

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

на тему: Ілюстрації та верстка казки Сашка Лірника
«Як козак з відьмою одружився»

Виконав: студент _4_ курсу, групи _4Д1_
спеціальності

_____ 022 "Дизайн" _____
(шифр і назва спеціальності)

_____ Ярібесян К.Р. _____
(прізвище та ініціали)

Керівник _____ Крижановський В.М. _____
(прізвище та ініціали)

Рецензент _____ Ткаченко В.В. _____
(прізвище та ініціали)

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет__ інформаційних технологій і дизайну _____

Кафедра _____ Дизайну _____

Освітній рівень _____

Спеціальність _____ 022 «Дизайн» _____

(шифр і назва)

Освітньо-професійна програма _____ »Графічний дизайн» _____

(назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри дизайну

Г. Н. Полетаєва

“ ” _____ 2025 року

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

Ярібежян Крістіна Радіківна _____

(прізвище, ім'я, по батькові)

Тема роботи__ Ілюстрації та верстка казки Сашка Лірника «Як козак з
відьмою одружився» _____

керівник роботи _____ Крижановський В.М. _____

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

затверджені наказом закладу вищої освіти від “13” січня 2025 року №12-с

2. Строк подання студентом роботи _____ 09.06.2025 _____

3. Вихідні дані до роботи _____ вимоги до дитячого ілюстрованого видання,
_____ технічні вимоги до верстки у видавничій справі (формат сторінки, шрифт,
структура книжкового макету), _____ вимоги до оформлення дипломного проекту.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно
розробити): _____ 1.Вступ; _____ 2. Вибір об'єкта проектування: обґрунтування
теми та аналіз казки; _____ 3. Аналіз аналогів ілюстрованих дитячих книг;

_____ 4. Розробка персонажів; _____ 5. Створення композиції сторінок:
попереднє макетування _____ 6. Створення ілюстрацій: від ескізу до цифрового
зображення; _____ 7. Верстка книги; _____ 8. Висновки щодо реалізації
проекту _____

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових
креслень) _____ Ескізи сторінок книги (олівцеві начерки – 5–7 розворотів); _____
Макет книжкового розвороту (верстка у форматі 200 × 230 мм); _____ Цифрові
ілюстрації до ключових сцен (не менше 10 кольорових зображень); _____

6. Консультанти розділів роботи _____

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Основний розділ	Крижановський В.М., ст. викладач	10.02.25	2.06.25
Нормоконтроль	Сандік О. П., ст. викладач	10.02.25	5.06.25
Охорона праці	Венгер О. О., к. т. н., доцент	17.02.25	25.05.25

7. Дата видачі завдання 10.02.25

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
	1. Визначення об'єкта проектування	15-20 лютого	
	2. Вивчення літературних і візуальних джерел	21-28 лютого	
	3. Ескізне проектування персонажів (головних і другорядних)	6-15 березня	
	4. Ручне макетування (олівцеві чернетки сторінок)	21-30 березня	
	5. Верстка книги у програмі Adobe InDesign	1-21 квітня	
	6. Цифрове промальовування ілюстрацій	5-21 травня	
	7. Написання пояснювальної записки до дипломної роботи	11-26 травня	
	8. Остаточна перевірка	31 травня	
	9. Підготовка до захисту	1-9 червня	

Студент Ярібека К.Р.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи Крижановський В.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Ярібесян К.Р. Ілюстрації та верстка казки Сашка Лірника "Як козак з відьмою одружився". – Рукопис.

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

У роботі розглянуто питання створення ілюстрованої дитячої книги-казки на основі української народної казки у переказі Сашка Лірника «Як козак з відьмою одружився».

Метою роботи було розробити художньо-графічну концепцію книги, створити авторські ілюстрації та здійснити верстку повного видання, адаптованого для дітей молодшого шкільного віку.

Для досягнення поставленої мети були вирішені основні завдання: дослідження жанрових і стилістичних особливостей української народної казки, аналіз творчості сучасного казкаря Сашка Лірника, вивчення принципів ілюстрування та композиційної побудови дитячої книги, розробка структури й художнього стилю видання, створення макету з урахуванням вікових особливостей сприйняття.

Практична значущість роботи полягає в популяризації українського фольклору серед дітей засобами сучасного графічного дизайну, формуванні національної ідентичності молодших читачів, а також у можливості використання проєкту як основи для реального поліграфічного видання.

Ключові слова: графічний дизайн, дитяча книга, ілюстрація, верстка, українська казка, народна творчість, Сашко Лірник.

ABSTRACT

Yaribiekian K.R. Illustrations and layout of Sashka Lyrnik's fairy tale "How a Cossack Married a Witch". – Manuscript.

Master's Degree Thesis in Specialty 022 Design. Kherson National Technical University. Khmelnytskyi, 2025.

The work considers the issue of creating an illustrated children's fairy tale book based on the Ukrainian folk tale retold by Sashka Lirnyk "How a Cossack Married a Witch".

The aim of the work was to develop an artistic and graphic concept for the book, create author's illustrations and carry out the layout of a complete edition adapted for children of primary school age.

To achieve the set goal, the main tasks were solved: research into the genre and stylistic features of the Ukrainian folk tale, analysis of the work of the modern storyteller Sashka Lirnyk, study of the principles of illustration and compositional construction of a children's book, development of the structure and artistic style of the publication, creation of a layout taking into account age-specific characteristics of perception.

The practical significance of the work lies in the popularization of Ukrainian folklore among children using modern graphic design, the formation of the national identity of younger readers, as well as the possibility of using the project as a basis for a real printed publication.

Keywords: graphic design, children's book, illustration, layout, Ukrainian fairy tale, folk art, Sashko Lirnyk.

ЗМІСТ

ВСТУП	8
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ОБ'ЄКТУ ПРОЄКТУВАННЯ.....	10
1.1. Короткий огляд революції дитячої книги в Україні.....	10
1.2. Сучасні тенденції в ілюстрації дитячої літератури.....	12
1.3. Визначення та характеристика об'єкта проєктування.....	17
1.4. Цільова аудиторія.....	19
1.5. Сашко Лірник провідний автор сучасних дитячих казок.....	20
Висновки	22
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АНАЛОГОВОГО СЕРЕДОВИЩА.....	23
2.1. Різновиди дитячих книг та ілюстрацій.....	23
2.2. Традиційні приклади дитячих книг.....	23
2.3. Аналіз ілюстративних рішень у виданнях казок Сашка Лірника.....	27
Висновки	32
РОЗДІЛ 3.ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ.....	33
3.1. Визначення та характеристика об'єкта проєктування	33
3.2. Структура книги	34
3.3. Етап 1: Створення персонажів	35
3.4. Опис фінальних версій персонажів	36
3.5. Етап 2: Верстка книги	38
3.6. Етап 3: Розробка ілюстрацій	39
Висновки	46
РОЗДІЛ 4.ОХОРОНА ПРАЦІ.....	47
4.1. Характеристика та опис робочого місця	47
4.2. Дії персоналу при виникненні пожежі:	49
Висновки	51
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	52
ДОДАТКИ.....	54
Додаток А	55
Додаток Б	58

Додаток В	64
Додаток Ж	75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	76

ВСТУП

У сучасному світі, де візуальна інформація відіграє провідну роль у комунікації, важливість якісного графічного оформлення дитячої книги стрімко зростає. Особливо це стосується дитячої літератури, яка є одним із найефективніших засобів естетичного, морального та культурного виховання дітей.

Окрему роль відіграє саме українська народна казка – носій національного світогляду, образності, фольклорної мови та духовних традицій. В умовах війни, культурної самоідентифікації та боротьби за збереження національної спадщини, створення актуальних, візуально привабливих та змістовно глибоких українських дитячих видань є надзвичайно важливою справою.

Казка Сашка Лірника «Як козак з відьмою одружився» – приклад сучасного переосмислення народного фольклору, яке зберігає традиційний дух, але водночас є доступним, емоційним та дотепним для сучасного читача. Створення ілюстрованої книги на основі цієї казки дозволяє поєднати фольклорний зміст із сучасною мовою графічного дизайну, зробити культурну спадщину ближчою й цікавішою для дітей.

Метою дипломної роботи є розробка художньо-графічної концепції, створення ілюстрацій і верстка дитячої книги-казки за мотивами твору Сашка Лірника «Як козак з відьмою одружився». Для досягнення поставленої мети, в ході виконання кваліфікаційної роботи, слід вирішити завдання: вивчення української історії дитячої книги, стилістики та специфіки, визначення особливостей та її впливу на розвиток дитини, дослідження принципів оформлення дитячих книг та прикладів української ілюстрації, підготовка пошукових матеріалів: референсів, колористичних та композиційних рішень, розробка загальної концепції видання, створення авторських ілюстрацій,

виконання верстки повної структури книги з урахуванням вікових особливостей цільової аудиторії.

Об'єкт проєктування – дизайн та ілюстрування брошурованих видань.

Предмет проєктування – верстка з використанням авторської ілюстрації української народної казки Сашка Лірника «Як козак з відьмою одружився».

Проєкт повинен відповідати таким критеріям: художня виразність і якісна цифрова реалізація, гармонія дизайну та композиції, технологічна продуманість виконання та забезпечення візуального комфорту.

Для вирішення поставлених завдань у роботі використано такі методи: аналітичний метод: аналіз об'єкту проєктування, літературних та мистецтвознавчих джерел; аналіз референсів, пошукової та ескізної роботи; описовий метод: опис етапів роботи та аргументація прийнятих рішень; експериментальні композиційні рішення та макетування.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поєднанні традиційних елементів фольклору із сучасними графічними рішеннями, пристосованими під вікові особливості дітей 6–10 років. Така проєктна діяльність дозволяє інтегрувати культурну спадщину в контекст сучасного дизайну, сприяючи переосмисленню класичних казок. Основні положення та результати кваліфікаційної роботи розглянуто на засіданнях кафедри дизайну (факультет інформаційних технологій та дизайну), а також представлені у формі макету та візуального супроводу на передзахисті.

Структура кваліфікаційної роботи: пояснювальна записка, проектно-графічна частина, слайд-презентація. Пояснювальна записка складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи становить 77 сторінок, 21 сторінок займають ілюстрації, 2 сторінки – літературні джерела. Обсяг презентації становить 10 сторінок.