

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

ОГАСТЕС П'ЮДЖИН – ПРОВІСНИК ДИЗАЙНУ, ЩО ВИПЕРЕДИВ СВІЙ ЧАС

Спасскова Олена Павлівна

*кандидат мистецтвознавства, асистент
кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва
та графіки Державного закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
м. Одеса, Україна*

Ключові слова: історія дизайну, мистецтво середини XIX ст., британський дизайн, британське мистецтво, неоготика.

Огастес П'юджин (1812–1852) – британський архітектор, дизайнер і теоретик, чії радикальні погляди та новаторські концепції стали фундаментом для розвитку сучасного дизайну. Його праця «Правдиві принципи християнської архітектури» (1841) стала маніфестом, який не тільки вплинув на тогочасну готичну архітектуру, але й передбачив ключові аспекти дизайну XX та XXI століть.

П'юджин прагнув показати «загнивання смаків» англійського суспільства середини XIX століття. Натомість він закликав до цілісності дизайну та архітектури, яка ґрунтувалася на трьох істотних ознаках: відповідність призначенню, правильність матеріалів і розкриття конструкції. Митець рішуче відкидав декоративність заради неї самої, наполягаючи на тому, що форма має впливати з функції. Він уважав, що кожен елемент декору повинен мати практичне призначення. Наприклад, для нього було важливим те, що готичні арки забезпечують міцність конструкції, а не просто прикрашають будівлю. Також можна навести приклад дизайну меблів, створених П'юджином. Вони відзначалися простотою та функціональністю (Рис.1), що було революційним для вікторіанської епохи, коли домінувала пишна декоративність.

У майбутньому, цей принцип функціональності буде відчутно перегукуватися з дизайном школи Баугауз, у якому функція предмета відіграє першочергову роль.

**Рис. 1. Огастес П'юджин. Різьблене дубове крісло.
Близько 1850 року.**

Також П'юджин виступав за використання натуральних матеріалів та демонстрацію їхньої справжньої сутності. Він засуджував імітацію та штучність, вважаючи їх обманом. Майстер віддавав перевагу звичайному каменю, дереву, металу та склу, а не імітаціям дорожчих матеріалів. В архітектурі конструктивні елементи, як-от балки та кронштейни, залишалися видимими, демонструючи надійність конструкції. Цей принцип пізніше активно впроваджувався в таких стилях, як бруталізм, де залізобетонні конструкції та інші елементи виставляють на показ.

У 1836 році він опублікував твір «Контрасти», у якому доводив перевагу неоготики та виступав за відродження середньовічного готичного стилю, а також за «повернення до віри та соціальних структур Середньовіччя» [1]. П'юджин уважав готичний стиль не просто естетичним напрямом, а й вираженням високих моральних цінностей. Він пов'язував його з чесністю, простотою та релігійністю, що були, на його думку, протилежними лицемірству та матеріалізму вікторіанської епохи. Одною з найбільш знакових та престижних робіт П'юджина стало оформлення інтер'єрів Вестмінстерського палацу (1841–1847), що був відбудований після пожежі за проектом Чарльза Баррі. Під час роботи він використовував

готичні мотиви в дизайні меблів, текстилю та ювелірних виробів, намагаючись додати духовність у повсякденне життя (Рис. 2).

Рис. 2. Огастес П'юджин. Вестмінстерський палац, інтер'єр Палати лордів. Близько 1844 року.

Мистецтво П'юджина надихнуло Вільяма Морріса та інших представників руху «Мистецтва та ремесла», які поділяли його відданість натуральним матеріалам, якісній ручній роботі та зв'язку між мистецтвом і мораллю. Морріс визнавав П'юджина одним зі своїх наставників, перейнявши його ідею, що відродження готичного мистецтва могло сприяти покращенню морального клімату в британському суспільстві, і відродити зручну готичну архітектуру. Рух «Мистецтва та ремесла» відродив інтерес до традиційних ремесел та ручної роботи, що було реакцією на масове виробництво вікторіанської епохи. «Якщо вам потрібне золоте правило, яке підійде кожному, то ось воно: не майте у своїх будинках нічого, що ви не вважаєте корисним або красивим», – стверджував Морріс [3]. Згодом цей принцип став наріжним каменем модернізму та Баугаузу, а пізніше – скандинавського дизайну та мінімалізму.

Сьогодні, у XXI столітті, принципи П'юджина залишаються актуальними. Його ідеї про функціональність, чесність та моральну відповідальність дизайну знаходять відгук у таких напрямках, як екологічний дизайн, соціальний дизайн та дизайн послуг.

Так, екологічний дизайн прагне використовувати натуральні матеріали та мінімізувати вплив на довкілля, що відповідає принципу «чесності» матеріалів П'юджина; соціальний дизайн спрямований на

створення продуктів та послуг, що відповідають потребам суспільства та відображають прагнення митця до моральної відповідальності дизайну; своєю чергою, дизайн послуг наслідуює його твердження про те, що дизайн повинен бути корисним.

Отже, Огастес П'юджин був не просто архітектором, який намагався відродити мистецтво готики, а й провісником сучасного дизайну. Вплив митця був настільки великий, що архітектор Джон Дандо Седдінг зауважив: «Ми могли б обійтися без Морріса, без Стріта, без Берджеса, без Шоу, без Вебба, без Бодлі, без Россеті, без Бері-Джонса, але не без П'юджина» [2, с. 144]. Радикальні погляди та новаторські концепції П'юджина випередили час, заклавши фундамент для розвитку дизайну XX та XXI століть. Його вплив можна побачити в роботах таких дизайнерів, як Адольф Лоос, Міс ван дер Рое, Чарльз і Рей Імз, Дітер Рамс та багатьох інших. Таким чином, твори та ідеї П'юджина й досі залишаються актуальними та надихають нове покоління дизайнерів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Pugin. God's architect. URL : <https://www.theguardian.com/books/2012/feb/24/pugin-gothic-architect>
2. Sedding J. D. Art and Handcrafts. London : Kegan Paul, Trench, Trubner&Co., 1893. P. 144.
3. William Morris. Hopes and Fears for Art: Five Lectures Delivered in Birmingham. URL : <https://www.marxists.org/archive/morris/works/1882/hopes/hopes.htm#chap-3>