

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

Сергєєва Вікторія Володимирівна

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ ЩОДЕННИКА-СКЕТЧБУКА

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр»
за спеціальністю 022 Дизайн
Освітня програма «Дизайн графічний»

Особистий підпис –

(підпис)

В.В. Сергєєва

(ініціали, прізвище)

Науковий керівник –

(підпис)

к.пед.н., доцент С.В.Борисова

(науковий ступінь, наукове звання,
ініціали, прізвище)

Завідувачка кафедри –

(підпис)

к.ф.н., доцент О.П. Костюк

(науковий ступінь, наукове звання,
ініціали, прізвище)

Полтава – 2023 р.

Анотація

У цій кваліфікаційній роботі розглянуто та проаналізовано функції скетчінгу та арт-терапії, за для зменшення психологічного навантаження в сучасному світі. Проаналізовані функції творчих щоденників. Систематизували знання про загальну технологічну схему поліграфічного процесу, властивості матеріалів та принципи роботи друкарських та після друкарських машин. Забезпечили контроль поліграфічного процесу. Засвоїли методику проектування дизайн-об'єктів для подальшого виробництва.

In this qualification work, the functions of sketching and art therapy for reducing psychological stress in the modern world are considered and analyzed. The functions of creative diaries are analyzed. Systematized knowledge about the general technological scheme of the printing process, properties of materials and principles of operation of printing and post-printing machines. Control of the printing process was ensured. Mastered the methodology of designing design objects for further production.

Ключові слова: скетчбук, артбук, дудлінг, проектування, блокнот.

ЗМІСТ

ВСТУП	4
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ СКЕТЧІНГУ ТА ДЛЯ ЧОГО ВІН ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ	6
1.1 Види скетчбуків та їх характеристика	7
1.2 Аналіз аналогів дудлбуків	11
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ СКЕТЧБУКА	17
2.1 Критерії для розробки скетчбука	18
2.2 Етапи розробки дизайну для скетчбука	18
2.3 Друк та до друкарська підготовка блокноту	23
2.4 Характеристики паперу та фарби для виробництва	25
ВИСНОВКИ	28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	29
ДОДАТКИ	32

ВСТУП

Актуальність теми: на сьогоднішній день ми маємо достатньо велику кількість стресових ситуацій та роздратувань. Стан стресу, переживання впливає на нашу нервову систему, самопочуття та продуктивність, що важливо в сучасному світі. З кожним роком люди все більше піклуються про свій емоційний стан та вивчають психологію. Доведено, що одним із способів розслабитися духовно та розвантажити нервову систему є всі види мистецтва: малювання, ліпка, скраббукінг, вишивка, декоративно-прикладне мистецтво та ін. Це, взагалі, ідеальне рішення для людей з візуальним типом сприйняття цього світу.

Взагалі, мистецтво – важливий засіб пізнання навколишнього середовища. Через засоби мистецтва людина відображає реальність, модифікує її, відображаючи прекрасне і потворне в створених образах. Але для тих хто не хоче замислюватися або концентрувати всю увагу на деталізацію, як в скраббукінгу, для тих хто не має багато місця для вишивки або ліплення, ідеально підійдуть техніки скетчбукінгу (артбуки, дудбуки тощо). [7] За допомогою скетчингу можна передати або зрозуміти свої почуття, розвинути уяву, прояснити важливі моменти, які турбують людину довгий час.

Об'єктом дослідження є створення скетчбука-щоденника для замальовок та записів у стилістиці дудл-арт.

Предмет дослідження - розробка скетчбука, як блокнота, який несе в собі сенс розвантаження та зняття напруги у людини.

Шляхом аналізу та порівняння з аналогами скетчбуків було взято за основу арт-терапію та артбукінг, як поєднання малювання та психології. Артбуки допомагають подолати стрес, розібратися в емоціях та почуттях, виконуючи функції емоційного розвантаження особистості. Серед різноманіття скетчбуків, для аналізу, створення дизайну, проектування та

подальшого друку, було вибрано дудлбук, як засіб реалізації людиною її бажань дізнатися себе та свої почуття без формування відчуття недосконалості від відсутності навичок малювання.

Метою кваліфікаційної роботи є проектування скетчбука-щоденника, який несе в собі функції емоційного розвантаження особистості. Тому що, антистресові малюнки допомагають виплеснути емоції, почуття, думки, приглушити або, взагалі, усунути стрес та страхи. За допомогою арт-терапії люди розуміють, наскільки кожен день неповторний та безцінний. А головним плюсом дудлбуків є те, що вони відволікають людину від буденних проблем, розвивають пам'ять та образотворче мислення, налаштовують на досягнення цілей. Надаючи можливість вільно проявляти свої потреби без почуття провини чи сорому, бо це необхідно в нашому сучасному житті.

Завданням для досягнення визначеної мети є:

- 1) проаналізувати вже існуючі скетчбуки та їх види;
- 2) обґрунтувати актуальність вибраної теми та стилю блокнота;
- 3) аналіз існуючих робіт на дану тему, визначення плюсів та мінусів артбуків;
- 4) Розробка та підготовка макету артбуку для друку.

Апробація. Підтвердженням дослідження відбулася на науково-практичній конференції: «Формула творчості. Теорія та методика мистецької освіти», 26 квітня 2023 року.

РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ СКЕТЧІНГУ ТА ДЛЯ ЧОГО ВІН ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ

1.1 Види скетчбуків та їх характеристика

Впродовж усього дня в нас з'являється стільки ідей, стільки гарних та приємних речей нас оточує, що іноді, складно уявити це. Саме за допомогою нарисів ми можемо всі свої враження, плани на майбутнє, почуття, ідеї, образи, думки та багато іншого відобразити на папері. «Побачив цікаве – роби ескіз» - це, можна назвати, девіз скетчінгу.

Сам скетчінг (Рисунок 1.1) є досить простим видом творчості та не вимагає великих навичок малювання. Плюсом скетчінгу є саме те, що для нього не потрібно витратити багато часу, але це не заважає за короткий період візуалізувати свої думки, емоції та почуття не гірше за інші методи. Головне – це зловити та перенести в свій блокнот важливі моменти. Ця техніка швидкого малювання допомагає потім сформувати повноцінні малюнки.

Рис. 1.1 Приклад скетчінгу (<https://is.gd/I3b9Pu>)

Для будь-якої людини, особливо з візуальним типом сприйняття, швидкі замальовки приносять багато користі, наприклад, розвиток уяви, формування позитивних емоцій або розуміння існуючих, дозволяє набити руку, відчути впевненість в собі, це спосіб відволіктися від буденних справ [13]. Як правило, ті хто часто роблять замальовки, в майбутньому, в цих людей, менше помилок в створенні картин або інших робіт образотворчого, прикладного мистецтва. Саме приємне в скетчингу – це те, що немає обмежень на в чому. Матеріали, кольори, розмір, розміщення, теми зображень, розмір та якість паперу – все на ваш розсуд. Скетчі притаманні багатьом спеціалістам в різних галузях. Письменники, журналісти, художники роблять позначки або замальовки в блокнотах. Головна мета – швидко згадати, що хотілося відобразити. [2]

Скетчі – це нариси, які виконують, частіше, за допомогою олівця, яким легко та швидко торкаються паперу. Для цього є зручні блокноти та щоденники, які називають скетчбуки. Дослівно – альбом для замальовок. В якому люди фіксують творчі ідеї, думки, образи.

Скетчбуки роблять різного формату, розмір зошита, або А5 можна зустріти частіше, бо цей формат зручний для більшості людей. Він не великий, поміщається в більшість сумок та портфелів. Цей зошит, як правило, використовують в не типових місцях для малювання, таких як: кафе, парк, громадський транспорт та ін. Але існують і великі формати таких блокнотів, наприклад, для замальовок архітектури чи пейзажів у лісі. Також скетчбук може слугувати помічником на навчанні [14].

Альбоми для замальовок; тематичні скетчбуки; блокноти виключно з ілюстраціями; в яких присутні і текст, і ілюстрації; ілюстровані блокноти з порожніми сторінками для записів або малювання; блокноти з (або) тематичними розворотами та інше – це форми скетчбука, які виділяють на сьогодні.

Скетчбуки, також, використовують в освітньому процесі, він виконує роль допоміжного інструменту або навчального посібника. Скетчі досвідчених або працюючих художників в скетчбуках стають референсами для їх подальших робіт, це дуже зручно, тому що, є можливість швидко занотувати або замалювати ідею для дизайну, картини, тощо [12]. Якщо подобається робити колажі з декоративними елементами на різні тематики, то для цього є скраббукінг (Рисунок 1.2).

Рис. 1.2 Скраббукінг (<http://surl.li/gqmlt>)

Травелбуки (Рисунок 1.3), дещо схожі, але в них вклеюють фотокартки або квитки з подорожей, записують спогади, емоції, події або роблять нотатки в самій подорожі.

Рис. 1.3 Травелбук (<https://is.gd/jdrCgJ>)

Архітектурний скетчинг (Рисунок 1.4), це також один із напрямків сучасного малювання. Швидкі замальовки з натури на свіжому повітрі стають дуже корисними, як референсами так і арт-терапією [1] [3].

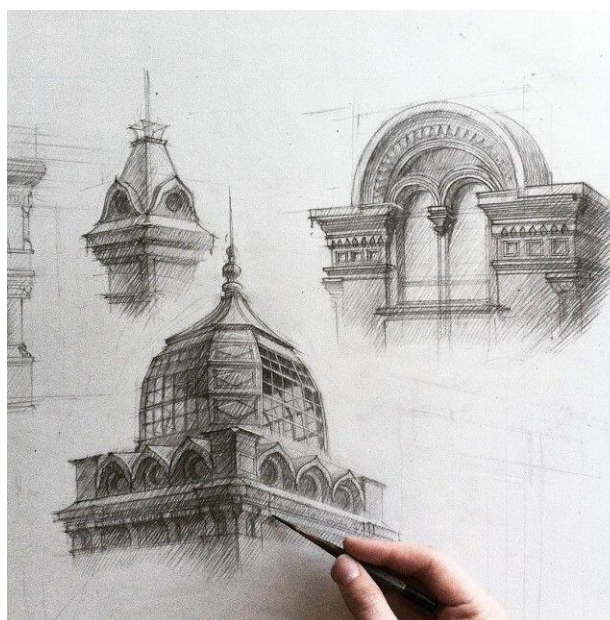

Рис.1.3 Архітектурний скетчинг (bit.ly/40Di3yt)

А для тих хто не хоче замислюватися над перспективою, виводити чіткі лінії, уточнювати композицію є дудлбуки. Дудлінг (використання малюнків в стилі doodling) не є важким видом мистецтва, але за допомогою малювання в цьому стилі ми маємо можливість розслабитися, відволіктися від проблем та переживань, заспокоїти нервову систему та багато корисного, що так потрібно в сучасному світі. Легкість цієї техніки малювання полягає саме в тому, що весь малюнок можна виконати за допомогою простих елементів, таких як: кружечки, геометричні фігури, крапочки, лінії, декоративні елементи в рослинному стилі, хвилясті лінії та багато інших елементів. Дудлінг (Рисунок 1.4) повністю вільний стиль, без правил та рамок, можна малювати будь-де: на папері, тканині, стінах, холстах, тарілках та інше [15] [18].

Рис. 1.4 Зображення в стилі doodling (bit.ly/3LBVQww)

Це настільки простий стиль, що всі люди можуть його опанувати або вже колись його малювали, не замислюючись, що це саме він. Дудлінг просто

малюється від душі, тому не дивно, що саме цей стиль малювання застосовують у психології, медитації або арт-терапії, для зняття втоми, стресу, роздратованості [9].

І не дивно, що більшість людей все частіше цікавляться та прибігають до арт-терапії. Арт-терапія ґрунтується на об'єднанні творчості, мистецтва та психології. Виконує функції заспокоєння, розвантаження особистості, розслаблення, покращення самопочуття та емоційного стану, тощо. Багато досліджень підтверджують, що зв'язок мозку та рук особливий, рисування незначних, дрібних елементів допомагає швидше запам'ятати нову інформацію, сконцентруватися та приділити увагу своїм думкам [5].

1.2 Аналіз аналогів дудлбуків

З кожним днем, популярність дудлбуків зростає, і це не дивно. Для більшості людей такий спосіб відволіктися від турбот, впорядкувати свої думки або налаштувати себе на роботу є легким, бо не вимагає навичок малювання, ефективним – за короткий проміжок часу допомагає сконцентруватися та (або) розслабитися. Тому, перед проектуванням нового скетчбука на цю тему, треба розглянути вже існуючі, на цей період.

«Дудлбук, 10 простих кроків до мистецтва» (Рисунки 1.5, 1.6, 1.7). Зручний розмір А5, котрий можна положити в будь-яку торбину. Продивившись фото сторінок, які представлені на сайті, зрозуміло, що в даному блокноті є справи не тільки з дудлінгу, але й з таких технік, як: дадлі та зентангли. Це на наш погляд не є ефективно, бо для тих же зентанглів потрібні базові навички та розуміння, а в блокноті немає пояснень ні про одну техніку, яка представлена.

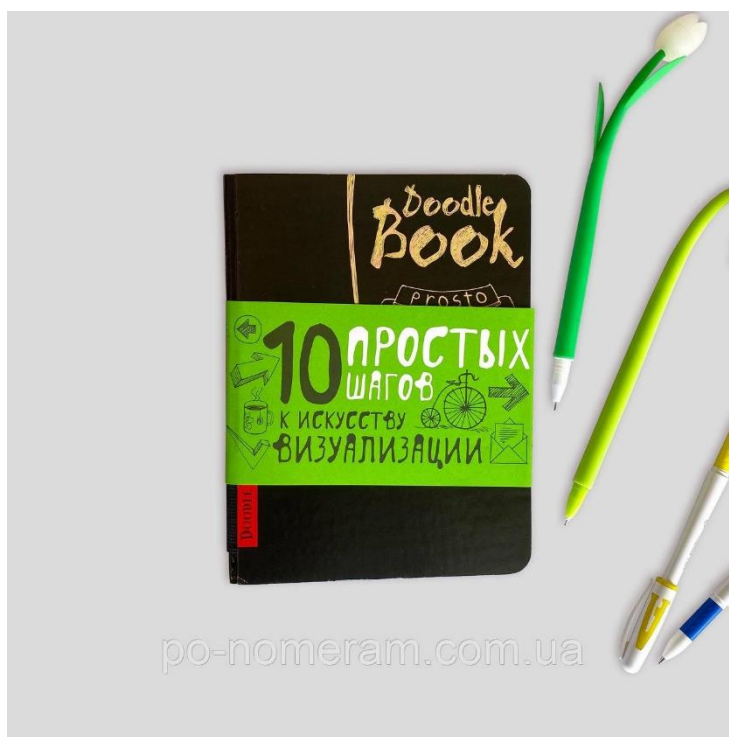

Рис. 1.5 «Дудлбук. 10 простых кроків до мистецтва візуалізації.»
(bit.ly/40CNTLC)

Рис. 1.6, 1.7 розвороти блокноту з Рис. 1.5 (bit.ly/3V9KfYo)

«DoodleBook. Техніки творчої візуалізації» (Рисунки 1.8, 1.9, 1.10).
Тверда палітурка, як і в скетчбуці, який ми розбирали вище, не дуже зручна.

Бо не має можливості рівно лягати на поверхню, а в середині блокноту малювання буде важчий, бо блокнот не розкривається до кінця, утворюючи залом на сторінках. Має гумку для олівця чи ручки, що є плюсом коли вона не додає об'єму під листом. Розліновка, у вигляді крапочок – одне з найефективніших та вдалих рішень для малювання в стилі doodling. На сторінках, представлених на сайті, бачимо покрокові схеми малювання, що є корисним для користувача. На відмінну від скетчбука, який ми розглядали вище, вже бачимо на сторінках пояснення до всіх вправ та роз'яснення техніки.

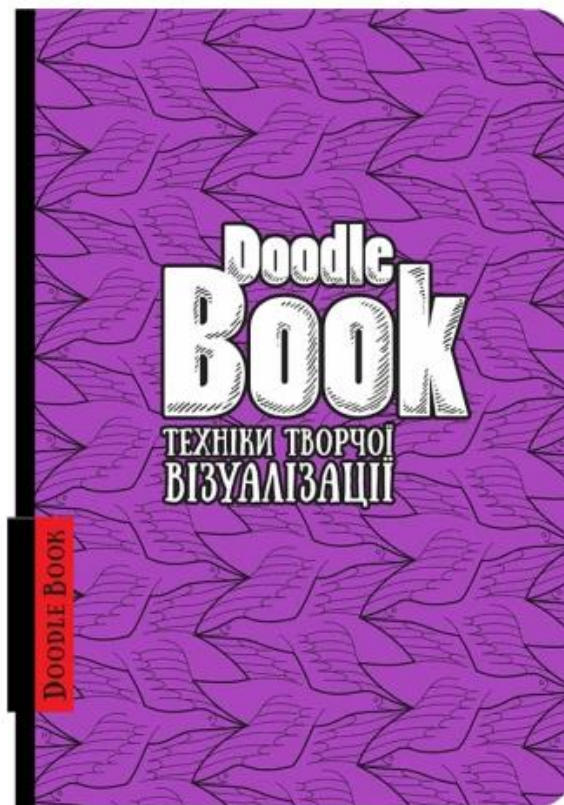

Рис. 1.8 «DoodleBook. Техніки творчої візуалізації» (bit.ly/3LcdTb9)

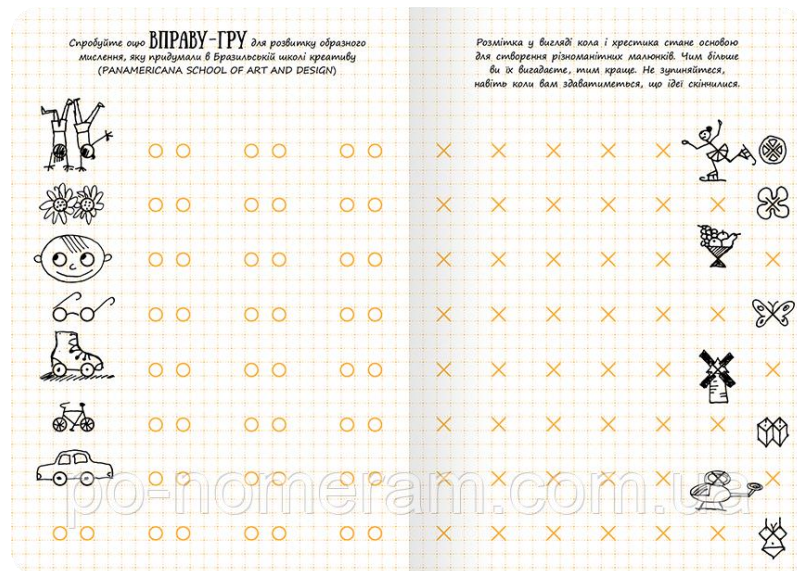

Рис. 1.9, 1.10 Розвороти «DoodleBook. Техніки творчої візуалізації»
(bit.ly/3L422vq), (bit.ly/444pHEN)

Дудлбук «10 простих кроків до мистецтва візуалізації» (Рисунки 1.11, 1.12, 1.13). Заявлена щільність паперу 120г.м, що дозволяє використовувати чорнильні ручки, маркери або фарбу. Присутнє текстове роз'яснення та покрокові малюнки. Але назва та ціль, які заявлені на сайті не відповідають наповненню блокнота. Це арт-бук із графічними малюнками та розворотами, призначені для роздумів, для виконання завдань, пов'язаних з психологією але

не в техніці doodling. В скетчбуці також представлені завдання з текстом над якими треба довго міркувати, що не є принципом дудлбуків.

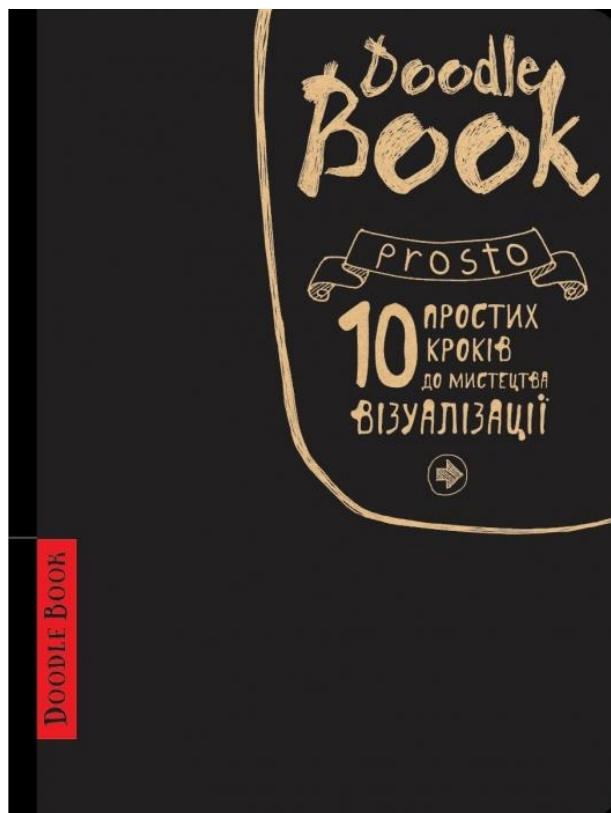

Рис. 1.11 «Дудлбук. «10 простих кроків до мистецтва візуалізації»».
(bit.ly/3VaNUoS)

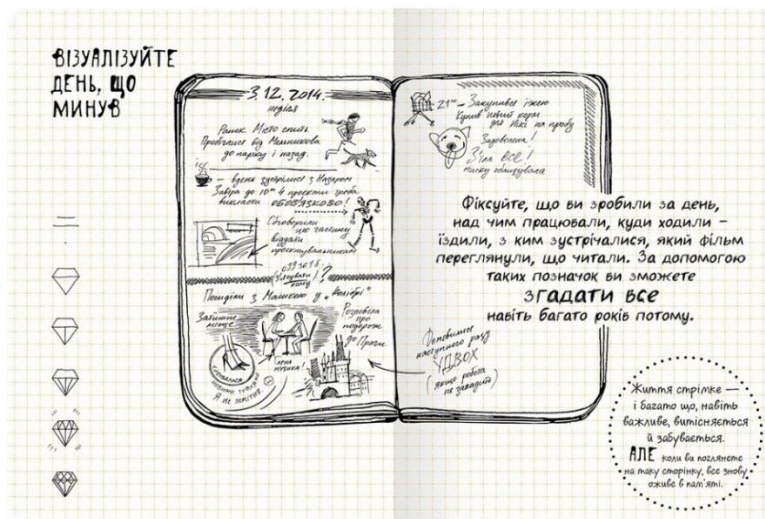

Рис. 1.12 Розворот «Дудлбук. «10 простих кроків до мистецтва візуалізації»» (bit.ly/3ViaRqs)

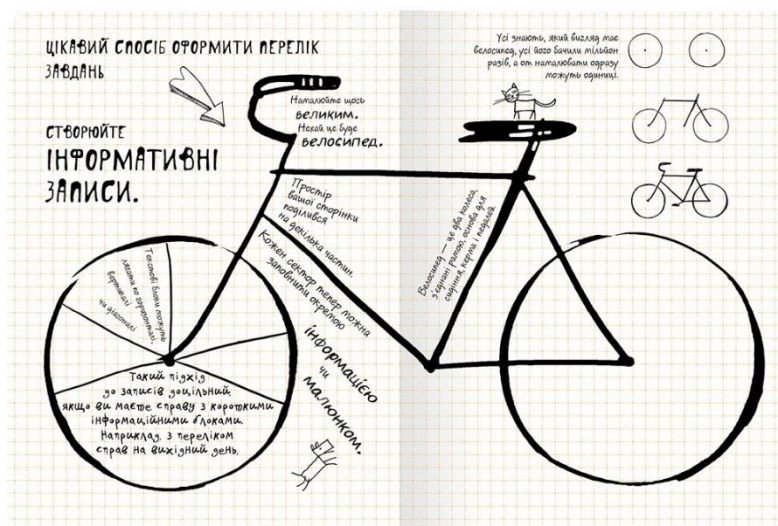

Рис. 1.13 розворот «Дудлбук. «10 простих кроків до мистецтва візуалізації»
(bit.ly/3LzTtdy)

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ СКЕТЧБУКА

2.1 Критерії для розробки скетчбука

На першому етапі ми збирали інформацію. Проводили аналіз аналогів, визначали мету та ціль скетчбука. Визначилися з цільовою аудиторією та відмінними рисами нашого продукту на ринку.

Наступний етап – це збір образів, формування фірмового стилю. На цьому етапі відібраються кольори, шрифти, формат, символи або графічні об'єкти, скетчі зображень, вид зшивання. На цьому етапі обираємо програму для верстки сторінок та програми для створення зображень, графічних об'єктів і символів.

Після утвердження концепції та стилю розробляємо обкладинку (Рисунки 2.1, 2.2) (Додаток А).

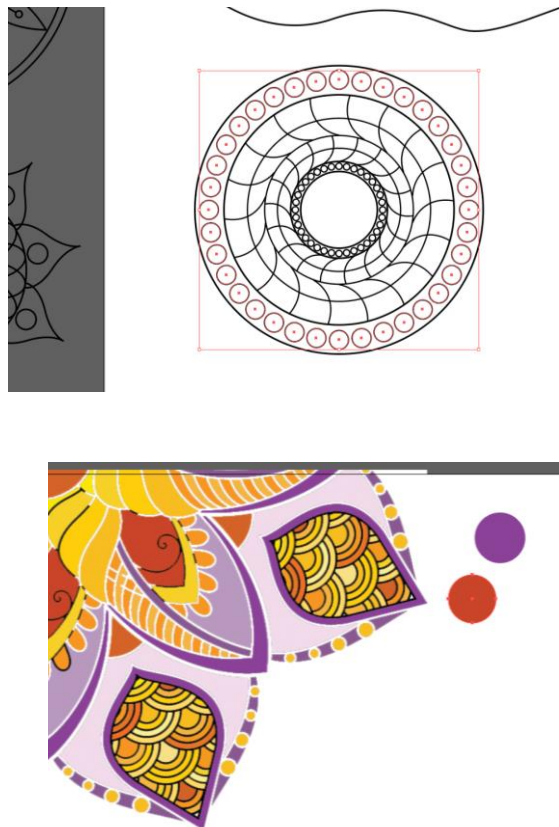

Рис.2.1-2.2 Розробка графічних елементів для обкладинки

Скетчбук з теорією, практичними завданнями, розмальовками та окремими сторінками для прояву емоцій та творчості, розраховано на людей віком більше 15 років, та будь-якої статі.

Формат А5, для зручності у використанні та папір 120г.м дозволитимуть робити малюнки олівцями, ручками, фарбами (гуаш та акрил), маркерами, тощо.

Обкладинка із щільного паперу (350г.м) дозволяє малювати, навіть, на коліні, якщо немає опори. Виглядає міцно та надійно, а сторінки більше часу збережуть «новий» вигляд, бо не будуть згинатися так, якби була м'яка обкладинка.

Кріплення пружиною зручне, у тому випадку коли її розмір коректно підібраний, а дизайн сторінок розроблений таким чином, щоб вона не заважала в тих місцях, які зроблені саме для малюнків або розфарбовування. Також з цим методом кріплення маємо можливість відривати сторінки і не шкодити цілісності та вигляду блокноту. Ще з переваг пружини ми бачимо: сторінки розгортаються повністю, навіть на 360 градусів, довготривалість використання та стійкість до великої кількості розгортань [10] [2].

2.2 Етапи розробки дизайну для скетчбука

Після збору інформації, узгодження єдиної тематики, визначення плану та структури роботи, можна приступати до розробки самого дизайну.

Спочатку шукаємо та узагальнюємо інформацію для практичних завдань та розподіляємо її за логічною та зручною послідовністю по сторінках скетчбуку. (Рисунок 2.3)

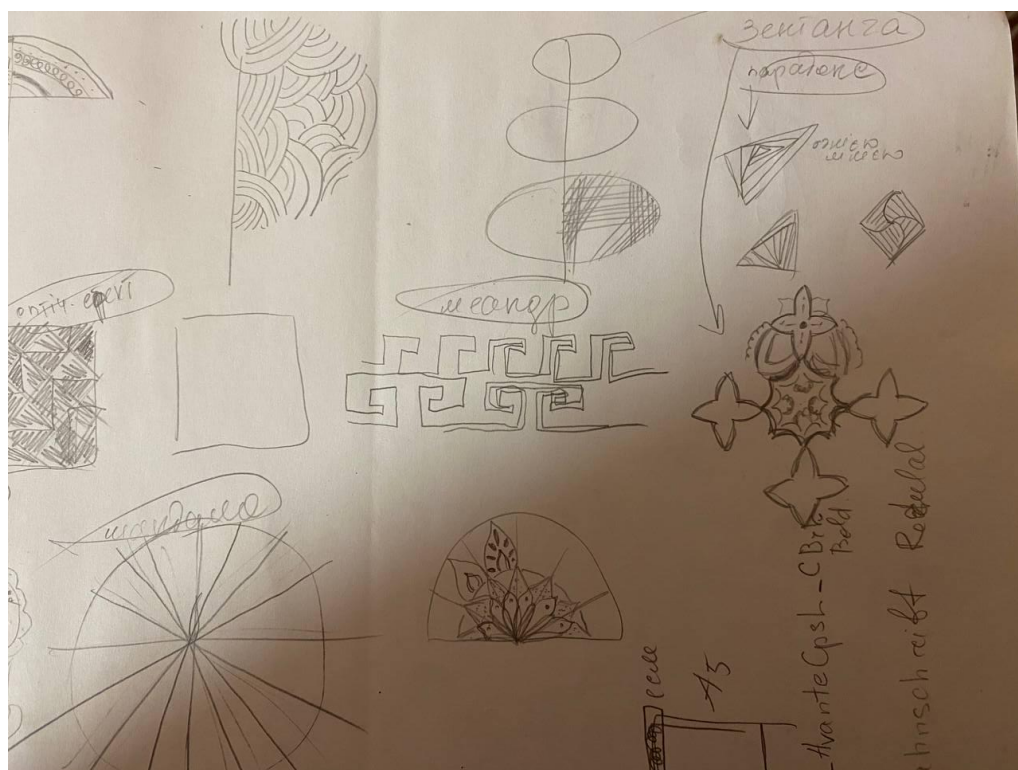

Рис. 2.5 Скетчі візерунків для доповнення на сторінки блокноту

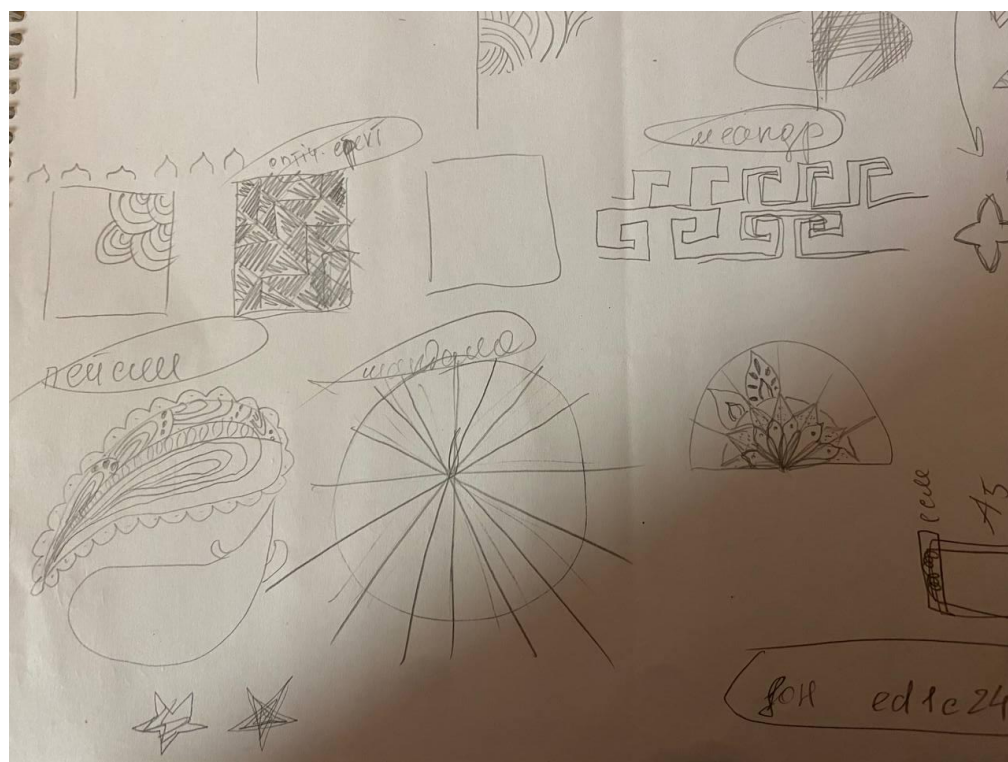

Рис. 2.6 Скетчі майбутніх розворотів

Ціль показати, що малювання в стилі doodling не обов'язково повинно бути ідеальним, лінії не повинно вимальовувати, наче, під лінійку. Що головне – це неповторність, чарівність елементів за рахунок своєї унікальності, бо одна й та сама людина не зможе повторити свій же малюнок.

Перший варіант перенесення ескізів зображень до електронного варіанту це відмалювка всіх елементів в графічному редакторі (Рисунок 2.7). Результат не задовільнив.

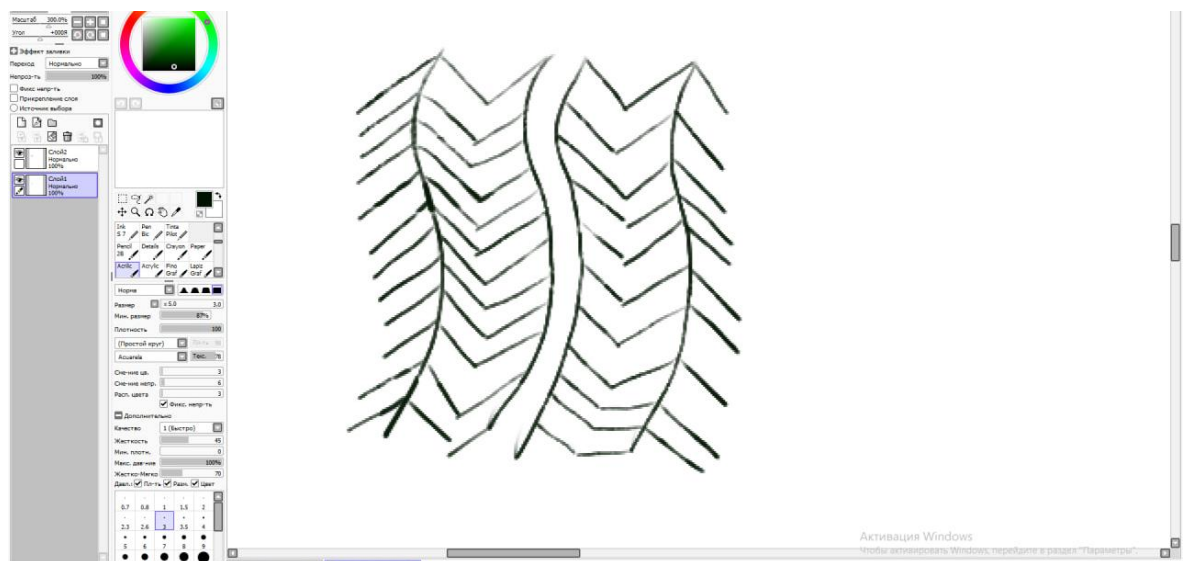

Рис. 2.7 Спроба відмалювати елемент в графічному редакторі

З'явилися складності з перенесенням з однієї програми до іншої, основної, в якій редагувалися всі сторінки з текстом та основною інформацією. Також при зменшенні або збільшенні розміру псувалася якість та контрастність.

Було вирішено робити основні графічні елементи в програмі Adobe Illustrator (Рисунок 2.8), з можливістю подальшого використання з додаванням текстури, за для отримання бажаного ефекту малюнків не ідеальних, від руки.

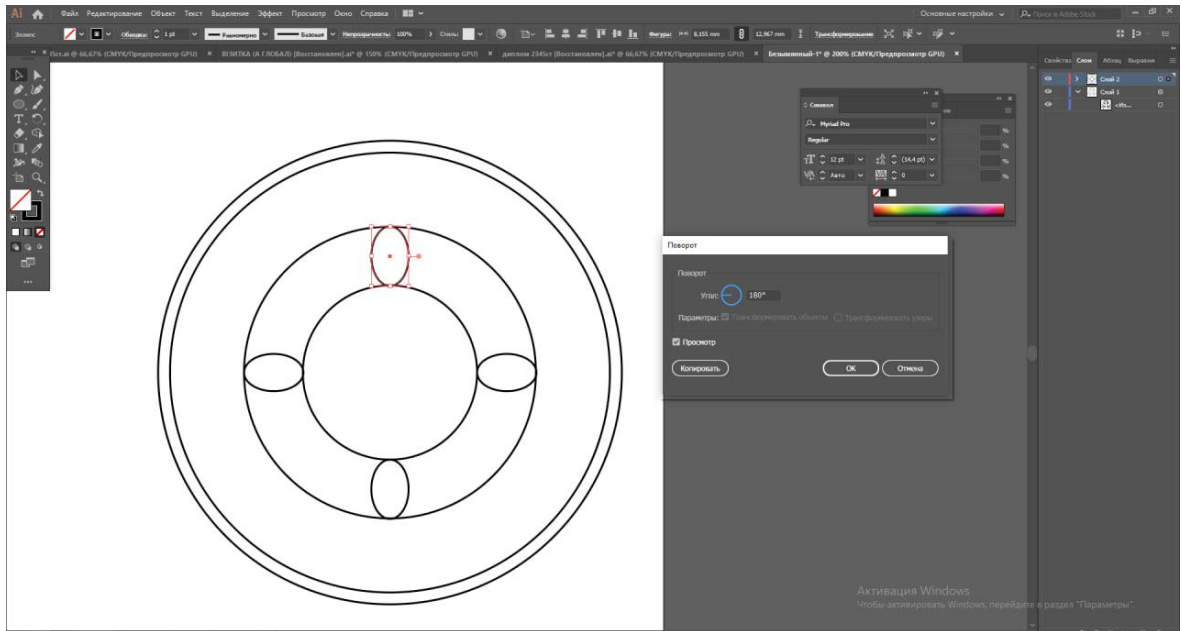

Рис. 2.8 Процес створення графічного елементу в програмі Adobe
Illustrator

Компонуємо всі графічні елементи на сторінках (Рисунок 2.9, 2.10)

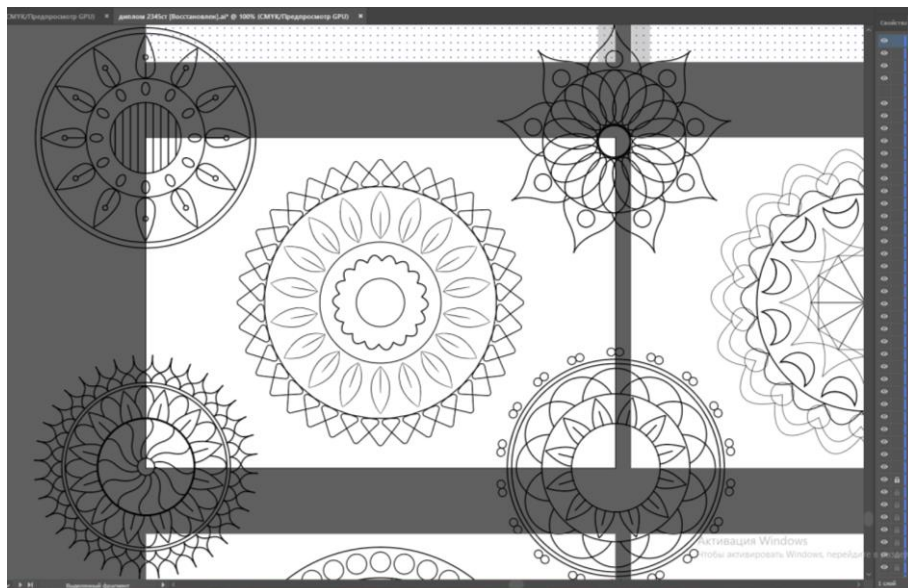

Рис. 2.9 Розташування графічних елементів на сторінці

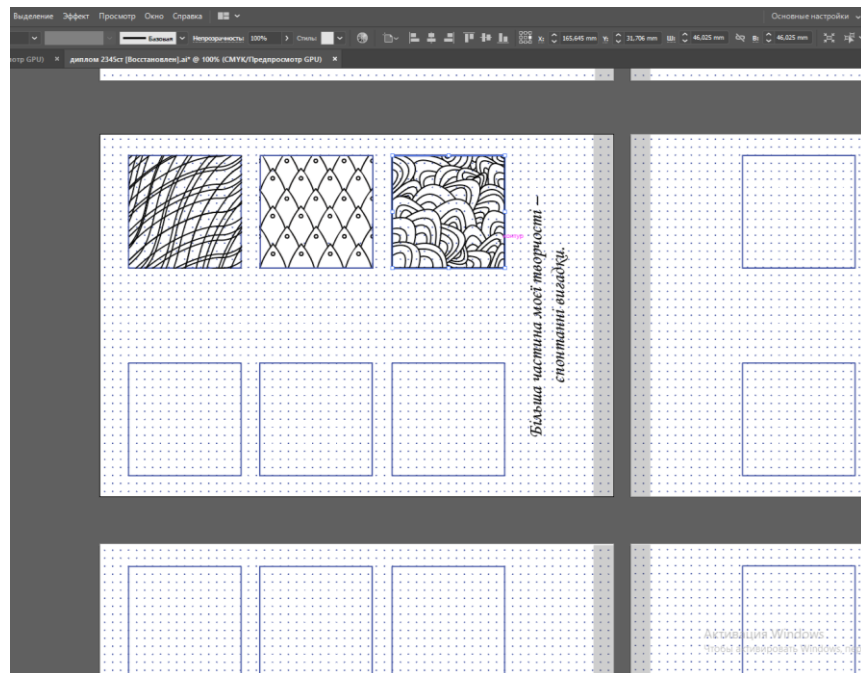

Рис 2.10 Сторінка із завданням

Наступним етапом після відмалювання та компоновки всіх елементів це підготовка файлів до друку. Це дозволяє створити прототип, який відповідає вимогам друку, матеріалу, які в подальшому будуть використовуватись.

2.3 Друк та до друкарська підготовка блокноту

Друкарня та друкарство дали змогу масово поширювати інформацію та новини. В остаточному результаті друковані книжки значили набагато більше, ніж писемна та інше. І завдяки цьому в ті часи, друковані видання допоміг розвинути та удосконалити освіту, літературні здобутки наших предків, тощо. Отримані роботи можна було використовувати у багато разів – це і є друкарство. Саме воно дало змогу поширювати новини, думки та інформацію незалежну від контролю держави [20]. На сьогоднішній день ми маємо змогу друкувати, майже, на будь-якій поверхні це і метал, скло, папір, тканина, тощо. Друкована продукція необхідна в усіх галузях сучасного життя: науці, культурі, в розважальних заходах тощо. Залежно від призначення можна

виділити декілька умовних груп поліграфічної продукції: естетика, пакування, обгортки; продукція засобів інформації; гроші, паспорти, посвідчення.

Вже не одне десятиліття одним із найпопулярнішим видом друку є офсетний. Основною перевагою є дешевизна цього виду.

Високий друк. Частіше використовують для друку бланків або нумерації. Завдяки простоті виготовлення цей тип друку застосовують ще для друкування газет, книг, журналів, тощо.

Трафаретний друк дуже підходить для нерівних поверхонь. На раму натягують сітку та ракелем протискують фарбу, на кожному слої зображення змінюючи її.

Також існує вид перенесення зображення за допомогою силіконової грушоподібної форми – це тамподрук. Таким способом друкують на запальничках, ручках та інших поверхнях де звичні види друку безсильні.

Самий популярний в останні роки став саме цифровий. Не зважаючи на високу ціну для малих тиражів це оптимальний та якісний вид друку.

Для скетчбука було обрано суміш офсетного та цифрового друку.

Визначаємось з типом зображення, яке буде використовуватись – растрове.

Визначаємо розмір листів з припусками для обрізки – А5+.

Колір в системі CMYK з роздільною здатністю 300 точок на дюйм.

Для друку відправляємо файли в форматі – TIFF, JPG. Також на доопрацювання можна надіслати файли з масками, альфа-каналами, шрифтами.

Фактично вся продукція вимагає після друкарської обробки., наприклад: обрізка, фальцування, висічки, бігування, брошурування або скріплення тощо.

В нашому випадку буде здійснено розрізку, бо кожна продукція, особливо, блокнот, в якому більше одного листа потребує охайного вигляду, який можна зробити або вручну або на машині для обрізання паперу. Так

скріплення пружиною. Таке кріплення бюджетне та використовується для продукції, яку будуть інтенсивно перегортати, завертати або згинати. Також скріплення пружиною може витримати книгу або блокнот в яких аркушів більше за 48. [17]

Для захисту обкладинки та збільшення її терміну використання заламінуємо її. Після ламінації обкладинка стане вологостійкою та не буде вигоряти на сонці, що є плюсом при використанні на вулиці або в інших людних місцях, де може трапитися багато не приємних ситуацій. [16]

Зробимо тест друку, для розуміння, потрібно вносити корективи в колір або насиченість чи ні. (Рисунок 2.11)

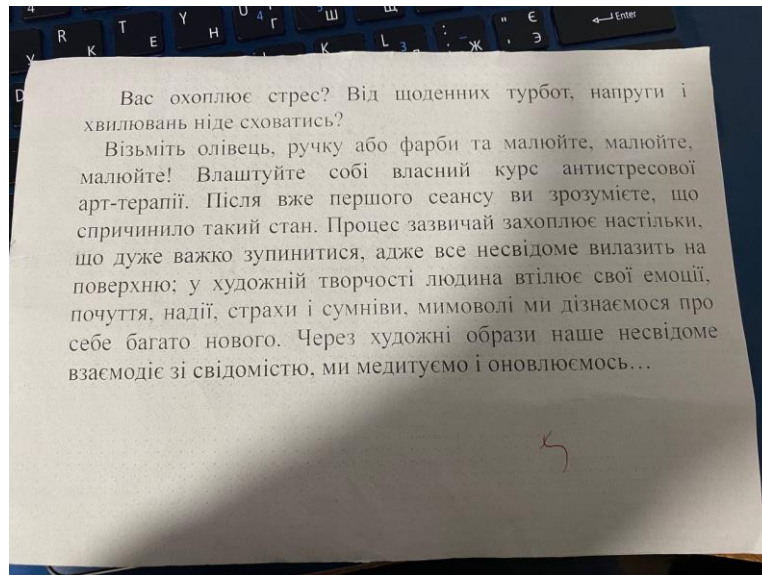

Рис 2.11 Результати тест друку

Після тест друку було вирішено доопрацювати насиченість кольорів, розмір та тип шрифтів.

2.4 Характеристики паперу та фарби для виробництва

Сфера поліграфії багата різновидами паперу та фарби для друку. Ми маємо можливість обирати папір за зовнішнім виглядом : глянцевий, матовий; за ціновою політикою, за розміром, за функціями.

Одним із часто використовуваних є офсетний папір. Його можна побачити або знайти в будь-якому офісі, саме на цьому папері друкують ч\б зображення або просто текст. Мінус цього паперу – це те, що він не підходить для якісного повнокольорового друку, наприклад, фото або візитки, бо він не щільний. А ось для друку книг, листівок та упаковки, найчастіше використовують саме його.

Для інших видів поліграфічної продукції найчастіше використовують крейдовий папір. На глянцевому крейдовому папері друкують журнали, каталоги, буклети та багато іншого. Основним плюсом є те, що гляцевий папір додає люксу до продукту. Матовий крейдовий папір на дотик товстіше, і саме він дозволяє отримати в кінцевому результаті яскраве зображення.

Одиницею виміру паперу є грам\метр квадратний (г/м^2), тобто подивившись на назву паперу можна дізнатися його вагу, товщину та ступінь прозорості. При виборі паперу треба враховувати яким ми бачимо кінцевий результат. Адже більша щільність паперу хоч і дає нам яскраве зображення, проте при фальцуванні в багатій кількості утворюються складності як із зовнішнім виглядом так і з технічною складовою. Також чим щільніший папір тим він і дорожчий, але саме на папері від 135 г/м^2 до 200 г/м^2 виходять якісні обкладинки, листівки, упаковка, плакати та інша продукція.

Тому для скетчбука підходить саме крейдовий папір щільністю від 120 г/м^2 . Бо вона дає можливість малювати не тільки олівцем або ручкою, а й фарбами та маркерами. Також плюсом цього паперу є міцність, гладкість та вологостійкість.

Друкарська фарба має точно відтворювати оригінал і передавати кольори та відтінки, яскравість та насиченість оригінального зображення, яке посилають на рук. Якісні сучасні пігменти не змінюють колір та яскравість під впливом сонячних променів, вологи та механічних дій. Властивості пігментів

впливають на кінцевий результат та на якість друкованої продукції. Пігменти друкарських фарб мають задовольняти такі умови як:

- не змінювати колір при тривалому знаходженні на світлі;
- мати м'яку текстуру для легкого та швидкого перенесення на папір або інші поверхні для друку;
- мати підвищений вміст пігменту для поліпшення та удосконалення друку;
- бути стійкими до вологи, мастил, спирту та інших речовин [6] [19].

Для отримання якісного результату перед друком в поліграфію треба надати певну інформацію, а саме:

- розмір виробу: А5 (148 x 210 мм);
- кольоровість: двосторонній друк, 1+1, 1+4;
- вид друку: офсетний.

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

Протягом виконання та написання кваліфікаційної роботи було засвоєно такі терміни та поняття, як: скетчбук, друк, поліграфічні процеси, друкування, види поліграфічної продукції, doodling, види та властивості паперу.

У ході роботи був здійснений пошук необхідної інформації та узагальнення її для опрацювання. Зроблено аналіз існуючих дудлбуків з розборкою плюсів та мінусів. Розробляючи блокнот ознайомилися та вдосконалили знання з технічними процесами, додрукарською підготовкою та видами поліграфічної продукції загалом.

Основною задачею було створення скетчбука-щоденника для малювання в стилі doodling. Який несе в собі функцію арт-бука для розвантаження емоційного стану та нервової системи сучасної людини з її переживаннями та стресом. Розробка антистресових малюнків та вправ для роздумів або заспокоєння, для концентрації або відпочинку. В результаті вийшов простий, стильний та оригінальний скетчбук, який допоможе людині впоратися з її переживаннями та стресами. Блокнот є унікальним, тому що в нього вкладений сенс більше чим просто скетчбук для малювання або записів, блокнот для фіксації подій чи планування. Зручний у використанні та корисний за своїм сенсом, скетчбук принесе користь тим хто використовує його та задовільнить потреби свого власника у розвантаженні особистості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабина Н. О, Попова І. І. Архітектурні замальовки як завдання навчальної практики дизайнера. *Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості* : матеріали ІІ Всеукр. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 18 листопада 2021 року. Т. 1. Київ : КНУТД, 2021. С. 28–32.
2. Белські С. Втілення ідей / пер. з англ. Іванов і Фербер, 2013. 213 с.
3. Блокноти, Скріплення на пластикову одножильну спіраль. URL : <https://arsenal-print.com.ua/bloknoty-spiral-plastik.html>
4. Бхаскаран Л. Дизайн і час: Стили і напрямки в сучасному мистецтві і архітектурі / пер. з англ. Арт-Родник, 2006. 256 с
5. Вознесенська О. Л. Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості. *Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки* : зб. наук. праць. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. № 3 (29). С. 40-47. URL : <http://surl.li/gteat>
6. Вплив послідовності накладення фарб на колір друку. URL : http://4ua.co.ua/journalism/va2bd78a4d43b88421306d37_0.html
7. Головка І. М., Правдівцева Л. В. Artbook як документознавча одиниця та інноваційний книжковий продукт. Київ, 2021. 45 с.
8. Данько Н., Павлущенко Н., Васько О. Здійснення педагогічної інтеграції на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. 2021. № 5 (109). С. 45–59.
9. Дудлінг візерунки для початківців. URL : <https://rozmalovkin.com.ua/dudling-vizerunky-dlya-pochatkivtsiv/>.
10. Друк блокнотів з зшивкою на пружину 2:1. URL : <https://arsenal-print.com.ua/bloknot-prugina-2-1.html>.
11. Косів В. Магістерська робота з графічного дизайну: 100 вимог і порад. Навчальний посібник з підготовки й захисту дипломної роботи на

здобуття освітнього рівня магістра для студентів спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізації «Графічний дизайн. Львів : Літопис, 2021. 112 с.

12. Магдисюк Л., Бульчик Т. Артбук як сучасна форма збереження та структурування наративів особистості. *Інноваційні арт-терапевтичні технології* : збірник статей I Всеукр. наук. інтернетконф., 12 березня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький. Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2019. С. 89–93.

13. Сорока О. Образотворче мистецтво й арт-терапія: порівняльний аналіз. *Естетика і етика педагогічної дії*. 2012. Вип. 4. С. 144-155. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2012_4_15

14. Поліщук О., Колесник Н., Краснова Н. Художньо-образне моделювання дизайн-проекту (на прикладі книжкових видань драми «Лісова пісня» Лесі Українки першої третини ХХІ ст.). *Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка*. Дрогобич, 2023. Вип. 34. Том 4. С. 20–26. URL : <https://doi.org/10.24919/2308-4863/34-4-3>

15. Поняття та види скетчингу. URL : <https://lihtaryk.com.ua/ponyattya-ta-vidi-sketchingu/>.

16. Технологічні процеси виготовлення книг, лекція. URL : https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9/page8.html

17. Типи брошурування книг і документів. URL : <https://vpm.rv.ua/uk/statti/typy-broshuruvannya-knyg-i-dokumentiv>.

18. Урок «Малювання в техніці дудлінг». URL : <https://naurok.com.ua/urok-malyuvannya-v-tehnic-i-dudling-112012.html>.

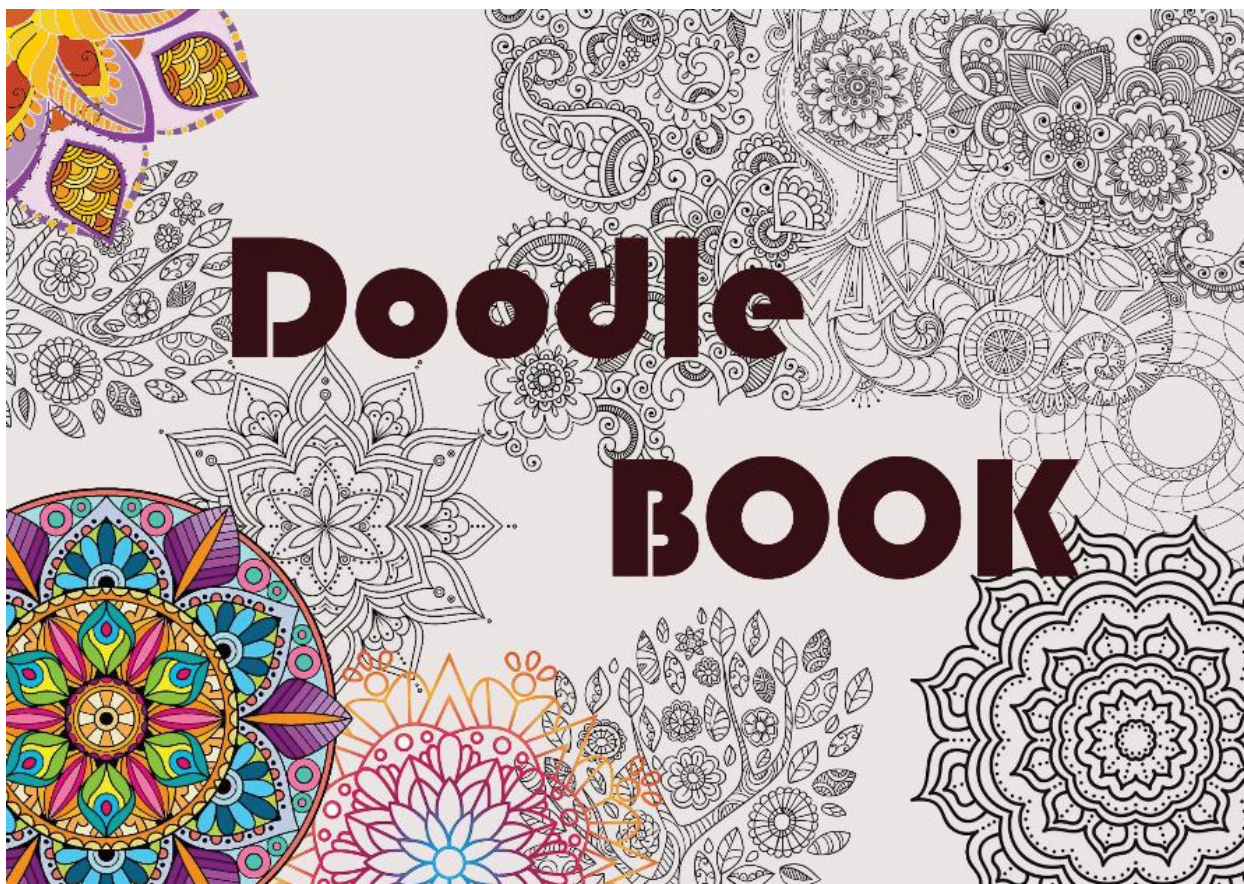
19. Фрезер Б., Мерфі К., Бантінг Ф. Управління кольором. Мистецтво додрукарської підготовки. Київ : ТОВ «ДС», 2003. 464 с.

20. Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002. С. 67-77. URL :<http://litopys.org.ua/isaevych/is03.htm>

ДОДАТКИ

Додаток А. Обкладинка скетчбука

Додаток Б. Проектування сторінок скетчбука

Додаток А.1 Обкладинка для скетчбука

Додаток Б.

Є три поширені види малювання:
 Для аналізу себе, візуалізації своїх почуттів у вигляді мандал;
 Для залучення бажаної енергетики;
 Для зображення малюнка, що радує око.

У першому варіанті варто максимально розслабитись. Рекомендується заплющити очі і кілька разів глибоко вдихнути та видихнути. Під час малювання постарайтеся не аналізувати свої дії, а сфокусуватись лише на малюванні. Для другого виду підходить звернення до розділу кольору та символіки. Заздалегідь придумайте, що хочете отримати від мандали, і сідайте за втілення свого власного талісмана. Постарайтеся вкласти ті конкретні почуття, які згодом хочете отримувати назад, «заряджаючи» візерунок. Із третім усе набагато легше. Визначтеся з палітрою кольору для малюнка. Як приклад намалюємо просту, але дуже гарну мандалу.

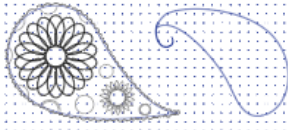
Більша частина мості творчості – спонтанні вигоди.

оптимістичні

X: 194,77 mm
Y: 80,54 mm

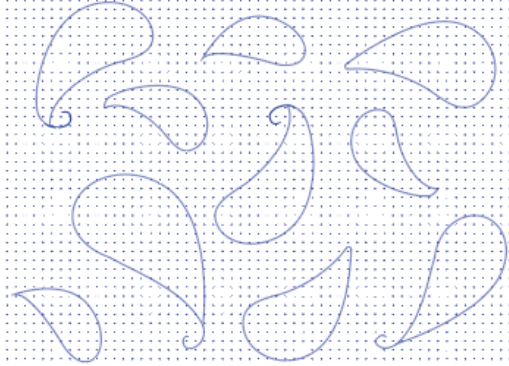
Активізація Wt
Модель активірова

Додаток Б.1 Розробка сторінок для блокноту

Пейсли

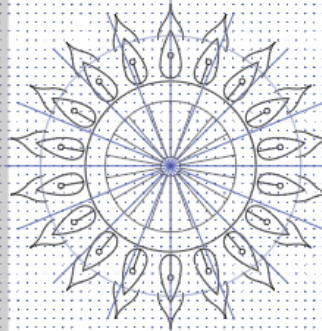
Вільний простір може бути зайнято декоративними елементами в рослинному стилі, колами та іншими графічними елементами.

Канонічне зображення **мандали** складається із зовнішнього кола (Всесвіту), вписаного в нього квадрата (життя людини, що відображає земний світ) та внутрішнього кола (місце проживання духів).

Спектр застосування мандал багатогранний: вони використовуються для релігійних обрядів, захисту від злих духів, пізнання незримого світу як елемент декору. Вірять, що грамотно виконана мандала здатна стимулювати людину на позитивні емоції, надавати сили, а також її активно використовують у психотерапії для зниження стресу, підвищення концентрації уваги та гармонії зі своїми почуттями.

Щедери народжуються у тиші.

Мандала далеко не простий симетричний малюнок, як здавалося на перший погляд, а складна та продумана конструкція, де кожна лінія та точка наділені певним змістом.

За канонам використовуються такі форми та символи:

Коло - гармонія, нескінченність, єдність.
Трикутник з вершиною догори - цілеспрямованість, витримка, сила волі.
Трикутник з вершиною вниз - нерішучість, скутість, незадоволеність.
Спіраль - символ нескінченного руху та зміни. Відбиває всю суть життя з придбаннями та втратами.
Хвилясті лінії - переживання та тривога.
Незграбні елементи, стріли - напад і захист, говорять про рішучість у своїх діях.

Черепашки - закритість від світу, відчуженість.

Хрест - заплутаність, неможливість визначитися з вибором, ніби стоїш на роздоріжжі двох доріг.

Серце - безмежна любов і чуттєвість не лише до іншої людини, а й до світу, подій.

Тварини - відбивають характер конкретної людини у період.

Квіти - зображення самого життя, безмежний Всесвіт.

Дерево - це одна інтерпретація життя, що відображає усвідомленість, захищеність та впевненість у вибраному шляху.

Лабіринт - пошук внутрішнього "я" всередині себе. Показує бажання людини розібратися в ситуації, що склалася.

Лотос - злиття всього у цьому світі. Бутон відбиває все ма-

Додаток Б.2 Розробка сторінок для блокноту