

II ВСЕУКРАЇНЬСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«ІННОВАТИКА В ОСВІТІ, ДИЗАЙНІ ТА МИСТЕЦТВІ»

Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»

**ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ**

24-25 КВІТНЯ 2025 Р.
м. Одеса, Україна

Міністерство освіти і науки України

**Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
художньо-графічний факультет
кафедра професійної освіти та дизайну**

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

**II ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

**«ІННОВАТИКА В ОСВІТІ, ДИЗАЙНІ
ТА МИСТЕЦТВІ»**

24-25 квітня 2025 р.

Одеса, 2025

УДК: 378:[37+7]:001.895
Ш87

Рекомендовано до друку Вченою радою Державного закладу
«Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського» (протокол № 16 від 29.05.2025 р.)

Рецензенти:

Бредньова Віра Петрівна, кандидат технічних наук, професор кафедри
нарисної геометрії та інженерної графіки Одеської державної академії
будівництва та архітектури;

Бартєнєва Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Інноватика в освіті, дизайні та мистецтві : матеріали II Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Одеса, 24-25 квітня
2025 року. Одеса: Університет Ушинського, 2025. 194 с.

До збірника увійшли матеріали II Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Інноватика і освіті, дизайні та мистецтві», яка відбувалася у
Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського» 24-25 квітня 2025 року.

Матеріали конференції відображають науково-дослідницькі та
методико-орієнтовані підходи та сучасні тенденції, щодо використання
різноманітних інновацій, актуальних проблем в освіті, дизайні та мистецтві в
контексті сьогодення.

Збірник призначений для науковців (докторанти, аспіранти,
магістранти), здобувачів вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти,
педагогічних працівників різних типів закладів освіти, художників,
дизайнерів, представників творчих спілок, арт-ринку.

Відповідальність за дотримання вимог академічної доброчесності в
текстах доповідей несуть їх автори.

© Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського», 2025
© Колектив авторів, 2025

<i>Топал А. В., Богайчук Л. Р.</i> ІННОВАЦІЙНІ ТЕКСТУРИ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ	149
<i>Усов В. В., Шкатуляк Н. М.</i> STEAM – ІННОВАЦІЯ У ПІДГОТОВЦІ ДИЗАЙНЕРІВ	152

СЕКЦІЯ 3. ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ ТА ДИЗАЙНІ

<i>Величко Д. О.</i> СИНТЕЗ ТРАДИЦІЙНИХ І ЦИФРОВИХ ТЕХНІК У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ	155
<i>Григоренко В. А., Лісогор А. В.</i> ПРОЄКТУВАННЯ АРТ-ПРОСТОРУ ВИСТАВКОВОГО СТЕНДУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ІМІДЖУ	158
<i>Ду Дзіні</i> ПРОФЕСІОГЕНЕЗ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦТВА: ІННОВАЦІЙНІ КООРДИНАТИ	162
<i>Куртока В. М., Штайнер Т. В.</i> URCYCLING ЯК ХУДОЖНІЙ МЕТОД У СТВОРЕННІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ	165
<i>Мірошніченко О. В., Величко Д. О.</i> КОЛОРИТ ЯК ОСНОВА ТВОРЧОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ, МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ	169
<i>Спасскова О. П.</i> ОГАСТЕС П'ЮДЖИН – ПРОВІСНИК ДИЗАЙНУ, ЩО ВИПЕРЕДИВ СВІЙ ЧАС	173
<i>Страутман Л. Л.</i> ЦИФРОВА МОДА ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ВІЗУАЛЬНОГО САМОВИРАЖЕННЯ: ВІД ВІРТУАЛЬНОГО ОДЯГУ ДО МЕТАВСЕСВІТІВ	177
<i>Телих Є. О., Лісогор А. В.</i> ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕМОЦІЙНОГО ВПЛИВУ В ДИЗАЙНІ РЕКЛАМНОГО ПОСТМАТЕРІАЛУ ДЛЯ АУДИТОРІЇ	181
<i>Телих О. О., Штайнер Т. В.</i> ДИЗАЙН-МАКЕТ ОБКЛАДИНКИ ЖУРНАЛУ ЯК ПРОДОВЖЕННЯ СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ	185
<i>Shtainer T.</i> MEDIA ART AND DIGITAL DESIGN IN CREATING VARIETY POP PERFORMANCE	189

ІННОВАЦІЙНІ ТЕКСТУРИ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ

Топал Анна Віталіївна

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
художньо-графічного факультету*

*Державного закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», м.Одеса, Україна.*

Богайчук Людмила Романівна

*науковий керівник: старший викладач кафедри теорії і методики
декоративно-прикладного мистецтва та графіки*

*Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса, Україна*

Ключові слова: стилізація, текстура в мистецтві, біоарт, символізм, сучасне мистецтво, інноваційні підходи.

Стилізація природи в мистецтві – це складний процес художнього переосмислення довкілля художниками. Вона дозволяє створювати унікальні візуальні образи, сприяючи глибшому розумінню природи. Художники прагнуть виявити внутрішню сутність природи, підкреслюючи важливі аспекти. У ХХ столітті важливим етапом у розвитку стилізації стали твори Анрі Руссо, який зображав фантастичні джунглі, ніколи не залишаючи Париж. Його «наївний» стиль став прикладом того, як уява може замінити натурні спостереження, створюючи нову візуальну реальність [4].

Текстура відіграє ключову роль у мистецтві, особливо коли йдеться про стилізацію природи. Використання текстурних технік дозволяє художникам не лише передати візуальні аспекти природних об'єктів, але й створити емоційний відгук у глядача, додаючи глибину, об'єм і тактильність зображенню [1]. Сучасні митці активно експериментують із текстурами, щоб розкрити нові грані взаємодії людини з природою [3]. Тектурні елементи використовуються для створення як реалістичних, так і абстрактних образів. Наприклад, техніка багатошарового нанесення фарби допомагає художникам створювати ілюзію глибини та відстані, що особливо актуально для пейзажів. Фізична текстура в мистецтві досягається завдяки використанню різноманітних матеріалів – від олії та акрилу до природних елементів, таких як листя чи каміння. Такі роботи

створюють ефект присутності, глядач відчуває шорсткість кори дерева чи гладкість річкового каменю через візуальне сприйняття картини [2].

Художник Енді Голдсуорсі у своїх тимчасових інсталяціях використовує натуральні матеріали – лід, гілки чи каміння – щоб підкреслити крихкість природи. Його роботи не лише візуально вражають своєю текстурою, але й нагадують про тимчасовість життя через руйнування. Сучасні митці розвивають традиції, використовуючи нові матеріали та технології [3].

У XXI столітті стилізація набуває нових форм, наприклад у біоарті – напрямі, де природа стає не лише темою, але й матеріалом. Художники працюють із рослинами, ґрунтом, мікроорганізмами, щоб створити живі інсталяції, які реагують на зміну середовища [5].

Сучасні художники часто звертаються до екологічних тем, використовуючи стилізацію для привернення уваги до проблем довкілля. Олафур Еліссон та Цай Гоцян займаються питаннями зміни клімату та збереження природи через свої роботи. Крім того, цифрове мистецтво дозволяє створювати складні та деталізовані зображення природи, які можуть бути як реалістичними, так і абстрактними [4]. Це дозволяє сучасним митцям експериментувати з формою, кольором, текстурою та композицією, створюючи унікальні та впливові твори. У VR створюють віртуальні ліси, що реагують на рух глядача, перетворюючи мистецтво на інтерактивну подорож крізь стилізовану природу [5].

Для досягнення незвичайної текстури, як можна зрозуміти, художник може використовувати не лише класичні інструменти такі як пензлі, пір'я, губки, а й будь-які матеріали, що знаходяться поблизу, включаючи як природні елементи, так і штучні матеріали, які найкраще підкреслюють текстуру природи та дозволяють створити багатшарові та об'ємні композиції [1].

З природних матеріалів можна виділити: пісок, ґрунт і солі. Вони використовуються для створення органічних текстур, які нагадують природні ландшафти. Художниця Марта Вінтер застосовує пігменти та пісок для створення абстрактних картин з тривимірним ефектом. Дерево, кора та коріння додають природної текстури і глибини роботам. Їх можна використовувати як основу або як декоративний елемент.

Серед штучних матеріалів варто виділити акрилові фарби: їх можна наносити густими шарами або використовувати мастихін для

створення рельєфу, що нагадує природні текстури, такі як трава чи хвилі води [2]. Будівельні матеріали та гіпс дозволяють створювати рельєфи на полотнах або дерев'яних основах. Їх можна шліфувати або вирізати для досягнення бажаного ефекту. Тканини, бавовна, нитки чи мотузки додають багатшаровості роботам і можуть бути пришиті або приклеєні до полотна.

До інноваційних підходів віднесемо матеріали, які почали використовувати відносно нещодавно. Маленькі металеві елементи, дріт, цвяхи додають сучасного вигляду роботам і підкреслюють контраст між природними й техногенними текстурами.

У наш час активно розвивається цифрове мистецтво. Використання VR-технологій дозволяє створювати інтерактивні текстури природи, де віртуальні ліси реагують на дії глядача.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. What Is Texture in Art? Definition and Examples / StudioBinder. URL: <https://www.studiobinder.com/blog/what-is-texture-in-art-definition/>
2. Texture in Art: Elements of Art Series [Відео] / Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=nBgVpneO_7E
3. Contemporary Artists Transforming Abstract Nature Art / Newsbytes. URL: <https://www.newsbytesapp.com/news/lifestyle/contemporary-artists-transforming-abstract-nature-art/story>
4. Elements of Art: Texture in Art / Skillshare Blog. URL: <https://www.skillshare.com/en/blog/elements-of-art-texture-in-art/?srslid=AfmBOorWKjRzqdJCGFVWLf0ydY-1nSl5KeZWaU42J1ihJCiTLaGRFeJm>
5. Як стилізація природи стає інструментом сучасного мистецтва // Артпростір. URL: <https://www.artprostir.com/stylization-of-nature-in-contemporary-art>