

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКР
Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Факультет архітектури будівництва та декоративно-прикладного
мистецтва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної роботи (проекту) та роботи в матеріалі
другий (магістерський) рівень

за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація»

(вказати шифр та назву спеціальності)

на тему "Синтез книжкової графіки та декоративно-прикладного
мистецтва у творчій діяльності."

Дипломник (ця) Антон Іванович Михайлович

Керівник Маврокімова Микола Іванович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Допущений (а) до захисту кваліфікаційної роботи (проекту)
Протокол засідання кафедри

« 02 » 12 2024 р. № 16

Завідувач кафедри
(підпис)

Маврокімова М.І.
(розшифрування підпису)

Чернівці 2024

Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Оцінка ЕК 93 дев'яносто три
(вказати цифрою та прописом)

Протокол засідання ЕК « 11 » 12 2024 р. № 15

Секретар ЕК [підпис] Пікаленко І.В.
(підпис) (ініціали, прізвище)

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ ТА РОБОТА В МАТЕРІАЛІ

другий (магістерський) рівень

за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Робота в матеріалі на тему: книга-каталог робіт студентів "ДОТИК
НАТХНЕННЯ"

Склад роботи:

- проект і таблиці 3
- ескізний матеріал _____
- пояснювальна записка на 69 сторінок

Дипломник
(ця) [підпис] Ленка І. М.
(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник дипломного проекту та роботи в
матеріалі Жаворонкова М. І. [підпис]
прізвище) (підпис) (ініціали,
Рецензент [підпис] Литвинюк О.
(підпис) (ініціали, прізвище)

13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 12 words)
- Submitted works

Top Sources

- 13% Internet sources
- 0% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

1 Integrity Flag for Review

- **Replaced Characters**
9 suspect characters on 2 pages
Letters are swapped with similar characters from another alphabet.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	9
1.1. Аналіз використаних джерел.....	9
1.2. Джерельна база дослідження.....	11
РОЗДІЛ 2. Основні аспекти натхнення, як фактори впливу на творчу діяльність.....	1
2.1. Вплив інтуїції як феномену творчої діяльності.....	15
2.2. Способи регулювання творчого натхнення.....	17
2.3. Креативність, як складова результату натхнення і творчості.....	19
РОЗДІЛ 3. Виконання творчої роботи в матеріалі.....	22
3.1 Творчий пошук та вирішення теми.....	22
3.2 Виконання роботи в матеріалі	27
ВИСНОВКИ.....	32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.....	34
ДОДАТКИ.....	36-69

Вступ

Актуальність дослідження. У наш час, що стрімко змінюється під впливом технологій та глобалізації, творчість стала невід'ємною частиною нашого життя і розвитку суспільства. Особливо важливо розвивати творчі здібності у молоді, адже саме студентські роки є найсприятливішим періодом для пошуку себе та формування власного стилю.

Цей проект спрямований на збереження та популяризацію творчих досягнень студентів. Хотілося показати, як молоді автори інтерпретують сучасні мистецькі тенденції та виражають свою індивідуальність. У наш час, коли освіта стає все більш інноваційною, особливо важлива роль викладача в розвитку творчого потенціалу студентів.

Створення каталогу студентських робіт – це сучасний і ефективний спосіб не тільки задокументувати результати творчої діяльності, але й оцінити, наскільки успішними є нові методи навчання. Такий каталог стане платформою для обміну досвідом між студентами, викладачами та професіоналами мистецтва. Це допоможе молодим талантам заявити про себе та інтегруватися в мистецьку спільноту.

У сучасному світі, де цінується унікальність та оригінальність, каталог студентських робіт стане цінним джерелом для дослідження нових тенденцій в мистецтві.

Таким чином, створення книги-каталогу – це актуальне завдання, яке сприяє не тільки вдосконаленню освітнього процесу, але й розвитку культури в цілому. Це прекрасна можливість підтримати молодих талановитих митців і популяризувати їхні роботи.

Творчість – невід'ємна частина людського життя, відображення нашої унікальності та бажання самовиражатися. В епоху швидких технологічних змін натхнення залишається незмінним джерелом нових ідей у мистецтві.

Дана робота досліджує, як натхнення та взаємодія з викладачами впливають на розвиток творчих здібностей студентів. Цей каталог стане важливим ресурсом для всіх, хто цікавиться сучасним мистецтвом і

творчістю молоді. Він не лише продемонструє різноманітність стилів і технік, але й дозволить проаналізувати, як змінюється студентське мистецтво з часом. Крім того, каталог стане джерелом натхнення для нових поколінь студентів, які зможуть побачити, що досягти успіху в мистецтві цілком реально.

Книга-каталог – це не просто збірка робіт, а своєрідний діалог, в якому переплітаються ідеї, емоції та педагогічні підходи, формуючи цілісну картину розвитку сучасної студентської творчості.

Метою цієї роботи є створення книги-каталогу, яка презентує творчі роботи студентів, супроводжені описами їх авторських задумів. Такий підхід дозволяє зафіксувати не лише результат, але й творчий процес, що стоїть за кожною роботою, а також сприяє популяризації студентського мистецтва в освітньому середовищі та за його межами.

Завдання:

Проаналізувати джерела натхнення.

Дослідити вплив викладачів на студентів під час роботи над художніми проектами.

Створити візуальну концепцію та структуру каталогу.

Огляд літератури

Методи дослідження. Створення каталогу мистецьких робіт студентів – це складний процес, що включає збір, аналіз та систематизацію інформації про творчий процес та результати. Для дослідження використовуються такі основні методи:

Кількісні методи: збір даних про вік, спеціальність, мотивацію студентів, оцінку власних творів та відгуки про процес створення каталогу. Якісні методи що передбачають бесіди зі студентами та викладачами для розуміння мотивації, творчого процесу та значення каталогу. Аналіз процесу створення каталогу, взаємодії учасників, реакції на результати. Вивчення ескізів, архівів та інших матеріалів для простеження еволюції творчого

Виявлення взаємозв'язків між студентами та динаміки творчого процесу в колективі.

Оцінка відгуків та обговорень каталогу в соціальних медіа. **Об'єкт дослідження:** творчий процес студентів у контексті створення мистецьких робіт, які відображають їхні індивідуальні ідеї, стиль та вплив педагогічного керівництва.

Предмет дослідження: каталог мистецьких робіт студентів як результат взаємодії творчого потенціалу, педагогічного супроводу та організаційних зусиль: дослідження процесу створення, структури та ефективності презентації.

Ступінь наукової розробки теми створення каталогів мистецьких робіт досліджувалась у різних наукових напрямках, таких як мистецтвознавство, педагогіка, культурологія та дизайн. У мистецтвознавстві аналізується творчий процес, стилі та техніки, що формує основу для вивчення художніх робіт. У педагогіці розглядається вплив викладачів на розвиток творчості студентів і їхню мотивацію, але процес створення колективних проєктів, таких як каталоги, ще недостатньо вивчений. Культурологія акцентує увагу на ролі каталогів у збереженні та популяризації культурних цінностей, хоча студентська творчість у цьому контексті розглядається рідко. Дослідження у сфері дизайну та видавничої справи пропонують практичні знання про структуру й оформлення друкованих і цифрових видань, але інтеграція сучасних технологій у студентські каталоги залишається перспективною темою.

Недостатньо розкритими залишаються аспекти впливу створення каталогу на творчий розвиток студентів, взаємодії між викладачами та студентами, а також застосування цифрових технологій для створення сучасних інтерактивних видань. Таким чином, хоча є певна теоретична база, тема формування студентських мистецьких каталогів залишається

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з початку 2000-х років до сьогодення, що дає змогу врахувати розвиток студентської творчості, зміну педагогічних підходів та еволюцію технологій, які суттєво вплинули на процес створення мистецьких робіт.

Особливо важливим є період після 2000 року, коли цифрові технології почали відігравати значну роль у створенні та презентації мистецьких робіт. З появою нових онлайн-платформ, соціальних мереж та цифрових каталогів змінився підхід до оформлення та поширення студентських робіт.

Таким чином, дослідження фокусується на аналізі основних змін, що відбувалися з початку 2000-х років до сьогодення, з урахуванням нових тенденцій у педагогіці, технологіях та творчих практиках студентів.

Географічні межі дослідження зосереджене на Україні, зокрема на університетах та навчальних закладах, де розвивається студентська творчість у галузі мистецтва. Українська система вищої освіти має багаті традиції в мистецькій освіті, що дозволяє дослідити різноманітні підходи до педагогіки, творчого процесу та створення мистецьких каталогів.

Крім того, дослідження може включати порівняння з міжнародним досвідом, зокрема з університетами європейських країн, де застосовуються подібні методи та технології в організації творчості студентів і формуванні каталогів. Це дає можливість врахувати загальні світові тенденції в мистецькій освіті та створенні каталогів.

Практичне значення роботи полягає в тому, що вона сприяє розвитку студентської творчості та вдосконаленню педагогічних підходів у процесі створення мистецьких робіт і каталогів. Результати дослідження можуть бути корисними для викладачів вищих навчальних закладів, оскільки допомагають оптимізувати методи навчання та підтримки студентів у їх творчому процесі.

Крім того, створення студентського каталогу може стати важливим інструментом для демонстрації творчих досягнень молодих митців, що

підвищить їхню видимість у професійному середовищі та культурному просторі. Такий каталог може бути корисним як для студентів, так і для

8

мистецьких установ, галерей і культурних проектів, що сприяють розвитку мистецтва в Україні та за її межами.

Практичне застосування результатів роботи також передбачає впровадження нових технологій у створення та презентацію мистецьких каталогів, що дозволить зробити цей процес більш ефективним і доступним для широкої аудиторії.

Також результати дослідження можуть бути застосовані в освітньому процесі, зокрема при викладанні курсів з історії українського мистецтва.

Апробація дослідження полягає у перевірці та обговоренні його результатів на різних платформах, як на наукових конференціях, так і в практичній сфері. Результати роботи можуть бути представлені на наукових заходах, зокрема на конференціях з мистецтвознавства, педагогіки та дизайну, що дозволить отримати зворотний зв'язок від спеціалістів у цих галузях. Крім того, вони можуть бути опубліковані в наукових журналах, що стосуються мистецької освіти та культури. Це також може сприяти використанню отриманих результатів на практиці в навчальних закладах для вдосконалення методик викладання та створення мистецьких каталогів. Результати дослідження можуть бути основою для розробки пілотних проектів з впровадження студентських каталогів у навчальний процес, що дозволить перевірити ефективність нових підходів на практиці. **Магістерська робота** має класичну структуру, яка включає вступ, основну частину, що складається з трьох розділів, висновки, а також список використаних джерел та літератури, і додатків.

9

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИОГРАФІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Аналіз використаних джерел

Обрана тема дослідження, а саме Синтез книжкової графіки та

декоративно-прикладного мистецтва у творчій діяльності досить цікава, проте, мало вивчена. Хоча в середовищі творчих людей, організацій досить звичайною справою є виставки творчих доробків та випуск каталогів, брошур, книг-каталогів та різної іншої рекламної чи змістової продукції. Але, рідно роблять спроби прослідкувати зв'язок різних аспектів створення даних зразків, що не просто ілюструють роботи митців, а й можуть показати зв'язок між роботами студентів та впливом на формування їх як митців викладачів, різних напрямків та дисциплін.

Основою даного дослідження є спроба розглянути інтуїцію як джерело натхнення митців, чи то досвідчених чи то тих, що лише вчиться. Було переглянуто доволі значну кількість аналогів та прототипів як художніх каталогів, так і різного роду рекламних зразків. Дослідженням інтуїції як феномену творчої діяльності займалися в сфері мистецтва, психології, педагогіки, філософії.

У статті "Дослідження інтуїції як феномену творчої діяльності" автори Дорожко Ірина (доктор філософських наук), Малихіна Олена та Туріщева Людмила (кандидати психологічних наук) розглядають інтуїцію як один із провідних психологічних феноменів несвідомого, що відіграє важливу роль у творчому процесі. У науковій літературі інтуїція має різні трактування: її визначають як специфічну здатність (наприклад, художня чи наукова інтуїція), як здатність цілісно сприймати умови проблемної ситуації (чуттєва чи інтелектуальна інтуїція) або як механізм, що забезпечує здійснення творчої діяльності (творча інтуїція). Різноманітність цих підходів обумовлена складністю інтуїтивного знання, яке є неоднорідним за своєю природою і відрізняється як за змістом, так і за способами отримання [16]

В своїй статті Розвиток творчої особистості у контексті професійного навчання Олена Борисова звертає увагу на те, що становлення художніх

здібностей залежить від розуміння природи творчого процесу, який потребує максимальної концентрації сил. Людина розвиває свої здібності тоді, коли

часто досягає меж своїх можливостей і поступово їх підвищує.

Для цього важливо створити умови, за яких людина матиме свободу вибору діяльності, способів роботи та тривалості занять. Емоційний підйом і зацікавленість допомагають уникнути перевтоми, а доброзичлива атмосфера у колективі забезпечує комфортне середовище для творчості.

Творчий процес потребує постійного стимулювання та підтримки навіть незвичних ідей, без критики чи засудження. Розвиток асоціативного, гнучкого й системного мислення робить його більш продуктивним та оригінальним[12].

Синтез книжкової графіки та декоративно-прикладного мистецтва є складним, багатовимірним явищем, що охоплює кілька аспектів творчої діяльності. Цей напрямок розвивається в умовах взаємодії художньої традиції, технічного прогресу та сучасних естетичних потреб.

Книжкова графіка має глибокі корені в історії мистецтва. Вона формувалася як засіб візуалізації тексту, покликаний не лише спростити його сприйняття, але й доповнити зміст через художнє оформлення. У сучасних умовах ці функції розширюються: графічний дизайн книги включає інтеграцію декоративно-прикладних елементів, що додають роботам унікальності. Особливої актуальності набувають ручні техніки – інкрустація, різьблення, витинанка, що надають книзі статусу витвору мистецтва.

Декоративно-прикладне мистецтво в дизайні книги відіграє важливу роль у створенні об'єкту, який поєднує практичну й естетичну цінність. Наприклад, використання техніки різьблення у створенні палітурок або інкрустація дорогоцінними матеріалами формує не лише візуальну, але й тактильну взаємодію з книгою. Такі роботи розширюють уявлення про книгу як про медіум мистецтва, що балансує між функціональністю та емоційною експресією.

У сучасному мистецтвознавстві важливим є аналіз впливу середовища на митців, які працюють із синтезом книжкової графіки та декоративно

прикладного мистецтва. Умови навчання, педагогічні методи й культурний контекст відіграють вирішальну роль у формуванні естетичних орієнтирів художника. Середовище, насичене багатством декоративних традицій, стимулює творчу діяльність, яка виходить за межі стандартизованого графічного оформлення.

Синтез книжкової графіки та декоративно-прикладного мистецтва також відкриває нові можливості для інтерпретації історичного й культурного досвіду. Включення елементів національного орнаменту чи традиційних технік ручної роботи робить книгу не лише інформаційним, але й культурним артефактом, який фіксує спадщину та розвиває її в сучасному контексті.

Таким чином, синтез книжкової графіки та декоративно-прикладного мистецтва є яскравим прикладом інтеграції різних художніх напрямів, що розкриває потенціал книги як унікального засобу вираження естетичних ідей. Цей напрямок поєднує традиції й інновації, створюючи твори, що одночасно є практичними та високохудожніми.

1.2. Джерельна база дослідження

Одним із захоплюючих та актуальних напрямків у творчих дослідженнях сучасних митців є синтез книжкової графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Цей вид мистецької діяльності має широке та багатогранне джерельне підґрунтя, яке охоплює не лише твори книжкової графіки, а й альбомні видання, мистецькі каталоги та наукові роботи, що досліджують взаємодію графічного оформлення книг із іншими видами декоративного мистецтва. Важливою особливістю таких досліджень є те, що вони дозволяють створювати унікальні твори, де естетичні принципи і функціональність поєднуються в єдиному художньому просторі.

12

Особливу увагу в цих дослідженнях заслуговує аналіз взаємодії тексту і графічного оформлення книги. Це включає вивчення того, як різні графічні

елементи - ілюстрації, шрифти, декоративні орнаменти, обкладинки та інші візуальні компоненти - не лише доповнюють зміст книги, але й створюють цілісне сприйняття матеріалу, яке відображає культурні та художні концепції епохи. Під час цих досліджень важливим є виявлення механізмів, через які графіка може підсилювати чи навіть трансформувати сприйняття тексту, роблячи книгу не просто носієм інформації, а й важливим елементом культурного та естетичного досвіду.

У сучасному контексті митці активно експериментують із комбінуванням традиційних методів книжкової графіки з інноваційними технологіями. Таке поєднання дозволяє створювати новаторські художні проекти, в яких традиційні техніки, такі як гравюра чи ліногравюра, інтегруються із цифровими методами оформлення, що відкриває нові можливості для художників і дизайнерів. Цей процес створює унікальні можливості для вираження концептуальних ідей, забезпечуючи одночасно збереження класичних традицій і введення нових, сучасних елементів у створення книжкових арт-об'єктів.

Одним з таких проектів і є дана робота, а саме каталог робіт на тему «Дотик натхнення». Перед тим, як розпочати роботу над проектом, важливо здійснити ретельний аналіз зразків книжкової графіки та декоративного мистецтва, що є частиною цього синтезу. Сюди включаються як класичні твори, так і сучасні експерименти, що дозволяють краще зрозуміти еволюцію стилів і технік. Крім того, необхідно звертати увагу на історичні та культурні контексти розвитку цього виду мистецтва в Україні та за її межами, оскільки національні традиції, релігійні вірування, соціальні та політичні процеси суттєво впливали на розвиток книжкової графіки і декоративно-прикладного мистецтва.

Література з історії книжкового дизайну, а також дослідження впливу декоративно-прикладного мистецтва на книжкову графіку дозволяють

зрозуміти основні тенденції розвитку та виявити важливі моменти, що

вплинули на формування сучасних поглядів на книжковий дизайн як вид мистецтва.

Таким чином, синтез книжкової графіки та декоративного мистецтва є не лише питанням естетики та дизайну, але й відображенням культурних процесів, що відбувалися в різних етапах історії, а також важливим інструментом для вираження сучасних ідей та концепцій через художні засоби.

Для роботи було опрацьовано цілу низку літературних джерел та інтернет ресурсів. Базовими стали наступні видання і автори праць: Волощук, І.С. (1998) Науково-педагогічні основи формування творчої особистості[2]. У цій роботі автор зосереджується на основах педагогічної практики, що сприяє розвитку творчих здібностей у процесі навчання. Це дослідження є важливим для розуміння того, як вплив освітніх підходів може сприяти формуванню художника, здатного створювати твори, що поєднують книжкову графіку і декоративно-прикладне мистецтво.

Коновальчук, В.І. (2017) Розвиток творчого потенціалу особистості в просторі освіти[3]. Автореферат цієї дисертації акцентує увагу на розвитку творчого потенціалу через освіту, особливо у контексті художніх дисциплін. Це дослідження є корисним для розуміння, як навчальні методики можуть впливати на художників, які працюють з різними техніками, включаючи графіку та декоративні елементи в книгах.

Карпенко, Н.А. (2014) Психологічний зміст і структура творчого потенціалу особистості[4]. У цій статті детально аналізується психологічний аспект творчості, зокрема як взаємодіють різні психічні процеси, що сприяють розвитку творчих здібностей. Це дослідження надає інсайти щодо того, як психіка художника може впливати на інтеграцію графічних і декоративних елементів у книгах та альбомах.

Карпенко, Н.А. (2016) Психологія творчості[5]. У навчальному посібнику зібрано основи психології творчості, що включають теоретичні

концепції, які допомагають зрозуміти, як виникає творчий процес і як можна стимулювати його розвиток. Це важливий ресурс для дослідження синтезу різних видів мистецтва, зокрема книжкової графіки і декоративно прикладного мистецтва.

Моляко, В.О. (2008) Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості[6]. Монографія, що аналізує різні аспекти творчого потенціалу, зокрема, психологічні механізми, які лежать в основі творчості. Ця робота дозволяє краще зрозуміти, як митець, що працює в різних техніках, включаючи графіку та декоративне мистецтво, реалізує свої творчі ідеї.

Морщакова, О. (2013) Цінність у психокультурному бутті людини як особистості[7]. Стаття розглядає значення творчості як важливого елемента психокультурного розвитку особистості. Це дослідження дає можливість оцінити, як художні вираження, такі як книжкова графіка, несуть у собі культурні та психологічні цінності.

Новіков, Б.В. (2011) Філософія як теорія і методологія творчості[8]. У цьому дослідженні філософський підхід до творчості розглядається як методологія для розуміння синтезу різних художніх форм. Це джерело є важливим для філософського осмислення синтезу книжкової графіки та декоративно-прикладного мистецтва, оскільки допомагає визначити їх місце в контексті більш широкої творчої діяльності.

Ці дослідження формують наукову основу для розуміння як психологічних, так і педагогічних аспектів синтезу книжкової графіки та декоративно-прикладного мистецтва. Вони сприяють глибшому осмисленню того, як естетичні та функціональні елементи взаємодіють під час створення творчих об'єктів, таких як книги-альбоми. Такий підхід дозволяє розглядати книжкову графіку не лише як технічний процес, а й як складову більш широкої культурної і психологічної практики, що впливає на художню цінність твору.

2.1. Вплив інтуїції як феномену творчої діяльності

Інтуїція виступає одним з основних психологічних феноменів несвідомого у творчому процесі. У наукових дослідженнях інтуїція трактується і як специфічна здатність (художня або наукова інтуїція), і як «цілісне» охоплення умов проблемної ситуації (чуттєва або інтелектуальна інтуїція), і як механізм творчої діяльності (творча інтуїція). Багатозначність поняття пояснюється складністю інтуїтивного знання, що є неоднорідним у гносеологічному відношенні, оскільки є різним як за змістом, так і за способами його отримання[15].

У дослідженнях інтуїції як феномену творчого процесу можна виокремити два підходи до її розгляду: 1) філософський підхід - вивчення відношення інтуїтивного знання до дійсності, що у ньому відображається, взаємозв'язок між початковим знанням і знанням, отриманим у результаті інтуїтивного акту; 2) психологічний – розглядає творчу інтуїцію як елемент цілісної психічної діяльності людини, вивчає взаємодію пізнавальних, емоційних та вольових факторів у творчому акті, співвідношення свідомого та несвідомого, вплив індивідуальних особливостей творчої особистості на його здійснення. У межах психологічного підходу визначено характерні риси прояву інтуїції у творчій діяльності та механізми, що лежать в її основі, виокремлено деякі шляхи її розвитку. При цьому основною метою психологічних досліджень є не стільки розкриття особливостей та закономірностей прояву інтуїції як пізнавального процесу, скільки визначення широкої категорії, до якої вона належить, за думкою багатьох авторів, такою категорією є мислення[15].

Автори досліджень інтуїції Р. Грановська і Березна І. пропонують свій підхід до дослідження феномену інтуїції, загалом, та в мистецтві, зокрема. Вони вважають, що для отримання нової інформації необхідна участь обох

півкуль головного мозку. Мисленнєвий процес може включати кілька етапів, на яких домінує то одна, то інша півкуля. Коли домінує ліва півкуля, результати мислення стають усвідомленими і вербалізуються в мовленні. Якщо ж домінує права півкуля, процес відбувається підсвідомо і не усвідомлюється.

Грановська та Березна, авторки досліджень з питань інтуїції, пояснюють, що неусвідомленість певних етапів мислення пов'язана з тим, що інформація обробляється по черзі однією півкулею, а потім переходить до іншої. Вони описують цей процес як двофазний: спочатку підсвідомий етап, що проходить в правій півкулі, а потім відбувається "стрибок" і усвідомлення в лівій півкулі[15].

В основі інтуїтивного рішення є два типи операцій: правопівкульні (які включають конденсацію, зміщення та символічну трансформацію) і лівопівкульні (логічні операції, такі як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення). Важливу роль у виникненні інтуїтивних рішень відіграють правопівкульні операції. Наприклад, конденсація — це поєднання різних елементів в єдиний образ, зміщення — це перенесення уваги з головного на другорядне, а символічна трансформація — це уявлення складного об'єкта або явища у вигляді символу, що підкреслює емоційно важливі аспекти[15].

Ці операції дозволяють організувати потрібні зв'язки, знаходити спільність між різними ситуаціями і бажаними результатами. Вони створюють контекст, у якому "визріває" інтуїтивне рішення.

Дослідження також визначають прийоми, які допомагають розвивати інтуїтивні здібності. Наприклад, для полегшення роботи підсвідомості корисні релаксація, підвищення чутливості до слабких імпульсів, розвиток уявлення про цілісність явищ, образного сприймання та латерального мислення. Для розвитку логічних операцій важливі вправи в індукції та дедукції, постановка несподіваних запитань, а також здатність діяти в умовах невизначеності[15].

Як бачимо, творчу інтуїцію можна розглядати не як містичний феномен, а як важливий елемент свідомого процесу пізнання, що формується через постановку задачі, пошуки, накопичені знання та вміння, творчі зусилля і прагнення до досягнення конкретного результату.

2.2. Способи регулювання творчого натхнення

Є багато тверджень про те, яким має бути митець, художник, творець. Дуже часто можна почути саме від творчої людини, що для створення чогось потрібно натхнення. Що ж це? Спроба, намагання чи відсилка на прокрастинацію(лінощі). Тобто, часто роботу митців сприймають інші пересічні люди за не бажання щось робити, коли – немає натхнення!

Що ж таке натхнення? Натхнення - це стан найвищого творчого піднесення, коли пізнавальна та емоційна сфери людини гармонійно поєднані і спрямовані на розв'язання творчої задачі. У такому стані людину, немов несе "потік", вона не завжди усвідомлює свої дії та не може точно визначити, скільки часу минуло (година, день чи навіть більше). Часто з цим станом пов'язане виникнення інсайтів або моментів осяяння

Багато хто намагався визначити що ж таке натхнення та як його регулювати для творчого процесу. Робив таку спробу український письменник Борис Грінченко. У своїй теоретичній праці «Регулирование вдохновения» (1893) він аналізує проблему натхнення як естетичної категорії, що є невід'ємною частиною творчого процесу. Він розглядає натхнення не як випадковий і неконтрольований стан, а як цілеспрямований процес, яким можна управляти. Грінченко відкидає ідею про те, що натхнення — це моментальний, короткочасний "порив", який митця охоплює без будь-якого впливу з його боку[13].

Замість цього письменник стверджує, що геніальні творці не чекають, поки натхнення на них "западе", а виробляють здатність до творчої активності шляхом регулярної роботи, постійної дисципліни та вміння

організувати свій час. Для Грінченка натхнення — це не просто диво, що відбувається час від часу, а результат систематичних зусиль, завдяки яким митець може "викликати" натхнення у певні моменти, коли це найпродуктивніше для його творчої діяльності[13].

Грінченко не погоджується з думкою, що митці творять лише під час "осяяння" або випадкових поривів натхнення. Він наголошує на важливості організації роботи та здатності керувати своїм натхненням. Вони, на думку Грінченка, мають здатність визначати час для творчості таким чином, щоб забезпечити максимальну результативність своєї діяльності.

Такі погляди Грінченка поєднують елементи як ідеалістичної, так і позитивістської естетики. Вони підтримують тезу, висунуту ще Гегелем, що творчість — це закономірний результат напруженої праці художника, а натхнення можна культивувати за допомогою щоденної дисципліни. Борис Грінченко висловлює сподівання, що в майбутньому більшість письменників знайде способи впорядковувати свою творчість, що дозволить їм працювати більш ефективно, використовуючи чітко визначені методи[13].

Натхнення — це не просто спонтанний порив або миттєве осяяння, а складний, багатогранний процес, який може бути усвідомлено спрямований та регульований. Це важлива теза, яку розвиває Борис Грінченко у своїй теоретичній праці. Замість того щоб розглядати натхнення як випадкову й некеровану подію, він наголошує на тому, що митець здатний створити умови для його виникнення через наполегливу і систематичну працю. Завдяки організованості, дисципліні та чітко визначеному розпорядку часу, творець може активувати своє натхнення у визначені моменти, коли це найбільш ефективно для його творчості.

Грінченко заперечує думку, що натхнення - це лише миттєвий стан, котрий настає без будь-якого впливу з боку митця. Замість цього він пропонує модель, за якою натхнення стає результатом тривалого творчого процесу, що базується на регулярній праці та готовності митця до створення

в будь-який час. У цьому контексті він підкреслює важливість контролю за

19

власною творчістю, вміння планувати свій час та працювати над розвитком здібностей до натхнення.

Така позиція відкидає ідею натхнення як неочікуваного «дару» або непередбачуваного емоційного сплеску, визнаючи, що творчість є результатом не тільки природних дарувань, але й цілеспрямованих зусиль. Борис Грінченко також наголошує, що для максимального розкриття творчого потенціалу необхідно підходити до нього з усвідомленням важливості регулярної роботи, а також здатності організувати свою діяльність таким чином, щоб натхнення стало частиною систематичної, продуктивної творчої практики. У цьому сенсі натхнення виступає не як випадковий дар, а як закономірний результат глибокої внутрішньої роботи митця.

2.3. Креативність, як складова результату натхнення і творчості

Креативність і творчість у контексті поєднання книжкової графіки та декоративного мистецтва мають важливе значення як взаємодоповнювальні елементи художнього процесу. У цьому випадку синтез вимагає від митців уміння з'єднувати естетичні, функціональні та концептуальні аспекти, де книжкова графіка є не тільки ілюстрацією до тексту, але й самостійним художнім елементом, а декоративне мистецтво збагачує твір, додаючи йому атмосферу та глибину.

Креативність у цьому контексті проявляється в здатності митця виходити за рамки традиційних уявлень про книжкову графіку, створюючи нові форми і зв'язки між текстом і зображенням. Це потребує чуття композиції, кольору, типографії, а також вміння працювати з символікою та декоративними елементами. Креативність дозволяє не лише адаптувати візуальний стиль книги до її змісту, а й вигадувати оригінальні концепти, де графіка і декоративні мотиви органічно поєднуються з текстом, підсилюючи

Творчість, у свою чергу, охоплює процес пошуку нових рішень у сфері графічного оформлення та декоративного дизайну, де митці прагнуть поєднати традиційні техніки з сучасними підходами. У синтезі книжкової графіки та декоративного мистецтва важливо створити баланс між функціональністю і естетикою. Творчий процес може включати використання орнаментальних елементів, стилізованих форм і текстур, які не тільки прикрашають книгу, а й додають їй змістового та емоційного навантаження.

Синтез книжкової графіки та декоративного мистецтва вимагає активного використання символів, орнаментів та художніх елементів, що надають книзі унікальну художню цінність. Творчий підхід дозволяє створити цілісну візуальну концепцію, де кожен елемент — від шрифту до декоративних мотивів — служить не тільки естетичній привабливості, але й глибокому вираженню змісту твору.

Багато дослідників займались даною тематикою досить довго. У дослідженнях креативності важливу роль відіграє поняття ціле утворення. Більшість дослідників вважають, що творчий процес - це свідоме і цілеспрямоване розширення знань та подолання обмежень, що виникають під час вирішення проблем (Ф. Баррон, Д. Харрінгтон, М. Шикшентміхалій, Х. Гарднер, Х. Грубер, С. Девіс, Д. Перкінс).

Існує й інша точка зору, яка стверджує, що творчі продукти є результатом випадкових змін на різних етапах процесу (Д. Фелдман, П. Ленглі, Р. Джонс, С. Тейлор)[17].

Існує також проміжна позиція, яка вважає, що креативність може виникати через невдалу спробу пояснення або гіпотезу, яка не підтвердилася, чи завдяки самоорганізації, коли людина намагається подолати хаос (Ф. Баррон, Д. Фелдман, Х. Гарднер, П. Торранс, Р. Візберг).

Деякі дослідники, такі як Дж. Гілфорд і Е. Торренс, вважають креативність здатністю до дивергентного мислення, а Ф. Баррон акцентує на

спонтанно проявляється в дії. Р. Стернберг підкреслює важливість створення "продуктивних метафор", а С. Меднік вважає, що креативність полягає у здатності виходити за рамки стереотипних асоціацій[17].

Деякі автори також звертають увагу на роль несвідомого в творчості. Наприклад, П. Ленглі і Р. Джонс вважають, що несвідомі процеси активують пам'ять, що пов'язана з творчим натхненням і робить доступною інформацію, яка свідомо не використовується.

Творчі компоненти інтелектуальних процесів завжди привертали увагу дослідників. Проте в більшості наукових робіт про творчість часто не враховувались індивідуальні відмінності в творчих здібностях, хоча визнавалось, що ці здібності розподілені серед людей нерівномірно. Зростання інтересу до індивідуальних відмінностей у творчих здібностях стало наслідком значних досягнень у тестуванні інтелекту, але й виявленням певних недоліків у цих методах дослідження.

Отже, креативність і творчість в поєднанні книжкової графіки та декоративного мистецтва означають здатність художника створювати багатозначні, гармонійні й оригінальні композиції, де кожен елемент працює не лише на візуальний ефект, але й на підсилення художнього змісту.

РОЗДІЛ 3. Виконання творчої роботи в матеріалі

3.1 Творчий пошук та вирішення теми

Історія синтезу книжкової графіки та декоративно-прикладного мистецтва пережила значні зміни на різних етапах розвитку. У середньовіччі книга була не лише джерелом знань, а й мистецьким витвором, який поєднував різні декоративні елементи, такі як мініатюри, ініціали та орнаменти. Мистецтво створення книги тісно пов'язувалося з релігією та культурними традиціями того часу, адже багато книг, зокрема релігійних,

оформлювались із великою увагою до кожної деталі.

З настанням епохи Відродження і з появою друкарства, процес створення книг став доступнішим, а їх оформлення зберегло свою художню цінність. Митці Відродження привнесли нові техніки та ідеї у книжкову графіку, започаткувавши традиції, які в подальшому значно вплинули на розвиток цього мистецтва.

У XIX столітті промислова революція і нові технології масового виробництва книг змінили характер книжкової графіки. Водночас у паралельному розвитку з'являються мистецькі книги, де акцент робиться на художньому оформленні, що стало важливішим за сам зміст тексту. Книжкова графіка перетворюється на важливу частину культури, набуваючи нових художніх значень.

У XX столітті значний вплив на книжкову графіку мали авангардні мистецькі рухи. Експерименти з формою, кольором та матеріалами відкрили нові можливості для створення нестандартних художніх проектів. З середини століття книжкова графіка почала розглядатися як окремий вид мистецтва, що здобув популярність і привертав увагу художників і дизайнерів.

Культурні фактори відіграють важливу роль у формуванні стилів та напрямків книжкової графіки. Кожна культура має свої власні традиції книжкового оформлення, що відображаються через орнаменти, кольорову палітру та тематику ілюстрацій. Релігійні впливи, зокрема у релігійних

23

текстах, також значною мірою визначають художній стиль і символіку в книжковому оформленні. Крім того, соціальні зміни, наукові відкриття та політичні події знаходять своє відображення у книжковій графіці, показуючи, як культура реагує на зовнішні трансформації.

Сучасна книжкова графіка характеризується багатогранністю стилів і технік. Останнім часом активно використовуються цифрові технології, що дозволяють створювати інтерактивні книги з анімацією, звуком та іншими мультимедійними елементами. Міждисциплінарний підхід, що передбачає

співпрацю художників, дизайнерів, програмістів та письменників, відкриває нові горизонти для створення складних книжкових проєктів. Також популярними стали експерименти з матеріалами, де художники використовують нетрадиційні елементи для створення об'ємних книг, інсталяцій та арт-об'єктів. Водночас традиційні техніки, такі як гравюра, ліногравюра та друк, продовжують зберігати свою популярність серед творчих людей.

Сучасні напрямки досліджень в книжковій графіці включають вивчення психологічних аспектів сприйняття книги, як її дизайн впливає на емоції та мислення читача. Зростає інтерес до соціокультурного контексту книжкової графіки, зокрема, як книги відображають соціальні процеси та формують культурну ідентичність. Важливим є також дослідження взаємодії тексту та зображення, а також вивчення ролі книжкової графіки в освіті, зокрема, у розвитку творчих здібностей дітей.

Таким чином, вивчення синтезу книжкової графіки та декоративно прикладного мистецтва є актуальним і важливим завданням, яке відкриває широкі можливості для подальших творчих досліджень і практик

Роботу над композицією будь-якого твору потрібно розпочинати із ознайомлення з завданням, збирання інформації, по виробу, який потрібно зробити. На цьому етапі дуже важливо зібрати і проаналізувати всю інформацію, яка стосується цього типу творів.

24

Джерелом такої інформації слугували публікації та дослідження українських мистецтвознавців, різноманітні каталоги виставок декоративно прикладного мистецтва сучасних майстрів, а також матеріали музеїв Вишнівського коледжу прикладного мистецтва та міст Чернівців, Коломиї, Косова. Вся зібрана інформація систематизувалась, ретельно оцінювалась з точки зору сучасних вимог і усіх особливостей художнього вирішення.

Під час збору інформації було зроблено чимало фото для майбутньої книги – альбому студентських творчих робіт, які стали основою для дизайну

даного дослідження в матеріалі.

Основні етапи проектування виробів декоративно-прикладного характеру

1. Збір інформації та її аналіз

Роботу над композицією будь-якого виробу потрібно розпочати із ознайомлення з завданням, збирання інформації по виробу, який потрібно розробити. На цьому етапі дуже важливо зібрати і проаналізувати всю інформацію, яка стосується цього типу виробів. Робота починається із усвідомлення теми та задач.

Завдання проектувальника: за відведений час зібрати максимальну кількість інформації про даний виріб, про характеристику його зовнішнього вигляду, внутрішню будову, кращі зразки виробів. Джерелами можуть бути публікації в українській та зарубіжній пресі, різноманітні каталоги фірм і виставок, матеріали музеїв та архівів[18,31].

Вся зібрана інформація систематизується. Прототипи ретельно та критично оцінюються з точки зору сучасних вимог і всіх особливостей художнього вирішення. Слід уважно ознайомитись з аналогами, зробити аналіз позитивних і негативних якостей, які можуть слугувати основою майбутнього проекту виробу.

Вивчаючи прототипи чи аналоги, потрібно вести записи, конспекти, в яких знаходяться всі дані про виріб. Чим більше зібрано інформації, зроблено замальовок і схем, чим краще осмислені і обдумані технологічні якості

25

виробу, тим легше працювати над пошуком власного варіанту, тим оригінальнішим буде рішення і повніша відповідь на поставлене завдання. Оскільки тема роботи це альбом-книга, то було зроблено багато фотографій робіт, кожна супроводжується описом. Інформація включена про авторів: ім'я, техніка виконання, коментарі викладача.

2. Ескізування

Ескіз – це попередньо-пошуковий начерк майбутнього твору. Робота

над ескізами – творчий процес.

Ескіз вирішує найважливіші питання без яких не може обійтися жодна композиція:

- ідею виробу;
- сюжетний задум, який необхідно вирішити просто і зрозуміло;
- виразність образів художніми засобами.

Ідейний зміст твору завжди залишається головним, який керує і підпорядковує собі другорядне.

Композицією вирішується найважливіше завдання – створення художнього образу виробу.

Завдання які вирішуються в ескізах:

- визначається формат та розмір майбутньої роботи;
- розміщується загальна маса всієї групи предметів на задуманому форматі паперу, з урахуванням гармонійної рівноваги предметів та полів аркуша;

- визначається тональна градація від найсвітліших тонів до темніших; - визначається кольорова гама, колорит майбутнього виробу. Розробка ескізів починається з визначення різних варіантів

композиційних рішень заданої теми шляхом виконання численних ескізів невеликого розміру.

Цей творчий процес вимагає винахідливості, вміння застосувати раціональні засоби пошуку, збору, систематизації та використання підготовчого матеріалу в роботі над ескізами.

26

На першому етапі роботи над ескізами потрібно починати композиційний пошук з виявлення системної побудови, не захоплюючись поки деталями.

Уже на першому етапі ескізування необхідно пам'ятати про важливість взаємозв'язку, підпорядкованості та стильової єдності.

Важливим етапом ескізного виконання є виконання ескізів у кольорі.

Розробляючи різні варіанти ескізних пропозицій, започатковуються різні можливості, шляхи вирішення даної теми.

На наступному етапі необхідно знайти кращий, оптимальний варіант вирішення теми.

Це важливий етап композиційного вирішення теми. Від того, наскільки правильно буде вибраний варіант залежить успіх подальшої роботи під час виконання завдання.

Початковою стадією роботи над проектом є процес ескізування. Ескізи виконують на основі зібраного джерельного матеріалу, творчо опрацьованого і поданого з виявленням творчого індивідуального вирішення виробу.

Ескіз дає орієнтовну уяву про майбутню закінчену роботу. Перед виконанням проекту, художник виконує остаточний варіант ескізу в якому проводиться ніби генеральна репетиція, остання перевірка майбутнього вирішення теми. По завершенні ескізування, згідно затвердження ескізів виконується чистовий проект.

3. Проектування

Вміння проектувати складається з двох частин: обдуманого опрацювання ідеї та зображення цієї ідеї на папері.

Під час виконання чистового проекту важливо добре закомпонувати, тобто розмістити графічну частину проекту на планшеті (підібрати масштабність, співрозмірність зображення на площині планшета). Для того, щоб вірно закомпонувати зображення на листі паперу, необхідно розробити спеціальний чорновий ескіз у масштабі.

27

Зображення на проектах виконується, як в чорно-білій, так і в кольоровій графіці.

Кольорове рішення - основна складова частина проекту, виконана в кольорі. Вона повинна відтворювати даний виріб, колір, матеріал з якого виконаний виріб.

В процесі роботи було зібрано чимало цікавого матеріалу, зроблено

багато замальовок, ескізів. В результаті пошукової роботи було знайдено той варіант, який і був затверджений, як чистовий ескіз даного виробу.

Дана форма роботи сприяє формуванню вміння обґрунтовувати свої ідеї та пропозиції, готує майбутніх спеціалістів для творчої та педагогічної діяльності.

3.2 Виконання роботи в матеріалі

Каталог "ДОТИК НАТХНЕННЯ" має стильний, професійний дизайн, що дозволяє вигідно презентувати роботи.

1. Концепція проекту: цілі та натхнення

Альбомне видання розроблено як презентація творчих здобутків кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Основна ідея — підкреслити унікальність української культури через роботи студентів, що поєднують традиційні народні мотиви із сучасним художнім підходом.

Пошук референсів:

Для створення концепції я досліджував успішні дизайнерські рішення в таких джерелах, як Pinterest та Google Images. Вибір робіт був орієнтований на альбомні видання мистецького характеру.

Moodboard: на основі зібраних матеріалів я створив колаж, що допоміг структурувати ідеї, обрати кольори, стилі фотографій та оформлення. Основні елементи:

Обкладинка: сучасний мінімалістичний дизайн із геометричними мотивами, що символізують гармонію мистецтва та натхнення.

28

Розвороти:

Лівий бік - текстові пояснення (автор, техніка, опис роботи). Правий бік - фотографії високої якості, де роботи представлені у деталях.

Структура каталогу підкреслює індивідуальність кожної роботи, створюючи баланс між візуальним і текстовим контентом.

2. Процес створення фотографій

Вибір кольорової гами та її значення

Альбом виконаний у темно-синій і бірюзовій гамі. Такі кольори були вибрані не випадково:

Темно-синій символізує глибину, мудрість і творчий потенціал. Він також асоціюється зі стабільністю та професіоналізмом.

Бірюзовий додає сучасного акценту, викликає асоціації зі свіжістю, новими ідеями й легкістю.

Гармонійне поєднання цих кольорів допомогло створити баланс між традицією та модернізмом.

Обрані кольори відображають особливий настрій видання, підкреслюючи значимість мистецтва як частини національної спадщини. 2.1. Підготовка об'єктів для зйомки

Вибір робіт: Підбиралися найяскравіші зразки, що репрезентують різні стилі й техніки.

Підготовка експонатів: ретельне очищення, перевірка деталей (особливо у ювелірних виробах і різьбленні по дереву).

2.2. Організація фотосесії

Обладнання: Використовувалася професійна фотокамера з макрооб'єктивом для захоплення найменших деталей.

Освітлення: Створення м'якого світла за допомогою студійних лайтбоксів, що дозволяє уникнути відблисків та підкреслити текстуру матеріалів (дерево, тканина, метал).

29

Фон: Обрано нейтральний чорний фон, щоб зосередити увагу на роботі, забезпечити контрастність та глибину.

2.3. Постобробка

Програмне забезпечення: Adobe Lightroom та Photoshop для: Корекції кольору.

Підкреслення текстур (наприклад, деревини чи тканини).

Видалення зайвих елементів (наприклад, тіней чи пилу).

3. Опис окремих сторінок

Типографіка: шрифти та стилі

Типографічні рішення відіграють ключову роль у сприйнятті видання: Для заголовків обрано стильний і класичний шрифт із чіткими лініями, що підкреслює значущість мистецтва.

Основний текст представлено у простому, сучасному шрифті, який легко читається. Цей вибір забезпечує комфорт під час перегляду великого текстового обсягу.

Важливою частиною була перевірка читабельності на тестовому друці. Розміри тексту були оптимізовані для формату 21×21 см.

Сторінки з іконописом: Фотографії акцентують на деталях пензля, позолоті та художніх нюансах. Використані теплі тони для передачі духовності.

Сторінки з ювелірними виробами: Показані з різних ракурсів, щоб підкреслити блиск металу та каменів.

Сторінки з різьбою по дереву: Використано макрозйомку для демонстрації тонкощів різьблення.

4. Формат і структура

Обраний формат книги — 21×21 см:

Квадратний формат зручний для поєднання тексту та зображень, що дозволяє розміщувати роботи студентів у повному обсязі.

Внутрішній блок містить чітку сітку, яка дозволяє зберігати баланс між візуальними й текстовими елементами.

30

Поля та відступи визначалися з метою забезпечити зручність для друку і максимально використовувати площу сторінок.

5. Фотографування робіт

Основний зміст альбому формують фотографії студентських робіт, які я

виконував особисто. Роботи включали:

Живопис і текстиль.

Ювелірні вироби та художні роботи з дерева.

Ковальські роботи та декоративний розпис.

Для зйомки використовувалося професійне освітлення,

щоб: Підкреслити текстуру матеріалів.

Забезпечити природність кольорів.

Виділити дрібні деталі, які є важливими для мистецьких творів.

Фотографії проходили суворий відбір: залишалися лише ті, що ідеально відповідали критеріям якості.

6. Обробка фотографій

Зображення було оброблено в кілька етапів:

Adobe Lightroom: базова корекція освітлення, тіней, контрастності, а також відновлення деталей у темних або засвічених ділянках. Adobe Photoshop: ретуш дрібних дефектів, видалення зайвих елементів та налаштування кольорів для друку.

Це дозволило створити професійні знімки, які гармонійно виглядають у загальному оформленні книги.

7. Верстка сторінок та айдентика

Айдентика розроблена для створення цілісного стилю:

Обкладинка: мінімалістичний дизайн із темно-синім фоном та виразним заголовком "Дотик натхнення". Бірюзові акценти додають сучасного вигляду.

Внутрішні сторінки: кожна робота має окремий розворот із фотографіями та текстовим описом (назва роботи, автор, керівник, коротка характеристика).

Структура сторінок: використання сітки забезпечує пропорційність і симетрію.

Верстка виконувалася в Adobe InDesign, що дозволило:

Забезпечити точне вирівнювання тексту й зображень.

Підготувати видання до друку з дотриманням поліграфічних стандартів.

8. Програми та технічні аспекти

Для виконання проєкту були використані:

Adobe Photoshop: обробка фотографій, створення графічних елементів. Adobe Lightroom: корекція кольорів і тіней.

Adobe InDesign: верстка та підготовка до друку.

Тестовий друк: фінальна перевірка кольоропередачі й розміщення елементів.

9. Аналіз готового продукту

Завершене альбомне видання стало ілюстрацією багатогранності мистецтва кафедри Образотворчого мистецтва, дизайну, реставрації. Каталог вийшов не лише як джерело інформації, але й як візуальне задоволення, яке привертає увагу до унікальності кожної роботи та процесу її створення.

32

ВИСНОВКИ

У процесі дослідження створення книги-каталогу студентських творчих робіт було досягнуто кількох ключових результатів, які підтверджують важливість цього проєкту для мистецької освіти, популяризації молодих талантів та розвитку сучасного мистецтва.

Даний вид узагальнення творчих здобутків здобувачів вищої мистецької освіти на факультеті образотворчого мистецтва, а саме, студентських робіт, є потужною платформою для самовираження молодих митців, сприяє їх професійному розвитку та інтеграції в мистецьку спільноту. Для викладачів це цінний інструмент аналізу ефективності педагогічних підходів і відстеження динаміки творчого розвитку студентів.

Каталог забезпечує демонстрацію індивідуальних стилів, технік та підходів, показує багатогранність сучасного студентського мистецтва. Це сприяє розширенню уяви про рівень освіти, майстерності, яку здобувачі

втілили у своїх творчих доробках та поширенню інноваційних ідей у мистецькому середовищі.

Дослідження підтвердило, що підтримка викладачів відіграє ключову роль у розвитку творчого потенціалу студентів. Взаємодія під час роботи над художніми проектами формує не лише професійні навички, але й особисту впевненість студентів у своїх силах.

Документація творчого процесу через опис авторських задумів та аналіз ескізів дозволяє зрозуміти ідеї, які стоять за кожною роботою. Це робить каталог не лише візуальним, але й інтелектуальним ресурсом, що відображає глибину творчого мислення молодих авторів.

Поєднання кількісних і якісних методів дослідження забезпечило всебічний аналіз творчого процесу. Збір даних, бесіди з учасниками та аналіз ескізів дозволили створити цілісну картину впливу натхнення, педагогічного керівництва та колективної взаємодії на кінцевий результат.

Створення таких каталогів має стати регулярною практикою в мистецьких закладах освіти. Це дозволить систематично документувати

33

творчі досягнення студентів, аналізувати ефективність навчальних методик та сприяти формуванню нового покоління митців.

Таким чином, створення книги-каталогу студентських творчих робіт є важливим завданням, яке не лише сприяє збереженню та популяризації здобутків молоді, але й відіграє вагомую роль у вдосконаленні освітнього процесу. Такий підхід дозволяє формувати цілісну культуру взаємодії між студентами, викладачами та мистецькою спільнотою, відкриваючи нові можливості для розвитку сучасного мистецтва та освіти. Каталог "ДОТИК НАТХНЕННЯ" демонструє унікальність студентських робіт і роль викладачів у формуванні креативного мислення. Він також слугує важливим інструментом для популяризації творчості молодих митців.

34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 1.

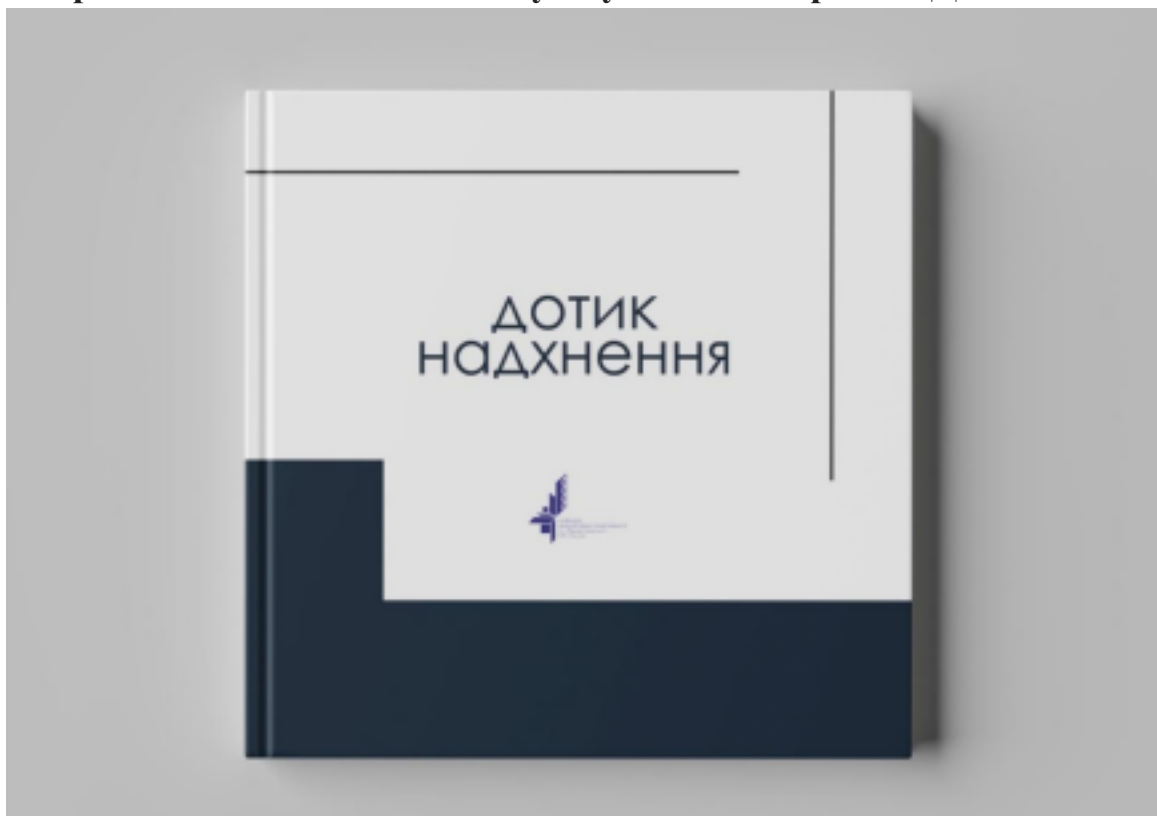
- Арістотель, 2020, Метафізика, переклад. О. Юдін, Харків: Фоліо, 300 с. 2.
- Волощук, ІС 1998, Науково-педагогічні основи формування творчої особистості. Київ: Педагогічна думка, 160 с.
3. Коновальчук, ВІ 2017, Розвиток творчого потенціалу особистості в просторі освіти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, Київ. Доступно: <https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Konovalchuk_02.10.2017_avtoref.pdf>. [10 Березень 2022].
4. Карпенко НА, 2014, 'Психологічний зміст і структура творчого потенціалу особистості'. Науковий вісник Львівського державного університету, Львів, Вип. 1, с. 190-201. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2014_1_23>. [10 Березень 2022].
5. Карпенко Н. А. Психологія творчості : навч. посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 156 с.
6. Моляко, ВО 2008, Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості. Монографія, АПН України, Інститут психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія психології творчості, Київ: Педагогічна думка, 207 с. 7.
- Морщакова, О 2013, 'Цінність у психокультурному бутті людини як особистості'. Психологія і суспільство, №1, с. 105-114.
8. Новіков, БВ 2011, Філософія як теорія і методологія творчості. Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка, Випуск 22, с. 108-113. 9.
- Sternberg, R 1988, The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives. Cambridge: University Press, 403 p .
10. Туриніна О. Л. Психологія творчості : навч. посіб. Київ : МАУП, 2007. 160 с. 3. Мех Н. Розум, творчість, інтуїція, відкриття. Культура слова. 2012. №76. С. 143-147
11. Torrance, EP 1988, 'The nature of creativity as manifest in its testing', in: Sternberg, R & Tardif, T. The nature of creativity, pp. 43-75.
12. https://ird.npu.edu.ua/files/borisova_o.pdf

13. <https://doaj.org/article/81289fa12a4f456f9dca97031c73c9f2> 14.
<https://journal-discourse.com/uk/kataloh-statei/2022/2022-r-391-3/tvorcha-diialnist-iak-zasib-samorealizatsii-osobystosti-u-suspilstvi>
15. <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8b7104e8-e2cd-4acc9311-0c31719cfdab/content>
16. <https://docs.google.com/document/d/1s3LO26dMjs6UPFWVPFCj2X26A6aEERy8/edit>
17. <https://chatgpt.com/c/6751ea9e-ad6c-8006-900b-050d59dbe4c1>
18. <http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2023/91/21.pdf>

36

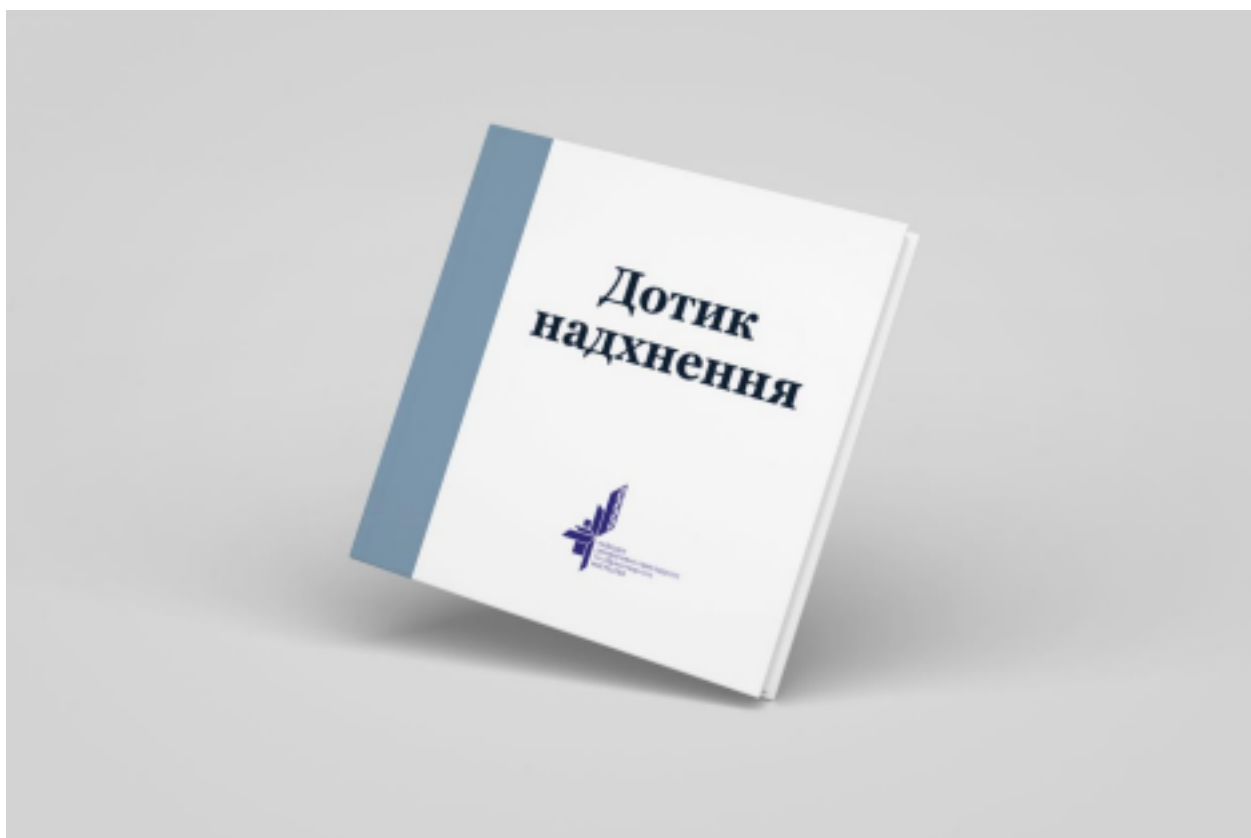
ДОДАТКИ

Фрагменти з книги-каталогу студентських робіт «Дотик натхнення»

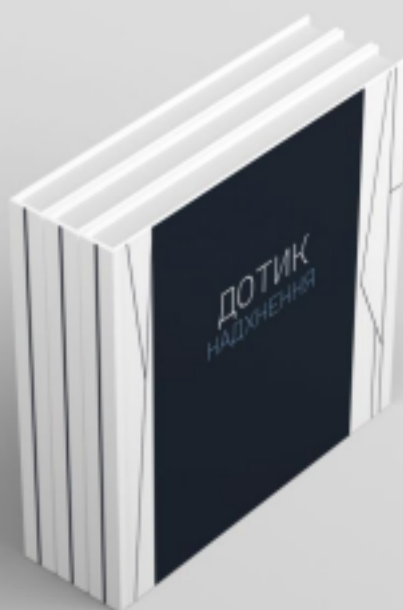
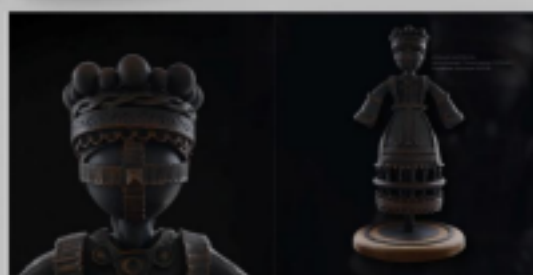
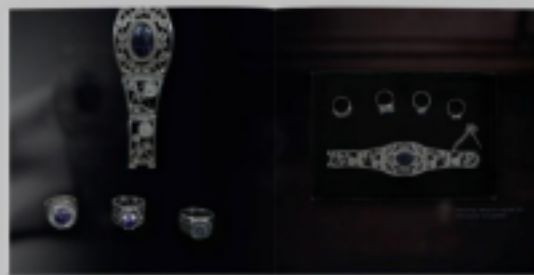
37

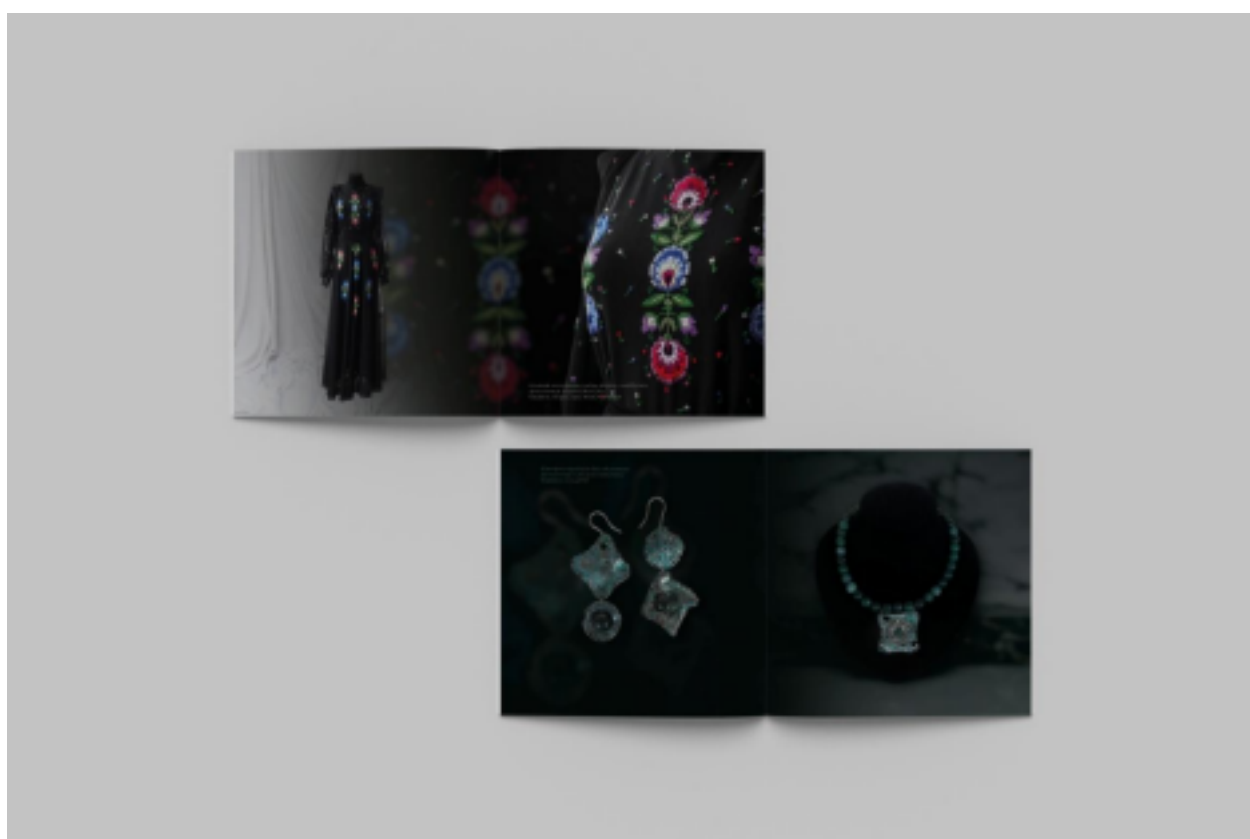
38

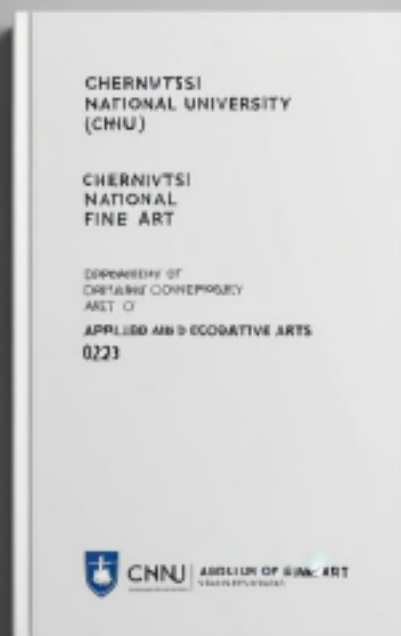
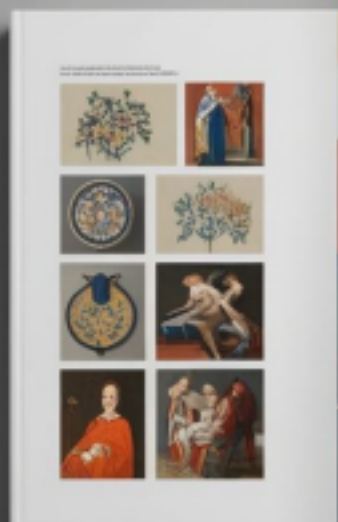

40

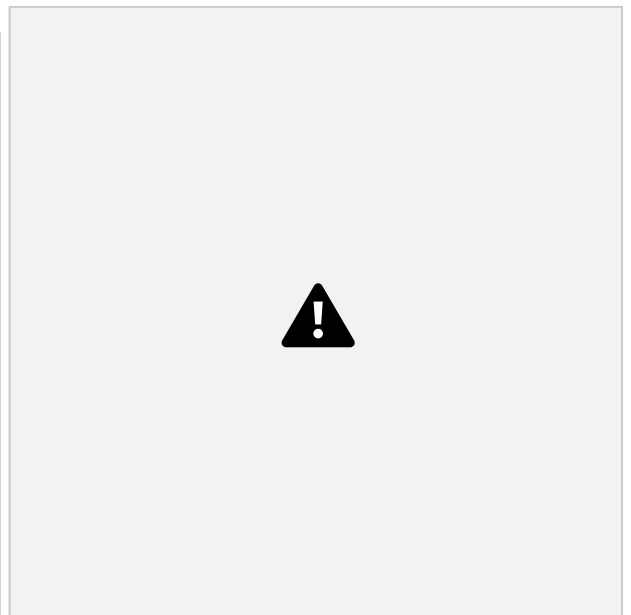
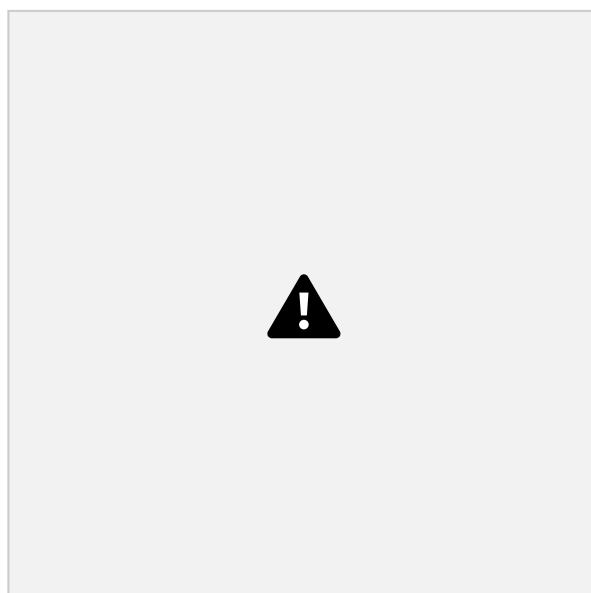
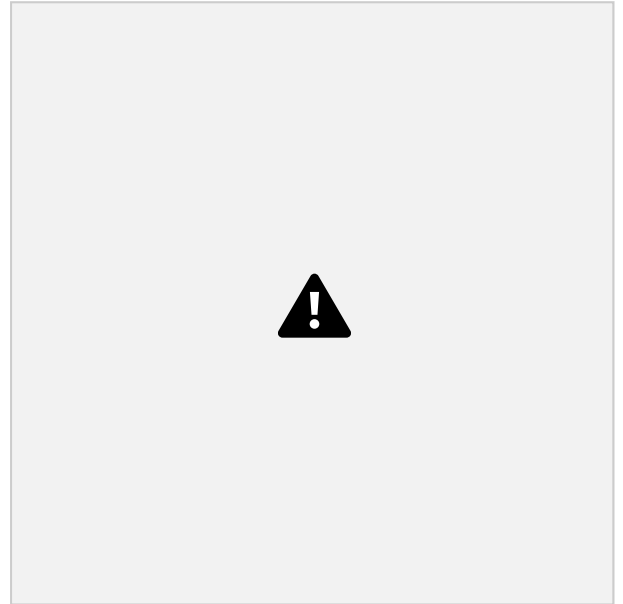
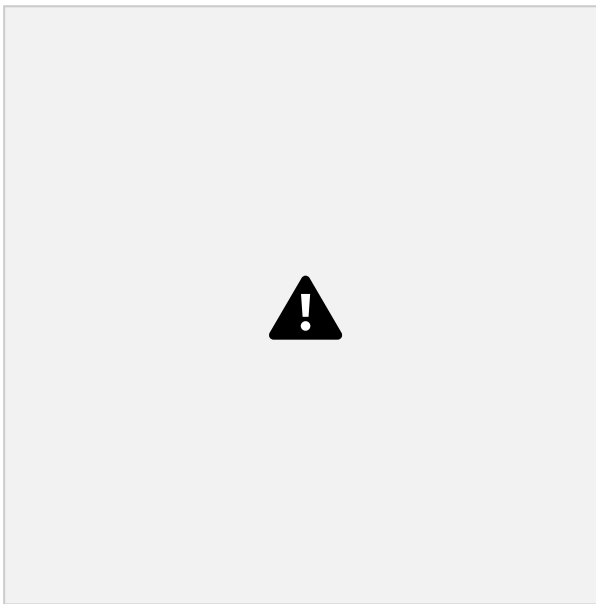
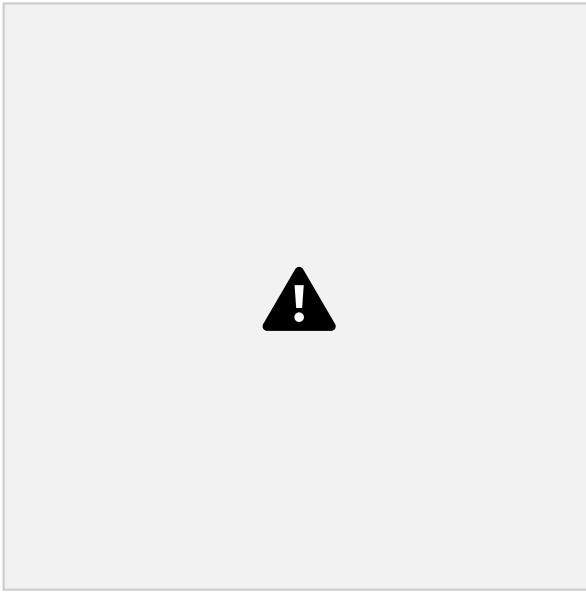

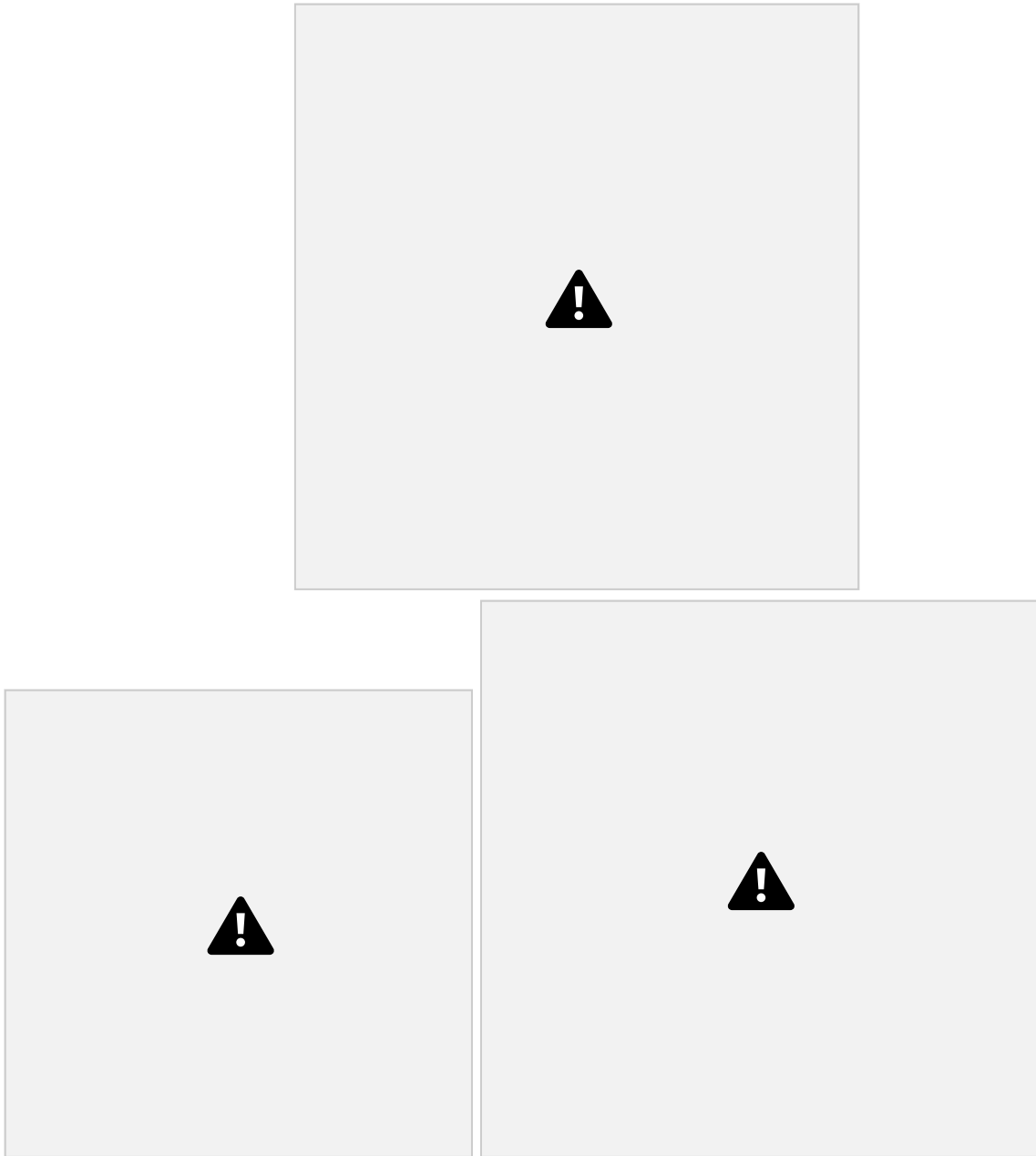
CHNU MODERN AND STYLISH
BOOK/CESECEE OF
ART /APPLIED AND
DECORATIVE ARTS
023

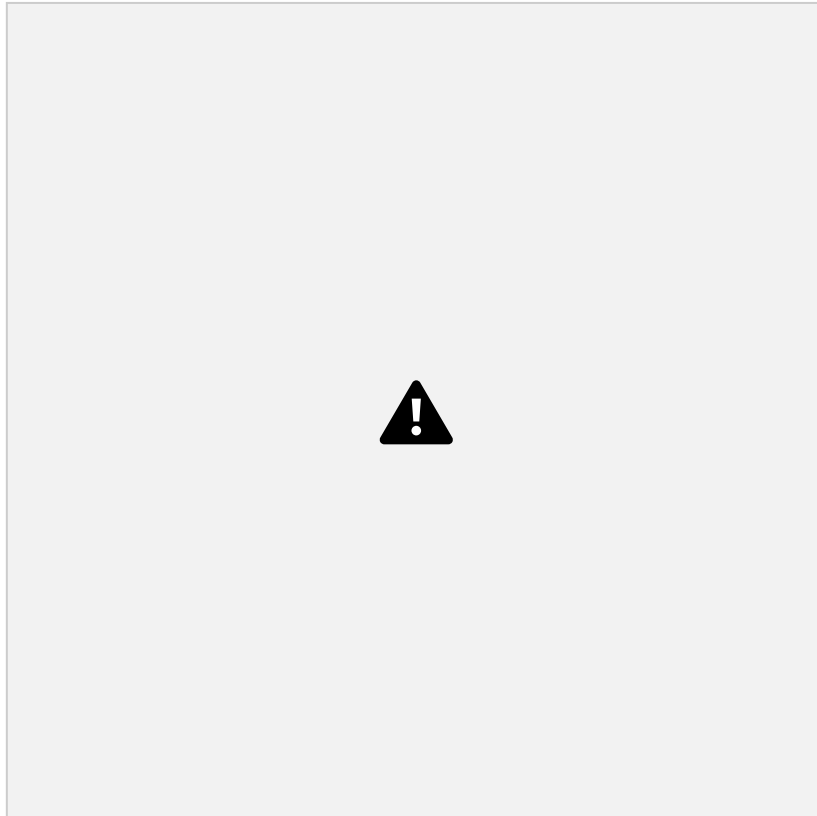
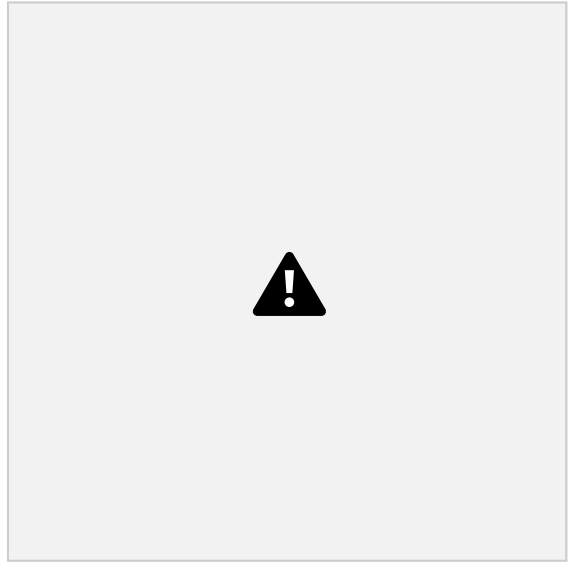
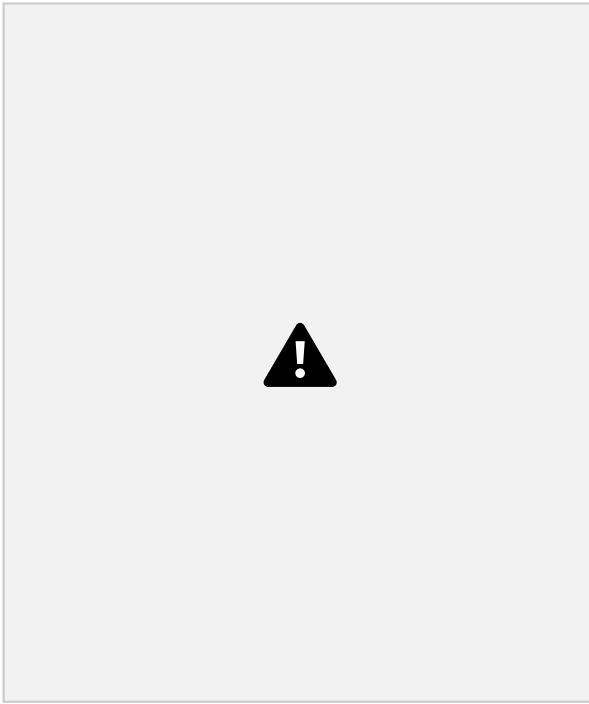

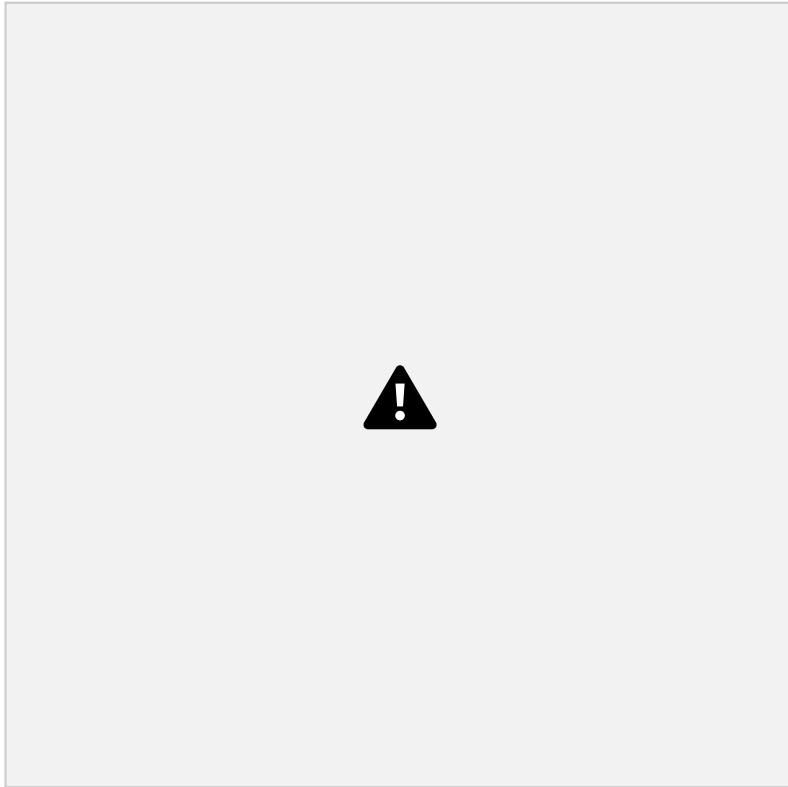
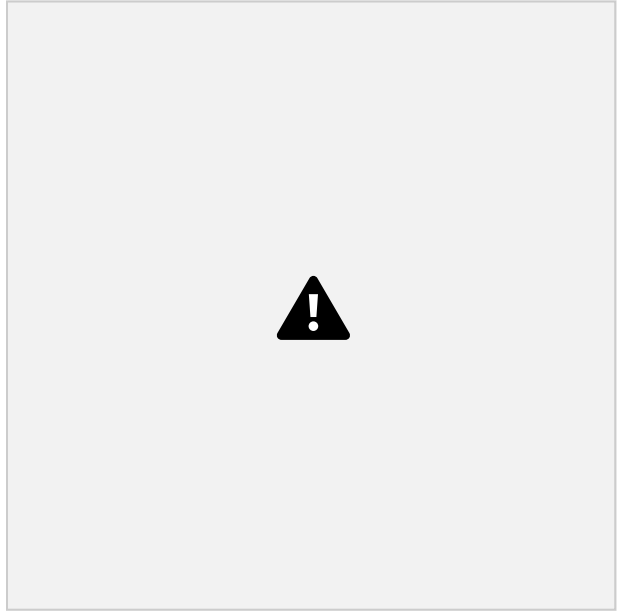
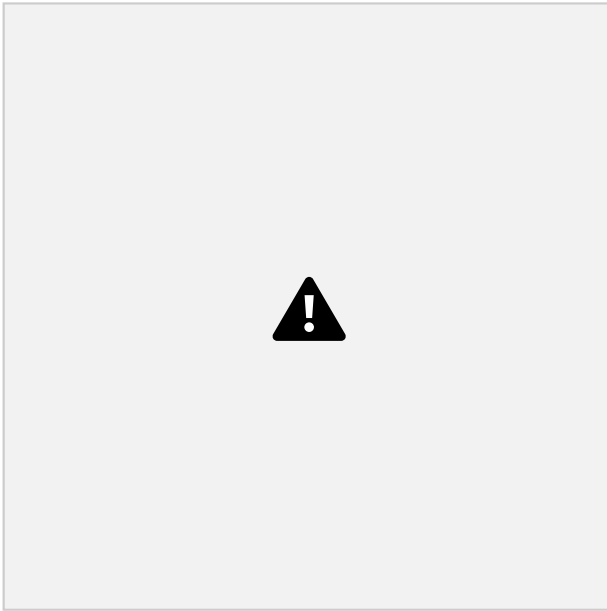

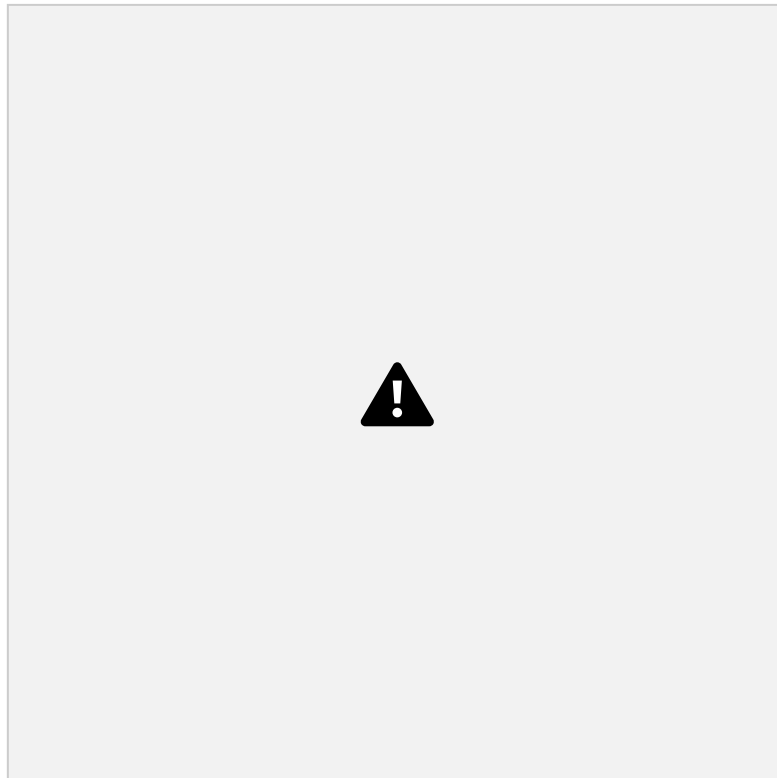
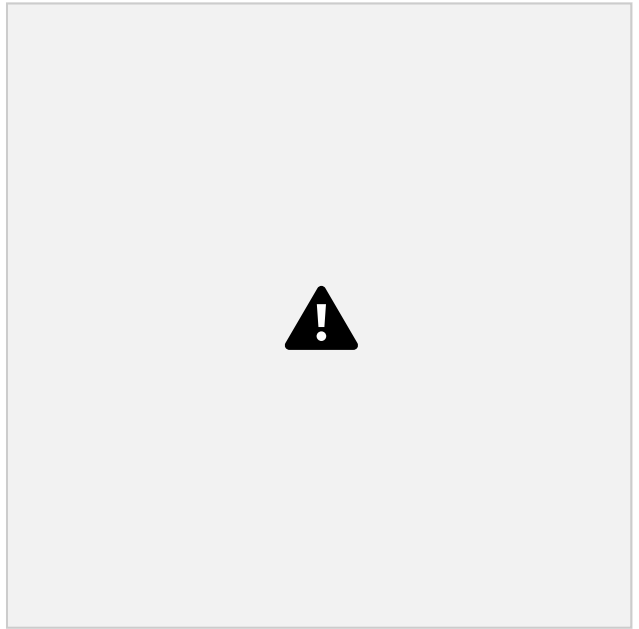
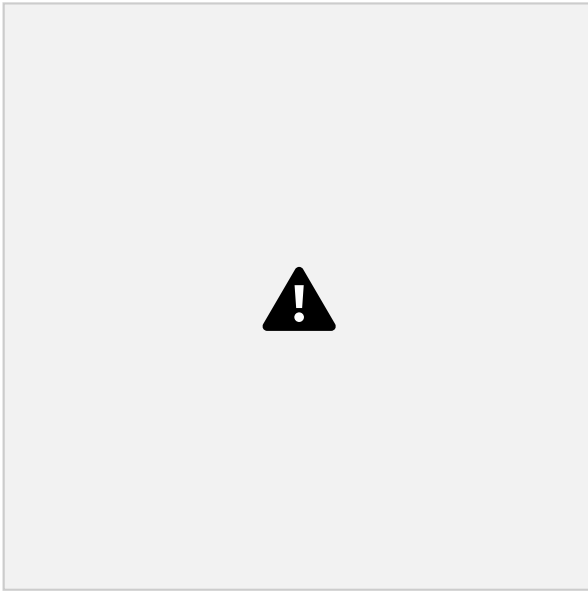

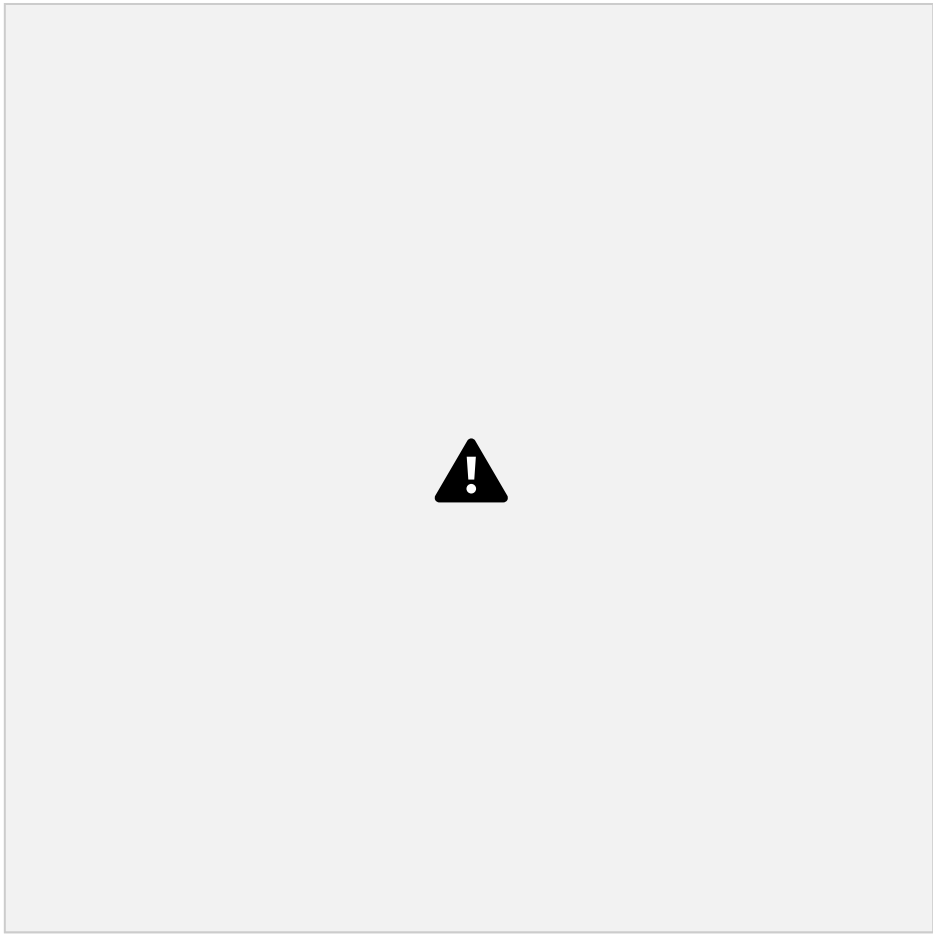
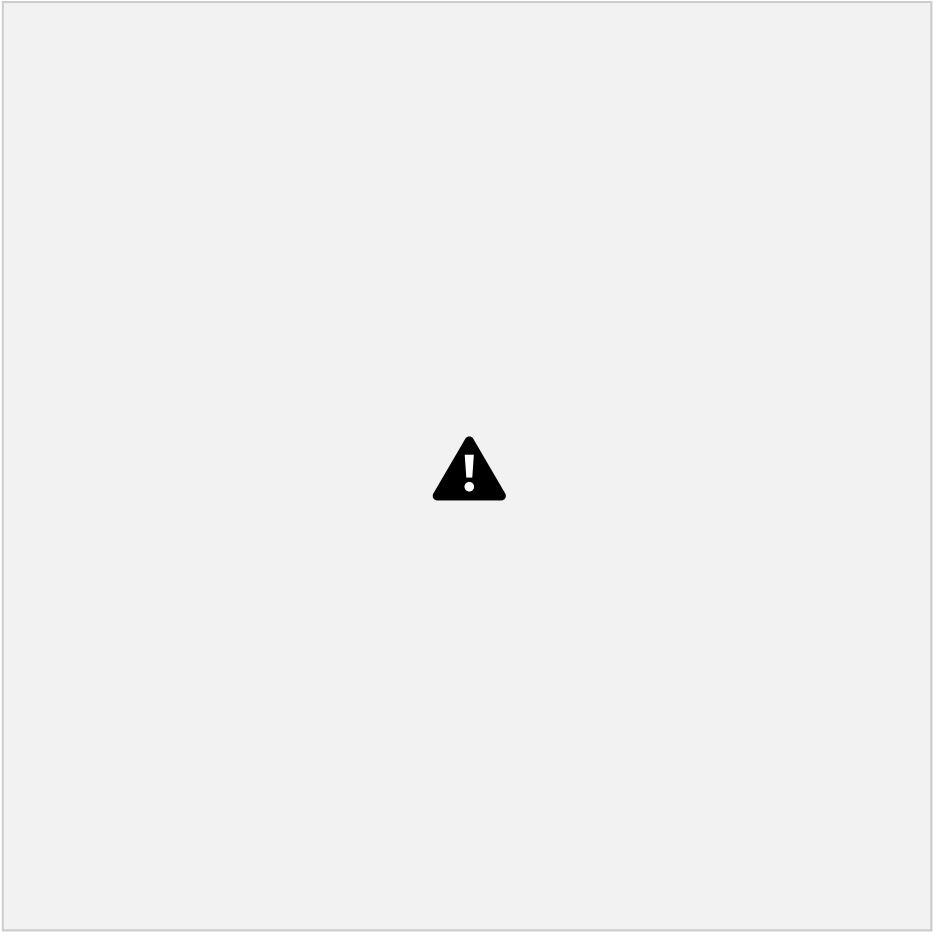

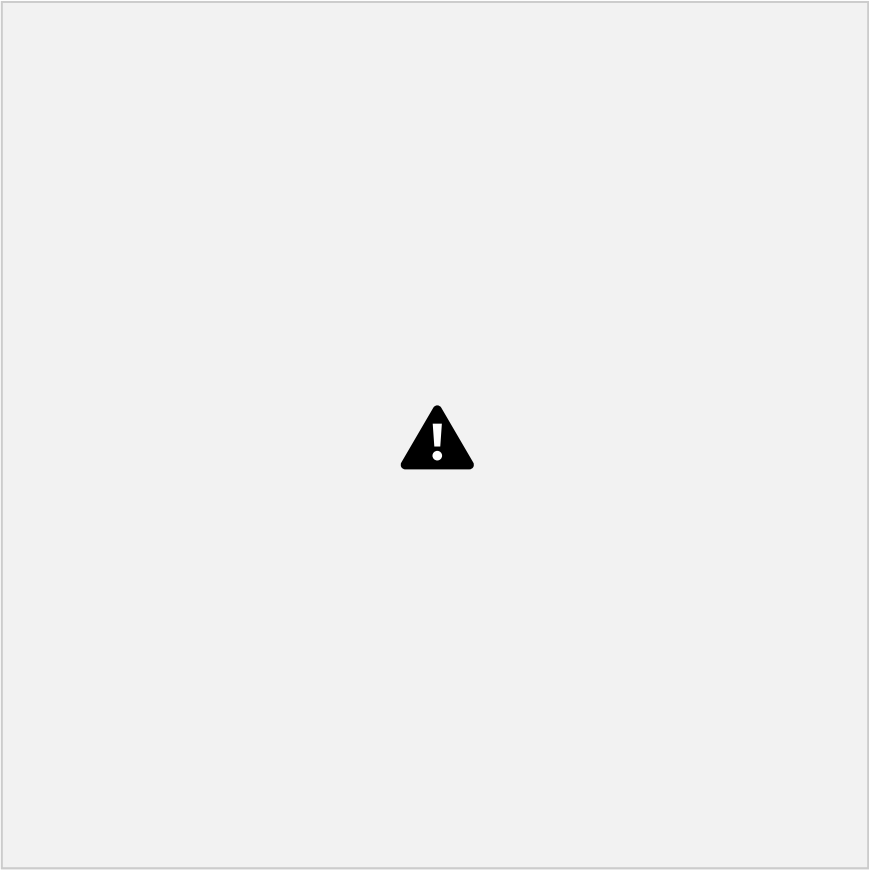
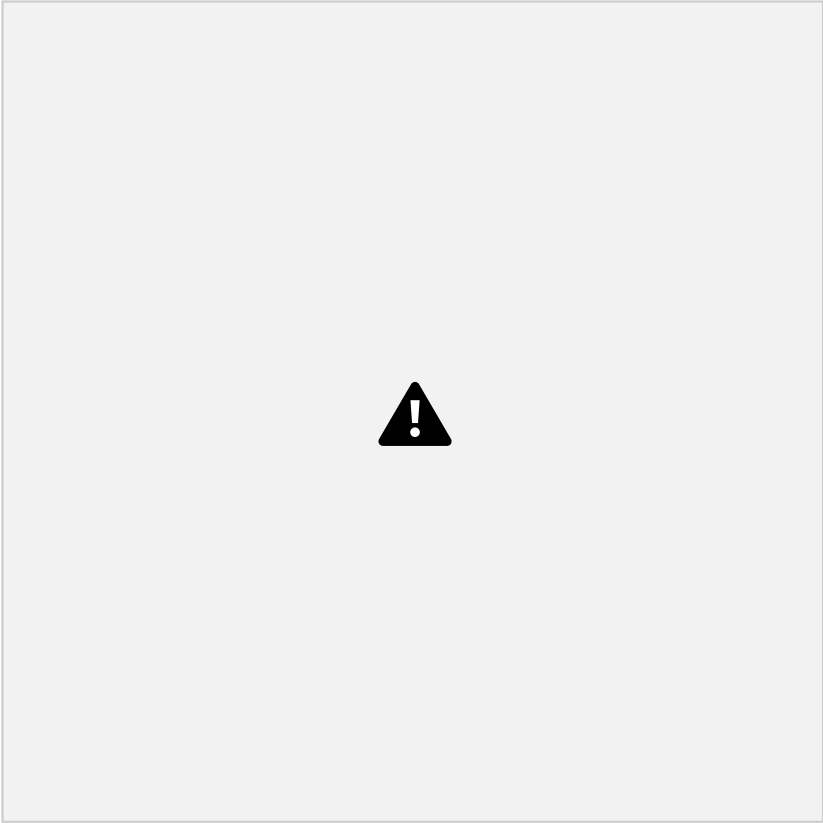

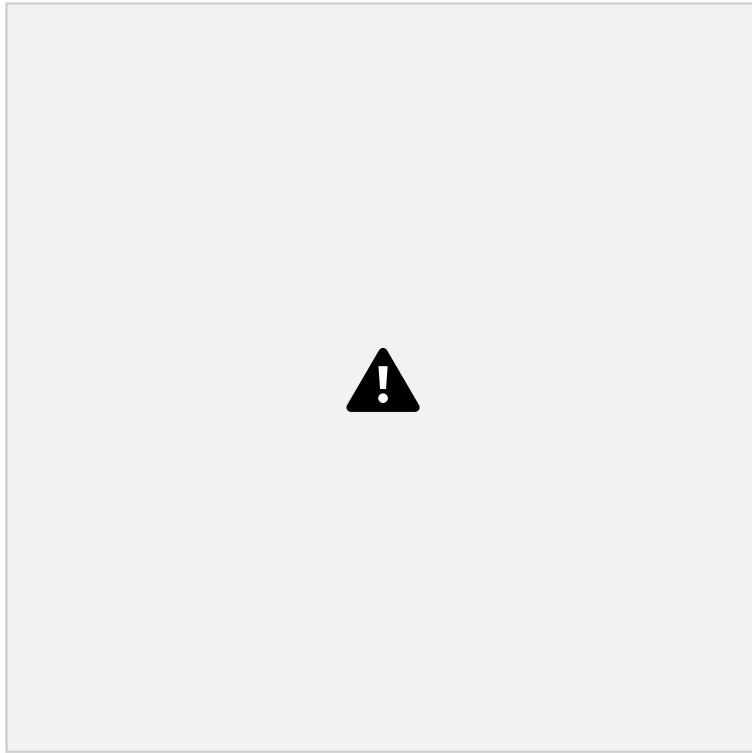

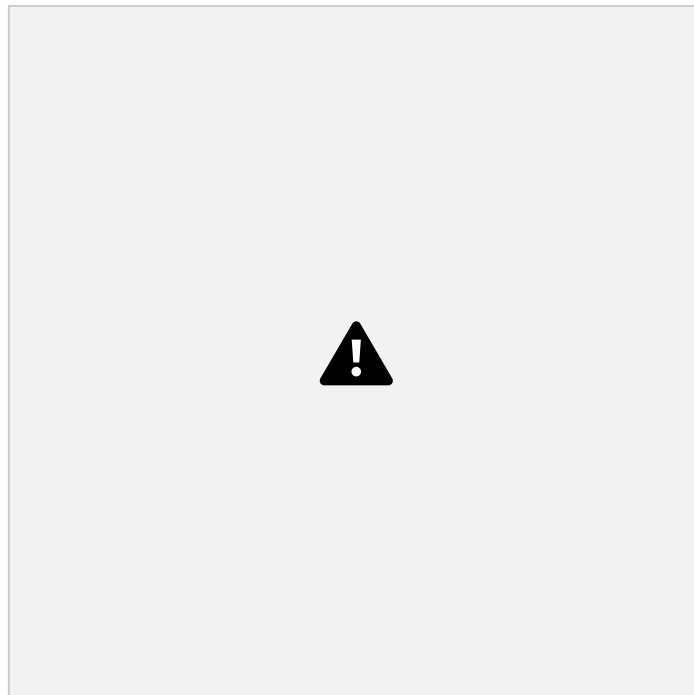

52

53

