

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ
Кафедра дизайну

МАУП

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Дизайн-проектування»

на тему:

**«Розробка макету артбуку – візуального дослідження серії
книжкових обкладинок видань авторства Агати Крісті»**

Виконала

студентка V Курсу
групи ІК-9-25-М1Дз-Н(1.6д)
ОП «Графічний дизайн»
Софія ЩЕРБІНА

Керівник:

доцент кафедри дизайну,
доктор філософії з професійної освіти
Людмила ГАПОН-БАЙДА

Національна шкала _____

Кількість балів: _____

Оцінка: ECTS _____

ЗМІСТ

ВСТУП	3
 РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМНО-ЦІЛЬОВИЙ ЕТАП ПРОЄКТУ. АРТБУК ЯК ФОРМА ВІЗУАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ	5
1.1. Артбук як форма візуальної комунікації.....	5
1.2. Аналіз як форма візуального дослідження та візуального наративу.....	7
Висновки до першого розділу.....	10
 РОЗДІЛ ІІ. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ. СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОГО АРТБУКУ НА ОСНОВІ ТВОРЧОСТІ АГАТИ КРІСТІ.....	12
2.1. Аналіз сучасних артбуків як прикладів та їх вплив на формування стилю проєкту.....	12
2.2. Розробка художнього оформлення та стилістичних рішень.....	14
Висновки до другого розділу.....	20
 РОЗДІЛ ІІІ. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ. СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОГО АРТБУКУ НА ОСНОВІ ТВОРЧОСТІ АГАТИ КРІСТІ.....	22
3.1. Розробка ідеї артбуку, макету та композиційних рішень артбуку.....	24
Висновки до третього розділу.....	25
 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	29

ВСТУП

Актуальність теми курсової роботи. У сучасному світі, все частіше можна побачити як візуальна частина дизайну стає головним способом отримання інформації. Людина частіше читає текст який має чіткий стиль, візуалізацію, передає атмосферу теми. І особливо підкріплене кольором та композицією. Адже, люди сприймають інформацію швидко, через образи, структуру та атмосферу, коли текст гармонійно оформлений у тему твору, гри, фільму тощо. Отримати увагу читача та зацікавити його за лічені секунди – вважається успіхом. Саме тому особливого значення набувають видання, які дозволяють не просто показати результат, а розкрити процес, ідею та логіку створення. Одним із таких форматів є артбук.

На відміну від класичних книг, артбук не обмежується подачею інформації. Артбук формує окремий візуальний простір, де кожна сторінка працює як частина системи. Завдяки композиції, типографіці, графіці та ритму перегляду читач отримує емоції та нові можливості взаємодії з темою. Актуальність теми зумовлена зростанням інтересу до артбуків як форми сучасної візуальної комунікації. Сьогодні їх активно застосовують у кіно, іграх, анімації, моді та дизайні, проте в книжковій сфері цей формат залишається порівняно рідкісним. Зазвичай артбуки розробляються для успішних та відомих брендів або компаній, аудиторії яких буде цікаво побачити залаштунки створення їх улюблених проєктів чи серіалів.

Основою проєкту стала творчість Агати Крісті – письменниці з впізнаваною атмосферою, складною структурою сюжетів та численними візуальними інтерпретаціями. Попри значний обсяг матеріалів про її книги, персонажів, екранізації й обкладинки різних років, ці джерела переважно існують окремо. Звідси і виникла ідея артбуку, який об'єднує аналіз творчості письменниці, огляд книжкового дизайну та авторську серію обкладинок в єдиному візуальному просторі.

Мета роботи – розробити авторський артбук за мотивами творчості Агати Крісті, що поєднає у собі візуальне дослідження, дизайнерську концепцію та серії обкладинок до книжок.

Завдання роботи:

1. Дослідити особливості артбуку як форми сучасного дизайну.
2. Сформувати візуальну концепцію проєкту.
3. Розробити композицію та структуру артбуку.
4. Створити авторську серію обкладинок книжок.
5. Реалізувати артбук.

Об’єкт дослідження – артбук як форма сучасного дизайнерського видання.

Предмет дослідження – макету артбуку – візуального дослідження серії книжкових обкладинок видань авторства Агати Крісті.

Методи дослідження:

- *теоретичні*: аналіз та узагальнення джерел про артбуки та їх створення;
- *порівняльний*: аналіз сучасних артбуків як прикладів;
- *практичні*: розробка концепції, створення макету, візуальне моделювання.

Структура роботи: Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг курсової роботи складає 31 сторінку. Список використаних джерел складає 28 позицій.

РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМНО-ЦІЛЬОВИЙ ЕТАП ПРОЄКТУ АРТБУК ЯК ФОРМА ВІЗУАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасному графічному дизайні все частіше значення має не окремий візуальний елемент, а цілісна система, у якій поєднуються зміст, форма і спосіб подачі. Саме тому проєктний підхід під одне завдання, дозволяє створити візуально привабливий результат. Оскільки не обов'язково купляти цілі серії видань, а один артбук повністю розповідає свою історію.

Проблемно-цільовий етап є початковою стадією розробки артбуку, на якій визначається загальна ідея, напрямок і зміст майбутнього проєкту. На цьому етапі формується бачення того, яким буде артбук. Для цього збирається інформація, приклади, історія для повного переказу і т ін. Окремо визначається функція, яку він виконуватиме та як саме буде побудована його структура. Це дозволяє уникнути випадкових рішень і працювати послідовно. Оскільки важливо зацікавити читача та створити цікаву історію, яку можна буде легко прочитати.

У даній роботі артбук розглядається не як допоміжний матеріал, а як самостійний дизайнерський об'єкт. Його створення передбачає не лише збирання візуальних матеріалів, а формування цілісної концепції, де важливими є структура, ритм сторінок і взаємозв'язок елементів. Такий підхід дозволяє передати ідею через саму форму видання.

Особливістю проєкту є побудова артбуку як візуального розслідування. Це означає, що структура книги працює як процес розкриття ідеї: від загального знайомства з темою до більш глибокого розуміння через деталі, образи та композиційні рішення. Така логіка відповідає тематиці детективу і дозволяє поєднати зміст із формою. Підсвідомо читач читає цей задум, а оформлення привертає увагу до самого артбуку.

1.1. Артбук як форма візуальної комунікації

У сучасному інформаційному просторі увага людини стала одним із найцінніших ресурсів. Якщо немає уваги, немає і клієнтів. Через велику кількість

цифрового контенту, реклами, соціальних мереж та візуального шуму дизайнеру дедалі складніше зацікавити глядача чи утримати його увагу бодай на кілька секунд. Саме за цей короткий проміжок часу людина вирішує, чи варто зупинитися на певному матеріалі, прочитати його або взаємодіяти далі.

Це завдання особливо актуальне у сфері друкованих видань. Якщо короткий рекламний матеріал ще може привернути увагу швидким візуальним акцентом. То книга, журнал або артбук потребують набагато глибшого рівня зацікавлення. У такому випадку дизайн повинен не лише привернути погляд, а й створити атмосферу, яка мотивує людину взаємодіяти з виданням далі. Саме тому сучасний графічний дизайн дедалі більше орієнтується не лише на естетику окремих елементів, а на цілісний візуальний досвід.

Одним із форматів, що найбільш вдало поєднує в собі інформацію, атмосферу та емоційне залучення, є артбук. На відміну від традиційних видань, артбук будується не тільки навколо тексту, а візуальної концепції. У ньому важливими стають композиція сторінок, ритм перегляду, типографіка, кольорова система, графічні елементи та загальна атмосфера. Саме через це артбук дозволяє створити більш емоційний і глибокий контакт між проектом та аудиторією.

У сучасній культурі популярність артбуків значно зросла завдяки розвитку великих медіафраншиз, відеоігор, музичних проєктів та кіноіндустрії. Одним із найвідоміших прикладів є артбук компанії Riot Games. Це артбук створений на основі всесвіту *League of Legends* та серіалу *Arcane*. Завдяки популярності бренду аудиторія зацікавлена не лише у фінальному продукті, а й у процесі його створення. Оскільки фанати часто питають творців про додаткові дизайни персонажів, концепт-арти, історії всесвіту та чому те чи інше рішення ухвалили. У такому випадку артбук стає способом глибшого занурення у знайомий всесвіт та формує додатковий емоційний зв'язок із брендом.

Подібний підхід активно використовується і в музичній індустрії зараз. Сучасні музичні гурти все частіше створюють не лише мерч або стандартні альбоми, а й візуальні видання, присвячені історії гурту, концертам, сценічному стилю чи процесу створення музики. Такі артбуки або колекційні видання

дозволяють фанатам отримати більш особистий досвід взаємодії з творчістю виконавців. Вони поєднують фотографії, дизайнерські елементи, архівні матеріали, тексти та візуальну атмосферу, створюючи окремий культурний продукт.

Однак для менш відомих брендів або авторських проєктів створення подібного емоційного зв'язку є значно складнішим. Саме тому у сучасному графічному дизайні особливу роль відіграє концепція та візуальна система проєкту. Дизайн повинен не лише красиво виглядати, а створювати відчуття унікальності, атмосфери та цілісності. Тобто якщо назва артбуку “Детективні історії”, оформлення має візуалізувати це. У цьому контексті артбук виступає одним із найбільш ефективних форматів, адже дозволяє поєднати дослідження, історію, графіку та емоційний досвід у єдиному просторі.

Таким чином, сучасний артбук є не лише друкованим виданням, а комплексним візуальним проєктом, який формує взаємодію між темою, дизайном і читачем. Саме завдяки поєднанню атмосфери, структури та художньої мови артбук здатний привернути увагу аудиторії та утримувати її значно довше, ніж більшість сучасного цифрового контенту.

1.2. Аналіз візуального дослідження та візуального наративу

Вибір теми пов'язаний із зацікавленням книжковим дизайном і бажанням дослідити артбук у звичайному його використанні, не лише як окремий елемент. А як частину більшої візуальної системи, де можна створити цілісну історію.

Основою проєкту стало не лише дослідження творчості Агати Крісті, як відомої авторки, а й спроба показати її через сучасну дизайнерську мову. Значна кількість матеріалів про письменницю вже існує у відкритому доступі: книги, архівні фото, біографічні дослідження, обкладинки різних років, екранізації та ілюстрації. Проте більшість цих матеріалів існує окремо один від одного та не формує єдиного візуального середовища.

Саме тому виникла ідея створити артбук, у якому всі ці елементи могли б працювати разом. Проєкт поєднує короткі біографічні матеріали, атмосферу творів, дослідження візуальних рішень та створення нової серії обкладинок. Завдяки цьому

артбук перетворюється не лише на презентацію дизайнерських робіт, а на окремий спосіб взаємодії з творчістю письменниці.

Особливу увагу в проєкті приділено саме переосмисленню книжкових обкладинок. Аналіз існуючих обкладинок показує, що у більшості випадків використовується буквальний підхід – зображення предметів, пов'язаних із сюжетом, або очевидні символи, які одразу розкривають всі секрети та можуть не дати насолодитися саме сюжетом. Такий спосіб подачі часто обмежує можливості для глибшої інтерпретації і робить обкладинки схожими між собою.

У цьому проєкті було обрано інший підхід – передавати зміст через атмосферу, символіку та композицію. Це дозволяє створити більш узагальнений і водночас глибший візуальний образ, який не розкриває сюжет напряду, а натякає на нього.

Артбук став найбільш доречною формою для реалізації цієї ідеї, оскільки він дозволяє показати не лише фінальний результат, а й навести приклади та розповісти повну історію авторки, її життя та ідей. У ньому можна поєднати дослідження, ескізи, пошук стилю та готові рішення в одному просторі.

Концепція артбуку будується як візуальний наратив, що нагадує розслідування. Кожна сторінка працює як окрема частина цього процесу, поступово розкриваючи ідею. Такий підхід дозволяє не лише представити матеріал, а й залучити глядача до його сприйняття.

Також важливим було сформуванню власну стилістику. У процесі роботи було обрано напрям, натхненний багат шаровістю, графічною виразністю та поєднанням різних візуальних прийомів. Це дозволило створити цілісний образ артбуку, у якому всі елементи працюють разом.

Таким чином, обраний формат і концепція дозволяють не лише презентувати серію обкладинок, а створити повноцінний дизайнерський продукт, у якому процес і результат є однаково важливими.

	ПАСПОРТ ПРОЄКТУ		Дата заняття
№	Складові	Характеристика	Примітки
1.	Тема проєкту.	Розробка артбуку – візуального дослідження серії обкладинок творів Агати Крісті.	
2.	Мета проєкту.	Створити артбук як цілісний дизайнерський об'єкт, що поєднує дослідження та авторську серію обкладинок.	
3.	Об'єкт проєкту.	Артбук та його візуальна структура .	
4.	Для кого призначається проєкт – цільова аудиторія?	Дизайнери, студенти, поціновувачі Агати Крісті та книжкового дизайну, потенційні клієнти та видавництва.	
5.	Чи існує реальна потреба в ньому?	Артбуки загалом створюються для того, щоб показати етапи роботи, ескізи та ексклюзивні кадри, які не увійшли до фінального результату. Новачки митці і профі можуть використовувати їх як посібники, колекційне видання і тп. артбук дозволяє показати не лише результат, а й процес створення, що є важливим у сучасному дизайні.	
6.	Чи знайде проєкт своїх споживачів?	Так, як в креативних індустріях та освітньому середовищі, так і в портфоліо та презентації.	
7.	Як він в подальшому буде використовуватися?	Як презентаційний матеріал, частина портфоліо, друковане або цифрове видання.	
8.	Хто буде створювати проєкт?	Щербіна Софія.	
9.	Послідовність та терміни виконання проєкту?	Проблемно-цільовий етап – 11.02 Розробка технічного завдання – 18.02 Практична реалізація – 25.02-04.03 Попередній перегляд – 11.03 Загальна презентація – 18.03	

10.	Якими знаннями, вміннями та навичками необхідно володіти, а які здобути, щоб реалізувати даний проєкт?	Композиція, робота з графікою, розуміння стилістики, верстка, значення артбуку та процес створення.	
11.	Яке матеріально-технічне забезпечення необхідне для реалізації запланованого?	Для основної роботи ноутбук, Adobe Illustrator, InDesign, друк	
12.	Яких результатів очікуєте від проєктної діяльності?	Цілісний артбук із авторською серією обкладинок.	

Висновки до першого розділу

У першому розділі було визначено унікальну роль артбуку як сучасного візуального засобу для передачі інформації. У першому розділі було досліджено особливості артбуку як форми сучасного візуального проєкту та способу створення візуального наративу. У результаті аналізу досліджено, що артбук у сучасному графічному дизайні виконує не лише інформаційну або презентаційну функцію. Він виступає окремим дизайнерським об'єктом, у якому поєднуються дослідження, атмосфера, композиція та авторське бачення.

Однією з ключових переваг артбуку є можливість поєднання дослідження та дизайну нових обкладинок. Він дає змогу показати не тільки фінальний результат, а й процес створення: пошук ідеї, варіанти, ескізи та прийняті рішення. Це робить його більш глибоким і змістовним форматом порівняно з традиційними способами подачі.

У межах розділу також обґрунтовано вибір теми та визначено концепцію проєкту. Основою стала ідея візуального розслідування, яка дозволяє поєднати структуру артбуку з тематикою детективу. Такий підхід дає можливість не просто показати матеріал, а поступово розкривати його, залучаючи глядача до процесу сприйняття.

Окрему увагу приділено вибору стилістики, що базується на поєднанні символізму, узагальнених образів і композиційної виразності. Це дозволяє відійти від буквального зображення сюжету та створити більш сучасну інтерпретацію.

Таким чином, на проблемно-цільовому етапі було сформовано чітку основу проєкту: визначено його ідею, напрямок, структуру та підхід до реалізації. Отримані результати стали базою для подальшої розробки технічного завдання та практичного втілення артбуку.

РОЗДІЛ II. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОГО АРТБУКУ НА ОСНОВІ ТВОРЧОСТІ АГАТИ КРІСТІ

2.1. Аналіз сучасних артбуків як прикладів та їх вплив на формування стилю проєкту

Під час створення сучасного артбуку важливу роль відіграє аналіз уже існуючих видань. Оскільки саме вони демонструють актуальні принципи побудови композиції, способи взаємодії тексту та графіки. А також підходи до формування атмосфери, правила побудови відрізняються від класичних прикладів. Сучасний артбук уже давно перестав бути просто журналом із зображеннями. Більшість таких видань функціонують як повноцінні дизайнерські системи, де важливим є кожен елемент: від структури сторінки до матеріальності друку.

У процесі роботи над проєктом було проаналізовано сучасні артбуки, присвячені відеоіграм, анімації та кінематографу. Особливу увагу було приділено виданням, у яких візуальна мова є частиною самої історії, а не лише способом демонстрації ілюстрацій. Саме такий підхід став важливим орієнтиром у формуванні стилістики власного артбуку.

Одним із головних референсів став артбук до серіалу *Arcane*, а також фотоальбом *Linkin Park* або *Imagine Dragons*. Особливістю артбуку до серіалу, є те, що він базується на головній героїні Джинкс. Стиль артбуку, графіті, нечіткі лінії повністю передають характер героїні. Є поєднання хаотичної графіки, текстур, асиметричної композиції та різких типографічних акцентів. У цьому виданні сторінки побудовані таким чином, щоб передавати емоційний стан персонажів та атмосферу світу через сам дизайн. Важливу роль відіграє багат шаровість: поверх ілюстрацій накладаються фрагменти тексту, нотатки, технічні елементи та графічний шум. Завдяки цьому артбук сприймається не як звичайна книга, а як частина самого всесвіту *Arcane*.

Для даного проєкту особливо важливим став підхід до побудови сторінок. У сучасних артбуках композиція часто будується не за класичними правилами симетрії, а через динаміку, контраст і візуальний ритм. Сторінки можуть містити

великі порожні площини, різкі зміни масштабу або навмисно незавершені елементи. Це створює ефект живого процесу та робить перегляд більш емоційним.

Окрім артбуків до анімаційних проєктів, було проаналізовано також музичні та колекційні видання. Сучасні артбуки музичних гуртів дедалі частіше поєднують архівні матеріали, фотографії, дизайнерські елементи та атмосферні композиції. У таких виданнях важливо не лише передати інформацію про виконавця, а створити візуальне середовище, яке відповідає стилю музики або емоціям аудиторії. Саме цей принцип – створення атмосфери через дизайн – став важливим для формування концепції власного проєкту.

Під час аналізу було також помітно, що сучасні артбуки рідко використовують стандартну структуру подачі матеріалу. Інформація часто подається фрагментарно: через короткі тексти, візуальні вставки, великі заголовки або окремі композиційні блоки. Такий підхід допомагає уникнути перевантаження сторінок і дозволяє глядачу швидше взаємодіяти з матеріалом.

Важливим елементом сучасних артбуків є й типографіка. У багатьох виданнях текст перестає бути лише носієм інформації та стає частиною композиції. Різні шрифтові акценти, деформації, ручні написи або хаотичне розміщення тексту створюють додаткову емоційність і підтримують загальний стиль проєкту.

У процесі аналізу було визначено, що для створення артбуку на основі творчості Агати Крісті недостатньо лише використати класичні детективні образи. Значно важливішим стало створення атмосфери загадковості, психологічної напруги та візуального відчуття “розслідування”. Саме тому основна увага приділялася не прямому цитуванню стилістики існуючих обкладинок, а формуванню власної дизайнерської мови.

Таким чином, аналіз сучасних артбуків дозволив сформувати головні принципи майбутнього проєкту: багатошаровість композиції, поєднання структурності та хаосу, використання атмосферної графіки, фрагментарної подачі матеріалу та активної типографіки. Саме ці елементи стали основою для подальшого створення стилістики артбуку.

2.2. Розробка художнього оформлення та стилістичних рішень

Після аналізу сучасних артбуків наступним етапом стала розробка власної художньої системи проєкту. Основною метою було створення стилістики, яка б поєднувала атмосферу детективного жанру з сучасною візуальною мовою та дозволяла об'єднати всі елементи артбуку в єдиний простір.

Під час формування стилістики особлива увага приділялася контрасту між впорядкованістю та хаотичністю. Цей принцип безпосередньо пов'язаний із тематикою детективу, де за зовнішнім порядком приховуються таємниці, психологічна напруга та невизначеність. Саме тому візуальна система артбуку будується на поєднанні чітких композицій із графічними текстурами, шумом, асиметрією та навмисно “незавершеними” елементами.

Одним із ключових етапів стало створення moodboard – системи візуальних референсів, яка допомогла визначити кольорову палітру, композиційні принципи та характер графічних елементів. Основу палітри склали темні відтінки чорного, графітового та холодного синього кольорів. Вони створюють атмосферу напруги та закритого простору. Для акцентів використовувалися червоний, білий і рожевий кольори, які допомагають виділяти ключові елементи композиції.

Особливу увагу було приділено роботі з текстурами. У проєкті використовуються ефекти потертості, шуму, накладення графічних елементів та розмиття. Такі прийоми створюють враження старих архівних матеріалів, записів слідства або фрагментів зібраних доказів. Завдяки цьому сторінки виглядають більш “живими” та підтримують загальну концепцію артбуку як візуального розслідування. Це дозволяє підтвердити очікування потенційного читача, оскільки у детективах є багато нюансів та шуму від героїв які не хочуть щоб їх визнали винними.

У роботі над композицією було вирішено відмовитися від стандартної сіткової побудови сторінок. Частина розворотів має асиметричну структуру, великі порожні простори або навмисне порушення композиційного балансу. Це створює динаміку та дозволяє уникнути одноманітності під час перегляду артбуку.

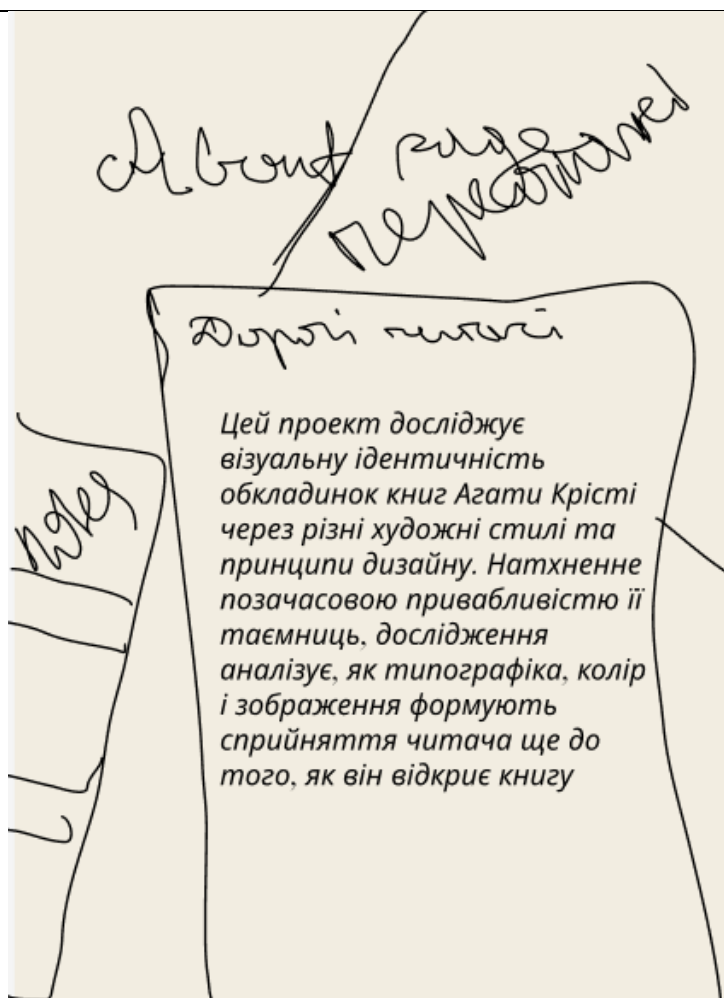
Типографіка також стала важливою частиною художнього оформлення. Для заголовків використовувалися контрастні шрифтові рішення, великі літери, ручні написи та деформовані текстові блоки. Такий підхід допоміг зробити текст не лише інформаційним елементом, а повноцінною частиною графічної композиції.

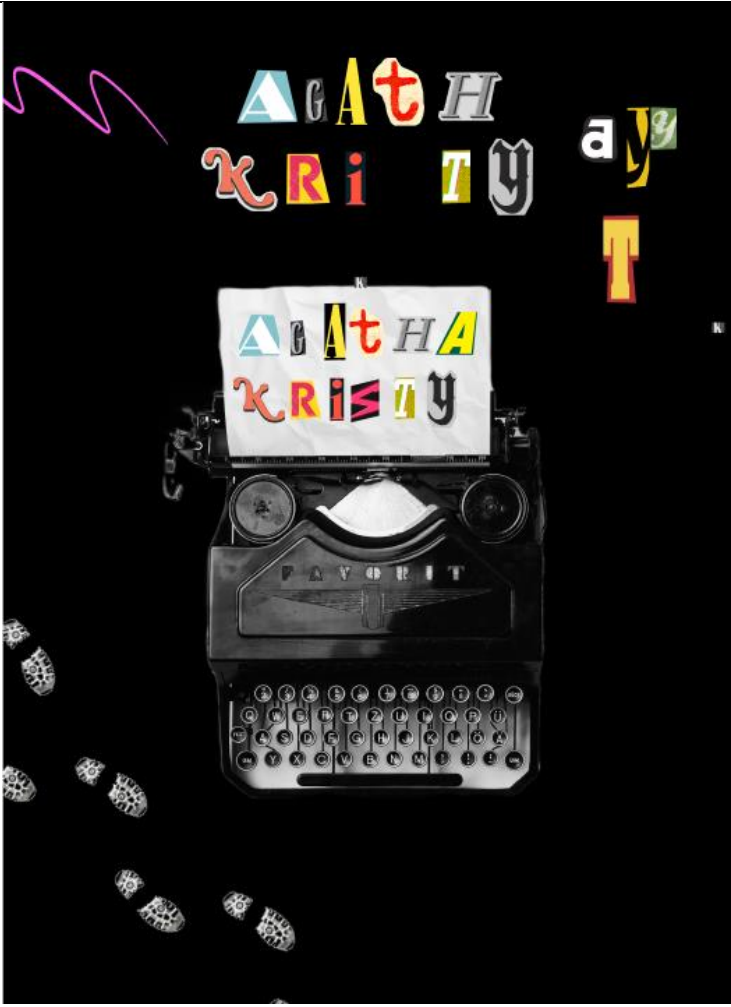
Окрему роль у стилістиці артбуку відіграє символіка. У межах проєкту використовуються образи, пов'язані з темою розслідування: схеми, лінії, фрагменти записів, карти, плями, сліди та композиційні акценти, що нагадують матеріали детективної справи. Ці елементи не лише підтримують атмосферу проєкту, а й допомагають створити відчуття поступового “розкриття” інформації.

Таким чином, художнє оформлення артбуку стало результатом поєднання сучасних дизайнерських підходів, атмосферної графіки та стилістики детективного жанру. Сформована візуальна система дозволила створити цілісний простір, у якому всі елементи – від кольору до типографіки – працюють як частини єдиного дизайнерського рішення.

Паспорт об'єкту проєктування	Назва: Розробка артбуку – візуального дослідження серії обкладинок творів Агати Крісті.	Дата: 18.02
Вид діяльності	Пояснення (опис)	Примітки
I. Обґрунтування макету артбуку та його складових		
Вибір варіанту макету артбуку та його складових: а) чому серед інших аналогів, обраний саме такий варіант?	Ідея створення артбуку виникла через бажання об'єднати в одному місці дослідження, атмосферу, історію та дизайн книжкових обкладинок Агати Крісті. Сьогодні існує велика кількість джерел і хотілося об'єднати всі цікаві факти про письменницю. Її біографію, старі версії обкладинок книжок, екранізації культових творів, аналізи творів, хто грав головних героїв, проте вся ця інформація зазвичай розділена між різними платформами. Саме тому було вирішено створити артбук як	

	цілісний дизайнерський об'єкт, який поєднає інформацію про авторку, її персонажів, атмосферу творів та створення нової серії обкладинок у єдиному візуальному просторі.	
Практичне значення макету артбука та сфера його застосування: а) для чого розробляється макет артбуку? б) де буде використовуватися реалізований макет артбуку?	А) Для фанатів Агати Крісті, для тих хто хоче дізнатися інформацію але швидко та зручно. Також для книгарень, дизайнерських студій, студентів, колекціонування, натхнення. Б) Артбук буде використовуватися для дипломного проєкту, презентацій, виставок, портфолію. Також як друковане або цифрове видання. Проєкт може бути корисним для студентів дизайну, ілюстраторів, видавців та всіх, хто цікавиться книжковим дизайном і творчістю Агати Крісті.	
II. Конструювання макету артбуку та його складових		
Ескізи макету артбуку та його складових: а) графічні; б) кольорові.	Створювалися графічні та кольорові скетчі сторінок, обкладинок, композиційних рішень і стилістичних елементів.	

		
Опис макету артбуку та його складових: а) зовнішній вигляд; б) кольорова гама; в) композиція; г) відповідність вимогам:	а) Артбук А4 формату, альбомна орієнтація б) Основу палітри складають темні графітові, чорні та сині відтінки, що створюють атмосферу напруги й таємничості. Акцентними є червоний, рожевий та холодний блакитний кольори, які додають контрасту й сучасного звучання. в) Композиція побудована на контрасті порядку та хаосу. Частина сторінок має чітку структуру, інші – багат шаровість, асиметрію та ефект “візуального шуму”, натхненного стилістикою артбуків <i>Arcane</i>. г) Артбук відповідає основним вимогам дизайнерського проекту: має єдину концепцію, цілісну стилістику, продуману	

	структуру та поєднання текстового й візуального матеріалу.	
Техніки виконання макету артбуку та його складових (назва, опис техніки)	Використовувалися digital collage, графічна ілюстрація, типографічна композиція, верстка, робота з текстурами та сучасними графічними прийомами. Друк на глянцевому, щільному папері, який чудово передає кольори.	
III. Матеріально-технічне забезпечення		
Матеріали, програми для практичної реалізації макету артбуку та його складових:	Ноутбук, графічний планшет, Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Figma. Програми повинні забезпечувати якісну верстку, роботу з типографікою, графікою та підготовку до друку. Макет створюється у високій якості для подальшого друку та цифрової презентації.	
IV. Планування процесу та термінів виготовлення		
Технологічна послідовність виконання макету артбуку та його складових	Робота над артбуком розпочалася з аналізу книг Агати Крісті, екранізацій та існуючих обкладинок. Після цього було сформовано moodboard, розроблено стилістику, створено структуру артбуку, серію скетчів та фінальні обкладинки. Наступним етапом стала верстка сторінок, підготовка макету до друку та створення презентаційних москит-зображень. Далі готовий файл був надісланий на друк у компанії яка ним займається.	Терміни
V. Кошторис проєкту		
Вартість творчої концепції:	40\$	
Вартість роботи над ескізами:	\$20	
Вартість розробки: -обкладинки	Вартість розробки обкладинок та артбуку \$120	
-форзацу -титального аркуша	Верстка артбуку \$60	

-корінця -оформлення змісту -ілюстрацій	Підготовка до друку та тиску \$25	
Вартість роботи з правками:	Вартість роботи з правками \$15	
Вартість години Вашої роботи:		
Загальна вартість розробленого макету артбуку та його складових	Загальна вартість проєкту становить приблизно 300\$. Основна цінність артбуку полягає не лише у фінальному макеті, а й у поєднанні дослідження, дизайнерської концепції та створення авторської серії обкладинок.	

Висновки до другого розділу

Отже, у процесі формування візуальної концепції було визначено основні принципи побудови артбуку, його стилістику, структуру та художню систему. Цей етап став ключовим для подальшої реалізації проєкту. Оскільки дозволив впорядкувати ідеї, сформувати цілісний візуальний напрям і зрозуміти, яким чином окремі елементи будуть взаємодіяти між собою в межах одного видання.

Головною особливістю артбуку стало поєднання кількох напрямів одночасно: дослідження творчості Агати Крісті, аналізу книжкового дизайну та створення авторської серії нових обкладинок. На відміну від більшості існуючих артбуків, які переважно демонструють лише готові роботи або концепт-арти, цей проєкт будується як повноцінне “візуальне розслідування”. У ньому поєднуються біографічні матеріали про письменницю, інформація про створення її персонажів. А й атмосфера творів, аналіз обкладинок різних років та власна сучасна інтерпретація через графічний дизайн.

Важливим етапом стало дослідження сучасних артбуків, присвячених фільмам, серіалам та іграм. Аналіз таких видань, як *Arcane*, *The Last of Us* та *Spider-Man: Across the Spider-Verse*, дозволив зрозуміти, що артбук може виступати не

лише носієм інформації, а повноцінним дизайнерським об'єктом із власною атмосферою, ритмом і композиційною драматургією. Саме цей підхід став основою для формування стилістики проєкту.

У результаті було сформовано власну візуальну систему, яка поєднує багат шаровість, асиметричну композицію, типографічні акценти, колажність та контраст між порядком і хаосом. Натхнення стилістикою *Arcane* та образом Джинкс допомогло створити сучасну графічну мову, яка вдало поєдналася з атмосферою детективів Агати Крісті.

РОЗДІЛ III. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОГО АРТБУКУ НА ОСНОВІ ТВОРЧОСТІ АГАТИ КРІСТІ

Під час створення артбуку одним із найважливіших етапів стала побудова його внутрішньої структури та логіки перегляду. На відміну від класичних книжкових видань, артбук потребує не лише інформаційного наповнення. А й продуманої візуальної драматургії, де кожен розворот працює як окрема сцена. Саме тому головна увага приділялася не лише окремим сторінкам, а ритму всього видання.

Основою композиційної системи стала ідея “архіву розслідування”. У процесі роботи було вирішено побудувати артбук таким чином, щоб він нагадував зібрані матеріали детективної справи. Там уривки записів, схеми. а тут фрагменти листів, фотографії, замітки та візуальні докази. Подібний підхід дозволив створити більш інтерактивне сприйняття. Коли читач поступово складає загальну картину з окремих деталей.

У сучасному книжковому дизайні подібний принцип активно використовується у колекційних виданнях та дизайнерських архівах. Наприклад, у виданні *S. – Ship of Theseus* Дуга Дорста та Дж. Дж. Абрамса сама книга побудована як об’єкт дослідження: між сторінками містяться листи, фотографії, нотатки та інші вкладення. Саме вони формують додатковий рівень взаємодії з історією. Хоча даний проєкт не використовує фізичні вкладення, сам принцип багатошарової структури став важливим орієнтиром у створенні композиції артбуку.

Під час розробки макету було вирішено поєднати великі атмосферні розвороти з більш структурованими інформаційними блоками. Частина сторінок містить мінімальну кількість тексту та працює переважно через композицію, колір і графічні елементи. Інші розвороти мають більш архівну структуру: поєднання коротких текстових вставок, фотографій, схем, скетчів та типографічних акцентів.

Важливу роль у побудові макету відіграв принцип контрасту. У межах артбуку чергуються темні перевантажені композиції з більш “чистими” сторінками, де залишається велика кількість негативного простору. Такий підхід

дозволяє створити ритм перегляду та уникнути візуальної одноманітності. Подібний прийом часто використовується у сучасних дизайнерських артбуках, де паузи між складними композиціями допомагають краще сприймати матеріал.

Окрему увагу було приділено побудові розворотів. У більшості випадків композиція не обмежується однією сторінкою, а переходить через увесь розворот. Завдяки цьому сторінки сприймаються як єдине середовище, а не окремі елементи. Такий принцип часто використовується у сучасних артбуках до відеоігор та анімаційних проєктів, де атмосфера формується саме через безперервність композиції.

У процесі роботи над макетом важливим стало і питання взаємодії тексту та графіки. Було вирішено уникати великих текстових блоків та використовувати короткі фрагменти інформації, які працюють як частини візуальної композиції. Заголовки, цитати, нотатки та окремі слова інтегруються у графічне середовище сторінки та стають її частиною.

Також важливу роль у проєкті відіграла типографіка. Для заголовків використовувалися контрастні шрифтові рішення та великі акценти, що нагадують заголовки газет або матеріали кримінальних архівів. Частина текстів навмисно має ефект ручних записів або друкарських помилок, що допомагає підтримати атмосферу розслідування.

У процесі створення артбуку також враховувалася фізична взаємодія з виданням. Формат сторінок, розташування композицій та контраст між деталізованими і мінімалістичними розворотами були продумані таким чином, щоб перегляд артбуку нагадував поступове дослідження матеріалів справи. Завдяки цьому читач не лише сприймає інформацію, а стає активним учасником візуального процесу.

Таким чином, композиційна система артбуку була побудована на поєднанні атмосферності, багатошаровості та структурності. Це дозволило створити не просто друковане видання, а цілісний дизайнерський простір, у якому макет, графіка та ритм сторінок працюють як частини єдиного візуального сценарію.

3.1. Розробка концепції артбуку та процес створення макету артбуку

Першим етапом роботи стало глибоке занурення у творчість Агати Крісті. Оскільки важливою частиною артбуку стали дизайни п'ятьох обкладинок. Для цього було прочитано п'ять романів: *“Смерть на Нілі”*, *“Вбивство у Східному експресі”*, *“Сумний кипарис”*, *“І не лишилося жодного”*, *“Вбивства за алфавітом”*, а також переглянуто кілька екранізацій кожного твору. Це дозволило краще зрозуміти атмосферу книг, особливості персонажів, ритм оповіді та ключові візуальні мотиви. Перегляд екранізацій дозволило побачити, які способи передачі було вдало передані на екрані, а які пропустили і це не вплинуло на головний сюжет. Для обкладинок це допомогло зрозуміти, які елементи грають ключову роль, але тільки тоді, коли всі ці елементи та факти розкладено по полицях. Коли читач прочитає книгу і повернеться до обкладинок, ці елементи будуть зрозумілими, оскільки як у справжньому детективі, всі дрібниці мають найбільше значення.

Наступним етапом став аналіз понад п'ятдесяти книжкових обкладинок різних років та видавництв. Дослідження показало, що більшість існуючих обкладинок будуються на буквальному зображенні ключових елементів твору: потягів, зброї, силуетів, пірамід чи фігурок. Саме тому було вирішено відійти від прямої ілюстративності та зробити акцент на символізмі, психологічній напрузі та мінімалістичних образах.

Після цього почався етап створення перших скетчів і пошуку стилістики. У процесі роботи було створено кілька варіантів композицій, кольорових рішень та графічних систем. Важливою частиною стало формування єдиного візуального стилю серії, щоб усі обкладинки сприймалися як частина одного артбуку, але водночас залишалися індивідуальними.

Однією з ключових обкладинок стала *“Карти на стіл”*. У центрі композиції розташована карта “JOKER” із зображенням містера Шайтани – жертви й водночас маніпулятора. Навколо неї – чотири руки, які символізують чотирьох підозрюваних. Кожна рука має власні деталі: каблучку, текстуру шкіри, форму чи

розташування, що натякає на характер персонажа та його приховані мотиви. Така композиція підкреслює психологічну гру та атмосферу взаємної підозри.

Обкладинка *“Смерть на Нілі”* побудована на шаховій метафорі. Дві руки над шаховою дошкою символізують стратегічність злочину та маніпуляції між персонажами. Абстрактний червоно-синій фон із силуетами пірамід створює атмосферу загадковості та прихованої небезпеки.

Для *“І не лишилося жодного”* було створено композицію з десяти тарілок, у яких відображаються силуети персонажів. Один із них ледь помітно виділяється завдяки світлу й текстурі – натяк на справжнього вбивцю, якого глядач не помічає одразу.

Обкладинка *“Сумний кипарис”* побудована навколо ідеї фальшивої підказки. Чашка, записка, квіти натякають на отруєння та перелякані очі героїні, але водночас створюють атмосферу психологічної гри між читачем і автором.

Найбільш мінімалістичною стала обкладинка *“Вбивство у Східному експресі”*. Центральним елементом є схема вагона потяга, у якій одна секція виділена кривавою прямою. Такий підхід передає ідею зовнішнього порядку, який порушується злочином.

Після завершення роботи над обкладинками розпочався етап верстки артбуку. Особлива увага приділялася композиції сторінок, взаємодії тексту та графіки, а також ритму перегляду. Для створення макету використовувалися Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop та Figma.

Фінальним етапом стала підготовка москит-зображень та друкованої презентації проєкту. Це дозволило побачити артбук як завершений дизайнерський об'єкт і оцінити взаємодію всіх елементів у фізичному форматі.

Висновки до третього розділу

У третьому розділі головним елементом було – створення авторського артбуку на основі творчості Агати Крісті. У процесі роботи основна увага приділялася не лише створенню окремих обкладинок, а побудові цілісної

візуальної системи, у якій усі елементи працюють як частини єдиного дизайнерського середовища.

Під час розробки артбуку було сформовано композиційну структуру, побудовану за принципом “архіву розслідування”. Завдяки поєднанню текстових фрагментів, графічних елементів, схем, фотографій та типографічних акцентів вдалося створити ефект поступового розкриття інформації, що відповідає атмосфері детективного жанру. Важливу роль у цьому відіграли контраст між перевантаженими й мінімалістичними композиціями, багатошаровість графіки та активне використання негативного простору.

У процесі роботи було проведено глибокий аналіз творчості Агати Крісті, її романів, екранізацій та існуючих книжкових обкладинок різних років і видавництв. Це дозволило визначити основні візуальні закономірності сучасного оформлення детективів. А також, сформувавши власний підхід до створення серії обкладинок. На відміну від більшості існуючих рішень, у проєкті було зроблено акцент не на прямій ілюстративності. А на символізмі, психологічній напрузі та атмосфері прихованих деталей.

У результаті було створено серію авторських обкладинок, кожна з яких стала окремою візуальною інтерпретацією твору. Через композицію, колір, символіку та типографіку вдалося передати атмосферу детективів Агати Крісті без прямого повторення сюжетних сцен. Важливим стало й те, що всі обкладинки об’єднані єдиною стилістикою та формують цілісну серію в межах артбуку.

Окрему увагу було приділено верстці артбуку та взаємодії тексту з графікою. Програми Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop та Figma допомогли створити макет, у якому композиція сторінок, ритм розворотів і типографічна система працюють як частини єдиного візуального сценарію. Фінальна підготовка москир-зображень і друкованої презентації дозволила оцінити проєкт не лише як цифровий макет, а як повноцінний дизайнерський об’єкт.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У результаті виконання курсової роботи було здійснено теоретичне дослідження та практичну розробку авторського артбуку-візуального дослідження. Артбука присвяченого творчості Агати Крісті та сучасному переосмисленню книжкових обкладинок її творів. Актуальність теми зумовлена зростанням ролі візуальної комунікації у сучасному середовищі, де друковані видання все частіше мають не лише інформаційну. А й емоційну та атмосферну функції. У цьому контексті артбук виступає як окремий дизайнерський формат, що дозволяє поєднати дослідження, графічний дизайн, авторську інтерпретацію та художню подачу в межах єдиного візуального простору.

У ході роботи було визначено, що сучасний артбук є значно ширшим поняттям, ніж просто ілюстроване видання або каталог зображень. Він функціонує як цілісна система, де важливими стають композиція, ритм сторінок, взаємодія тексту та графіки, атмосфера і спосіб подачі інформації. Саме тому основою проєкту стало створення не просто серії обкладинок, а повноцінного візуального наративу. Побудованого за принципом детективного розслідування, під стиль детектива та авторки.

Особливістю проєкту стало поєднання кількох напрямів одночасно: дослідження творчості Агати Крісті, аналізу книжкового дизайну та створення авторської серії нових обкладинок. На відміну від більшості існуючих артбуків, які зосереджуються переважно на демонстрації готових робіт, даний проєкт побудований навколо процесу дослідження. Оскільки головною частиною артбуку є королева детективів, велику частину часу було відведено пошуку стилістики та формування візуальної системи. Завдяки цьому артбук не лише презентує фінальні дизайнерські рішення. А більше повну історію про авторку, її життя, створення персонажів та взаємозв'язок між літературним матеріалом і графічною мовою.

У процесі дослідження було проаналізовано сучасні артбуки, присвячені кіно, анімації, відеоіграм та музичним проєктам. Аналіз таких видань, як *Arcane*, *The Last of Us*, *Spider-Man: Across the Spider-Verse* та інших, дозволив визначити

основні тенденції сучасного артбук-дизайну. Це багат шаровість композиції, поєднання хаосу і структури, активну типографіку, використання текстур та асиметричних рішень. Саме ці принципи стали основою для формування стилістики проєкту. Оскільки ідеально відіграють багат шаровість героїв у детективах та заплутані історії.

Значний вплив на художню систему артбуку мала естетика серіалу *Arcane*, зокрема візуальна мова персонажа Джинкс. Поєднання графічного шуму, контрастних кольорів, багат шаровості та елементів хаосу дозволило створити сучасну дизайнерську мову, яка вдало поєдналася з атмосферою психологічної напруги та прихованої небезпеки, характерної для детективів Агати Крісті. Саме через контраст між структурністю та візуальною нестабільністю вдалося передати ідею прихованих деталей і поступового розкриття інформації.

Практична частина роботи охоплювала створення структури артбуку, розробку композиційної системи, верстку та створення авторської серії обкладинок. Перед початком роботи було проведено аналіз романів Агати Крісті, їх екранізацій та понад п'ятдесяти обкладинок різних років і видавництв. Це дозволило виявити характерні особливості оформлення детективних видань та переосмислити їх через сучасний графічний підхід.

У межах проєкту було створено серію обкладинок до романів “Смерть на Нілі”, “Вбивство у Східному експресі”, “Сумний кипарис”, “І не лишилося жодного”, “Вбивства за алфавітом” та “Карти на стіл”. Кожна обкладинка стала окремою візуальною інтерпретацією твору, побудованою на атмосфері, символізмі та психологічній напрузі. Основою дизайнерських рішень стали мінімалізм, композиційна виразність, приховані деталі та система візуальних “підказок”, які глядач може переосмислити після ознайомлення з твором.

У процесі виконання роботи було набуто практичного досвіду у сфері графічного дизайну, композиції, типографіки, верстки та формування візуальної системи. Робота над проєктом також сприяла розвитку навичок аналізу, візуального мислення та організації творчого процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЛ

1. Бідун А. В. Артбук. *Велика українська енциклопедія*. 2020. URL: <https://vue.gov.ua/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA> (дата звернення: 11.02.2026).
2. Гапон-Байда Л. В. Формування проектної компетентності у майбутніх фахівців творчих спеціальностей в умовах сталого розвитку : дис. ... д-ра філософії : 015 Професійна освіта. Київ : КНУТД, 2024. 319 с. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/27572/1/Hapon_Baida_dissertation.pdf (дата звернення: 11.02.2026).
3. Денисенко Ю., Тхір Н., Омельченко А. Typological features of the artbook as a special type of book. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. 2022. №48. С. 125-131. URL: <https://visnyk.lnam.edu.ua/system/files/202248/visnyk-lnam-no-48-2022-yuriy-denysenko-ganna-omelchenko-nataliya-thir-125-131.pdf> (дата звернення: 13.02.2026).
4. Михайлова Р., Гайдук М. Артбук як різновид сучасних нішевих видань // *Актуальні проблеми сучасного дизайну* : матер. VI Між. Наук.-практ. конф. Київ : КНУТД, 2024. С. 304-307. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28445> (дата звернення: 11.02.2026).
5. Мельничина Ю. Чому артбук – це не ілюстрована книга і не зін, а «книга художника». *SKVOT*. 2022. URL: <https://skvot.io/uk/blog/artbooks-and-how-to-recognize-them> (дата звернення: 11.02.2026).
6. Adobe InDesign Learn & Support. *Helpex Adobe*. URL: <https://helpx.adobe.com/support/indesign.html> (дата звернення: 12.02.2026).
7. Caldwell C., Zappaterra Y. Editorial Design: Digital and Print. 2nd ed. London : Laurence King Publishing, 2014. 240 p.
8. Christie A. Murder on the Orient Express. London : HarperCollins Publishers, 2017. 288p.
9. Christie A. Death on the Nile. London : HarperCollins Publishers, 2017. 352p.

10. Christie A. *And Then There Were None*. London : HarperCollins Publishers, 2015. 272p.
11. Christie A. *The A.B.C. Murders*. London : HarperCollins Publishers, 2016. 288p.
12. Christie A. *Sad Cypress*. London : HarperCollins Publishers, 2015. 320p.
13. Christie A. *Cards on the Table*. London : HarperCollins Publishers, 2016. 288p.
14. Figma Help Center. *Figma Learn*. URL: <https://help.figma.com/hc/en-us> (дата звернення: 12.03.2026).
15. Heller S., Vienne V. *100 Ideas that Changed Graphic Design*. London : Laurence King Publishing, 2012. 216 p.
16. Hische J. *In Progress: See Inside a Lettering Artist's Sketchbook and Process*. San Francisco : Chronicle Books, 2015. 160 p.
17. Irma Boom on books and beyond – meet the Dutch graphic design legend in her studio. *Wallpaper*. 2025. URL: <https://www.wallpaper.com/design-interiors/visual-comms/irma-boom-design-interview> (дата звернення: 14.02.2026).
18. *From Zero CD Photo Zine Edition*. Linkin Park Official Store. 2024. URL: <https://store.linkinpark.com/products/from-zero-cd-photo-zine-edition> (дата звернення: 15.03.2026).
19. Lupton E. *Thinking with Type : A Critical Guide for Designers, Writers, Editors & Students*. 3rd ed. New York : Princeton Architectural Press, 2015. 224 p.
20. Müller J. *The History of Graphic Design. Vol. 2: 1960 Today*. Köln : Taschen, 2018.
20. Maddocks F. *Linkin Park: Minutes to Midnight — Creative Direction & Design*. URL: <https://frankmaddocks.com/linkin-park-minutes-to-midnight> (дата звернення: 14.02.2026).
21. Our “Ten Commandments” of Art Book Design. *Art Book Printing*. 2023. URL: <https://artbookprinting.com/our-ten-commandments-of-art-book-design/> (дата звернення: 11.04.2026).
22. Samara T. *Making and Breaking the Grid*. Updated ed. Beverly : Rockport Publishers, 2017. 240 p.

23. Sjöberg S., Mikko K., Karhumaa A. The Experimental Book Object: Materiality, Media, Design. London : Routledge, 2023. URL: <https://research.aalto.fi/en/publications/the-experimental-book-object-materiality-media-design/> (дата звернення: 18.04.2026).

24. The Art of Arcane. New York : Insight Editions, 2024. 224p.

25. Technical Requirements and Installation. *Adobe Photoshop*. URL: <https://projectredcap.org/software/requirements/> (дата звернення: 12.02.2026).

26. The Art and Making of Arcane. *YouTube*. 2024. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=aboL4OEUMPc> (дата звернення: 12.02.2026)

27. Zahed R. Spider-Man: Into the Spider-Verse: The Art of the Movie. London : Titan Books, 2018. 224 p.

28. Zahed R. Spider-Man: Across the Spider-Verse: The Art of the Movie. New York : Abrams Books, 2023. 224 p.