

eoss-conf.com

ISSUE
Nº37

EUROPEAN OPEN
SCIENCE SPACE

COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

2ND INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
AND PRACTICAL
CONFERENCE

MODERN SCIENTIFIC
RESEARCH:
THEORETICAL AND
PRACTICAL ASPECTS

MAY 26-28, 2025. RIGA, LATVIA

Колесников О.Є., Божко К.В.
ПЕРСПЕКВИ ВИКОРИСТАННЯ URBAN VOIDS ДЛЯ РОЗВИТКУ
ТРАНСПОРТНОГО КАРКАСУ МІСТА ХАРКОВА..... 40

Демчина Б., Черевко М.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АРМОВАНИХ ТА
НЕАРМОВАНИХ СКЛЯНИХ БАЛОК: ОСОБЛИВОСТІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ..... 44

Section: Art History and Literature

Бердинських С., Панич Ю.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗІВ КЛАСИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ..... 47

Єрмоленко А.
БАЯН – ЯК ІНСТРУМЕНТ ВТІЛЕННЯ НОВІТНІХ ЕСТЕТИЧНИХ
ТА ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ МИТЦІВ УКРАЇНИ..... 49

Гончарук В., Поліщук І.
ПОСТАТЬ В. ЛИСА В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ
ДОБИ ТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ..... 51

Тимченко О.
ПО БАРОХА І ПОШУК НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ В ЛІТЕРАТУРІ ПОКОЛІННЯ 98 РОКУ..... 55

Єжова О., Грінченко А., Кулініч А., Буланцева А.
ІЛЮСТРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ДИТЯЧІЙ
КНИЖЦІ..... 57

Єжова О., Плешивцева М., Федорченко А.
ДИЗАЙН КНИЖКОВОЇ ОБКЛАДИНКИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ
АКТУАЛЬНИХ СТИЛЬОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ..... 60

Section: Biology and Microbiology

Carroll L., Ivashko L., Zaporozhets K.
GENOME MINING APPROACHES FOR NOVEL BIOSYNTHETIC
GENE CLUSTER DISCOVERY IN *STREPTOMYCES* SPECIES..... 65

Section: Art History and Literature

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗІВ КЛАСИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Бердинських Святослав

канд. техн. наук, доцент

кафедра дизайну

Університет економіки та права «КРОК», Україна

Панич Юлія

здобувачка вищої освіти бакалаврського рівня

Кафедра графічного дизайну

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Мистецтвознавство та літературознавство

У сучасному інформаційному суспільстві класична література розглядається не лише як об'єкт читання, а і як джерело культурної рефлексії та візуального переосмислення. Графічний дизайн, зокрема плакатна графіка, відкриває нові можливості для актуалізації літературної спадщини, трансформуючи текст у візуальний образ, що працює з емоцією, асоціацією, метафорою.

Метою дослідження є виявлення ефективних прийомів інтерпретації літературних образів засобами графічного дизайну. Завданням є визначення естетичних, технічних та психологічних засад такої візуалізації, а також аналіз потенціалу графічного дизайну як інструменту популяризації класичної літератури серед сучасної аудиторії.

Інтерпретація образів класичної літератури у графічному дизайні є складним творчим процесом, що поєднує елементи аналізу тексту, візуального мислення та художнього переосмислення. Застосовуючи дизайнерські засоби, автор візуального проєкту не лише «перекладає» сюжет чи образ, а створює нову форму його існування — таку, що може функціонувати в сучасному інформаційному полі, сприйматися глядачем і транслювати ключові смисли твору візуально.

Одним із ключових підходів є візуальна метафора, коли літературний образ (герой, подія, настрій) перетворюється на символічну форму — наприклад, через колір, іконічні знаки або графічну стилізацію. Така метафоричність дозволяє глибше розкрити емоційний або ідейний рівень тексту, звертаючись до підсвідомих асоціацій глядача.

Колір виступає потужним інструментом передачі емоційного тону тексту. Для передачі трагічних мотивів обираються стримані або контрастні гами, для казкових або філософських — м'які, акварельні тони. Колористика образів часто

спирається на символіку (наприклад, синій — духовність, червоний — пристрасть або боротьба), формуючи глибший шар смислів.

Типографіка — це один носій значення, здатний створювати атмосферу, ритм і характер. Шрифт, його структура, накреслення, інтерліньяж, навіть текстурність — усе це може взаємодіяти з візуальним рядом і «озвучувати» настрій літературного твору без слів.

Композиційні рішення в дизайні плакатів або інших форматів мають відображати логіку тексту: драматичне напруження, спокій, конфлікт чи діалог. Центрування елементів, акценти, ритміка простору — усе це формує візуальну структуру, яка відповідає внутрішній структурі тексту.

Важливою є робота з архетипами та візуальними алюзіями. Образи класичної літератури часто пов'язані з універсальними темами: любов, смерть, пізнання, свобода, самотність. Їхнє художнє трактування через знайомі символи (крила, троянда, пісочний годинник, тінь тощо) дозволяє візуально передати загальнолюдську цінність твору.

У сучасному контексті важливою умовою ефективності дизайну є адаптивність до цифрових медіа. Дизайнерський об'єкт має бути універсальним для використання в різних форматах — друк, екран, соціальні мережі, мобільні додатки. Це вимагає лаконічності, високої читабельності, емоційної насиченості, здатності «говорити» швидко й яскраво.

Крім естетичної функції, візуалізація літературного образу у графічному дизайні виконує пізнавальну та просвітницьку роль: вона залучає нову аудиторію до класики, відкриваючи твір через образ, а не текст. Таким чином, дизайнери стають культурними комунікаторами, що зберігають і транслюють художню спадщину візуальною мовою сучасності.

У світовій практиці зростає тенденція до використання графічного дизайну в освіті, культурних проєктах і соціальних кампаніях, спрямованих на відновлення інтересу до читання класичної літератури. Постери, обкладинки книг, ілюстровані серії, банери для онлайн-ресурсів — усе це не лише засоби візуалізації, а й медіатори між текстом і сучасним глядачем. Завдяки правильно обраній візуальній стратегії, дизайнер здатен перетворити складний філософський твір або абстрактний художній текст у зрозуміле, близьке і привабливе послання для широкої аудиторії.

Особливу роль відіграє графічний дизайн у контексті національної культурної репрезентації. Інтерпретуючи класичні твори на основі української літератури, дизайнери можуть відтворювати національні коди — орнамент, архетип, символи — і тим самим сприяти збереженню культурної ідентичності в сучасному візуальному просторі. Це надзвичайно важливо в умовах культурної гібридизації та глобалізації, коли саме візуальний дизайн стає інструментом самоідентифікації.

Таким чином, інтерпретація образів класичної літератури у графічному дизайні — це не лише творчий акт, а й стратегічна культурна дія, що має потенціал впливу на освітню, комунікативну й ідентифікаційну сфери.

Отже, сучасний графічний дизайн має значний потенціал як засіб інтерпретації та популяризації класичної літератури. Використовуючи мову візуальної метафори, дизайн стає мостом між текстом і глядачем, перетворюючи літературний образ на візуальне повідомлення, що актуалізує культурний зміст. Така практика відкриває перспективи подальших досліджень у сфері міждисциплінарного дизайну, візуальної комунікації та медіакультури.

Список використаних джерел

1. Ехурéу А. de Saint. The Little Prince. Reynal & Hitchcock, 1943.
2. Wong W. Principles of Form and Design. Wiley, 1993.
3. Лебедева О.Г. Основи графічного дизайну. Київ: Ліра-К, 2019.
4. Ковальчук О.В. Візуальна культура в контексті комунікації. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020.

БАЯН – ЯК ІНСТРУМЕНТ ВТІЛЕННЯ НОВІТНІХ ЕСТЕТИЧНИХ ТА ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ МИТЦІВ УКРАЇНИ

Єрмоленко Андрій

здобувач вищої освіти магістерського рівня
Кафедра народних інструментів України
Харківського національного університету мистецтв
імені І.П.Котляревського, Україна

Анотація. У статті розглядаються новітні тенденції української баянної музики академічного виконавства в аспекті стилістики та використання модернових засобів виразності.

Ключові слова: баянне мистецтво, український баян, постмодерн.

Введення. Баянне мистецтво належить до числа мистецьких явищ, які інтенсивно оновлюються й займають пріоритетне місце у вітчизняному музичному мистецтві. Сучасні композитори все частіше звертаються до баяна і це продиктовано універсальністю цього камерного інструменту, адже на баяні можна зіграти різноманітну музику: перекладення клавірної музики, поліфонічні опуси, різноманітні кавери, тощо. Трагування інструменту як носія особливих тембрових барв та інструменту з надзвичайними виразовими можливостями міцно укорінило баян як одного з улюблених інструментів сучасних українських композиторів.