

kaunas
university of
technology

DVAC 4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC & PRACTICAL CONFERENCE

December 12, 2025
Zaporizhzhia, Ukraine
OnLine

DESIGN & VISUAL ART CREATIVITY

Modern Trends and Technologies

Organized by
Zaporizhzhia National University
In collaboration with
international and Ukrainian
partners

VOL. 3

Zaporizhzhia National University (Zaporizhzhia, Ukraine)
Baltijas Starptautiskā akadēmija (Rīga, Latvia)
Suleyman Demirel University (Isparta, Turkey)
Batumi Shota Rustaveli State University (Batumi, Georgia)
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Tbilisi, Georgia)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza (Częstochowa, Poland)
Kaunas University of Technology (Kaunas, Lithuanian)
Taras Shevchenko Luhansk National University (Poltava, Ukraine)
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University (Ternopil, Ukraine)
Zhytomyr State University of Ivan Franko (Zhytomyr, Ukraine)
NGO «Innovative Horizons of Ukraine» (Kyiv, Ukraine)

International Scientific and Practical Conference
DESIGN, VISUAL ART & CREATIVITY:
Modern Trends and Technologies

12th of December 2025

Zaporizhzhia
National
University

2025

UDC 7.012(062)

Д448

Proceedings of IVth International Scientific and Practical Conference "Design, Visual Art & Creativity: Modern Trends and Technologies", held on 12th of December 2025

Authors of publications are responsible for the reliability of factual data, the clarity of the text, citations, as well as the linguistic and stylistic level of writing materials.

Д448 Design, Visual Art & Creativity: Modern Trends and Technologies : Proceedings of IVth International Scientific and Practical Conference (12th of December 2025) / Zaporizhzhia National University. Zaporizhzhia : ZNU, 2025. Vol. 3. 132 p.

UDC 7.012(062)

Д448

© Zaporizhzhia National University, 2025

© Authors of publications, 2025

Запорізький національний університет (Запоріжжя, Україна)

Балтійська міжнародна академія (Рига, Латвія)

Університет Сулеймана Деміреля (Іспарта, Туреччина)

Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Батумі, Грузія)

Тбіліський державний університет імені Івана Джавахішвілі (Тбілісі, Грузія)

Університет гуманітарних і природничих наук Ян Длугош (Ченстохова, Польща)

Каунаський технологічний університет (Каунас, Литва)

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Полтава, Україна)

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль, Україна)

Житомирський державний університет імені Івана Франка (Житомир, Україна)

ГО «Інноваційні обрії України» (Київ, Україна)

Міжнародна науково-практична конференція

ДИЗАЙН, ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ТВОРЧІСТЬ:

сучасні тенденції та технології

12 грудня 2025

Запорізький
національний
університет

2025

УДК 7.012(062)
Д448

Збірник укладено за результатами IV міжнародної науково-практичної конференції «Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології», що проходила 12 грудня 2025 року.

Автори публікацій несуть відповідальність за достовірність фактичних даних, чіткість викладу тексту, цитування, а також мовно-стилістичний рівень написання матеріалів.

Д448 Дизайн, візуальне мистецтво та творчість: сучасні тенденції та технології : матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, (12 грудня 2025 р.) / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. Том 3. 132 с.

УДК 7.012(062)
Д448

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМУ ЯПОНІЗМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

Яценко Марина ¹ [0000-0002-6983-4332], Старинська Ліана ²

¹ кандидатка технічних наук, доцентка,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
yacenko.mv@knutd.com.ua

² здобувачка, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
lianastarynskaya@gmail.com

Анотація. Стаття розглядає японізм ХІХ–ХХ століть як культурний і естетичний феномен, що суттєво та тривало вплинув на сучасний дизайн одягу. У ній проаналізовано провідні принципи японської візуальної традиції — асиметрію та конструктивні засади кімоно. Підкреслюється, що сучасний японізм проявляється не лише в декоративних елементах, а й у концептуальних підходах, інноваційних рішеннях та екологічній спрямованості модної індустрії.

Ключові слова: японська естетика, дизайн одягу, кімоно, японізм, сучасна мода, культурний вплив, sustainable fashion.

Вступ. Японізм виник у Європі в середині ХІХ століття після відкриття Японії для міжнародної торгівлі й суттєво вплинув на розвиток мистецтва, архітектури та моди. Європейців вразили японські укійо-е, тканини, кімоно, кераміка, лакові вироби та паперові віяла. Художники й дизайнери зверталися до японської естетики, шукаючи альтернативу академічним канонам, що домінували наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття, і таким чином формували нову художню мову. Вони побачили в японській культурі іншу модель світосприйняття — асиметричну, лаконічну, витончену у своїй простоті. Згодом японізм став одним із ключових чинників розвитку модерністичних напрямів у дизайні одягу, поступово трансформуючи традиційні європейські форми.

У ХХ столітті вплив Японії посилювався завдяки появі новаторських дизайнерів, які докорінно переосмислили західні уявлення про красу, пропорції та матеріальність. На початку ХХІ століття японізм перетворився на глобальний культурний код, що виходить за межі конкретних стилістичних рішень. Він став концептуальним інструментом, який дає змогу дизайнерам по-новому

осмислювати конструкцію одягу, етичні принципи модного виробництва та взаємодію людини з матеріальним середовищем (Black, 2015).

Мета дослідження. Метою цієї статті є аналіз історичних основ японізму та висвітлення способів, якими його естетичні, філософські й технологічні принципи інтегруються в сучасний дизайн одягу.

Теоретична частина. Найяскравішими представниками художнього японізму стали імпресіоністи й постімпресіоністи — Клод Моне, Едгар Дега та Вінсент ван Гог. Вони перейняли у японського мистецтва ключові принципи композиції: площинність зображення, діагональні побудови, відсутність лінійної перспективи, зосередженість на деталях і фрагментарності. Згодом ці ж композиційні підходи почали застосовувати й європейські модельєри, що сприяло появі моди з характерним японським орнаментом, посиленою увагою до кольору та силуету. У декоративно-прикладному мистецтві японізм проявився у стилі модерн. Його основні риси — хвилясті лінії, природні мотиви, лаконічні форми — перегукуються з естетикою японської графіки. Дизайнери інтер'єрів, меблів і текстилю знаходили в японському мистецтві нове джерело натхнення, яке значно відрізнялося від традиційних європейських класичних орнаментів.

Вивчення японізму в моді демонструє широкий спектр способів переосмислення японської естетики протягом століть. Уже наприкінці XIX століття японські форми одягу вплинули на європейську моду, сприяючи відмові від корсетних конструкцій і розвитку вільних силуетів. Японська естетика спирається на кілька основних принципів — простоту, природність, асиметрію, повагу до матеріалу та прийняття недосконалостей. Саме вони вплинули на формування модерну й стали фундаментом для багатьох сучасних дизайнерів. Тоді як західний костюм тривалий час спирався на складні конструкції, що підкреслювали тіло через жорсткі форми, японська традиція розглядає одяг як елемент, який змінює контури постаті, роблячи її більш андрогінною та позбавленою чітких гендерних ознак. У сучасному дизайні цей підхід сприяв розвитку моделей із вільними об'ємами, багат шаровими структурами й асиметричними рішеннями. Тенденції до спрощення форми та мінімалізму помітні в колекціях багатьох європейських і американських брендів, що свідчить про глобальний масштаб японського впливу.

Кімоно вважають одним із найвпливовіших символів японського дизайну. Його конструкція, що складається з прямокутних полотен, стала альтернативою західній системі крою. На відміну від складних лекал, кімоно пропонує логічну структуру та ощадливе використання тканини. У XX столітті європейські митці активно застосовували плаский крій у живописі та моді, демонструючи можливості вільних форм і спрощених пропорцій. Вони сприймали одяг як об'єкт мистецтва, а не як засіб акцентування фігури, та часто використовували тканини з традиційними японськими мотивами. Саме японізм допоміг японським дизайнерам вийти на світову арену та продовжувати впливати на

західні уявлення про одяг до сьогодні (Dalby, 2001). Японізм став символом модної деконструкції як у період свого становлення, так і в сучасному контексті. Дизайнери на кшталт Рей Кавакубо відмовляються від звичних концепцій одягу, створюючи форми, що провокують, руйнують симетрію та ставлять під сумнів ідею гармонійних пропорцій (Eisenman, 2013). У 1980-х роках її колекції шокували європейську публіку та визначили новий напрям авангардного дизайну.

Однією з найважливіших тенденцій сьогодення є екологічність та етичний підхід у модній індустрії. Японська культура традиційно орієнтується на раціональне використання матеріалів. Повага до речей, що була властива як японцям, так і європейцям, які перешивали старі кімоно для створення нового одягу, вплинула на розвиток сучасної концепції sustainable fashion. У той час японські тканини вважалися унікальними, завдяки чому західні модники могли експериментувати зі стилем (English, 2011). Японський підхід до текстилю, який передбачає продовження життєвого циклу речей, став основою створення нових матеріалів, технологій переробки та зменшення відходів. Зростання зацікавлення новими тканинами, привезеними з Японії, а також популярність дерев'яних гравюр укійо-е сприяли появі поваги до інноваційних матеріалів і поверненню до індивідуалізованого стилю (Fletcher, 2014). Сучасна мода вирізняється активним культурним обміном. Японізм уже не сприймають як просто «екзотичний вплив» — він перетворився на інструмент концептуального мислення. Дизайнери з усього світу — від Європи до Південної Америки — звертаються до японської естетики як до моделі для творчих підходів (Kawamura, 2016). Наприклад, бельгійський авангардист як Martin Margiela неодноразово підкреслював вплив японських дизайнерів та естетики японізму на свою роботу.

Висновки. Японізм сформував естетичні засади, що стали невід'ємною частиною модерну та сучасного дизайну одягу. Його вплив відчутний не лише у формотворчих і декоративних рішеннях, а й у філософських підходах та технологічних інноваціях. Завдяки японізму з'явилися нові силуети, нові способи взаємодії одягу з тілом, а також екологічно орієнтовані методи виробництва. Історичний японізм позначився на сучасній моді через трансформацію базових принципів формоутворення, що проявляється у переосмисленні силуетів, використанні асиметрії та багатошаровості. Традиційні японські текстильні техніки стали основою для інноваційних матеріалів, у яких поєднано ремісничі підходи та цифрові технології. Сталий дизайн, що набуває все більшого значення в глобальній модній індустрії, значною мірою спирається на японські етичні уявлення про цінність речей. Отже, японізм постає не лише як історичне явище, а й як феномен, що формує сучасне дизайнерське мислення.

Літературні джерела

1. Black, S. (2015). A History of Fashion. Bloomsbury. DOI : 10.5040/9781474260424
2. Dalby, L. (2001). Kimono: Fashioning Culture. University of Washington Press. URL : <https://uwapress.uw.edu/book/9780295981555>
3. Eisenman, S. (2013). Nineteenth-Century Art: A Critical History. Thames & Hudson. DOI : 10.5040/9781350983452
4. English, B. (2011). Japanese Fashion Designers: The Work and Influence of Issey Miyake, Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo. Berg. DOI : 10.2752/9781847887357
5. Fletcher, K. (2014). Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys. Routledge. DOI : 10.4324/9781315841017
6. Kawamura, Y. (2016). Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies. Bloomsbury. DOI : 10.5040/9781474286073

ЗМІСТ

ШРИФТОВА ЕКОСИСТЕМА ДЛЯ БРЕНДІВ ТА ЦИФРОВИХ ПРОДУКТІВ	10
Перепелиця Оксана, Олійник Іван, Федоров Юрій	
ТИПОГРАФІКА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНИ	15
Потапенко Микола	
VISUAL IMAGE IN ART AND DESIGN: SEMIOTIC STRUCTURES AND MECHANISMS OF COGNITIVE PERCEPTION	18
Prokopchuk Inna	
ANIMATION IN EDUCATIONAL INNOVATION: HISTORICAL, HYBRID AND GLOBAL PERSPECTIVES	21
Railean Stela	
ВІДНОВЛЕННЯ СУБ'ЄКТНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА: ВИКЛИКИ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ В ЕПОХУ ВІЙНИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН	25
Рашевська Анна	
ВІЗУАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ І РЕКЛАМИ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА РОЛЬ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ	28
Рижова Ірина , Захарова Світлана	
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ АРТБУКА ЯК ЗАСОБУ ВІЗУАЛЬНОГО СТОРІТЕЛІНГУ В ЖАНРІ ФАНТАСТИКИ	33
Рубан Анна, Брянцева Ганна	
ФЛОРАЛЬНА СИМВОЛІКА У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ ЯК ПРОЯВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ	35
Рудинська Марина	
АНАЛІЗ ШІ-МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ СТРУКТУР ТА ЇХ ПРИДАТНОСТІ В ЛЕВЕЛ ДИЗАЙНІ	38
Рябчук Денис, Кардашов Микола	
ТЕМПЕРАТУРА ОСВІТЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРЕКЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРУ	41
Сергієнко Олена, Груде Анастасія	
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОСНОВ КОМПОЗИЦІЇ ТА ПРОЄКТНОЇ ГРАФІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ДИЗАЙНЕРІВ	45
Сергієнко Олена , Іваницький Федір	

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН У ПОБУДОВІ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ РЕГІОНУ	49
Сліпчук Ярослав, Топольницький Павло	
ПОП-АРТ ЯК ІНСПІРАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ ЕТИКЕТОК КРАФТОВИХ ВИН УКРАЇНИ	53
Сливка Владислав	
ЗД-ГРАФІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ ПЕРСОНАЖІВ ДО ВІДЕОІГОР	57
Снежик Дар'я	
ЗД ГРАФІКА, ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ЗНАЙОМСТВА З УКРАЇНСЬКИМИ НАЦІОНАЛЬНИМИ СИМВОЛАМИ	59
Солом'яна Анастасія	
ГЕНЕРАТИВНИЙ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ТА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ	62
Сугакова Поліана	
ГЕНЕРАЦІЯ ПІДЗЕМНИХ СТРУКТУР ТА ПЕЧЕР ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ	64
Тимонін Юрій, Ємець Данієль	
РОЛЬ ВІЗУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ	67
Устюгова Ганна	
ВІЗУАЛЬНА ДИПЛОМАТІЯ ТА НЕЙРОЕСТЕТИКА: СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КОДУ В ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО ПАКУВАННЯ	73
Фанда Аліна	
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПТ-АРТУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНОМУ ЦИФРОВОМУ МИСТЕЦТВІ	75
Харламова Ольга, Димова Анастасія	
УКІЙО-Е ЯК ОСНОВА ВІЗУАЛЬНОГО СТИЛЮ ВІДЕОГРИ «GETSU FŪMA DEN: UNDYING MOON»	79
Хайло Альона	
ТЕХНОЛОГІЇ UI-ДИЗАЙНУ І ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ	84
Царева Олександра, Цап Денис	

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТА У ПАРАДИГМІ ГЕНЕРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЙРОМРЕЖ	87
Целуйко Федір	
ТВОРЧА ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ АРТБУКУ, ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ АВТОРА	90
Циб Марія, Рашевська Анна	
СПЕЦИФІКА БІОГРАФІЧНОГО АРТБУКУ У ВИДАВНИЧІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ	93
Чепрасова Дар'я, Брянцева Ганна	
ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДНОГО КІНО 20-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (на прикладі творчості О. Довженка)	96
Шелупахіна Тетяна	
РОЛЬ ОСВІТЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ АТМОСФЕРИ ТА ЧИТАБЕЛЬНОСТІ ІГРОВОЇ ЛОКАЦІЇ	100
Шипко Іван, Кардашов Микола	
СОЦІАЛЬНА АНГАЖОВАНІСТЬ ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ПРИНЦИП У МОДІ ХХІ СТОЛІТТЯ	104
Юхимчук Анастасія, Пашкевич Калина, Черевко Андрій	
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМУ ЯПОНІЗМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ	109
Яценко Марина, Старинська Ліана	
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИТЦІВ АР-НУВО ЯК ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЖІНОЧОЇ КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ	113
Яценко Марина, Андрієнко Дар'я	
ВІЗУАЛЬНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ РЕКЛАМНОГО ПЛАКАТА НА СПОЖИВАЧА: ПСИХОЛОГІЯ КОЛЬОРУ, КОМПОЗИЦІЇ ТА ТИПОГРАФІКИ	117
Яцун Ельвіра, Базилюк Ельвіра	
MODERN APPROACHES TO COMMEMORATIVE PRACTICES	121
Vynogradova Anna, Chemerys Hanna	
METHODS FOR DETECTING GRAPHIC FORGERIES IN THE DIGITAL ENVIRONMENT	124
Yevdokymov Serhii, Yuldasheva Polina	

Матеріали
IV міжнародної науково-практичної конференції
ДИЗАЙН, ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ТВОРЧИСТЬ:
сучасні тенденції та технології

Том 3

12 грудня 2025 року

Підписано до друку 12.12.2025.
Гарнітура Oswald, Times New Roman.
Цифровий друк.

Віддруковано з готового оригінал-макета.

DVAC 4th
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC & PRACTICAL
CONFERENCE

December 12, 2025
Zaporizhzhia, Ukraine
OnLine

DESIGN
& VISUAL ART
CREATIVITY
Modern Trends and Technologies

Запорізький національний університет
69600, м. Запоріжжя, вул. Університетська, 66,
Тел./факс +38 (061) 228-75-08
E-mail: design@znu.edu.ua

See proceeding
of DVAC conference
from previous years

