

письмових висловлюваннях; брати участь у позакласній діяльності); набувати досвіду шляхом науково-пошукових досліджень, самоосвітою; толерантно ставиться до людей, представників інших етнічних, релігійних, расових ознак.

Література

1. Барило С.Б., Максименко Н.Б. Шляхи формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки* 2022. Випуск 200. С. 48-53.
2. Єфіменко А., Ішутіна О. Робота з медіатекстом на уроках мовно-літературної освітньої галузі як метод формування медіаграмотності молодших школярів. *Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти*. 2021. № 1(14). С. 125–132.
3. Імбер В. І. Використання мультимедійних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів. *Молодий вчений*. № 5.2 (57.2) 2018. С. 145 – 149.
4. Філатова Л., Дробіна А. Використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів початкових класів. *Acta Paedagogica Volynienses*. 2021. №3 С, 157–165.
5. Шворак К. В., Карпик І. В. Медіакомпетентність та медіаграмотність – базові компетентності педагога НУШ. *«Young Scientist»*, 2018. № 12.1 (64.1). С. 9-13.

Лідія Стадник

м. Вінниця

(Наук. керівн. – асист. Гандзій Н. В.)

СТИЛІСТИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В ІЛЮСТРУВАННІ КОРЕЙСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ КРИЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ

Анотація. *Статтю присвячено студентському проєкту створення ілюстрацій до корейської казки з елементами української візуальної культури. Проаналізовано художній синтез орнаментальних систем, авторське трактування сюжету та роль міжкультурної ілюстрації в сучасному мистецтві.*

Ключові слова: *книжкова графіка, ілюстрація, корейська казка, український орнамент, міжкультурний діалог, авторське бачення.*

Abstract. *The article explores a student illustration project based on a Korean fairy tale enriched with elements of Ukrainian visual culture. It analyzes the artistic synthesis of ornamental systems, the author's interpretation of the plot, and the role*

of intercultural illustration in contemporary art.

Keywords: *book illustration, Korean fairy tale, Ukrainian ornament, intercultural dialogue, author's vision, visual synthesis.*

У сучасному мистецькому просторі дедалі частіше виникає потреба в міжкультурному діалозі, що виходить за межі національного стилю та відкриває нові можливості для художнього самовираження. Особливо актуальним цей процес стає у сфері книжкової графіки, де образ, стиль і декоративна мова тісно пов'язані з культурною традицією джерела. Проєкт створення ілюстрацій до корейської народної казки «Звідки з'явилась на землі черепаха» студенткою Лідією Стадник в рамках вибіркової дисципліни «Книжкова графіка» є прикладом такого міжкультурного художнього досвіду. Цей проєкт став не просто інтерпретацією чужого фольклору, а глибоким творчим актом синтезу: у ньому відбувається поєднання елементів корейської естетики з українською візуальною культурою, зокрема – орнаментальною системою.

Сьогодні ця тема як ніколи є актуальною. Через поєднання культур у мистецтві, ми можемо не тільки дослідити та пізнати іноземні культури, а й ненав'язливо поширювати свою власну. Синтезуючи різні цивілізації, ми демонструємо власну творчість через їхнє сприйняття світу, тим самим збільшуємо популяризацію української культури.

Авторка обрала саме казку, оскільки цей жанр є універсальним носієм культури, символів і моральних сенсів, зрозумілих незалежно від національної приналежності. Казка дозволяє поєднати фантазійність з глибокими архетипами, а отже – створити простір для візуального експерименту, в якому органічно можуть зустрітися корейська традиція й українське образне мислення.

Корейський фольклор вирізняється глибокою символікою, де тварини, природні явища й архетипи виступають носіями моральних і філософських ідей. Однією з основних особливостей корейської літератури є велика увага до моральних питань та глибокого розуміння людської психології. Кожен герой

казки має своє значення, що розкриває основні цінності корейської культури [5].

Художниця підходить до сюжету казки не як до незмінного наративу, а як до простору для особистого тлумачення й емоційного переосмислення через мову мистецтва. Вона використовує візуальні засоби – колір, ритм лінії, орнаментальні мотиви, щоб передати власне ставлення до теми казки: внутрішнього пошуку, гармонії з природою, самопожертви. Авторське трактування сюжету перетворює ілюстрацію на самостійний художній вислів, у якому переплітаються особистий досвід, національна візуальна традиція та повага до джерела.

В ілюстрації авторка використала декоративно-казковий стиль, прагнучи передати магічність, загадковість і філософські погляди на казку. Робота створена за допомогою акварелі, тим самим передаючи прозорість, легкість і різноманітність підводного світу. Основні графічні прийоми – це плями, які створюють цілісність композиції, кольори головних героїв спеціально дублюються у водяний простір, показуючи їх приналежність до морського середовища. Поверх кольору накладений лінійний орнамент, за допомогою якого виділили передній фон, та створили індивідуальні риси кожного героя (рис. 1).

Рис. 1. Приклад лінійного орнаменту в ілюстрації до корейської народної казки «Звідки з'явилась на землі черепаха». Ілюстрації – Лідія Стадник

Колористика була підібрана, використовуючи кольорове коло Іттена, а

саме тетрадну схему. Основний колір це блакитний, одночасно заспокійливий, і дуже емоційний, а рожево-фіолетовий, жовтий та зелений гармонійно доповнюють його (рис. 2). Рожевий – втілює юність і бунтарський дух, енергію і захоплення, зелений, що асоціюється з природою, зростанням, розвитком, довкіллям, екологічністю і всім органічним, символізує стабільність та жовтий, який символізує енергію, радість, життєлюбство, водночас й обережність [3].

*Рис. 2. Колористика ілюстрацій до корейської народної казки
«Звідки з'явилась на землі черепаха». Ілюстрації – Лідія Стадник*

Перед створенням композиції було проведено аналіз корейських творів мистецтва та перегляд вже готових ілюстрацій відповідно до обраної теми, а саме Н.О. Кудряцевої [6], яка ілюструвала казку в книзі «Очі Дракона», із сайту «Дерево казок», де автор, на жаль, не відомий, також перегляд багатьох корейських творів мистецтва, які стали підґрунтям для створення іноземного фольклору. Проте, авторка не ставила за мету повністю відтворити автентичну естетику Сходу [4]. Основна ідея, композиція, колір та ескізи будувались саме завдяки українському візуальному досвіду. Таке рішення дозволило не лише візуально переказати сюжет, а й залишити частинку власної ідентичності, світогляд та художній досвід.

Хоча в роботі переважає корейська символіка, авторка також використала традиційно-українські знаки. Їх можна побачити на головних героях казки, а саме на володарю морських звірів і мушлі. В образі дракона, в якому відображено найбільше елементів декоративного мистецтва, можна розгледіти

такі елементи, як «сонечко», яке використовується в писанкарстві і символізує знання, справедливість, переможця всілякого зла та має вигляд трьох кіл (рис. 3, а). Прикладом використання української символіки є образ черепахи, а саме її панцир, на якому зображений кривий танець, елемент вишиванки та знак, який ще називають безконечником і меандром (рис. 3, б). Його м'які вигини асоціюють з водою, гармонійним плином життя. Він утворює «вічний» безконечний орнамент, який снується, наче нитка долі, але завжди повертається до першоджерела. Він зображає життєвий шлях і водночас є символом вічного буття. Авторка проєкту свідомо звернулася до декоративних елементів українського мистецтва, надаючи їм нового значення в межах чужої казкової традиції [7]. У фокусі опинилися мотиви вишивки, писанки, геральдики, килимарства – стилізовані квіти, ромби, хвилясті лінії, зооморфні та рослинні образи. Їх використання не обмежувалося декоративною функцією: орнамент відіграв роль атмосферного тла, семантичного акценту, емоційного підсилення певних епізодів [8].

Візуальна взаємодія між українським орнаментом і корейською традиційною естетикою ґрунтувалася на спільних рисах: симетрії, ритмічності, стилізованості. Саме це дало змогу інтегрувати українські візуальні коди в новий культурний контекст без порушення гармонії композиції.

а

б

Рис. 3. Українська символіка у корейському фольклорі. Ілюстрації – Л. Стадник

Презентовані ілюстрації – це приклад синтезу корейського та українського мистецтва. Хоч як авторка не намагалась передати корейський мінімалізм і символіку, підсвідомо відчувається українська вишуканість та

декоративність. Якщо детально розглянути лінії, то можна побачити не тільки плавність і тонкість, а й експресивність та орнаментальність. Колірна гама також знаходить баланс між спокійними і природними кольорами Кореї та яскравими і символічними українськими.

Проект створення ілюстрацій до іноземної казки з використанням візуальних елементів рідної культури – це не лише художній виклик, а й глибокий освітній і світоглядний досвід [2]. У межах студентського навчання та творчого пошуку така робота формує здатність мислити образами, що виходять за межі однієї традиції, а також вчить делікатного ставлення до іншої культури.

Ілюструючи корейську казку через призму української візуальності, студентка вчиться не копіювати, а інтерпретувати. Це – акт творчого переосмислення, в якому важливо зберегти дух оригінального тексту, але при цьому надати йому нового звучання. Такий підхід формує нову якість – міжкультурну ілюстрацію, що водночас інформує, інтерпретує, трансформує [1].

Цей досвід має велике значення і в педагогічному контексті. Він формує в молодих художників не лише технічні навички, а й чутливість до культурних нюансів, здатність бачити глибину візуальних мов і відкритість до діалогу [9]. У сучасному світі, де культурна ідентичність усе частіше виявляється не сталим фактом, а динамічним процесом, саме такі художні практики стають джерелом інтелектуального та емоційного зростання.

Отже, даний експеримент ілюстрування корейської казки, доповнений українськими орнаментальними мотивами, доводить, що художнє мислення має здатність долати межі культур, формуючи нові образні простори. Для студентського досвіду така практика є надзвичайно цінною: вона розвиває не лише професійні навички, а й етичну й естетичну чутливість, формує відповідальне ставлення до культурної спадщини – як своєї, так і чужої.

Література

1. Alper T. Magic Beasts. Korea. 01.02.2022. URL: <https://www.kocis.go.kr/eng/webzine/202202/sub06.html> (дата звернення: 25.04.2025).
2. Symbolism of Animal Folklore. National Folk Museum of Korea. URL: <https://nfm.go.kr/english/subIndex/1002.do#tap>.
3. Марія С. Теорія кольору і значення кольору в дизайні. Depositphotos. Джерело

ідей, натхнення і мотивації для креаторів. URL: <https://blog.depositphotos.com/ua/teoriya-koloru-i-znachennya-koloru-v-dyzajni.html> (дата звернення: 25.01.2021).

4. Могилко Ю. О. Репрезентація образу природи в корейській дитячій літературі XX століття. *Закарпатські філологічні студії*. Т. 2, вип. 12. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/14/part_2/41.pdf (дата звернення: 25.04.2025).

5. Мудрість народна. Корейські прислів'я та приказки / пер.: В. Іванова, Ф. Скляр. Дніпро: Дніпро, 1978. 166 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Koreisky_i_narod/Koreiski_pryslivia_ta_prykazky.pdf (дата звернення: 25.04.2025).

6. Очі дракона / ред. Н. О. Кудрявцева. Харків: Фактор, 2004. 416 с.

7. Понятишин Н. Таємничі коди предків: 12 головних символів української вишивки. ACC. media agency. 2016. URL: <https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/taemnychy-kody-predkiv-12-golovnih-simvoliv-ukrayinskoyi-vishivki-17943> (дата звернення: 25.04.2025).

8. Проноза М. С. Писанка – символ життя і краси / Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Покровської міської ради Донецької області. 45 с. URL: <https://naurok.com.ua/pisanka-simvol-zhittya-i-krasi-40392.html> (дата звернення: 25.04.2025).

9. [Удріс-Бородавко Н.](#) Графічний дизайн з українським обличчям. Київ: ArtHuss, 2023. 206 с.