

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

на тему **Дизайн книги «Українська народна казка КОТИГОРОШКО»**

Виконав: студент 4 курсу, групи 4ДЗ
спеціальності

022 Дизайн

(шифр і назва спеціальності)

Коломосць К. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник ст. викл. Кузнєцова С.О.

(прізвище та ініціали)

Рецензент Андрусяк І. М.

(прізвище та ініціали)

Хмельницький - 2025 року

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інформаційних технологій та дизайну

Кафедра дизайну

Освітній рівень перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітньо-професійна програма 022.01 «Графічний дизайн»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Ганна ПОЛІТАЄВА

“ ” 2025 року

З А В Д А Н Н Я НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Коломоєць Катерини Вікторівни

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи «Дизайн книги «Українська народна казка КОТИГОРОШКО»»

Керівник роботи ст. викл. Кузнєцова С.О.

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

затверджені наказом вищого навчального закладу від 13.01.2025 року №12-с

2. Строк подання студентом роботи 09.06.2025р.

3. Вихідні дані до роботи дизайн книги-коміксу за мотивами народної української казки «Котигорошко». Розробка концептів персонажів, розкадровки, верстка коміксу.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) Вступ; Розділ 1. Аналіз об'єкту проектування; Розділ 2. Аналіз існуючих візуальних рішень на основі народних сюжетів; Розділ 3. Дизайн книги на основі казки «Котигорошко»; Розділ 4. Охорона праці; Загальні висновки.

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

Планшети 3 шт. 70*90 см.

6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Основний розділ	ст. викл. Кузнєцова С.О.	25.02.25	11.06.25
Охорона праці	к.т.н., доцент Венгер О.О.	08.06.25	08.06.25
Нормоконтроль	ст. викл. Шейник С.П.	14.06.25	14.06.25

7. Дата видачі завдання 25.02.2025 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів дипломної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1	Аналіз теми	25.02 - 01.03	
2	Написання вступу	01.03 - 02.03	
3	Відбір аналогів та прототипів.	02.03 - 09.03	
4	Визначення концепції дизайну книги	11.02 - 14.02	
5	Розробка ескізів	15.02 - 25.03	
6	Моделювання	25.03 - 09.06	
7	Написання розділу «Охорона праці»	06.06 - 08.05	
8	Внесення остаточних правок та завершення написання записки до дипломної роботи	11.06 - 14.06	

Студент _____ Коломоєць К.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____ Кузнєцова С.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Коломоєць К.В. Дизайн книги «Українська народна казка КОТИГОРОШКО». – Рукопис.

Робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн. Херсонський національний технічний університет. Хмельницький, 2025.

У роботі розглянуто питання створення дизайну книги у форматі мальовису (коміксу) за мотивами української народної казки «Котигорошко».

Метою проєкту стало створення візуального опрацювання сюжету казки в сучасному художньому форматі, з акцентом на популяризацію народних казок серед молодшої аудиторії, а також на просування самого формату мальовису як захопливого способу передачі змісту через візуальну мову.

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання: дослідження специфіки коміксу як жанру і засобу графічного оповідання, вивчення структури композиції сторінок мальовису та аналіз особливостей українських народних казок як носіїв культурної ідентичності.

Практична цінність проєкту полягає в можливості подальшого використання створених ілюстрацій і героїв у просуванні казки через інші медіа — зокрема, в анімаційних роликах, а також у виготовленні супутньої продукції (іграшок, канцелярії тощо).

Ключові слова: мальовис, комікс, Котигорошко, українська народна казка, наратив.

ABSTRACT

Kolomoiets K.V. Design of the book "Ukrainian folk tale KOTYHOROSHKO". – Manuscript.

Work for the degree of bachelor in the specialty 022 Design. Kherson National Technical University. Khmelnytskyi, 2025.

The work considers the issue of creating a book design in the format of a picture book (comic) based on the Ukrainian folk tale "Kotyhoroshko".

The goal of the project was to create a visual treatment of the plot of the tale in a modern artistic format, with an emphasis on popularizing folk tales among a younger audience, as well as promoting the picture book format itself as an exciting way to convey content through visual language.

To achieve the goal, the following tasks were solved: research into the specifics of comics as a genre and a means of graphic storytelling, studying the compositional structure of illustrated pages, and analyzing the features of Ukrainian folk tales as carriers of cultural identity.

The practical value of the project lies in the possibility of further using the created illustrations and characters in promoting the tale through other media — in particular, in animated videos, as well as in the production of related products (toys, stationery, etc.).

Keywords: illustrated, comics, Kotygoroshko, Ukrainian folk tale, narrative, character development.

ЗМІСТ

ВСТУП	7
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ОБ'ЄКТУ ПРОЄКТУВАННЯ	9
1.1. Особливості української народної казки як літературного та візуального матеріалу	9
1.2. Комікс як форма візуального мистецтва	13
Висновки	23
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ВІЗУАЛЬНИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ НАРОДНИХ СЮЖЕТІВ	24
2.1. Казка "Котигорошко": образи, стилістика, інтерпретації	24
2.2. Український комікс у сучасному візуальному просторі	31
Висновки	36
РОЗДІЛ 3. ДИЗАЙН КНИГИ НА ОСНОВІ КАЗКИ «КОТИГОРОШКО»	37
3.1. Ідея, задум та візуальна стилістика	37
3.2. Пошук образів персонажів	39
3.3. Побудова композиції та технічне виконання	42
Висновки	45
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ	46
4.1. Характеристика робочого місця	46
4.2 Дистанційна робота, як форма організації праці	48
Висновки	50
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	52
Додаток А	53
Додаток Б	60
Додаток В	68
Додаток Д	75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	77

ВСТУП

Українська народна казка — важлива складова культурної спадщини, що формувала світогляд, моральні орієнтири й уявлення про добро і зло протягом багатьох поколінь. Сьогодні, в умовах війни, пошук ідентичності та повернення до глибинних національних смислів стає не лише культурною потребою, а й емоційною опорою. Саме тому звернення до українського фольклору, зокрема казки, є не лише творчим викликом, а й способом актуалізувати традиційні образи в нових формах візуального мистецтва.

Однією з таких форм є комікс — візуальний наратив, що поєднує текст і зображення для того, щоб розповісти історію. Комікс здатен оживити класичні сюжети, зробити їх зрозумілими та привабливими для сучасної аудиторії, особливо молоді. Адаптація української народної казки «Котигорошко» в форматі мальовису (українського коміксу) дозволяє зберегти ключові мотиви оригіналу, водночас осмисливши їх через сучасну візуальну мову, стилістику та наративні прийоми.

Актуальність обраної теми полягає в поєднанні традиційного фольклорного матеріалу з сучасними формами візуального представлення. Проект має значення не лише для сфери графічного дизайну, а й для загального розвитку української візуальної культури, зокрема дитячої та підліткової ілюстрації. Його практична цінність полягає в можливості подальшого тиражування у вигляді друкованого або цифрового продукту для популяризації українських казок.

Метою роботи стало безпосередньо створення мальовису за мотивами української народної казки «Котигорошко» та його популяризація в українській культурі.

У ході розробки поставлено завдання кваліфікаційної роботи — дослідити приклади візуалізації казки «Котигорошко» у книжковій графіці, розглянути існуючі комікси на основі народних сюжетів, проаналізувати підходи до адаптації фольклорних тем у сучасних візуальних медіа,

обґрунтувати власну візуальну концепцію мальовису, створити серію ілюстрованих сторінок проекту й оцінити потенціал подальшого практичного використання результатів.

Об'єктом дослідження виступає процес адаптації народної казки до сучасного візуального формату.

Предметом дослідження виступає візуальне оформлення української народної казки «Котигорошко» у форматі мальовису. Особливу увагу приділено пошуку актуального стилю, формуванню образів персонажів, роботі з композицією сторінок і візуальним трактуванням казкових мотивів.

Наукова новизна роботи полягає у спробі переосмислити традиційний фольклорний сюжет засобами сучасної візуальної мови коміксу, що рідко застосовується до української народної казки в академічному чи освітньому контексті.

Структура кваліфікаційної роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Повний обсяг роботи становить 79 сторінок, з яких 24 сторінок займають ілюстрації, налічується 1 таблиця, 3 сторінки — список використаної літератури. Основна частина роботи налічує 52 сторінки.