

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

на тему Верстка та ілюстрації збірки “Українські міфи”

Виконав: студентка 4 курсу, групи 4Д4
Спеціальності

022 Дизайн
(шифр і назва спеціальності)

Міхнюк К.О.

(прізвище та ініціали)

Керівник 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

Міхнюк Катерині Олександрівні

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи Верстка та ілюстрації збірки “Українські міфи”

Керівник роботи старший викладач 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 збірка казок

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) Вступ; Розділ 1.Теоретичні засади та культурний контекст; Розділ 2. Концепція книги як дизайнерського продукту; Розділ 3. Художня реалізація та верстка; Розділ 4. Охорона праці.

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. викладач Кузнєцова С.О.	07.06.25	07.06.25
Охорона праці	к.т.н. доцент Венгер О.О	06.05.25	07.05.25
Нормоконтроль	ст. викладач Шейник С.П.	09.06.25	09.06.25

7. Дата видачі завдання 25.02.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1	Аналіз теми	25.02 - 01.03	
2	Написання вступу	01.03 - 03.03	
3	Відбір аналогів та прототипів	03.03 - 10.03	
4	Визначення концепції дизайну ілюстрованої збірки	10.03 - 15.03	
5	Розробка ескізів ілюстрацій	16.03 - 15.04	
6	Макет та верстка	15.04 - 10.05	
7	Написання розділу “Охорона праці”	11.05 - 15.05	
8	Внесення остаточних правок та завершення написання записки до дипломної роботи	05.06 - 06.05	

Студент _____ **Міхнюк К.О.** _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

АНОТАЦІЯ

Міхнюк К.О. Верстка та ілюстрації збірки “Українські міфи”.

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

У роботі розглянуті питання щодо розробки ілюстрованого видання із сюжетами на основі української міфології.

Метою роботи було створення ілюстрованої книги, що популяризує українську міфологію через сучасні засоби графічного дизайну та авторське візуальне трактування традиційних образів. Основою проєкту стали кілька казок зі збірки «Нечиста сила» В. Королів-Старого, яка містить унікальні історії про міфологічних персонажів та фантастичних створінь українського фольклору.

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі основні завдання, як: збереження та популяризація національної культурної спадщини шляхом її переосмислення в контексті сучасного графічного дизайну та візуального сторітелінгу.

Практична значимість даної роботи полягала у підготовці презентаційного макету ілюстрованої книги, який може бути використаний як для виставкових, так і для видавничих або цифрових форматів, з метою подальшої популяризації української міфології в актуальному дизайнерському середовищі.

Ключові слова: графічний дизайн, ілюстрація, дизайн, верстка, міфологія, казка.

ABSTRACT

MikhnuK K.O. Layout and illustrations of the collection “Ukrainian Myths”.

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

The work considers issues related to the development of an illustrated publication with plots based on Ukrainian mythology.

The aim of the work was to create an illustrated book that popularizes Ukrainian mythology through modern means of graphic design and the author's visual interpretation of traditional images. The basis of the project were several fairy tales from the collection “Nechysta Syl'a” by V. Koroliv-Stary, which contains unique stories about mythological characters and fantastic creatures of Ukrainian folklore.

To achieve the goal, the following main tasks were solved: preservation and popularization of the national cultural heritage by rethinking it in the context of modern graphic design and visual storytelling.

The practical significance of this work was to prepare a presentation layout of an illustrated book, which can be used both for exhibition and for publishing or digital formats, with the aim of further popularizing Ukrainian mythology in the current design environment.

Keywords: graphic design, illustration, design, layout, mythology, fairy tale.

ЗМІСТ

ВСТУП	7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ	9
1.1. Ілюстрація як культурно-художнє явище.....	9
1.2. Аналіз сучасних прикладів книг, які використовують фольклорні мотиви .	18
1.3. Аналіз прототипів об'єкту проєктування	20
Висновки	23
РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ КНИГИ ЯК ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОДУКТУ	24
2.1. Визначення концепції майбутнього видання.....	25
2.2. Аналіз ілюстрованих збірок казок В.Королів-Старого “Нечиста сила”	28
2.3. Технологічний аналіз об'єкту проєктування	29
2.4. Пошукові варіанти та структура елементів проєктного рішення.....	33
Висновки	35
РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЯ РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВЕРСТКА	37
3.1. Програмні засоби реалізації	39
3.2. Технічне виконання проєкту	41
Висновки	44
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ.....	45
4.1. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.	47
4.2. Рекомендації для поліпшення охорони праці	49
Висновки	49
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	50
ДОДАТОК А	54
ДОДАТОК Б	64
ДОДАТОК В.....	66
ДОДАТОК Д.....	69
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	71

ВСТУП

Актуальність роботи. У нинішньому українському суспільстві збільшується зацікавленість до національної ідентичності, культурного коріння та переосмислення традиційної спадщини. На окрему увагу заслуговує українська міфологія - багатий пласт народної культури, що залишається малодослідженим та недостатньо представленим у сучасному мистецтві, особливо у графічному дизайні та видавничій діяльності.

Не дивлячись на великий потенціал візуальної інтерпретації, образи українських міфологічних істот, таких як мавки, лісовики, чугайстери чи русалки, досі не мають усталеного візуального канону. У цьому контексті особливо актуальним стає завдання модернізації міфологічних сюжетів шляхом створення ілюстрованих видань, які не тільки виконують естетичну та пізнавальну функцію, а й є засобом популяризації української культури в країні та за кордоном.

Актуальність даної теми зумовлена також загальною тенденцією до повернення до локальних наративів, розвитком візуального сторітелінгу та попитом на якісний авторський контент. У цьому контексті створення ілюстрованої книги за мотивами української міфології відповідає вимогам часу: вона поєднує у собі традицію та сучасність, науку та творчість, графічне мистецтво та етнокультурну пам'ять.

Отже, дослідження та візуальна інтерпретація української міфології у форматі дизайнерського видання є не тільки творчим викликом, а й важливою культурною ініціативою, що сприятиме формуванню візуальної мови національної ідентичності з новим та актуальним звучанням.

Мета роботи – створення ілюстрованої книги на основі української міфології, що поєднує сучасний графічний дизайн із культурною спадщиною задля її популяризації серед широкої аудиторії.

Об'єкт дослідження - українська міфологія як джерело візуального та змістового наповнення для створення ілюстрованого дизайнерського видання.

Предмет дослідження – ілюстроване видання на основі української міфології.

Для досягнення поставленої мети, у ході виконання дипломної роботи, слід вирішити **завдання**:

- дослідження української міфології та виділення ключових образів;
- визначення цільової аудиторії та концепції видання;
- створення серії ілюстрацій та формування візуального стилю видання;
- підготовка пошукових матеріалів;
- здійснення оформлення, верстки, вигляд обкладинки книги.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і 4 додатки. Повний обсяг дипломної роботи становить 73 сторінки, 15 сторінок займають ілюстрації, 3 сторінки – літературні джерела. Обсяг основної частини дипломної роботи становить 50 сторінок.