незавершеності й невизначеності, що відповідає змісту твору, де розкриваються внутрішні переживання героїв. Типографіка гармонійно інтегрована в композицію, акцентуючи увагу на назві через використання великих шрифтів із символічним виділенням літери «О», яка асоціюється з нулем. Монохромна кольорова гама (чорний і білий) сприяє створенню тривожного настрою, характерного для військової тематики.

6. Рисунок А.7 (додаток А), де варіант палітурки реалізовано у кольоровій стилістиці, робить акцент на деталізації. Зображення військового виконано в реалістичній манері з використанням приглушених тонів (оливковий, коричневий, бежевий), які асоціюються з військовою уніформою та земними відтінками. Композиція будується на контрасті: ліва частина зображення залишена ескізною, тоді як права виконана в деталях, що символізує перехід від абстрактних переживань до конкретизації образу. Типографіка вертикального розташування додає сучасного вигляду та інноваційності. Тло імітує текстуру диму або пороху, що створює асоціації з бойовими діями.

Усі варіанти палітурки є виразними елементами дизайну книги, що виконують функцію не лише ідентифікації, а й поглиблення емоційного зв'язку читача з літературним твором. Монохромний варіант доцільно

									ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						58

нуль» з теплими кольорами та акцентом на індивідуальний образ героя має низку переваг. Цей варіант створює відчуття героїзму та стійкості, що є ключовими характеристиками персонажів, які зображені в книзі. Теплі кольори, зокрема відтінки оранжевого та червоного, додають емоційної глибини і тепла, що підкреслює внутрішню силу героя в умовах війни.

Даний стиль підходить для більш широкої аудиторії, оскільки він не тільки зберігає серйозність теми, але й створює позитивний образ війни, що не заперечує, а навпаки, підкреслює людські цінності — мужність, витривалість, надію (рис.2.1).

Рисунок 2.1 — Остаточний варіант палітурки

Вибір такого варіанту надає обкладинці більше емоційного забарвлення, візуально привертаючи увагу потенційного читача, що може зацікавитись глибокою та сильнішою історією, яка відображає життєву силу персонажів у жорстоких реаліях війни.

									Арк.
									60
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ				

Аналіз ескізів архетипів військових образів можна розглядати з точки зору графічного дизайну, оскільки кожен з архетипів має свою унікальну візуальну мову, яка допомагає передати сутність персонажа та його емоційний стан (додаток Б).

1. Герой (рисунок Б.1, додаток Б. У даному ескізі лінії м'які, що створює відчуття спокою та внутрішньої сили. Герой зображений у стоячій позі з чіткими елементами форми, але без надмірної деталізації, що дозволяє зосередити увагу на символізмі цього образу. Використовується мінімалістичний підхід, щоб передати ідею героя як стійкого персонажа, який не потребує зовнішніх ознак сили для демонстрації своєї мужності. Даний підхід до дизайну допомагає створити образ, який не перевантажений деталями, а натомість пропонує просту, але потужну інтерпретацію архетипу.

2. Захисник (рисунок Б.2, додаток Б) має більш виразну позу, що підкреслює його готовність до боротьби. Лінії зображення чіткі, і це надає йому більшу впевненість у порівнянні з героєм. Особливий акцент на деталях його форми, спорядження, каски і зброї дозволяє створити образ воїна, який втілює надійність і рішучість. Використання ліній у цьому ескізі допомагає підкреслити силу і мобільність захисника, а відсутність зайвих декоративних елементів дозволяє зберегти фокус на самому персонажі.

3. Окупант (рисунок Б.3, додаток Б) зображений через більш агресивні та ламані лінії. Така техніка візуалізації дає відчуття динамічності, насильства і емоційної напруги. Ламанні лінії допомагають підкреслити неприязність образу та розламану структуру цього персонажа. Робиться акцент на виразі обличчя, що передає відчуття злості, і цим підсилюється враження від образу окупанта як персонажа, чия агресія і безжальність домінують над іншими рисами.

4. У образі переможця (рисунок Б.4, додаток Б) використано лінії, які підкреслюють його велич і впевненість. Розташування рук та голови акцентує на гордості та тріумфі. Він зображений у стійкій позі з піднятою зброєю, що

									Арк.
									61
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ				

символізує перемогу та досягнення. Лінії тут чіткі та стрімкі, створюючи відчуття руху та енергії. З таким підходом до дизайну, персонаж виглядає непохитним і здатним подолати будь-які труднощі.

5. Полонений (рисунок Б.5, додаток Б) має м'якіші лінії, що надають йому вигляд вразливого і беззахисного персонажа. Поза полоненого виражає його пасивність та безсилля, що підкреслюється лініями, які відсутні в агресивних позах, таких як у окупанта. Техніка використання м'яких ліній також сприяє передачі емоційної розгубленості цього архетипу, підсилюючи відчуття поразки і страждання.

6. Контрактник (рисунок Б.6, додаток Б) зображений у позі, що не демонструє емоційної виразності. Він виглядає спокійним і зосередженим, підкреслюючи професіоналізм і нейтральність. Використані чіткі лінії й мінімальна деталізація надають йому вигляду досвідченого військовослужбовця, котрий не втручається в емоційні аспекти війни, але виконує свої обов'язки. Це дозволяє акцентувати увагу на його функціональності, а не на внутрішніх переживаннях.

Всі ці ескізи демонструють різні підходи до стилізації, спрямовані на вираження архетипних образів. Кожен персонаж має свої унікальні візуальні ознаки, котрі допомагають створити чітке сприйняття їхнього характеру та ролі. Використання ліній, поз та рівня деталізації дозволяє передати не тільки фізичний вигляд персонажів, а й їхню емоційну налаштованість, що є важливим аспектом у розробці дизайну військових архетипів.

Для забезпечення відповідності ілюстрацій архетипним образам військових у концепції книги Артема Чеха «Точка нуль» проведено опитування, метою якого було визначення найбільш вдалої візуалізації для архетипів Захисника, Переможця та Окупанта. Отримані результати дозволили обґрунтовано підібрати візуальні рішення, що підсилюють емоційний вплив тексту.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		62

Для дослідження створено три варіанти ілюстрацій, що асоціюються із зазначеними архетипами. Респондентам пропонувалося обрати ілюстрацію, яка, на їхню думку, найбільш точно відображає кожен із архетипів, та залишити коментарі щодо свого вибору. Опитування проводилося в онлайн-форматі для забезпечення зручності участі.

Участь в опитуванні взяли 20 респондентів віком від 20 до 45 років. До вибірки входили представники творчих професій (дизайнери, художники, ілюстратори) та військовослужбовці, що дозволило отримати різнопланові оцінки, враховуючи як естетичні, так і функціональні аспекти ілюстрацій. Результати опитування щодо вибору ілюстрацій для архетипних образів військових сформовані у таблиці 2.1:

Таблиця 2.1 — Результати опитування

Питання	Варіант 1	Варіант 2	Варіант 3	Коментар
Яка з наведених ілюстрацій найбільше відображає образ захисника?	25% (5 голосів)	10% (2 голоси)	65% (13 голосів)	Найбільше голосів отримав варіант 3, який визнано найкращим для цього архетипу.
Яка з наведених ілюстрацій найбільше відображає образ переможця?	10% (2 голоси)	35% (7 голосів)	55% (11 голосів)	Варіант 3 також найкраще відображає переможця за думкою більшості респондентів.
Яка з наведених ілюстрацій найбільше відображає образ окупанта?	70% (14 голосів)	30% (6 голосів)	-	Найвищий рейтинг отримав варіант 1, що свідчить про його відповідність образу окупанта.

Результати опитування:

1. *Образ Захисника.* Найбільшу кількість голосів (65%) отримала ілюстрація №3. Респонденти зазначили, що саме цей варіант передає риси надійності, сили та рішучості, характерні для архетипу Захисника (рисунок В.1, додаток В)

2. *Образ Переможця.* Ілюстрація №3 також отримала найбільшу кількість голосів (55%). Вона була визнана найкращою для відображення впевненості, тріумфу та переможного настрою (рисунок В.2, додаток В).

3. *Образ Окупанта.* Найбільш відповідною для цього архетипу респонденти визначили ілюстрацію №1 (70% голосів). У коментарях наголошувалося, що цей варіант вдало передає загрозу, агресію та ворожість, асоційовані з образом Окупанта (рисунок В.3, додаток В).

Аналіз результатів показав, що деякі ілюстрації, зокрема №3, можуть інтерпретуватися як такі, що відповідають декільком архетипам. Це свідчить про їхню універсальність і глибину художнього вираження. Результати опитування стали основою для остаточного вибору ілюстрацій, що інтегруються в структуру книги та сприяють підсиленню її емоційного та змістового впливу на читача.

Результати опитування дозволили остаточно визначити основні ілюстрації, що будуть використовуватися для візуального представлення архетипів у книзі.

Окрім палітурки та архетипних образів, книга містить численні ескізи, що виконані у лінійному стилі (додаток Г). Так як, дані зображення покликані розкрити багатогранність військової тематики через різні образи, варіанти із кольоровими ілюстраціями відпадають. Основний акцент зроблено на постаті військових, які відображають різні ролі та стани: переможців, захисників, окупантів (рис.2.2).

Кожен ескіз, навіть у своїй лаконічності, передає важливі деталі. Наприклад, поза героя свідчить про його впевненість, вираз обличчя — про внутрішній стан, а елементи одягу й озброєння вказують на його роль і контекст.

Чорно-біла гама виконує кілька функцій. По-перше, вона уніфікує всі графічні елементи книги, створюючи візуальну гармонію. По-друге, такий підхід дозволяє уникнути емоційної перевантаженості через колір, що

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		64

особливо важливо для зображень на воєнну тематику. Лінійність малюнків надає їм ескізності, яка асоціюється з задумом, пошуком і творчим процесом. Це підкреслює документальність видання та відкриває можливість для читача осмислити деталі.

а

б

в

а — Переможець; б — Захисник; в — Окупант

Рисунок 2.2 — Архетипні образи

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ

Арк.

65

Форзац і авантитул оформленні у мінімальному графічному наповненні. Така концепція підкреслює стриманість і символізує пустку, яка залишається після війни. Білий простір форзацу створює контраст із насиченими зображеннями в основному тексті книги та слугує своєрідною паузою перед зануренням у її зміст. Авантитул, як перший розворот, також залишається вільним від графіки, акцентуючи увагу на мінімалізмі.

У процесі проектування книги також здійснено ретельний відбір шрифтів для заголовків та основного тексту, враховуючи естетичні, функціональні й ергономічні аспекти. Для аналізу було розглянуто п'ять варіантів шрифтів (рис.2.3).

Рисунок 2.3 — Підбір шрифтів

Haettenschweiler — шрифт із насиченими й щільними лініями, що відзначається своєю виразністю і добре підходить для акцентів у заголовках, однак для тривалого читання він видається надто важким. Impact — масивний шрифт із геометричними пропорціями, обраний для заголовків книги. Його чіткість і сила ефективно привертають увагу, роблячи його ідеальним для акцентування важливих елементів тексту. Lato — сучасний мінімалістичний шрифт із плавними й збалансованими лініями, який розглядали як універсальний варіант для заголовків і тексту, проте остаточний вибір

зроблено на користь інших шрифтів. Usually-font — декоративний шрифт із незвичайним дизайном, який додає характерності й може бути використаний для окремих акцентів, але менш зручний для основного тексту через складність сприйняття. Courier New — класичний моноширинний шрифт, який було обрано для основного тексту книги завдяки його простоті й зручності у читанні навіть при великих обсягах тексту.

Таким чином, для книги було обрано Impact для заголовків, щоб забезпечити їхню виразність, та Courier New для основного тексту, що створює комфорт для читача. Це поєднання дозволяє досягти балансу між естетикою дизайну та зручністю сприйняття інформації.

2.3. Розробка ескізів пакування для книги та додаткових графічних елементів

Етап розробки ескізів, саме ілюстрацій-доповнень спрямованих на вдосконалення базових зображень архетипів військових, створених у лінійному стилі від руки, основна мета доповнень передбачає — розширити контекст візуалізації, поглибити символічне значення кожного архетипу та посилити емоційний вплив на глядача. Доповнення інтегрують додаткові графічні елементи, які підкреслюють контекст, діяльність або емоційний стан персонажів.

Усі доповнення виконані в лінійному стилі, що забезпечує цілісність і гармонію з основними зображеннями. Чіткі, мінімалістичні чорні лінії зберігають спонтанність і процесуальність малюнка, уникаючи перевантаження композиції. Кожен елемент розміщується так, щоб доповнювати основний образ, не відволікаючи уваги від головного змісту. Наприклад, для захисника використовуються впевнені вертикальні лінії, що додають композиції стабільності, тоді як для окупанта — хаотичні й ламані

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		67

штрихи, що підкреслюють агресію, підтвердженням якого є опитування щодо розроблених ілюстрацій (додаток Д).

Для доповнення цілісного образу книги та створення атмосфери особистих записів на деяких сторінках було додано графічні деталі. Це прямі лінії різної товщини, які структурують простір, а також елементи, що нагадують малюнки, виконані від руки у записнику чи блокноті. Серед таких графічних деталей — знаки оклику, запитання, хрестики, схематичне зображення сонця та інші дрібні символи (рис.2.4).

Рисунок 2.4 — Додаткові графічні елементи

Вони виконують роль візуальних акцентів, додаючи емоційності та індивідуальності виданню. Завдяки таким елементам створюється відчуття безпосередності й щирості, що ще більше наближає читача до переживань автора.

У рамках даного проєкту розроблено дизайн-пакування для книги Артема Чеха «Точка нуль», як елемент доповнення. Пакування є частиною загальної концепції видання та покликана підсилити емоційне сприйняття книги через поєднання тексту та візуальних елементів.

Ескізи палітурки книги представляють три варіанти дизайну, що відрізняються кольоровою палітрою та загальним настроєм. У першому варіанті використано фон теплих відтінків, схожих на текстуру землі або осінню палітру, що створює асоціацію з природними умовами та тематикою

книги. Зображення солдата розташоване ліворуч, виконане у графічному стилі, з акцентом на деталях військової форми. Назва книги «Точка нуль» подана білим шрифтом на чорному фоні правої частини, під нею розміщено підзаголовок «Осінь, зима та знову весна». Ім'я автора знаходиться у верхньому правому куті (рис.2.5).

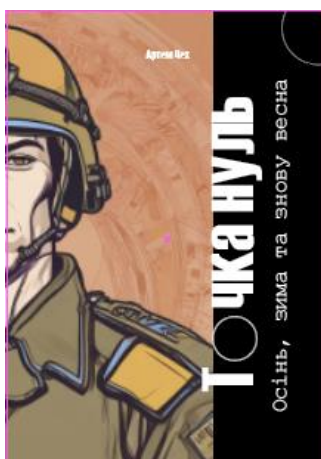

Рисунок 2.5 — Ескіз палітурки пакування книги

Другий варіант відрізняється чорним фоном з обох боків, що створює сильний контраст та додає драматичності. Основні елементи, включно із зображенням солдата і текстовим блоком, залишаються незмінними, однак темний фон підсилює акцент на композиції та строгість оформлення (рис.2.6).

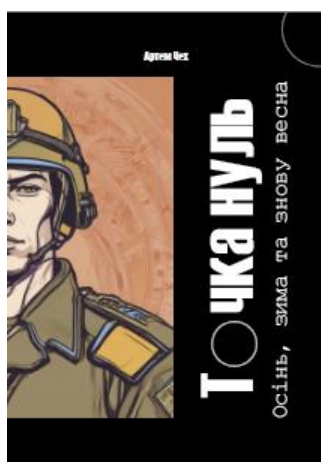

Рисунок 2.6 — Ескіз палітурки пакування книги

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		69

Третій варіант має світлий фон у натуральних тонах, що надає обкладинці класичного та м'якого вигляду. Даний варіант створює відчуття спокою завдяки меншому контрасту, але зберігає структуру і стилістику, подібну до попередніх (рис.2.7).

Рисунок 2.7 — Ескіз палітурки пакування книги

Усі три ескізи демонструють єдність композиції з різними візуальними підходами, які підкреслюють окремі аспекти змісту книги, від драматичності до традиційної стриманості.

Пакування загалом характеризується поєднанням естетичних і практичних властивостей: зовнішній елемент виконує захисну та декоративну функції, а внутрішній забезпечує стійкість конструкції та додатковий захист книги.

2.4. Композиційний аналіз гармонійності розробленого художнього проєкту

Розробка візуальних образів архетипів у військовій тематиці є важливим етапом проєкту, що спрямований на дослідження та передачу ключових рис персонажів через графічні засоби. З метою визначення найоптимальнішого підходу було проведено порівняльний аналіз запропонованих варіантів

										Арк.
										70
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ					

візуального стилю. Основними критеріями оцінки виступили відповідність тематиці, можливість створення серії єдиних за стилем зображень, емоційна виразність, технічна реалізація та зручність сприйняття аудиторією.

Аналіз гармонійності представленої остаточної палітурки книги свідчить про ефективне використання правил графічного дизайну (рис. 2.8). Зображення солдата розташоване відповідно до правила третин, що забезпечує візуальний баланс і акцент на центральній частині композиції.

Рисунок 2.8 — Аналіз гармонійності за правилом третин

Використання контрасту між білим текстом і теплим фоном підсилює читабельність і створює чітке розмежування між елементами. Колірна палітра, що складається з теплих відтінків та натуральних кольорів, підтримує узгодженість і відповідає загальній тематиці книги.

Текстові елементи побудовані за принципом ієрархії: назва книги «Точка нуль» має найбільший розмір, що привертає основну увагу, тоді як підзаголовок і ім'я автора виконані меншим шрифтом, забезпечуючи поступовість сприйняття. Простота композиції, відсутність зайвих деталей і

						ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			71

достатня кількість простору навколо тексту і зображення дозволяють легко зосередитися на ключових елементах дизайну. Ритм і повторення в використанні кольорів і стилю шрифтів додають гармонії та цілісності.

Таким чином, палітурка книги є гармонійною, естетично привабливою та функціональною. Її дизайн ефективно привертає увагу, передає зміст видання та забезпечує зручність сприйняття інформації.

Отже, розробка дизайну палітурки книги Артема Чеха «Точка нуль» та архетипних ілюстрацій військових образів демонструє глибокий аналітичний і творчий підхід до візуалізації теми війни. Ключовими характеристиками проєкту стали лінійна графіка, переважно монохромна кольорова гама та мінімалістичність, які сприяють створенню строгого, документального характеру оформлення.

У порівнянні різних варіантів палітурки та ілюстрацій було виявлено два основних напрямки:

1. Колективний образ військових (група солдатів), що символізує єдність, динаміку та боротьбу, представлений у перших ескізах.
2. Індивідуальний образ (окремий солдат), що акцентує увагу на героїзмі, внутрішній силі та людяності, як у вибраному варіанті палітурки.

Візуалізація архетипів (герой, захисник, окупант, переможець, полонений, контрактник) реалізована через стилістично відмінні графічні прийоми. Лінії, кольори й деталі підкреслюють особливості кожного архетипу, дозволяючи читачеві краще зрозуміти їхню суть і емоційний стан.

Обраний четвертий варіант палітурки, що використовує теплі відтінки та індивідуальний образ героя, є найбільш ефективним у створенні емоційного зв'язку з аудиторією. Монохромна стилістика внутрішніх ілюстрацій, ескізність зображень і мінімалістичне оформлення додаткових елементів (форзац, авантитул) створюють цілісність та атмосферність видання, що відповідає глибині літературного тексту.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		72

3 КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

3.1. Розробка конструкцій проєтованих сторінок книги

Розробка конструкцій проєтованих виробів є одним із ключових етапів створення художнього проєкту, оскільки вона забезпечує функціональність, естетичну привабливість і відповідність концепції. У даному проєкті акцент зроблено на створенні конструкцій, які б поєднували елементи стилістичної єдності, зручності для сприйняття та відповідності обраній тематиці.

Основою розробки конструкцій стали попередньо створені ескізи, що втілюють архетипи військових у лінійному стилі. Кожна конструкція спроектована з урахуванням таких важливих аспектів: пропорційність, стабільність, деталізація, а також узгодженість усіх елементів із загальною ідеєю.

Процес розробки передбачав кілька ключових етапів:

1. Попереднє проєктування. На цьому етапі створено ескізи, що визначають основні характеристики конструкцій. Приділено увагу гармонійному поєднанню функціональних і художніх аспектів.

2. Створення деталей. Окремо розроблено всі елементи конструкцій, зокрема пози, міміку, елементи одягу й спорядження персонажів. Для забезпечення гармонійності кожен елемент доповнює загальну стилістику й посилює емоційне враження від архетипу.

3. Впровадження технічних рішень. Визначено технічні параметри, що стосуються розташування елементів і їхньої взаємодії в межах кожної конструкції, що забезпечило збалансованість і динамічність композиції.

Конструкції мають лінійний характер, що відповідає концепції проєкту. Лінійний стиль дозволяє сфокусувати увагу глядача на ключових деталях, уникаючи зайвої інформаційної перенасиченості. Вибір чорно-білої палітри підкреслює драматизм зображень і дозволяє зосередитися на формі й змісті.

Розробка конструкцій також враховує функціональні вимоги. Вони створені таким чином, щоб легко адаптуватися до різних форматів і цільових

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		73

середовищ: палітурки, форзаци, авантитули тощо. Простота конструкцій дозволяє використовувати їх як універсальну основу для подальших варіацій та стилістичних інтерпретацій.

Формат книги обрано стандартний — А5 (148 мм × 210 мм), що є оптимальним для художньо-літературних творів. Розмір дозволяє забезпечити зручність транспортування, читання та економічність виробництва. Книга такого формату легко вміщується у сумку чи рюкзак, що робить її зручною для використання в повсякденному житті.

Поля сторінки були визначені з урахуванням ергономічних особливостей читання та вимог до сучасного дизайну друкованих видань. Корінцеве та зовнішнє поля мають однакову ширину — 20 мм, що гарантує зручність при триманні книги в руках, а також забезпечує місце для коректного зшивання та розкривання сторінок без втрати тексту. Нижнє поле — 23 мм — виділене для розміщення колонцифр, забезпечуючи при цьому гармонійний баланс між текстом і вільним простором. Верхнє поле має ширину 16 мм, що дозволяє створити естетичний вигляд сторінки, не перевантажуючи її візуально (рис.3.1).

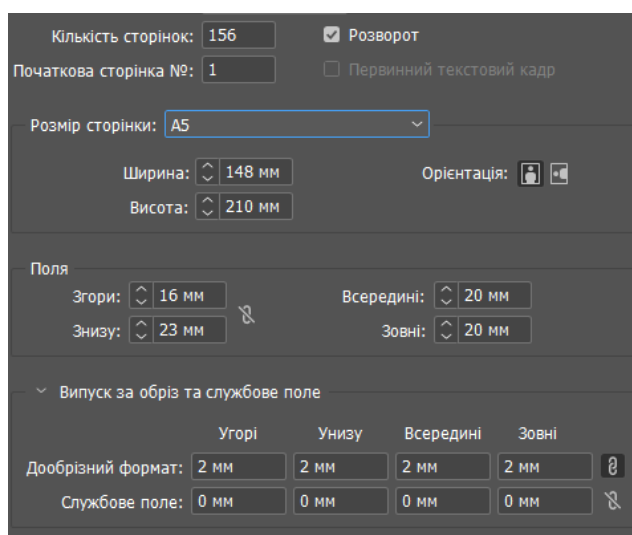

Рисунок 3.1 — Налаштування макету

Для розміщення колонцифр обрано нижню частину сторінки. Це рішення відповідає класичному підходу до верстки літературних видань, де цифри сторінок не відволікають увагу читача від тексту. Колонцифри виконані шрифтом Courier New, розміром 12 пунктів, що забезпечує їх чіткість і лаконічність.

Для шрифтів книги обрано Impact для заголовків (розмір 24 пункти), що має виразний і сучасний вигляд, а для основного тексту — Courier New Bold (11 пункти), що забезпечує читабельність і класичний стиль оформлення. Колір шрифтів — чорний, з присутністю сірого фону в окремих місцях для візуального розмежування елементів. Важливою складовою композиції стали графічні елементи, що підтримують загальний стиль і надають книзі динамічності. Лінії, символи та інші графічні деталі органічно вписуються у концепцію книги (рис.3.2).

Рисунок 3.2 — Шрифти макету

Абзацні відступи становлять 5 мм, що відповідає стандартам оформлення текстових документів і сприяє гармонійному візуальному сприйняттю матеріалу. Такий відступ дозволяє чітко відокремити один абзац від іншого, створюючи достатній візуальний поділ без надмірного витрачання простору сторінки (рис.3.3).

ПРИНЦИПОВІ ПОНЯТТЯ?

Бог і політика. Ці речі, за моїми спостереженнями, найменш принципові в армії. На війні – ти паче. Якщо з Богом усе зрозуміло (наше суспільство, здорове суспільство тобто, не обтяжене релігійними забобонами), то політика – це справа індивідуальна ще більше. Як не дивно. Ну, це як сексуальність або її відсутність. Про політику, звісно, говорять (про Бога, власне, теж), але не сперечаються через неї. Можуть доскопучу обговорити того чи іншого медійного партію, помірковувати вголос про глобальні геополітичні рухи, але все закінчується на голій риториці. Сперечатися ніхто не діє. З релігією майже те саме, знову ж таки. Почувши фразу «Боже допомагай», не хричатимеш, бо його немає, а якщо і є, то лише такий, яким уявляє його саме ти.

Моє найближче оточення, тобто мої всі друзі, мають такі різні політичні переконання, що об'єднати нас змогла б тільки армія. Армія нас і об'єднала. Розмови про політику легко змістити в інше річче. Наприклад, поговорити про секс.

І в цій темі усе індивідуально, і ніхто зі своїм уставом до твого монастиря не полізе. Але в цій темі є один важливий об'єднавчий фактор – секс цікавий усім.

Бог, політика і секс. Загалом, за інші речі можна й поговорити. Уподобання в іні, якісь моральні принципи, хитрені орієнтири. В армії кажуть: твого тут немає нічого, окрім бруду під нігтями. Усі свої релігійні чи політичні переконання залишай на «гражданці»

18

Якщо хочеш, поговоримо про зброю. Або розкажи мені, як сильно ти сумуєш за дружиною. Але не відай мені про Бога чи про політику. У крайньому разі можна поговорити про секс.

Рисунок 3.3 — Сторінка книги

У книзі передбачено кілька інформаційних сторінок, які виконують важливу функцію для ознайомлення читача із загальною структурою видання, його авторами та специфікою задуму.

На початку книги розташована інформаційна сторінка, яка містить загальні дані про видання. Тут вказано назву книги, ім'я автора, рік випуску, а також необхідні бібліографічні реквізити.

Друга інформаційна сторінка розміщена наприкінці видання. Вона містить відомості про авторів, редакторів, художників-ілюстраторів та інші особи, які долучилися до створення книги. Також тут вказано тираж книги, тип друку. Окрему увагу привертає сторінка, присвячена автору книги, де подано коротку біографію, професійні досягнення та пояснення щодо вибору назви книги «Точка нуль». У тексті зазначено, що назва символізує ключову точку перетину між реальністю війни та внутрішнім світом кожної людини, яка потрапляє в ці обставини. Цей термін має не лише географічний, але й емоційно-філософський зміст, уособлюючи місце початку змін, переосмислення та відновлення особистості. Автор акцентує на тому, що «точка нуль» є не просто військовим поняттям, але й метафорою переломного моменту, що стосується кожного, хто проживає цей досвід.

									Арк.
									76
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ

Інформаційні сторінки, розташовані на початку та в кінці книги, а також сторінка про автора підкреслюють системність і глибокий підхід до оформлення видання, доповнюючи художній зміст важливою довідковою інформацією (рис.3.4).

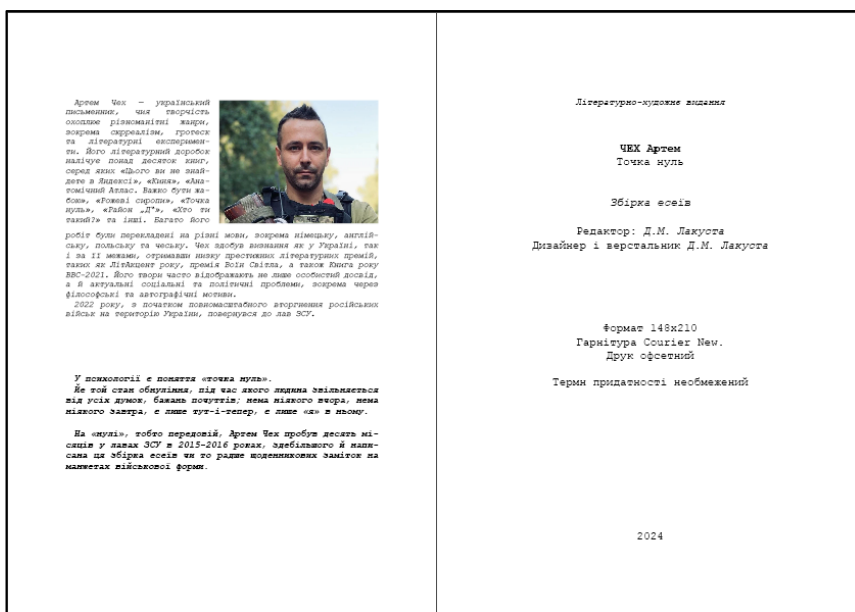
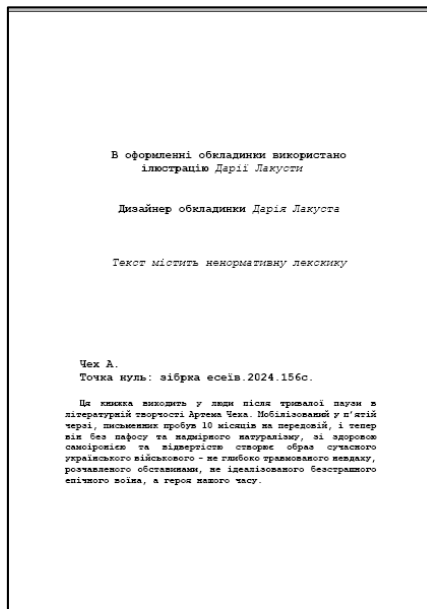
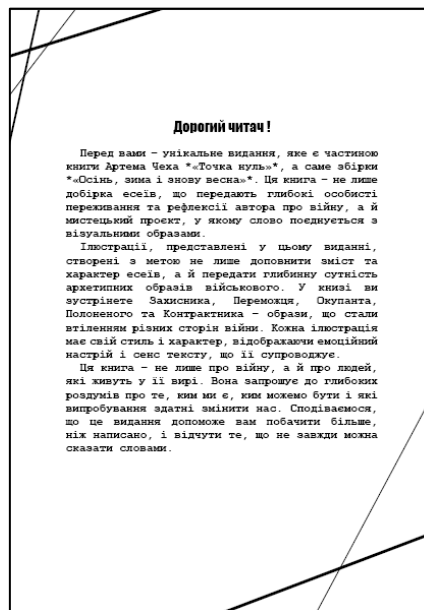

Рисунок 3.4 — Інформаційні сторінки

Книга має авантитул, що служить вступом і поясненням її змісту, а також надає додатковий контекст для читачів, а також зміст для легкого користування (рис.3.5).

									ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
										77
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

ЗМІСТ	
ТА САМА ЗАПРАВКА	13
ТУТ	14
ПРИНЦИПОВІ ПОНЯТТЯ	18
НОРИ	22
ТОЧКА НУЛЬ	23
НАШІ ДРУЗІ	28
СВІТЛО-СІРА ЗОНА	32
ГОЛОС ЗАЛІВНИЦІ	35
НІЧНА ВАРТА	37
ЗЕМЛЕНІ	40
ТИХЕ СОПІЄ ДОНЕЦЬКУ	44
НОВИЙ СТАРИЙ СОН	46
ДОСКАКАЛИСЯ	49
ОСОБЛИВА ОСІНЬ	52
МАЙБЕ ЯК В АМЕРТОШІ	55
11120-Й ДЕНЬ ЖИТТЯ	58
ДІВА НЕ СТАЛОСЬ	63
НОВИЙ РІК	65
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ	68
МЕНУС НА КУЛІ	71
ДІД	74
ХЛОПЧИ	78
ДВА РОКИ ТОМУ	82
ВІЙНА - ЦЕ НЕ МОЖЕ	85
ТАКИХ НЕ ЛЮБИТЬ В АРМІЇ	88
ОСОБЛИВА ЗІМА	91
МОВЧАННЯ	95
ОСОБЛИ ЛЮДИ	98
ЛІТАРГІЯ	101
НЕВІДВОРОТНИЙ ДОСВІД	104
УСЕ ЖИТТЯ І ТРОКИ ВІЛЬШЕ	108
СИНЕРОМ КАТАРА	110
ПОНЯТТЯ ЯК РЕЛІГІЯ	113
ТАКІ ЛЮДИ, ТАКІ ПЛЕНІ	115
У НАМУ РІЧНИЦЮ ДЕСЬ НА ДОНЕЦЬКУ	117
СІМНАЦЬОТЬ МІСЯЦІВ ІЗ ПАСКАМИ	122
ДІВЧИТКА НА ВОРОГА	125
ОСОБЛИВА ВЕСНА	128
ПОВІЙ ЗАВЖДИ ЙДУТЬ ЗА АРМІЄЮ	131
ОДА «НЬ-ВЕЛАСЬ»	134
З НАБОПЛОГО	137
КІНЦЬ П'ЯТОЇ	140
АВРІКОСИ ДОНЕЦЬКУ	142
ОСТАННІ НІЧ	146

Рисунок 3.5 — Авантитул та зміст книги

Для палітурки книги обрано зшивання за допомогою ниток. Цей метод є одним із найбільш довговічних і якісних способів з'єднання сторінок, який забезпечує стійкість видання до частого використання. Крім того, ниткове зшивання гарантує, що книга легко розкриватиметься, не пошкоджуючи корінця та не втрачаючи сторінок.

Для проектування книги обрано оптимальні технологічні рішення, що відповідають вимогам до якості та зручності друку. Книга містить 156

сторінок, що є стандартним обсягом для друку і дає можливість ефективно організувати вміст, тобто кратне 4. Всього передбачено 30 ілюстрацій, що доповнюють текстову частину, а також одна палітурка. Для мінімального тиражу обрано ефективні матеріали та технології, що дозволяють забезпечити високу якість при економії на післядрукарських процесах.

Основний текст книги надрукований на крейдованому папері, що забезпечує хорошу якість друку і чіткість тексту, а також підходить для ахроматичних кольорів, що використовуються для основного вмісту. Твердий картон матовий обрано для палітурки, що підвищить її довговічність і надасть книги презентабельного вигляду. Відсутність післядрукарських процесів дозволяє значно знизити вартість друку, при цьому зберігаючи високу якість продукції.

Ілюстрації для книги створені в програмі Adobe Photoshop, що дозволяє працювати з високоякісними зображеннями і детально відображати архетипні образи, зокрема образи захисника, переможця та окупанта (додаток Г). Для створення палітурки була використана програма Adobe Illustrator, що дозволяє працювати з векторною графікою і забезпечує максимальну точність у відтворенні деталей. Для верстки книги обрано Adobe InDesign, що є стандартом для підготовки професійних друкованих видань і дозволяє зручно організувати текст і графічні елементи на сторінках.

Ілюстрації відіграють важливу роль у відображенні змісту есеїв та архетипних образів, що надає книзі глибини і візуальної цілісності. Уся робота сформована у презентаційному банері (додаток Є).

Таким чином, створені конструкції проєктованих виробів є гармонійним поєднанням концептуальних, естетичних і технічних рішень. Вони ефективно передають обрані архетипи, створюючи візуально цілісний і емоційно виразний художній продукт.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
						79
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

3.2. Розробка конструкції палітурки та пакування книги

Розробка палітурки та пакування книги Артема Чеха «Точка нуль» стала одним із ключових етапів роботи над виданням, що поєднує текст і візуальні елементи. Для виконання цієї задачі використані Adobe Illustrator та Adobe Photoshop — професійні інструменти для роботи з графікою.

Конструкція пакування книги спроектована з урахуванням функціональності, естетики та друкарських особливостей. Вона складається з двох частин: зовнішньої палітурки та внутрішньої сторони. Такий підхід дозволив поєднати візуальну привабливість із практичністю, створивши продукт, що відповідає високим вимогам дизайну та поліграфії.

Палітурка книги стала центральним елементом візуальної концепції. Основним її елементом є архетипний образ військового-захисника. Даний образ було створено за допомогою Adobe Photoshop із використанням техніки детального малюнка, що дозволило проробити обличчя, уніформу та атрибути військового, де головна ілюстрація розташована у центрі палітурки, що символізує її важливість і підкреслює ідею захисту та рішучості.

Образ військового-захисника є архетипним у контексті книги, адже він уособлює мужність, силу, відвагу та стійкість. Для посилення емоційного впливу в дизайні використовували теплі кольорові відтінки для фону і контрастні акценти, які підкреслюють ключові елементи ілюстрації. Використання кольору відіграє важливу роль у створенні загального настрою палітурки, адже кольорова гама сприяє формуванню психологічного зв'язку між читачем та ідеєю книги (рис.3.6).

Наступним етапом роботи стала розробка самої схеми упаковки для книги. Даний процес містив створення конструктивного макета, який забезпечує зручність використання, захист книги під час транспортування та зберігання, а також відповідність загальній концепції дизайну видання.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		80

Рисунок 3.6 — Палітурка книги

Схема упаковки враховувала особливості форми та розміру книги, а також передбачала гармонійне розміщення графічних елементів (рис.3.7).

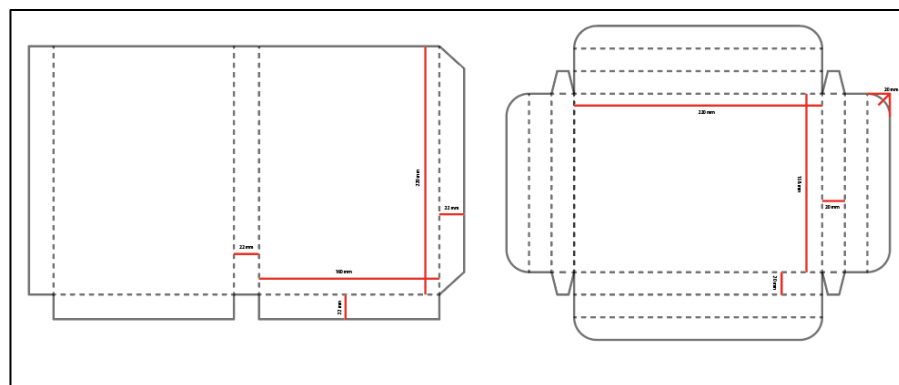

Рисунок 3.7 — Схема пакування книги

Представлений макет упаковки для книги складається з двох частин, які формують єдину конструкцію, призначену для захисту та зручного транспортування книги. Перша частина, що виконує функцію зовнішньої оболонки, має основні розміри 160 мм у висоту та 220 мм у довжину, з бічними клапанами шириною 22 мм. Дані клапани забезпечують фіксацію упаковки після складання, що збільшені для зручного користування пакуванням на 2 мм у ширину. Пунктирні лінії позначають місця згинів, необхідних для формування об'ємної структури (рис.3.8–3.9).

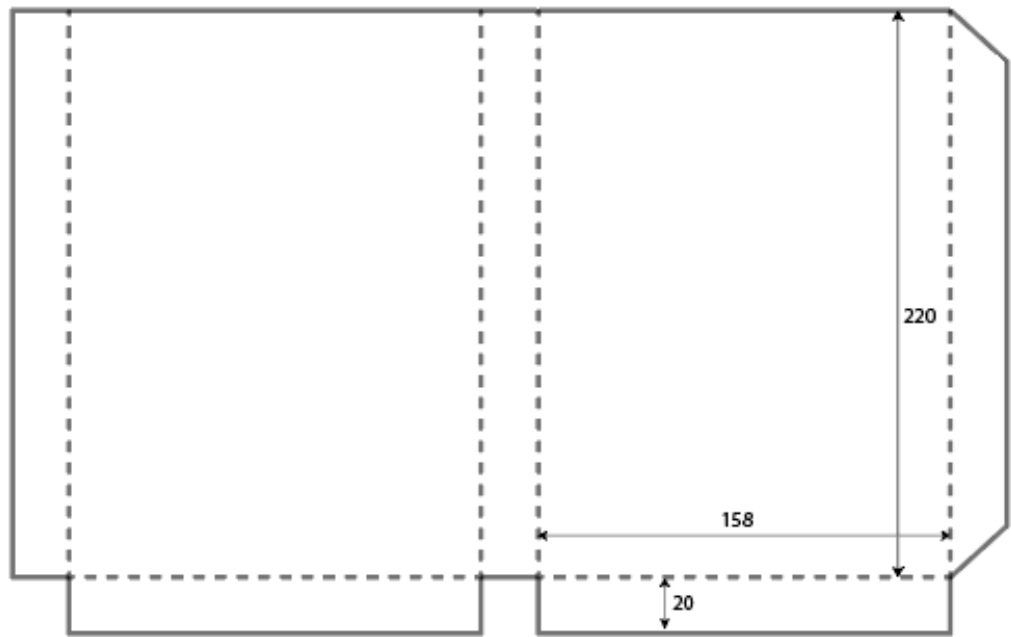

Рисунок 3.8 — Конструкція пакування книги зовнішня частина

Друга частина упаковки, яка є внутрішнім елементом, має основну площину розміром 158 мм у висоту та 220 мм у довжину, що зменшені на 2 мм від зовнішнього пакування. Вона оснащена бічними клапанами шириною 22 мм, які забезпечують надійне закриття упаковки. Також передбачені додаткові згини для створення бічних стінок, що підвищують міцність і стійкість конструкції.

Обидві частини макету мають точні геометричні пропорції та зручні для складання розміри, що забезпечує функціональність і довговічність упаковки, а також створює естетичний вигляд, відповідний до вимог зберігання та транспортування книги.

Пакування для книги представлена у вигляді двох частин, які поєднують функціональність і естетику, забезпечуючи захист книги та її привабливий зовнішній вигляд. Зовнішня частина виконана у вигляді оформленої палітурки, яка містить ілюстрацію солдата у військовій формі, розташовану на світлому фоні з текстурою у теплих тонах. Праворуч вертикально розміщена

назва книги «Точка нуль», виконана великим контрастним шрифтом, під якою зазначено підзаголовок «Осінь, зима та знову весна». Використання чорно-білих елементів у дизайні створює візуальний контраст, підкреслюючи зміст і серйозність тематики книги.

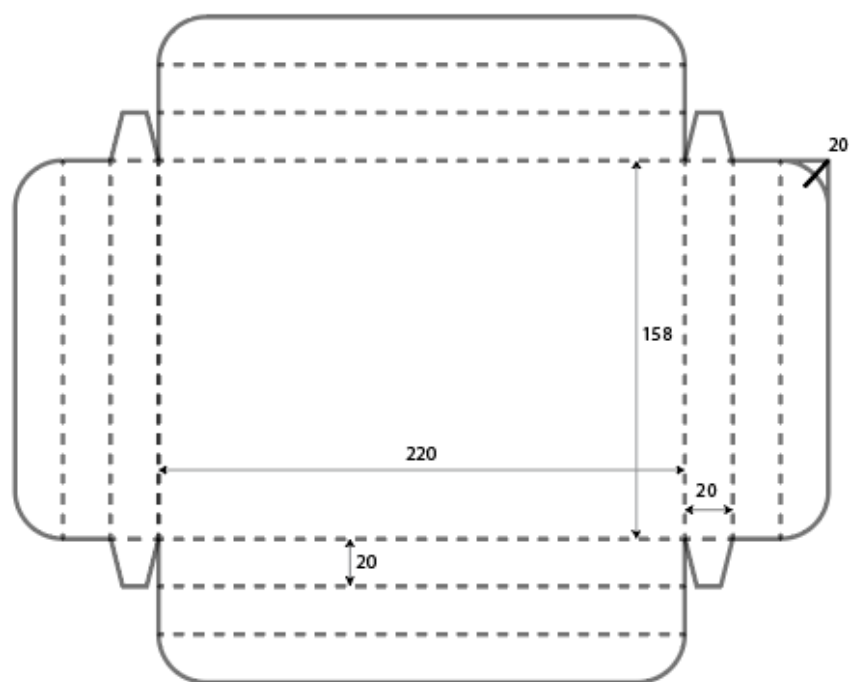

Рисунок 3.9 — Конструкція пакування книги внутрішня частина

Внутрішня частина упаковки виконана у чорному кольорі та призначена для фіксації книги всередині. Вона має згини і виступи, які утворюють бокові стінки, що додають міцності конструкції. Чітка геометрія елементів сприяє зручності складання та забезпечує надійність упаковки. Чорний фон внутрішнього шару доповнює загальний дизайн, створюючи завершений і гармонійний вигляд (рис.3.10).

Пакування книги розроблено як двошаровий елемент. Воно складається з зовнішньої палітурки, що відображає основну ідею книги, та внутрішньої сторони, виконаної у мінімалістичному стилі. Для внутрішньої частини було обрано чисто чорний колір із кольоровим кодом #000000. Такий вибір кольору

										Арк.
										83
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

підкреслює строгість і серйозність тематики книги, створюючи контраст із зовнішньою стороною. Чорний колір надає пакуванню глибини та підсилює емоційний вплив на читача (рис.3.7).

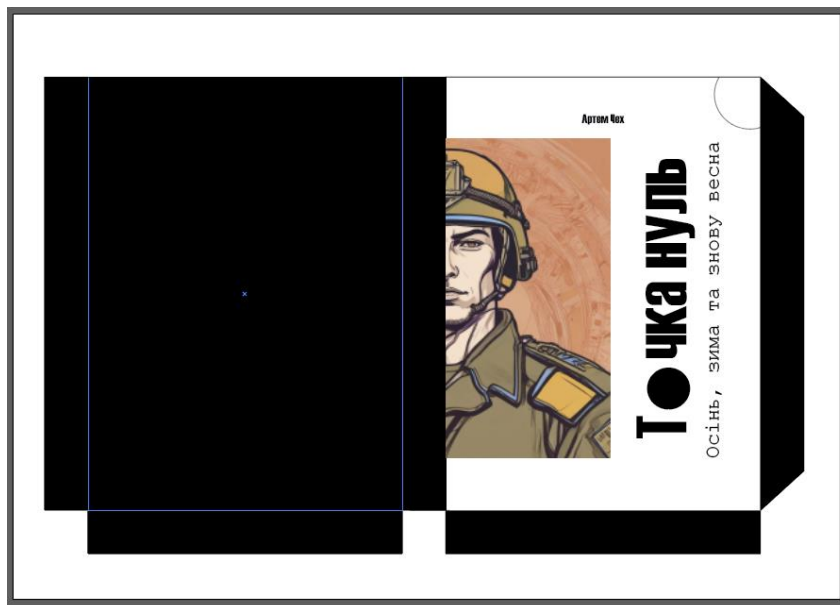

Рисунок 3.10 — Пакування книги (зовнішня сторона)

Рисунок .3.11 — Пакування книги (внутрішня сторона)

Рисунок 3.7 — Пакування книги

Конструкція пакування розроблена в Adobe Illustrator, що дозволило забезпечити високу точність у створенні векторної графіки, необхідної для подальшого друку. Усі елементи пакування, у тому числі місця для згинів та обрізки, були детально спроектовані для уникнення помилок у друкарському процесі.

Гармонійне поєднання ілюстрацій, текстових елементів і кольорів стало результатом ретельного планування та творчого підходу до роботи над дизайном. Результатом цієї роботи стало оформлення, яке не лише приваблює потенційного читача, а й підсилює його емоційне занурення у зміст книги (додаток Е).

3.3. Нормування матеріалів та визначення вартості дизайн-об'єкта

Для створення книги «Точка нуль» обрано оптимальні матеріали та технологічні процеси, що відповідають вимогам якості та економічної ефективності. Вартість одного примірника книги залежить від тиражу та обраної технології виробництва і може коливатися від 150,00 до 300,00 грн за примірник для мінімального тиражу. Вартість послуг дизайнера та ілюстратора варіюється в межах 3000,00–5000,00 грн за макет книги та

										Арк.
										85
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ					

1000,00–5000,00 грн. за ілюстрацію. Загальна вартість проєкту, з урахуванням матеріалів, технологій друку та послуг, може становити від 25 000,00 до 40 000,00 грн для мінімального тиражу (табл.3.1).

Таблиця 3.1 — Нормування матеріалів та визначення вартості дизайн-об'єкта

Параметр	Опис	Кількість	Ціна за одиницю, грн	Загальна вартість, грн
Кількість сторінок	Кількість сторінок у книзі	156 сторінок	4,00	624,00
Ілюстрації	30 ілюстрацій з різними ступенями складності:	30 шт	1500,00	45 000,00
	Проста складність (15 шт, по 1000 грн)	15 шт	1000,00	15 000,00
	Середня складність (10 шт, по 1500 грн)	10 шт	1500,00	15 000,00
	Складна ілюстрація (5 шт, по 2000 грн)	5 шт	2000,00	10 000,00
Тип паперу	Крейдований папір для основного тексту (формат А5, товщина 100 г/м ²)	154 сторінок	0,30	46,80
Тип палітурки	Твердий картон із матовим покриттям	1 палітурка	45,00	45,00
Тип друку	Офсетний друк для основного тексту, цифровий друк для палітурки	156 сторінок	Включено у вартість	624,00
Робота дизайнера	Розробка макету книги, верстка	1 проєкт	4000,00	4000,00
Пакування	Тверда обкладинка з матовим покриттям	1 упаковка	45,00	45,00
Загальна вартість виробництва	Загальна вартість виробництва книги	1 примірник		50 384,80

Опис книги дозволяє визначити вартість виготовлення одного примірника, враховуючи всі ключові аспекти її створення. Книга формату А5, виконаних на крейдованому папері товщиною 100 г/м², і має тверду палітурку з матовим покриттям. Друк основного тексту здійснюється офсетним методом, а палітурка — цифровим. У виданні передбачено 30 ілюстрацій із трьома рівнями складності: 15 ілюстрацій простої складності, 10 — середньої, та 5 — високої, що відображається у вартості виготовлення. Окремо враховується

консультація з визначення архетипу, яка підкреслює концептуальну основу видання.

Для виготовлення одного примірника книги, яка складається зі 156 сторінок основного тексту та двох кольорових сторінок палітурки, враховуються усі витрати на матеріали, друк, дизайн і пакування. Загальна вартість виготовлення з підтримкою дизайнера для одного примірника книги без тиражування становить 50 385,00 грн, що охоплює всі етапи виробництва.

Для визначення загальної вартості виробництва тиражу книги обсягом 100 примірників було проведено розрахунок, який враховує всі основні витрати, пов'язані з матеріалами, друком, дизайном і виготовленням ілюстрацій. Друк основного тексту здійснюється за середньою ставкою 4,00 грн за сторінку, що для одного примірника становить 624,00 грн. Для палітурки використовується твердий картон із матовим покриттям, вартість якого становить 45,00 грн за одну одиницю. У книзі також передбачено 30 ілюстрацій, які розподіляються за трьома рівнями складності: 15 простих ілюстрацій (1000,00 грн/шт), 10 середніх (1500,00 грн/шт) і 5 складних (2000,00 грн/шт), що в сумі дає 45 000,00 грн.

Робота дизайнера включає створення макету книги, верстку та визначення архетипів, і оцінюється в 4000,00 грн. Загальна вартість тиражу становить 120 580,00 грн. Розрахована середня вартість одного примірника за тиражу 100 екземплярів дорівнює 1205,80 грн. Цей показник враховує всі складові виробничого процесу, включаючи матеріали, друк, пакування, ілюстрації та дизайнерські роботи.

Таким чином, зазначені розрахунки забезпечують повний фінансовий аналіз виробництва книги та дозволяють оптимізувати витрати залежно від обраного тиражу.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		87

Отже, визначення конструкції та складу елементів виробу було здійснено з урахуванням технічних вимог і забезпечення довговічності книги. Формат видання книги відповідає стандарту А5 (148 мм × 210 мм), що забезпечує зручність користування та відповідає сучасним вимогам до художньо-літературних творів. Поля книги сформовані з урахуванням оптимального сприйняття тексту та зручності читання: корінцеве та зовнішнє поля мають ширину по 20 мм, нижнє поле — 23 мм, а верхнє — 16 мм.

Колонцифри розташовані в нижній частині сторінки, виконані шрифтом Courier New, розміром 12 пунктів, що відповідає загальному стилістичному оформленню книги. Для основного тексту використано шрифт Courier New Bold, який забезпечує чіткість та читабельність. Заголовки виконано шрифтом Impact, що надає їм візуальної ваги та акцентує увагу читача.

Абзацні відступи складають 5 мм, що є стандартним показником для текстових видань і сприяє візуальному структуруванню тексту, полегшуючи його читання.

Книга передбачає кріплення сторінок на клей, що забезпечує її довговічність та стійкість до багаторазового використання. Вартість виготовлення одного примірника книги, враховуючи повний цикл робіт від розробки дизайну до друку, складає від 675 грн. без врахування тиражу.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		88

4 ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Захист авторських прав є важливим аспектом створення художнього і літературного продукту, тому для забезпечення правової охорони на творчі роботи, пов'язані з книгою, були вжиті відповідні заходи. Одним із таких етапів є реєстрація авторських прав на кольорову ілюстрацію, що стала частиною палітурки книги. Ілюстрація під назвою «Військовий-захисник» виконана в унікальному стилі, який відображає основну тему книги, а саме архетипи військового захисника, переможця та окупанта. Даний художній твір, як частина палітурки, має велике значення для візуальної комунікації та сприйняття книги в цілому (рис.4.1).

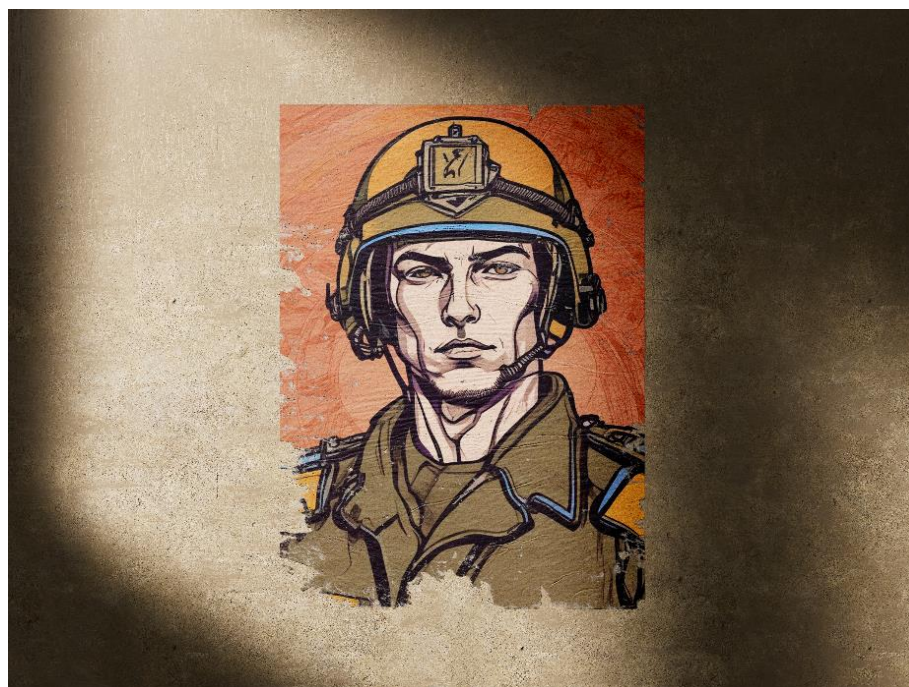

Рисунок 4.1 — Ілюстрація «Військовий-захисник»

Щоб підтвердити авторство та забезпечити відповідний рівень публічної легітимності, ілюстрація була опублікована в соціальних мережах, зокрема в Instagram, разом з ескізом та детальним описом концепції роботи (рис.4.2). Окрім того, публікація містила вказівки на символіку та художні рішення, які

									Арк.
									89
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ				

були закладені в цю роботу, що дало змогу ширшій аудиторії ознайомитися з творчим процесом та ідеєю.

Рисунок 4.2 — Публікація ілюстрації

З метою офіційного закріплення авторських прав на даний твір, була подана заявка на реєстрацію авторського права, яка була прийнята та оплачена відповідно до вимог законодавства України. Номер поданої заявки на реєстрацію — с202409904, а твір образотворчого мистецтва, під назвою «Військовий-захисник», отримав підтвердження прийняття заявки від 5 грудня 2024 року, що додає офіційного статусу і забезпечує правову охорону творчої роботи, що має важливе значення для збереження інтелектуальних прав авторів (рис.4.3).

Реєстрація авторських прав на таку важливу складову палітурки книги дозволяє уникнути будь-яких спроб неправомірного використання чи копіювання цієї роботи іншими особами. Заявка також свідчить про серйозне ставлення до процесу створення книги і професійний підхід до захисту

						ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			90

інтелектуальної власності, що є важливим елементом у світі сучасних художніх та літературних продуктів.

МНЕКОНОМКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)
вул. Дмитра Голубця, 1 м. Київ, 01601, тел.: +380 44 209-27-06, +380 67 501-05-85
e-mail: office@ipiro.gov.ua, http://www.ipiro.gov.ua, код митної з ЄДРПОУ 44673629

Розписка про одержання електронної заявки на реєстрацію авторського права на твір
Дата одержання 05.12.2024 10:20:35

Номер заявки: **с202409904** (є подальшому обов'язково посилається на цей номер)
Відправник: Бухалцова Людмила Василівна
Назва реєстрації авторського права на твір: Твір образотворчого мистецтва ілюстрація «Військовий Записник»

Подачі матеріали
Вх-50803/2024
Заява про реєстрацію авторського права на твір
Заява_Лагусти.index.xml, Заява_Лагусти.index.xml, Заява_Лагусти.pdf, Заява_Лагусти.pdf.1.p7z
Платіжний документ про сплату збору за підготовку до державної реєстрації авторського права на твір
Квитанція_Лагусти[M.index.xml, Квитанція_Лагусти[M.pdf.1.p7z, Квитанція_Лагусти[M.pdf
Копія твору
Ілюстрація_Лагусти[M.index.xml, Ілюстрація_Лагусти[M.pdf
Довіреність (документ, що підтверджує повноваження представника)
Доручення_Лагусти[M.index.xml, Доручення_Лагусти[M.pdf.1.p7z, Доручення_Лагусти[M.pdf
Документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору
підтвердження_Лагусти[M.index.xml, підтвердження_Лагусти[M.pdf.1.p7z, підтвердження_Лагусти[M.pdf

Примітка:
Заявки, які подані в неробочий час, будуть опрацьовані наступного робочого дня.
Якщо подання заявки відбувається у неробочий час, у вихідний або святковий день, датою одержання заявки буде дата наступного робочого дня.
Подана електронна заявка вважається оригіналом. Надсилання паперової копії заявки не вимагається!

Рисунок 4.3 — Заявка про авторське право

Додатково, через реєстрацію авторських прав б забезпечено юридичну охорону та можливість захисту в разі виникнення будь-яких правових суперечок, що можуть виникнути щодо використання цієї ілюстрації або палітурки в цілому. Таким чином, даний крок є важливим для підтвердження статусу книги як оригінального твору, що створений і належить авторам, і для захисту їх прав у майбутньому.

									Арк.
									91
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ				

ВИСНОВКИ

У рамках виконання кваліфікаційної роботи було сфокусовано увагу на зміст творів збірки Антона Чеха «Точка нуль», в яких реалістично описується повсякденне життя військових в зоні активних бойових дій, а також їхній психологічний стан, цінності та виклики, з якими вони стикаються. Виявлено, що узагальнений образ військового не відображає всіх ролей, в яких вони опиняються в реальності.

Аналіз дизайну творів про війну (книг, афіш фільмів, відеогри) виявив, що візуально війну відображають в різних емоційних та ідеологічних аспектах, трансліюючи різні повідомлення: від надії та оптимізму до реальних трагедій і моральних дилем. Композиційний аналіз джерела творчості — образу війни — дозволив встановити, що з образом війни асоціюються загострені форми (зброя), хаотичні лінії (руйнування), плямові поєднання зелених кольорів (піксельна форма військових), чорний колір (смерть, втрати, горе, попіл) і червоний (кров, агресія, вогонь, вибухи). Обов'язковими учасниками війни і виконавцями стратегій є військові.

За результатами аналізу творів візуального мистецтва встановлено, що в живописних творах, графіці, плакатах, на фото- і аудіотворах військових представляють в різних «ролях»: переможця, героя на полі бою, захисника мирного населення, окупанта, полоненого, професійного контрактника. Для ілюстрування творів на військову тематику було виділено візуальні ознаки різних архетипних образів. Зокрема, встановлено, що для візуалізації образу військового-героя поєднують сцени військових баталій і руйнувань, рішучий вираз обличчя героя. Військового-переможця відображають на підвищенні (над переможеними), з піднятою рукою, в якій зброя або прапор; часто використовують яскраві кольори, зокрема червоний і золотий, щоб підкреслити велич та впевненість у своїх діях. Роль захисника відображається в сюжетах про допомогу дітям, тваринам, цивільному населенню: вираз

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		92

обличчя може бути як лагідним, так і суворим при наявності небезпеки. В рекламі для агітації військових-контрактників відображають товариськими, з сучасним спорядженням, кольори — темно-сині або сірі, що створює відчуття впевненості без надмірної емоційності.

Виявлено, що разом з типовими образами, пов'язаними з професійними обов'язками, образ військового може бути носієм негативних емоцій (окупанта) та постраждалого і приниженого (полоненого). У візуальних творах військовий окупант – це людина в військовій формі, проте з агресивним виразом обличчя і зверхнім поглядом, зухвалим способом носіння військової форми (закачані рукава), наявністю фашистської символіки (свастика, літера Z) або атрибутів катувань (кийки, наручники), наявність ознак мародерства. Натомість військовий з обірваними погонами, на колінах, в приниженій позі формує образ військового-полоненого.

На основі композиційного аналізу джерела творчості та виявлених візуальних рис архетипних образів військового була розроблена концепція дизайну збірки творів «Точка нуль», відповідно до якої книга має містити ілюстрації до творів, зокрема зображення військових, які відповідають архетипним образам захисника, переможця та окупанта. Це дозволяє глибше передати емоційний та ідеологічний контекст творів, що підкреслюють різні аспекти війни та військової служби. Дизайн книги повинен викликати у читача почуття глибокого емоційного переживання, асоціації з трагедією війни, але також з боротьбою, самопожертвою та перемогою. Для книги доцільно розробити подарункове пакування.

Авторська концепція книги, що базується на рефлексіях щодо війни, стала основою для визначення ключових елементів графічного оформлення, які сприяють глибшому розкриттю теми та емоційної складової твору. Для розробки дизайну книги, зокрема ілюстрацій, було вибрано монохромну палітру та лінійний стиль, натхненний роботами відомих сучасних дизайнерів Романа Романишина та Андрія Лесива, які вдаються до лінійної графіки для

									Арк.
									93
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ				

передачі емоційної напруги. Такий підхід дозволяє створити атмосферу єдності, що відповідає серйозності теми та не відволікає на додаткові елементи. Монохромність підсилює емоційну складову тексту та допомагає читачеві сконцентруватися на основних архетипах і їх взаємодії.

Для палітурки було розроблено 7 варіантів оформлення, серед яких обрано четвертий варіант із портретним зображенням військового. Розроблено дизайн форзаців та оформлення авантитулу. Для 45 творів збірки розроблено 30 ілюстрацій в лінійні графіці. Вибір ілюстрацій архетипів ґрунтувався на результатах опитування потенційних читачів.

Проведено композиційний аналіз дизайну палітурки книги. Компонівка обкладинки відповідає правилу третин: назва твору розташована біля верхньої горизонтальної лінії, а обличчя військового оточене «точками сили».

Для оформлення тексту обрано шрифти: Impact — для заголовків, Courier New Bold — для основного тексту. Книга зверстана на аркушах формату А5, має такі береги: зверху — 16 мм, знизу — 23 мм, зовні — 20 мм, всередині — 20 мм. Колонцифри розміщені внизу сторінки для легкого орієнтування. Для декоративного оформлення сторінок книги використано графічні елементи, що мають вигляд прямих ліній різної товщини, які структурують простір та допомагають організувати текстові блоки, а також елементи, що нагадують малюнки, виконані від руки у записнику чи блокноті. Серед таких графічних деталей — знаки оклику, запитання, хрестики, схематичне зображення сонця та інші дрібні символи, які вносять елементи рукописного стилю, створюючи відчуття особистісного доторку та інтимності.

Корінцеве та зовнішнє поля мають однакову ширину — 20 мм, що гарантує зручність при триманні книги в руках, а також забезпечує місце для коректного зшивання та розкривання сторінок без втрати тексту. Нижнє поле — 23 мм — виділене для розміщення колонцифр, забезпечуючи при цьому гармонійний баланс між текстом і вільним простором. Верхнє поле має ширину 16 мм,

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		94

Виготовлена в матеріалі книга має палітурку з твердого картону щільністю 400 г/м², аркуші з крейдованого паперу щільністю 100 г/м². Обсяг книги — 156 сторінок, на яких розміщено 45 творів з 30 ілюстраціями, інформаційні сторінки та сторінки з інформацією про автора.

Розроблено дизайн пакування для книги, який містить як ілюстрацію, так і конструкцію. Для пакування обрано картон щільністю 300 г/м², що забезпечує міцність та надійність упаковки, а також дозволяє ефективно зберігати форму при транспортуванні та зберіганні книги. Ілюстрація на пакуванні відображає основну тематику книги, підкреслюючи архетипні образи військових через лінійні графічні елементи та мінімалістичні деталі, що гармонійно поєднуються з дизайном самої книги. Конструкція пакування книги розроблено як двошаровий елемент. Воно складається з зовнішньої палітурки, що відображає основну ідею книги, та внутрішньої сторони, виконаної у мінімалістичному стилі. Використані кольори та графічні елементи на пакуванні відповідають загальній концепції видання, створюючи враження завершеності та підсилюючи емоційний акцент книги.

Розраховано вартість одного сигнального примірника з врахуванням розроблених ілюстрацій, верстки та виготовлення в матеріалі. Вартість склала 1205,80 грн. без врахування тиражу.

Було подано заяву на державну реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва «Військовий-Захисник» (заявка № с202409904, від 05.12.2024 року)

Результати виконання кваліфікаційної роботи пройшли апробацію на Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених та студентів “Resource-saving technologies of apparel, textile & food industry International Scientific-Practical Internet-Conference of Young Scientists & Students 2023” (21 листопада 2024р., м. Хмельницький) (Додаток Ж) [32].

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		95

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://vpbm.com.ua/upload/dstus/dstu_3017-95.pdf (дата звернення: 05.11.2024).
2. Учасники проєктів Вікімедіа. Артем Чех. Вікіпедія. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Артем_Чех (дата звернення: 04.11.2024).
3. Учасники проєктів Вікімедіа. Точка нуль. Вікіпедія. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Точка_нуль (дата звернення: 04.11.2024).
4. Романишин Р., Лесів А. Війна, що змінила Рондо. Видавництво Старого Лева. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://starylev.com.ua/viyna-shcho-zminyla-rondo?srsId=AfmBOoqObHhwbkgEosFGGUNGs06v5_YRYVilK_bP7Qq3qkVw7E-aOR88 (дата звернення: 13.10.2024).
5. Положій Є. Іловайськ. Видавництво Фоліо. Офіційний сайт та інтернет-магазин. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://folio.com.ua/books/Ilovaysk1?srsId=AfmBOoqf_RGNr-WuiynaTvf80HuwUEDtnLw_cxJHWpTGGz73LOxWltG5 (дата звернення: 13.10.2024).
6. Учасники проєктів Вікімедіа. This War of Mine – Вікіпедія. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/This_War_of_Mine (дата звернення: 13.10.2024).
7. Учасники проєктів Вікімедіа. Battlefield (серія ігор) – Вікіпедія. [Електронний ресурс] – Режим доступу: [https://uk.wikipedia.org/wiki/Battlefield_\(серія_ігор\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/Battlefield_(серія_ігор)) (дата звернення: 13.10.2024).

										Арк.
										96
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ					

8. Майдуков Сергій. Spilne Art. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://spilne.art/artist/maydukov-serhiy/> (дата звернення: 13.10.2024).

9. Майдуков Сергій. Instagram. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.instagram.com/sergiymaidukov/> (дата звернення: 13.10.2024).

10. Архетипи. Енциклопедія Сучасної України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://esu.com.ua/article-44787> (дата звернення: 13.10.2024).

11. Ткачук Н. Ю. Відображення війни в фотографіях ХХ – початку ХХІ століття: кваліфікаційна робота ... бакалавра за спец-тю 023– Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, Київ, 2023. — 97 с.

12. Ямницька Т. Аналіз творів образотворчого мистецтва. ПроArt (історія образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва). [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://arshistorian.blogspot.com/2019/03/blog-post.html> (дата звернення: 13.10.2024).

13. Копотун І. М., Коропатнік І. М., Микитюк М. А., Павлюк О. О., Пасіка С. П., Петков С. В. Військова журналістика. український аспект: становлення української військової журналістики; місце військової журналістики у медіапросторі в період воєнного стану; правові підстави діяльності військових журналістів під час воєнних дій. — Київ: ВД «Професіонал», 2023. — 676 с.

14. Art as Propaganda Gallery - Google Arts & Culture. Google Arts & Culture. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://artsandculture.google.com/usergallery/UQICcZwn6-CgJw> (date of access: 10.09.2024).

15. Кобельська М. Еволюція польського музейного буму // Difficult Issues: Proceedings of the ICOM international conference 2017 / ICOM Deutschland (ред.). – Гайдельберг: arthistoricum.net-ART-Books, 2019. –

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		97

22. Request Information. goarmy.com. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.goarmy.com/info?iom=ACNT> (date of access: 13.10.2024).

23. Contributors to Wikimedia projects. Phan Thi Kim Phuc - Wikipedia. Wikipedia, the free encyclopedia. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Phan_Thi_Kim_Phuc (date of access: 13.10.2024).

24. Третя окрема штурмова бригада ЗСУ | 3 ОШБр. Третя окрема штурмова бригада. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://ab3.army/> (дата звернення: 13.10.2024).

25. Випуск 91 «Дизайн та дизайнерські роботи». Експертус Кадри – Цифрове видавництво Експертус. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://ek.expertus.com.ua/laws/12771> (дата звернення: 13.10.2024).

26. Харитоненко О. І. Оновлений ДСТУ 3017 «Видання. Основні види. Терміни та визначення»: досягнення і відкриті питання. 2022. С. 63-84.

27. Національний стандарт України. Інформація та документація. ДСТУ 3017:2015. Видання офіційне. Терміни та визначення понять. Київ : ДП «УкрНД», 2016. – 42с.

28. Словник іншомовних соціокультурних термінів / Словопедія. — [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://slovopectia.org.ua/39/53392/260678.html> (дата звернення: 13.11.2024).

29. Історична правда. Радянські пропагандистські плакати 1941-1945. Історична правда. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.istpravda.com.ua/artefacts/2013/06/23/126937/> (дата звернення: 13.11.2024).

30. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України / Ніжинський фаховий коледж НУБіП України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://natc.org.ua/node/2956> (дата звернення: 13.11.2024).

										Арк.
										99
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ					

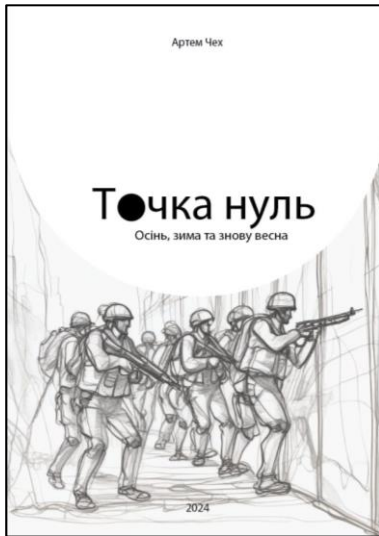
31. Фільм «1917». UASerials – серіали та фільми українською мовою онлайн. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://uaserials.pro/1860-1917.html> (дата звернення: 13.11.2024).

32. Лакуста Д.М., Базилюк Е.В. Візуальний архетипний образ як засіб візуальної комунікації // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості — 2024», 21 листопада 2024 р., м. Хмельницький. С.326–327.

					ДПДЗ.2023213.01.03.ПЗ	Арк.
						100
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ДОДАТКИ

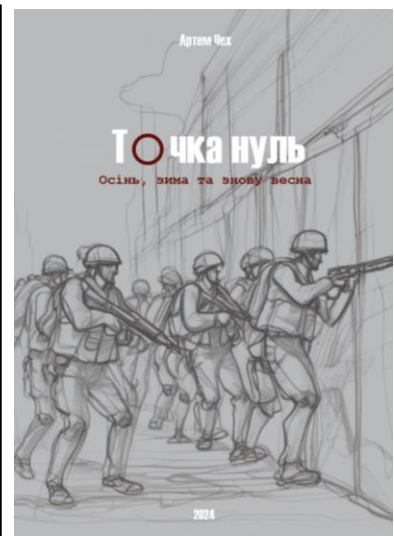
ДОДАТОК А
ПОШУКОВІ ВАРІАНТИ ПАЛІТУРКИ

а

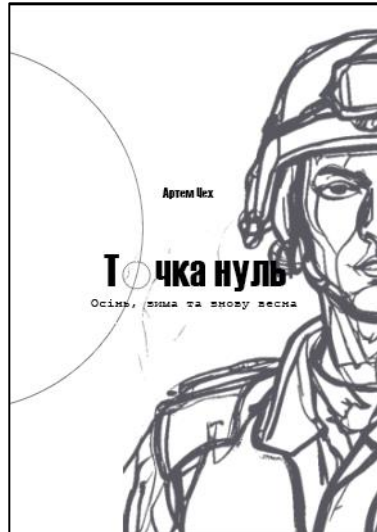
б

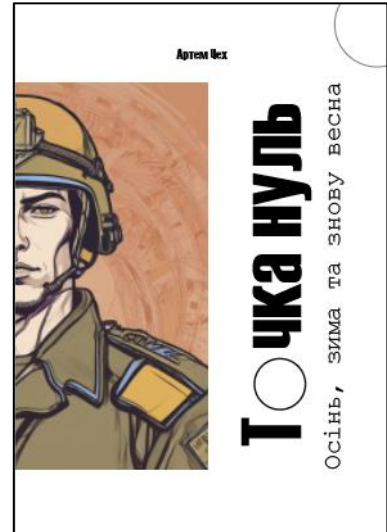
в

г

д

е

а — Варіант 1; б — Варіант 2; в — Варіант 3; г — Варіант 4;

д — Варіант 5; е — Варіант 6;

Рисунок А.1 — Дизайн та композиція варіантів палітурки

ДОДАТОК Б
ПОШУКОВІ ВАРІАНТИ АРХЕТИПНИХ ОБРАЗІВ ВІЙСЬКОВОГО

а

б

в

г

д

е

а — Архетипний образ героя; *б* — Архетипний образ захисника;
в — Архетипний образ окупанта; *г* — Архетипний образ переможця;
д — Архетипний образ полоненого; *е* — Архетипний образ контрактника

Рисунок Б.1 — Пошук архетипних образів військового

ДОДАТОК В
АРХЕТИПНІ ОБРАЗИ ВІЙСЬКОВОГО. АНКЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ
ОПИТУВАННЯ

а

б

в

а — Архетипний образ окупанта; б — Архетипний образ переможця;

в — Архетипний образ захисника

Рисунок В.1 — Архетипні образи військового

Яка з наведених ілюстрацій найбільше відображає образ захисника? *

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 3

а

б

Яка з наведених ілюстрацій найбільше відображає образ окупанта? *

Варіант 1

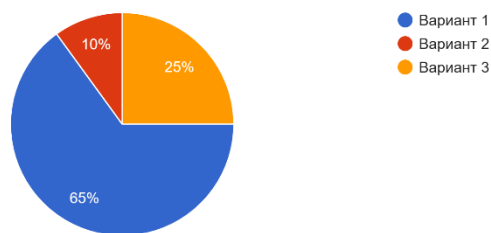
Варіант 2

в

а — Анкета опитування щодо образу захисника; *б* — Анкета опитування щодо образу переможця; *в* — Анкета опитування щодо образу окупанта

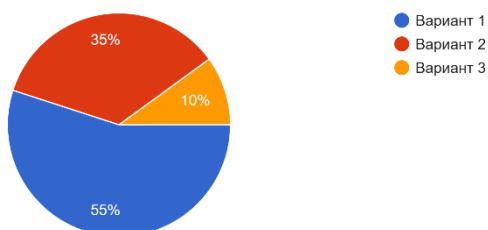
Рисунок В.2 — Анкета опитування

Яка з наведених ілюстрацій найбільше відображає образ захисника?
20 ответов

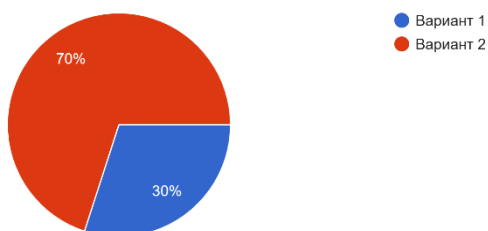
а

Яка з наведених ілюстрацій найбільше відображає образ переможця?
20 ответов

б

Яка з наведених ілюстрацій найбільше відображає образ окупанта?
20 ответов

в

а — Результат опитування щодо образу захисника; *б* — Результат опитування щодо образу переможця; *в* — Результат опитування щодо образу окупанта

Рисунок В.3 — Результати опитування

ДОДАТОК Г
ПОШУКОВІ ВАРІАНТИ ІЛЮСТРАЦІЙ

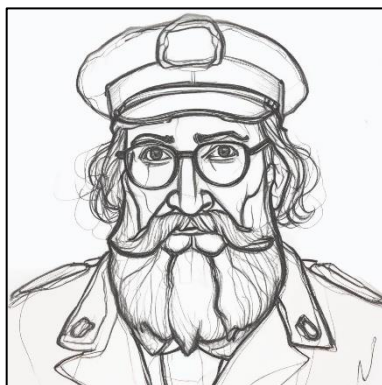
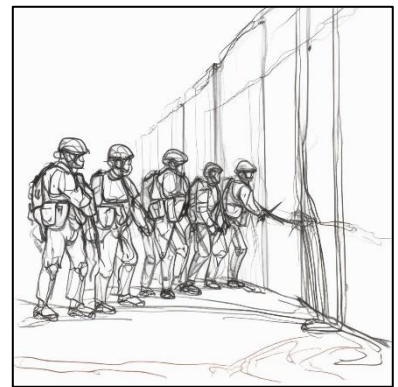
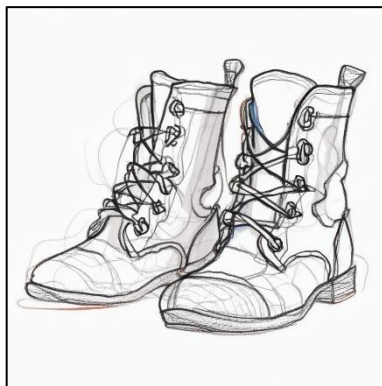
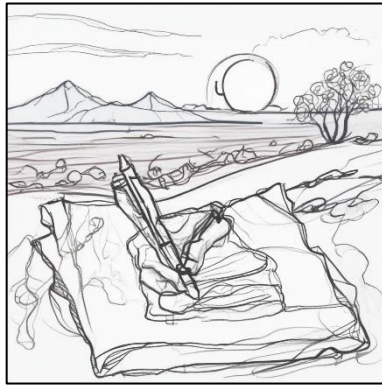
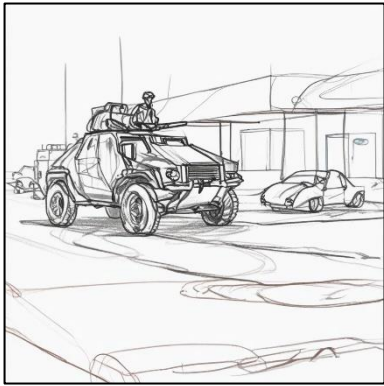

Рисунок Г.1 — Пошукові ескізи ілюстрацій сторінок 13–46

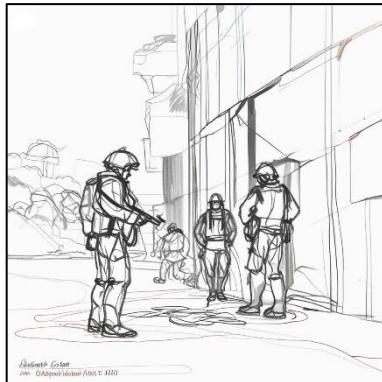
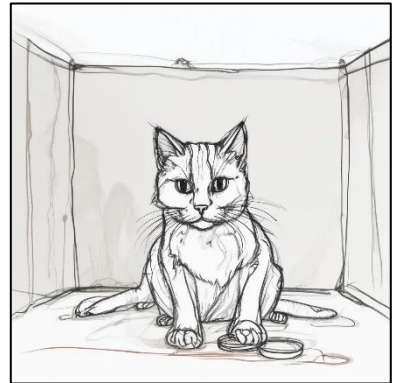
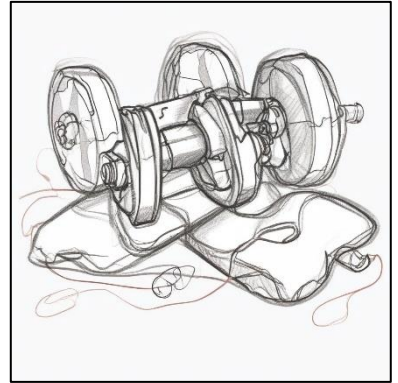
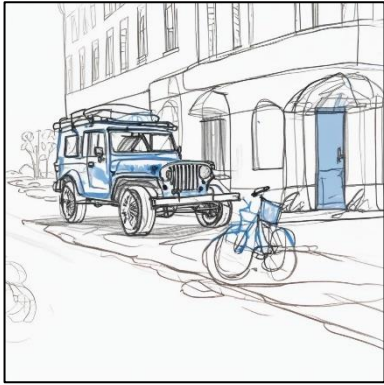

Рисунок Г.2 —Пошукові ескізи ілюстрацій сторінок 49–88

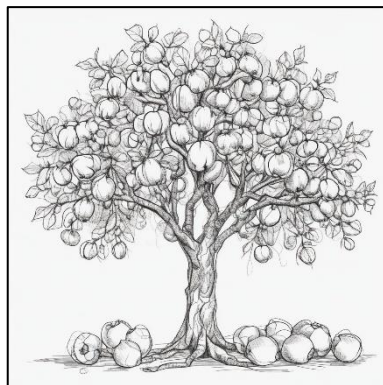
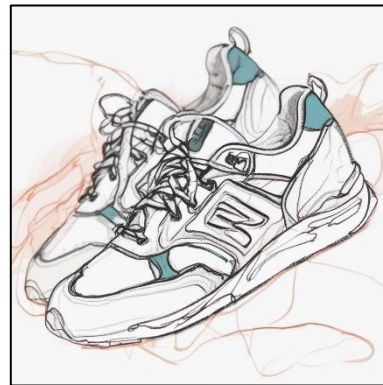
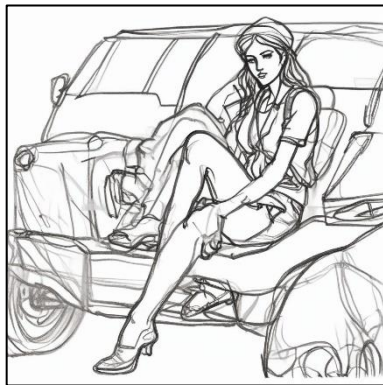
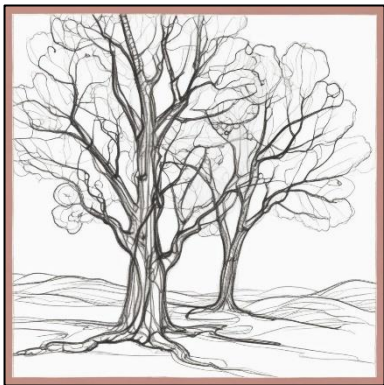
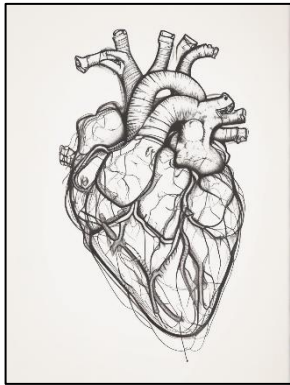

Рисунок Г.3 —Пошукові ескізи ілюстрацій сторінок 91–142

ДОДАТОК Д
ІЛЮСТРАЦІЇ ДО КНИГИ АРТЕМА ЧЕХА «ТОЧКА НУЛЬ»

а

б

в

г

д

е

є

ж

з

а — Ілюстрація до твору «Та сама заправка»; *б* — Ілюстрація до твору «Принципові поняття»; *в* — Ілюстрація до твору «Норми»; *г* — Ілюстрація до твору «Наші друзі»; *д* — Ілюстрація до твору «Світло-сіра зона»; *е* — Ілюстрація до твору «Нічна варта»; *є* — Ілюстрація до твору «Земляки»; *ж* — Ілюстрація до твору «Новий старий сон»; *з* — Ілюстрація до твору «Особлива осінь»

Рисунок Д.1 — Ілюстрації до книги Артема Чеха «Точка нуль»

и

і

ї

й

к

л

м

н

о

и — Ілюстрація до твору «Майже як в анекдоті»; *і* — Ілюстрація до твору «Дива не сталося»; *ї* — Ілюстрація до твору «Дива не сталося»; *й* — Ілюстрація до твору «Новий рік»; *к* — Ілюстрація до твору «Відповідальність»; *л* — Ілюстрація до твору «ДЦП»; *м* — Ілюстрація до твору «Хлопці»; *н* — Ілюстрація до твору «Два роки тому»; *о* — Ілюстрація до твору «Таких не люблять в армії»

Продовження рисунку Д.1

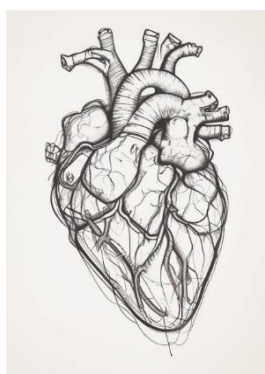
n

p

c

t

y

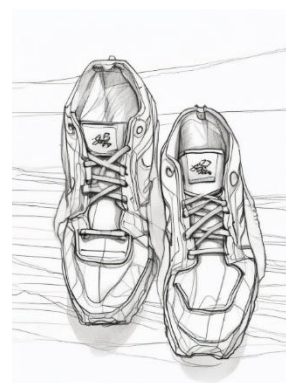
ф

x

ч

ш

n — Ілюстрація до твору «Осолиблива зима»; *p* — Ілюстрація до твору «Мовчання»; *c* — Ілюстрація до твору «Невідворотній досвід»; *t* — Ілюстрація до твору «Синдром Катара»; *y* — Ілюстрація до твору «У нашу річницю десь на Донбасі»; *ф* — Ілюстрація до твору «Дивитися на ворога»; *x* — Ілюстрація до твору «Особлива весна»; *ч* — Ілюстрація до твору «Повії завжди йдуть за армією»; *ш* — Ілюстрація до твору «Ода «ню-беланс»

Продовження рисунку Д.1

щ

ю

я

щ — Ілюстрація до твору «З наболілого»; *ю* — Ілюстрація до твору «Абрикоси Донбасу»;

я — Ілюстрація до твору «Остання ніч»

Продовження рисунку Д.1

ДОДАТОК Е
ВЕРСТКА

Рисунок Е.1 — Сторінки книги 4–19

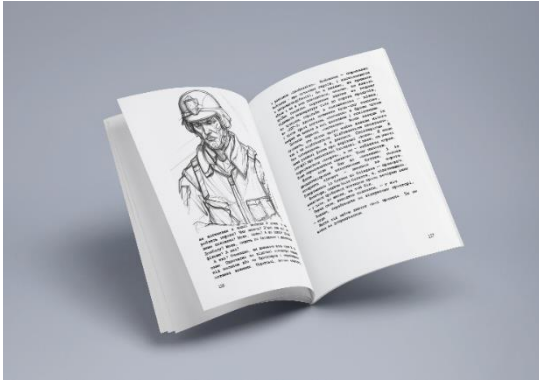

Рисунок Е.8 Сторінки книги 120–151

ДОДАТОК Є ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ БАНЕР

Кваліфікаційна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти на тему: «ДИЗАЙН І ВЕРСТКА КНИГИ АРЕМА ЧЕХА «ТОЧКА НАЛІВ» НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АРХЕТИПНИХ ОБРАЗІВ ВІСЬКОВОГО У ВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ»

Палітра книги

Пакетована книга

Артектипні образи

Після дослідження архетипів до «Точки Налів» зазначено чотири архетипи: Воїн, Мандрівник, Мислитель, Сторож. Кожен архетип має свої характеристики та символи, які використовуються в дизайні книги.

Воїн: символізує силу, мужність, захист. Символами є меч, щит, лев.

Мандрівник: символізує подорож, відкриття, свободу. Символами є дорожня карта, мішечок, коня.

Мислитель: символізує розум, мудрість, дослідження. Символами є книга, лупа, глобус.

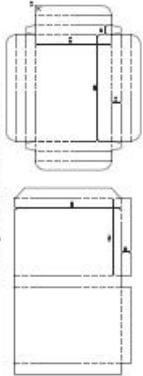
Сторож: символізує безпеку, охорону, контроль. Символами є замок, ключ, острівець.

Візуальні образи

На основі архетипів створено візуальні образи, які використовуються в дизайні книги. Це включає лінійні малюнки персонажів та символів, які відповідають архетипам.

Конструкція пакованні книги

Археטיפні образи-вісників

Вісники-закази: Археטיפні образи, Вісники-закази, Вісники-закази, Вісники-закази.

Вісники-закази: Археטיפні образи, Вісники-закази, Вісники-закази, Вісники-закази.

Розкриття книги

Ілюстрації

Пешуківський есеїзм

Пешуківський есеїзм — це літературний жанр, який поєднує елементи есею та повісті. Він характеризується глибоким аналізом та філософськими роздумами.

Пешуківський есеїзм-обкладинки

Обкладинки, які використовують архетипні образи та стилістику Пешуківського есеїзму.

Пешуківський есеїзм-пакування

Пакування, яке використовує архетипні образи та стилістику Пешуківського есеїзму.

Шрифти

Шрифти, які використовуються в дизайні книги, відповідають архетипам та стилістиці Пешуківського есеїзму.

Рисунок Е.1 — Презентаційний банер

ДОДАТОК Ж

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Resource-Saving Technologies of Apparel, Textile & Food Industry	
<i>Л.В. Краснюк, А.О. Мамич</i> Робота з джерелами творчого натхнення у художньому проектуванні одягу.....	314
<i>Л. В. Краснюк, О. В. Новак</i> Дизайн-проектування нових моделей одягу на основі аналізу і трансформації джерела натхнення.....	317
<i>Л. В. Краснюк, І. М. Фокиш</i> Естетика готичного середньовіччя як джерело творчості у дизайні-проектуванні колекції одягу.....	320
<i>Л. В. Краснюк, І. М. Фокиш</i> Основні етапи художнього проектування авторської колекції жіночого одягу «Грані природи».....	323
<i>Д.М. Лакуста, Е.В. Бацилюк</i> Візуальні арт-об'єкти образи військового як засіб візуальної комунікації.....	326
<i>Д.О. Левчук, К.О. Смикало</i> Роль дизайну для узагальнює солодощів.....	328
<i>С.О. Магурак, К.О. Смикало</i> Досвід світу з використання переробленого матеріалу для проектування простору.....	331
<i>В. Мана, А. Гольцова</i> Відродження традиції: сучасна інтерпретація етнічних мотивів.....	335
<i>Д. Моїсєва, О. Стрижова</i> Особливості створення 3D-персонажів на основі 2D-ефектів.....	337
<i>Г.С. Олійник, О.Р. Бобохова</i> Дизайн сучасного логотипу на основі контркультурної тенденції.....	339
<i>Г.С. Олійник, Л.А. Корницька</i> Творча філософія Філіпа Старка та його вплив на розвиток сучасного дизайну.....	342
<i>Г.С. Олійник, П.П. Муляр</i> Розробка дизайну відеогри на українську тематику.....	344
<i>А. С. Орлова, Е. В. Бацилюк</i> Дослідження влюблених споживачів щодо заголовкових шрифтів на пакованих крафтових пакетах.....	347
<i>Н. О. Петроцева</i> Художнє проектування колекції одягу на основі дослідження джерела натхнення – синьколічного восьминога.....	349
	12

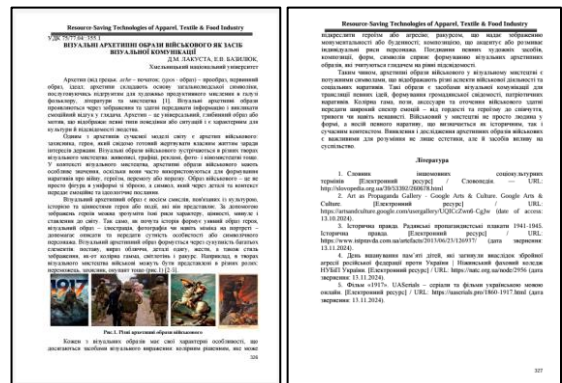

Рисунок Ж.1 Участь та публікація тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів