

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ
Факультет дизайну
Кафедра графічного дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

«Розробка дизайн-проєкту авторських карт Таро в естетиці Ар-нуво»

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Графічний дизайн

Виконала: студентка групи БДг3-22

Довгаль К.А.

Науковий керівник д. філос.,

Журавель-Змеєва Л.С.,

Рецензент Барановська А.С. д. філос.

Київ 2026

АНОТАЦІЯ

Довгаль К.А. Розробка дизайн проєкту авторських карт Таро в естетиці Ар-нуво

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2026 рік.

У кваліфікаційній роботі досліджено історію розвитку карт Таро, їх символіку та значення у графічному дизайні. Проаналізовано сучасні тенденції авторських колод, українські й міжнародні аналоги, а також визначено цільову аудиторію.

На основі дослідження розроблено концепцію авторської колоди карт Таро в естетиці ар-нуво. Створено образно-стилістичне рішення, колірну палітру та серію Старших Арканів, у яких традиційна символіка поєднується з природними мотивами, плавними лініями й декоративною ілюстрацією.

Ключові слова: графічний дизайн, авторська колода таро, ар-нуво, символіка, декоративна ілюстрація, природні мотиви.

ABSTRACT

Dovhal K.A. Design Project of an Authorial Tarot Deck in the Art Nouveau Style

Bachelor's Qualification Work for the Degree of Bachelor in Specialty 022 Design – Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2026.

This qualification work examines the development of Tarot cards, their symbolism, and role in graphic design. It analyzes current trends in authorial Tarot decks, Ukrainian and international analogues, and defines the target audience.

Based on the research, the concept of an authorial Tarot deck in the Art Nouveau aesthetic was developed. The project includes a visual and stylistic solution, color palette, and a series of Major Arcana cards combining traditional symbolism with natural motifs, flowing lines, and decorative illustration.

Keywords: graphic design, authorial tarot deck, art nouveau, symbolism, decorative illustration, natural motifs.

ЗМІСТ

ВСТУП	4
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ПРОЄКТУВАННЯ КАРТ ТАРО ЯК ОБ'ЄКТУ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ	7
1.1. Методологія дослідження	7
1.2. Історія виникнення та розвиток карт Таро	11
1.3 Сучасні тенденції в дизайні карт Таро	16
Висновки до розділу 1	19
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ.	22
2.1 Розгляд соціокультурного контексту	22
2.2 Характерні особливості світового ринку видань карт Таро	26
2.3 Аналіз аналогів тиражних та авторських проєктів	29
2.4 Дослідження цільової аудиторії і сучасних тенденцій споживання продукту	48
Висновки до розділу 2	51
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДИЗАЙН ПРОЄКТУ АВТОРСЬКИХ КАРТ ТАРО В СТИЛІСТИЦІ АР-НУВО	53
3.1 Концепція створення карт таро	53
3.2. Образно-стилістичне рішення розробки карт Таро	56
3.3 Практична реалізація проєкту	60
Висновки до розділу 3	63
ВИСНОВКИ	65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	67
ДОДАТКИ	73

ВСТУП

Актуальність теми. У сучасному культурному просторі карти Таро дедалі частіше сприймаються не лише як езотеричний об'єкт, а і як частина візуальної культури, сучасного мистецтва та дизайнерської практики. Поширення інтересу до тем саморефлексії, емоційного благополуччя та альтернативних форм особистісного досвіду сприяє активному розвитку ринку авторських колод ментальних і гадальних карт. Значна увага приділяється саме візуальному оформленню карт, їх художній концепції та стилістичній цілісності.

Сучасні авторські колоди Таро функціонують як поєднання графічного дизайну, ілюстрації та символічної системи образів. Велику роль у популяризації таких продуктів відіграють цифрові платформи, соціальні мережі та міжнародні онлайн-магазини, які створюють середовище для поширення незалежних дизайнерських проєктів. У результаті карти Таро стають не лише засобом практичного використання, а й колекційним об'єктом та елементом естетичного самовираження.

Особливого значення у сучасному дизайні набуває звернення до історичних художніх напрямів та декоративних стилів. Ар-нуво вирізняється плавністю ліній, орнаментальністю, рослинними мотивами та вишуканою декоративністю, що створює широкі можливості для формування виразної художньої мови авторської колоди. Поєднання символіки Таро зі стилістикою ар-нуво дозволяє створити цілісну візуальну систему, побудовану на гармонії композиції, кольору та образної стилізації.

Актуальність обраної теми посилюється розвитком українського сегмента авторських колод Таро. Вітчизняні художники та дизайнери дедалі частіше працюють із темами символізму, декоративної графіки та авторської інтерпретації архетипів, створюючи проєкти, орієнтовані як на локальну, так і на міжнародну аудиторію. Зростання інтересу до колекційних та художньо оформлених колод підтверджує перспективність цього напрямку у сфері сучасного графічного дизайну.

Таким чином, створення дизайн-проєкту авторської колоди карт Таро в естетиці ар-нуво є актуальним у контексті розвитку сучасної візуальної культури, декоративної графіки та авторських дизайнерських практик.

Мета кваліфікаційної роботи полягає у комплексній розробці дизайн-проєкту авторської колоди карт Таро в естетиці ар-нуво із використанням принципів декоративної графіки, символічної образності та сучасних підходів до візуального проєктування.

Завдання кваліфікаційної роботи:

1. Проаналізувати історичні етапи формування та розвитку карт Таро.
2. Визначити сучасні тенденції у сфері авторських колод Таро.
3. Провести аналіз українських та міжнародних аналогів авторських колод.
4. Охарактеризувати цільову аудиторію та особливості споживання продуктів Таро.
5. Сформувати та розробити концептуальну розробку авторської колоди карт Таро.

Об'єкт дослідження: авторські колоди карт як об'єкт сучасного графічного дизайну.

Предмет дослідження: художньо-стилістичні та композиційні особливості створення авторської колоди карт Таро в естетиці ар-нуво.

Методи дослідження. У роботі використано комплекс взаємопов'язаних методів дослідження, що поєднують теоретичний аналіз, мистецтвознавчий підхід та практичне проєктування. Аналітичний метод застосовувався під час опрацювання наукових джерел, дослідження сучасного ринку карт Таро та вивчення тенденцій графічного дизайну. Метод порівняльного аналізу використовувався для дослідження українських і міжнародних колод, їх композиційних особливостей, стилістики та художніх рішень. Мистецтвознавчий метод дозволив проаналізувати символічну систему Таро, особливості архетипних образів, декоративні елементи та

художню специфіку стилю ар-нуво. Це сприяло визначенню принципів побудови ілюстрацій та формуванню цілісної візуальної концепції. Під час створення практичної частини роботи використовувалися метод художнього моделювання та системний підхід, що забезпечили узгодженість композиції, колірної гами, стилістики та графічних елементів у межах єдиного дизайн-проєкту.

Елементи наукової новизни полягають у поєднанні класичної символіки карт Таро з художньо-декоративними особливостями стилю ар-нуво в межах авторської дизайн-концепції.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні авторської колоди карт Таро, підготовленої до подальшого друку та практичного використання. Результати дослідження можуть бути використані у сфері графічного дизайну, ілюстрації, поліграфії та створення авторських колекційних видань. Матеріали теоретичної та практичної частини роботи можуть стати основою для подальших досліджень у галузі декоративної графіки, дизайну карткових систем та сучасної візуальної культури.

Апробація результатів дослідження. Конкурс соціального плакату «MENTAL HEALTH» в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Міжнародна наукова конференція «Інноваційна наука: пошук відповідей на виклики сучасності». Отримано диплом 2 ступеня (Додаток 1).

Публікації. Міжнародна наукова конференція «Інноваційна наука: пошук відповідей на виклики сучасності». Публікація тез « Стилiстичнi особливостi проєктування серiї карткових видань на прикладi карт Таро».(Додаток 2)

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 50 та додатків (4). Загальний обсяг текстової частини роботи – 75 сторінок.

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ПРОЄКТУВАННЯ КАРТ ТАРО ЯК ОБ'ЄКТУ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

1.1. Методологія дослідження

Методологічна основа дослідження формується на поєднанні аналітичного, мистецтвознавчого та проєктного методів. Їх застосування дало можливість комплексно дослідити особливості графічного дизайну, символіки карт Таро та стилістики ар-нуво, а також сформувати цілісну концепцію авторської колоди.

Методологічний підхід у сучасному дизайні передбачає не лише створення візуального продукту, але й глибоке дослідження культурних, художніх та композиційних аспектів об'єкта проєктування [14].

У графічному дизайні дослідницький процес безпосередньо пов'язаний із візуальним аналізом, пошуком стилістичних рішень та формуванням художньої системи майбутнього проєкту. Н. Armstrong акцентує увагу на тому, що дизайн-дослідження поєднує аналітичний підхід із творчою практикою, оскільки процес створення візуального образу ґрунтується на систематизації інформації, аналізі візуального середовища та інтерпретації художніх засобів [14]. Подібний підхід особливо важливий під час створення авторської колоди карт Таро, де кожен елемент має не лише декоративне, але й символічне значення.

Аналітичний метод дозволив дослідити наукові джерела, візуальні матеріали та існуючі аналоги карт Таро. У процесі роботи було проведено аналіз історичних та сучасних дизайнерських рішень, стилістики ар-нуво, композиційних особливостей ілюстрацій, принципів побудови образів та використання кольору. Значна увага приділялася дослідженню сучасних тенденцій графічного дизайну, оскільки візуальна мова сучасних авторських колод часто поєднує традиційні символи з новими художніми інтерпретаціями. Аналіз актуальних тенденцій візуальної комунікації дозволяє визначити особливості сучасного сприйняття графічних образів та декоративних рішень [2].

Аналітичний підхід у графічному дизайні пов'язаний із вивченням структури візуального об'єкта, його композиції, колірної гами та стилістичних характеристик. У праці I. Noble та R. Bestley дизайн-дослідження подається як система послідовного аналізу візуальних елементів, що дозволяє сформувати цілісну концепцію майбутнього продукту [34].

Під час розробки колоди карт Таро аналіз використовувався для виявлення характерних ознак стилю ар-нуво, зокрема плавності ліній, орнаментальності, декоративності та органічності форм.

Окрему роль у процесі дослідження відігравав аналіз композиції. Композиційна структура визначає цілісність візуального образу, його емоційний вплив та художню виразність. Т. Божко підкреслює значення композиції як одного з головних чинників формування художньої мови графічного дизайну [3]. У процесі створення карт аналіз композиційних рішень дозволив визначити розташування ключових елементів, співвідношення декоративних деталей та основного образу, а також досягти гармонійної структури ілюстрацій.

Аналітичний метод застосовувався і для дослідження кольору. Колір у графічному дизайні впливає на емоційне сприйняття візуального об'єкта та формує асоціативний ряд. У роботі М. О. Shagaya розглядається психологічний та культурний вплив кольору у візуальній комунікації, де він виступає важливим інструментом передачі настрою та символічного змісту [38]. Під час формування палітри колоди враховувались характерні для ар-нуво природні відтінки, приглушені відтінки та декоративні контрасти.

Значення аналітичного методу полягає і в можливості систематизації художніх рішень. Дизайн поєднує мистецький підхід із раціональним аналізом, що дозволяє створювати візуально цілісні та функціональні об'єкти. С. Мигаль характеризує дизайн як взаємодію творчого мислення та аналітичного підходу, де художня виразність формується через послідовний процес дослідження та узагальнення [10].

Мистецтвознавчий метод використовувався для дослідження художньої мови карт Таро, символіки, декоративних елементів та стилістичних особливостей ар-нуво. Такий метод дозволяє аналізувати візуальні образи не лише як графічні форми, а як носії культурного та символічного змісту. У роботі L. Rauwels візуальні дослідження описуються як спосіб інтерпретації образів через їх художню структуру, символіку та культурний контекст [36].

Картам Таро властива складна система символів та архетипів. Саме тому мистецтвознавчий аналіз став важливим інструментом у процесі дослідження образної структури карт. Аналізувалися принципи побудови символічних образів, особливості декоративної стилізації та взаємодія композиційних елементів між собою. Символіка природних форм, рослинних мотивів та жіночих образів у стилі ар-нуво стала основою для формування художньої концепції колоди.

Декоративність ар-нуво значною мірою базується на органічних лініях та ритмічній композиції. Художня мова цього стилю формує особливу атмосферу візуального образу через плавність форм та орнаментальність. У межах мистецтвознавчого аналізу досліджувалися роботи художників ар-нуво, принципи побудови декоративної площини, характер стилізації флористичних елементів та особливості поєднання графіки з орнаментом.

Важливим елементом дослідження став аналіз символів та їх значень у графічному мистецтві. О. Balashova розглядає символ як один із ключових елементів художньої комунікації, що формує емоційний та смисловий зміст зображення [16]. Під час створення авторської колоди символіка використовувалась для посилення архетипічного змісту карт та формування асоціативного сприйняття образів.

Мистецтвознавчий метод дозволяє досліджувати не лише окремі елементи композиції, але й художню цілісність візуального об'єкта. У процесі аналізу увага приділялася взаємозв'язку між образом, кольором, декоративними деталями та емоційним сприйняттям композиції. Такий підхід

допоміг сформувати єдину стилістичну систему колоди та визначити характер її художньої мови.

Проектний метод став основою розробки практичної частини та використовувався у процесі створення авторської колоди карт Таро. Цей підхід у графічному дизайні передбачає поетапне формування концепції, пошук візуального рішення та розробку цілісної художньої системи. У структурі графічного дизайну важливу роль відіграє поєднання функціональності, естетики та комунікативності візуального образу [9].

На етапі проектування використовувалися мудборди, що дозволили сформувати загальну стилістичну концепцію колоди. Підбір референсів допоміг визначити характер декоративних елементів колірної гами, композиційних рішень та особливостей стилізації. Візуальний пошук базувався на поєднанні традиційної символіки Таро з художніми принципами ар-нуво. Скетчинг та ескізування використовувалися для пошуку композиційних рішень і формування структури майбутніх карт. Процес ескізування дозволяє швидко досліджувати різні варіанти композиції та виявляти найбільш гармонійні художні рішення. У праці S. Weber та C. Mitchell рисунок подається як важливий метод візуального дослідження, що допомагає формувати ідеї та розвивати художню концепцію [46].

У процесі проектування значна увага приділялася стилізації образів. Стилізація дозволила адаптувати традиційні символи Таро до естетики ар-нуво через використання декоративних ліній, орнаментальних мотивів та природних форм. Формування художньої мови колоди базувалося на принципах цілісності, ритму та декоративної гармонії.

Проектний метод включав і роботу з колірною палітрою. Під час підбору кольорів враховувалися емоційні та символічні характеристики відтінків, а також їх відповідність стилістиці ар-нуво. Колірна система колоди формувалася через поєднання теплих природних відтінків, м'яких контрастів та графічних акцентів

Методологічна база дослідження дозволила поєднати аналітичний, мистецтвознавчий та проєктний підходи у єдину систему. Їх комплексне використання забезпечило послідовне формування концепції авторської колоди карт Таро, розробку художньої мови ар-нуво та створення цілісного дизайн-проєкту [44].

1.2. Історія виникнення та розвиток карт Таро

Історія карт Таро бере початок у європейській культурі пізнього Середньовіччя. Перші карткові системи з'явилися на території Італії у XV столітті та використовувалися переважно для аристократичних ігор. У цей період карти ще не мали езотеричного значення та сприймалися як елемент розваги при дворах заможних родин. Історичні джерела свідчать про поширення карткових наборів у містах Північної Італії, де активно розвивалося мистецтво книжкової мініатюри, гравюри та декоративного живопису [22].

Поява перших колод Таро була тісно пов'язана з художньою культурою Ренесансу. Візуальна мова ранніх карт формувалася під впливом релігійного мистецтва, алегоричних сюжетів та символічних композицій. (Рис.1.1.) У багатьох колодах використовувалися образи ангелів, монархів, фігури смерті, колеса долі та інші мотиви, характерні для середньовічної європейської культури. Карти створювалися вручну, прикрашалися золотом та декоративними орнаментами, що надавало їм статусу предметів мистецтва.

Рис.1.1. Карты таро з колоди Вісконті-Сфорца [6].

Farley Н. у праці «A Cultural History of Tarot: From Entertainment to Esotericism» описує ранні колоди Таро як візуальне відображення світогляду епохи Відродження, де поєднувалися релігійні уявлення, соціальна ієрархія та символічні алегорії [21]. Значний вплив на формування художньої структури карт мали традиції європейського живопису та книжкової графіки. Композиції будувалися за принципом фронтального розміщення персонажів, а декоративні елементи підсилювали урочистість та символічність зображень.

Поступово карткові системи почали ускладнюватися та почали формуватись структури Старших та Молодших Арканів, які стали основою класичних колод Таро. Старші Аркани містили символічні образи, що уособлювали життєві етапи, моральні категорії та архетипічні стани людини. Молодші Аркани були пов'язані з чотирма мастями та побутовими аспектами життя. У процесі розвитку символіки формувалися сталі образи Дурня, Мага, Верховної Жриці, Імператора, Колеса Фортуни та інших карт, які збереглися в сучасних колодах (Рис.1.2.).

Рис.1.2.- Перші карти Таро з сформованою символікою [23].

Mizrahi O. S. у дослідженні Rider-Waite-Smith Tarot Deck аналізує розвиток іконографії Таро через призму мистецтвознавства та юнгіанських архетипів. Автор простежує, як візуальні символи поступово перетворювалися на складну систему образів із багаторівневим трактуванням [32]. Символіка кольору, пози персонажів, рослинні мотиви та декоративні деталі почали виконувати не лише естетичну, а й смислову функцію.

У XVI-XVII століттях карти Таро залишалися переважно елементом карткових ігор. Їх поширення відбувалося у Франції, Італії та частково в інших країнах Європи. Змінювалися стилістичні особливості колод, спрощувалася техніка друку, з'являлися нові варіанти графічного оформлення. У цей період почали активно використовувати дереворити та друкарські методи, що зробило карти доступнішими для ширшого кола населення.

Дослідження «Card-sharpers, Cartomancers and Conjurers: The Cultural History of Tarot in France» присвячене культурному розвитку Таро у Франції та зміні його суспільного сприйняття [48]. У XVIII столітті карти поступово почали асоціюватися з містицизмом, окультними практиками та ворожінням. Французькі окультисти розглядали Таро як носій прихованого знання, пов'язаного з алхімією, кабалою та герметизмом і саме в цей період виникає інтерес до трактування символів карт як універсальної системи духовного пізнання (Рис.1.3.).

Рис.1.3.- Французька колода Кателена Жоффруа 1557 року [39].

Езотеричне переосмислення Таро суттєво вплинуло на їх художню мову, у колодах почали з'являтися складніші алегорії, а композиції стали більш деталізованими та символічними. Образи отримували філософське та психологічне навантаження та карти перестали бути лише декоративними ілюстраціями та перетворилися на багаточарову систему візуальних знаків.

Hughes J. у праці «A Sociology of Tarot» аналізує соціокультурну трансформацію Таро та причини його популяризації в різні історичні періоди [25]. Автор пов'язує розвиток карт із потребою суспільства у символічних системах інтерпретації дійсності. У XIX столітті інтерес до містики, окультизму та духовних практик посилив популярність Таро серед митців, філософів та представників творчої інтелігенції.

Наприкінці XIX - на початку XX століття відбулося значне оновлення художньої стилістики карт Таро. На розвиток візуальної мови колод вплинули модерн, символізм та ар-нуво. Художники почали приділяти більше уваги декоративності композицій, плавності ліній, деталізації орнаментів та колірній гармонії. У цей період створюються колоди, де художня цілісність стає одним із головних елементів сприйняття. Auger E. E. у дослідженні «Tarot and Other Meditation Decks: History, Theory, Aesthetics, Typology» аналізує естетичну еволюцію карт Таро та розвиток їх художньої типології [15]. Автор звертає увагу на поєднання символіки, декоративності та авторської інтерпретації образів у сучасних колодах, та значення карти починає мати не лише традиційний сюжет а й стилістичний підхід до його візуального втілення.

Особливий вплив на художнє оформлення Таро справив стиль ар-нуво. Для нього характерні органічні лінії, рослинні мотиви, витончені жіночі образи та декоративна ритміка композицій. Ці особливості гармонійно поєдналися із символічною природою Таро. Ар-нуво дозволив перетворити колоду на цілісну художню систему, де кожна карта функціонує як окремий мистецький об'єкт.

Bugheșiu A. у роботі «Symbolism and Interpretation in Visual Culture» досліджує роль символіки та інтерпретації образів у візуальній культурі [17]. Символічні системи Таро мають багаторівневий характер і можуть адаптуватися до різних історичних та художніх контекстів, тому саме ця пластичність символіки дозволила картам Таро зберегти актуальність у сучасному дизайні. Такі авторські колоди поєднують традиційну структуру Арканів із новими художніми стилями та дизайнерськими підходами. Багато митців використовують елементи цифрової графіки, ілюстрації, елементи декоративного мистецтва та сучасної типографіки. При цьому зберігаються базові архетипічні образи та композиційні принципи класичних колод.

Історичний розвиток карт Таро сформував складну систему візуальних образів, яка поєднує мистецтво, символіку та культурну традицію. Збереження історичних мотивів у сучасних авторських колодах дозволяє адаптувати

класичну структуру Таро до нових естетичних напрямів. Нині тилістика арнуво стала одним із найбільш органічних художніх середовищ для переосмислення Таро завдяки декоративності, символізму та увазі до природних форм.

1.3 Сучасні тенденції в дизайні карт Таро

У ХХІ столітті карти Таро стали частиною сучасної візуальної культури та цифрового середовища, а інтерес до езотеричних практик значно зріс через поширення соціальних мереж, онлайн-комунікації та популяризацію тем самопізнання. Таро все частіше сприймається як інструмент рефлексії, емоційного аналізу та особистісного розвитку. Нинішня культура формує нове ставлення до духовних практик, де візуальний образ поєднується з індивідуальним психологічним досвідом [21].

Сучасне суспільство характеризується швидким темпом життя, високим рівнем інформаційного навантаження та постійними соціальними змінами, тому у таких умовах зростає потреба у практиках, що допомагають людині зосередитися на внутрішньому стані та емоційному балансі.

Кarti Таро поступово перейшли із вузького езотеричного середовища до ширшого культурного простору. Вони використовуються у творчих практиках, візуальному мистецтві, медіапроєктах та авторських дизайнерських розробках. Значний вплив на популяризацію Таро мають сучасні художники та ілюстратори, які створюють нові колоди з урахуванням актуальних естетичних тенденцій.

Важливу роль у сучасному поширенні карт Таро відіграє цифрове середовище. Онлайн-платформи створили нові формати взаємодії між авторами колод та аудиторією а соціальні мережі в свою чергу стали простором для демонстрації авторських ілюстрацій, проведення онлайн-розкладів та формування тематичних спільнот.

Wang Y. аналізує процес технокультурної адаптації онлайн-Таро у сучасному цифровому середовищі Китаю та описує вплив цифрових платформ

на популяризацію езотеричних практик. [45] Цифровий простір сприяв формуванню явища *digital spirituality*, у межах якого духовні практики поєднуються із сучасними технологіями.

Окреме значення має інтеграція Таро у сучасну медіакультуру. Карти використовуються у рекламі, цифровій ілюстрації, музичних кліпах, та дизайні поліграфічної продукції, тому образи Арканів часто стають частиною сучасних художніх концепцій. Популярність Таро у візуальній культурі обґрунтовується високим рівнем символічності та емоційної виразності образів, адже символіка карт легко адаптується до різних стилістичних рішень та сучасних дизайнерських підходів.

Цільова аудиторія Таро є досить різноманітною. Карти використовують не лише прихильники езотерики, а й художники, дизайнери, психологи та представники творчих професій, через що частина аудиторії сприймає Таро як інструмент психологічної підтримки та саморефлексії. Значення карт у цьому випадку пов'язується із символічним аналізом життєвих ситуацій та внутрішніх переживань. У сучасній культурі Таро часто функціонує як спосіб візуалізації емоційного досвіду людини.

У сучасному інформаційному просторі Таро поступово втрачає виключно містичний характер, в наслідок чого Карти інтегруються у сферу популярної культури, цифрового мистецтва та дизайну. У роботі «Transformation of Personal Spirituality through Digital Technology» [37] аналізується вплив цифрових технологій на трансформацію духовних практик та формування нових форматів особистої духовності. Цифровізація сприяє переосмисленню традиційних езотеричних систем та їх адаптації до сучасних культурних процесів.

Автори часто поєднують класичну символіку із сучасними художніми стилями і використовують елементи цифрового мистецтва, мінімалізму, сюрреалізму, фентезі, символізму та декоративної графіки. Візуальна мова Таро стає більш експериментальною та індивідуалізованою. (Рис. 1.4.)

Рис.1.4.- Приклади сучасних дизайнів карт Таро [19].

Сучасний графічний дизайн активно впливає на формування нових стилістичних рішень у Таро в наслідок чого митці створюють колоди з акцентом на емоційне сприйняття, атмосферність та унікальність візуальної концепції. Особливе значення має не лише сюжетна частина карти, а й типографіка, текстури, декоративні рамки та композиційна структура, через це колоди дедалі частіше набувають вигляду цілісного мистецького проєкту.

У статті Hughes S. аналізується адаптація легенд артурівського циклу у сучасних колодах Таро. [26] Автор описує процес трансформації історичних та культурних сюжетів у сучасному дизайні карт, що демонструє тенденцію до поєднання традиційної символіки із сучасними візуальними концепціями. Авторські колоди часто створюються на основі літературних, історичних або міфологічних образів, що розширює художню мову Таро.

Популярність Таро у цифровому просторі безпосередньо впливає на особливості візуального оформлення контенту. У сучасних онлайн-проєктах

значення отримують естетика кадру, колірні рішення та декоративність композиції. Стаття «Predicting Audience Stickiness, Loyalty and Gift-Giving in TikTok Live Tarot Readings» [27] аналізує взаємозв'язок між якістю візуального контенту та залученням аудиторії у TikTok-трансляціях, присвячених Таро.

Таро у сучасній культурі виконує не лише езотеричну, а й естетичну функцію. Авторські колоди часто випускаються як колекційні дизайнерські об'єкти, тим самим поєднуючи художню ілюстрацію, декоративну графіку та символічну систему образів.

В українському культурному просторі Таро також набуває нових значень. Карти використовуються у мистецьких проєктах, авторській ілюстрації та цифровому дизайні. У дослідженні «Ціннісно-світоглядний аспект карт Таро в контексті сучасної культури» описується вплив Таро на формування сучасного світоглядного та культурного простору [5].

Сучасні тенденції дизайну карт Таро характеризуються поєднанням традиційної символіки та нових художніх підходів. Значний вплив мають стилі модерну та ар-нуво, які вирізняються декоративністю, плавними лініями та орнаментальністю, тому такі стилістичні рішення активно використовуються у сучасних авторських колодах через їхню емоційну виразність та естетичну цілісність.

Теперішній дизайн Таро демонструє прагнення до індивідуалізації художньої мови, в результаті чого авторські колоди створюються як унікальні візуальні системи з власною атмосферою та стилістикою.

Висновки до розділу 1

У першому розділі кваліфікаційної роботи було досліджено теоретичні, історичні та культурні аспекти розвитку карт Таро, а також проаналізовано сучасні тенденції їх використання у візуальній культурі та графічному дизайні. Проведене дослідження дозволило сформулювати теоретичну основу для подальшої розробки авторської колоди карт Таро в естетиці ар-нуво

відповідно до вимог дизайн-проектування та сучасних тенденцій візуальної комунікації.

Було визначено основні методи дослідження, які застосовуються у сфері графічного дизайну та мистецтвознавства. Основну увагу приділено аналітичному, мистецтвознавчому та проєктному методам. Встановлено, що аналітичний метод забезпечує систематизацію та інтерпретацію наукових і візуальних джерел, мистецтвознавчий метод дозволяє здійснювати дослідження художньої мови, символіки та композиції візуальних об'єктів, а проєктний метод формує основу створення цілісної дизайнерської концепції. Використання зазначених методів створює необхідну методологічну базу для розробки авторського дизайн-проєкту.

Досліджено історію виникнення та розвитку карт Таро. Встановлено, що перші колоди сформувалися в Італії XV століття та спочатку використовувалися як карткові ігри. У процесі історичного розвитку Таро набуло складної символічної та іконографічної системи, що поєднала елементи релігійної символіки, алегоричних образів, містицизму та європейського мистецтва. Проаналізовано формування Старших і Молодших Арканів, розвиток архетипічних образів та вплив художніх стилів різних історичних періодів на візуальне оформлення колод. Визначено, що стилістика модерну та ар-нуво мала значний вплив на декоративність, орнаментальність і композиційну виразність карт Таро.

Проаналізовано сучасні тенденції розвитку карт Таро в умовах цифрового середовища та сучасної візуальної культури. Встановлено, що Таро набуло широкого поширення у соціальних мережах, медіапросторі та сучасному графічному дизайні. Актуальні авторські колоди характеризуються індивідуалізацією художньої мови, активним використанням декоративної графіки, цифрової ілюстрації та експериментальних стилістичних рішень. Визначено, що сучасний дизайн Таро поєднує традиційну символіку із новими формами візуальної комунікації та орієнтується на емоційне й естетичне сприйняття аудиторії.

Проведене теоретичне дослідження підтвердило актуальність використання стилістики ар-нуво у процесі створення авторської колоди карт Таро. Характерні риси цього стилю - декоративність, плавність ліній, орнаментальність, символічність образів та цілісність композиції - відповідають особливостям художньої мови карт Таро та створюють основу для формування виразної візуальної концепції майбутнього дизайн-проекту.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ.

2.1 Розгляд соціокультурного контексту

У сучасному глобальному контексті 2024-2025 років спостерігається стійка тенденція зростання інтересу до карт Таро, астрології та інших практик, пов'язаних із самопізнанням, альтернативною духовністю та особистісною рефлексією. На відміну від попередніх десятиліть, коли подібні практики залишалися переважно в межах езотеричних спільнот, сьогодні вони активно інтегруються у масову культуру, цифрові медіа та повсякденне життя.

Відбувається трансформація сприйняття Таро: від інструмента містичного ворожіння до форми психологічної підтримки, візуальної культури та способу інтерпретації власного емоційного стану.

Дослідження «Pew Research Center» демонструє, що у США близько 30% дорослого населення звертаються до астрології, Таро або послуг ворожок хоча б один раз на рік [13], при цьому лише незначна частина респондентів використовує подібні практики для ухвалення життєво важливих рішень. Більшість опитаних сприймає їх як форму емоційної підтримки, особистісної рефлексії або розважального досвіду. Подібна тенденція свідчить про поступову зміну соціальної функції Таро у сучасному суспільстві. Карти дедалі частіше стають способом символічної інтерпретації переживань, а не інструментом передбачення майбутнього.

Матеріали «Vogue» підтверджують, що сучасна популярність Таро значною мірою пов'язана із загальним зростанням інтересу до «self-care» культури, індивідуальної духовності та естетичних візуальних практик [31].

Особливо помітною ця тенденція стала серед молодшої аудиторії покоління Z та міленіалів, які активно інтегрують езотеричні елементи у власний візуальний стиль та цифрову ідентичність, для цього покоління карти Таро починають функціонувати не лише як практичний інструмент, а й як

елемент персональної естетики, колекціонування та візуального самовираження (Рис.2.1.).

Рис.2.1.- Публікація «Vogue» про духовність та карти Таро [41].

За даними аналітичного звіту «Technavio», світовий ринок карт Таро демонструє стабільне зростання та продовжує активно розширюватися у сегменті онлайн-продажів [41]. Одним із головних факторів розвитку ринку визначено саме цифрову комунікацію та популяризацію езотеричного контенту через соціальні мережі а окрему роль відіграє поява авторських колод, які орієнтуються не лише на традиційну символіку, а й на сучасний графічний дизайн, ілюстрацію та візуальну стилізацію. Це формує новий сегмент аудиторії, для якої художнє оформлення колоди стає не менш важливим, ніж її символічне наповнення.

Зростання популярності Таро простежується і в українському соціокультурному просторі.

За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у 2024 році, 43 % українців вірять щонайменше в одну з категорій езотеричних практик: астрологію, екстрасенсорику або тарологію

[1]. При цьому 15 % респондентів прямо вказали на довіру до Таро як інструмента пояснення життєвих ситуацій. Подібні показники демонструють, що карти Таро поступово інтегруються у сучасний український культурний простір та перестають сприйматися виключно як маргінальне явище.

Соціокультурний контекст України після початку повномасштабної війни значно вплинув на зростання інтересу до практик емоційної стабілізації та психологічної підтримки.

За даними опитування КМІС для «National Democratic Institute», у 2023 році 66% українців відзначили погіршення психічного стану після початку вторгнення [4]. Особливо високий показник зафіксовано серед жінок. Умови постійної тривожності, невизначеності та інформаційного перенавантаження формують потребу у додаткових формах психологічної компенсації. У цьому контексті Таро часто функціонує як спосіб емоційної рефлексії та символічного осмислення переживань.

Важливим чинником популяризації Таро стало поширення цифрових платформ та мобільних застосунків. Онлайн-тарологи, інтерактивні сервіси та автоматизовані розклади значно спростили доступ до подібного контенту. Водночас цифрове середовище змінило сам формат взаємодії з картами. Якщо раніше Таро асоціювалося переважно з індивідуальною практикою або особистими консультаціями, то сьогодні воно активно функціонує у просторі масового медіаконтенту та видавництва (Рис.2.2.).

Рис.2.2.- книга «Початок окультного Таро» Андрій Костенко [11].

Сучасна популярність Таро безпосередньо впливає і на розвиток дизайнерської індустрії, в наслідок чого зростає кількість незалежних художників та дизайнерів, які створюють авторські колоди у різних стилістичних напрямках. У результаті карти Таро виходять за межі виключно езотеричного продукту та переходять у сферу предметного й графічного дизайну.

Візуальна складова сучасних колод дедалі більше орієнтується на емоційне сприйняття аудиторії. Художники активно використовують декоративність, складні орнаментальні елементи, авторську стилізацію, нестандартну колірну палітру та композиційні рішення.

Велику роль відіграє атмосфера колоди та її цілісна візуальна концепція. Саме тому сучасний ринок Таро демонструє високий попит на художньо виразні колоди, здатні поєднувати символічну глибину із привабливою естетикою.

У статті «The Mirror, Not the Crystal Ball: A Psychological Analysis of Tarot as a Self-Reflection Tool» Таро описується як засіб самостереження та внутрішнього діалогу, який допомагає людині структурувати власні емоції та переживання [15]. Автор підкреслює, що сучасна аудиторія дедалі рідше сприймає карти як містичне передбачення. Карти використовуються для

осмислення життєвих ситуацій, аналізу внутрішніх конфліктів та психологічної стабілізації. Подібна трансформація значно вплинула на соціокультурне значення Таро у сучасному світі.

2.2 Характерні особливості світового ринку видань карт Таро

Упродовж останніх років світовий ринок карт Таро демонструє стабільне зростання та поступове розширення аудиторії, тому інтерес до езотеричних практик, візуальної культури та інструментів самопізнання сприяв активному розвитку сегмента авторських і комерційних колод. На відміну від попередніх десятиліть, сучасний ринок Таро функціонує не лише як частина езотеричної індустрії, а і як окремий напрям графічного дизайну, ілюстрації та арт-видавництва.

За даними «Verified Market Research», глобальний ринок карт Таро у 2023 році оцінювався приблизно у 1,292 млрд доларів США, а до 2030 року прогнозується його зростання до близько 1,589 млрд доларів США при середньорічному темпі зростання близько 3,5% [20].

Схожі результати подає аналітична компанія «Technavio», яка прогнозує приріст світового ринку приблизно на 209,7 млн доларів у період 2024-2029 років із середнім показником CAGR близько 3% [40].

Подібна динаміка свідчить про стабільність ринку та його здатність адаптуватися до сучасних культурних і цифрових трансформацій. Основними чинниками розвитку стали популяризація онлайн-контенту, зростання інтересу до культури турботи про себе, розвиток цифрової езотерики та активне поширення авторських колод через соціальні мережі й електронну комерцію.

Сучасний ринок Таро має виражений міжнародний характер. Найбільшу активність демонструють США, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина та Японія.

Європейський регіон традиційно зберігає провідні позиції у сфері художніх і колекційних колод завдяки історичному зв'язку Таро з

європейською культурою та мистецтвом. Значна частина сучасних видань створюється саме європейськими незалежними ілюстраторами та дизайн-студіями.

Американський ринок, своєю чергою, формує масову популяризацію Таро через цифрові платформи та індустрію духовних практик.

Важливим фактором розвитку ринку стала електронна комерція. Онлайн-платформи Amazon, Etsy, Kickstarter та спеціалізовані магазини дали можливість незалежним авторам поширювати власні колоди без участі великих видавництв. Саме маркетплейси стали головним середовищем продажу авторських Таро-колод. Вони забезпечують глобальне охоплення аудиторії, гнучкі умови виробництва та прямий контакт між автором і покупцем. Така модель значно знизилася бар'єр входу на ринок для дизайнерів та ілюстраторів.

Поширення print-on-demand технологій також вплинуло на структуру ринку. Автори отримали можливість друкувати невеликі накладки без значних фінансових ризиків, тому це сприяло збільшенню кількості нішевих колод, орієнтованих на конкретні естетичні чи тематичні напрями. У сучасному середовищі популярними стали колоди у стилістиках фентезі, містичної візуальної стилістики, мінімалістичний підхід, ботанічна ілюстрація та елементи аніме-стилістики. Подібна тенденція демонструє зміщення фокусу від суто езотеричної функції карт до їх художньої та колекційної цінності.

Ринок Таро умовно поділяється на кілька основних сегментів. Перший сегмент складають масові комерційні видання, які створюються великими видавництвами та реалізуються через книжкові магазини й міжнародні торгові платформи. До цієї категорії належать класичні колоди «Rider-Waite-Smith», «Marseille Tarot» та їх численні адаптації, такі видання орієнтовані на широку аудиторію та мають відносно доступну ціну.

Другий сегмент формують авторські колоди, що створюються незалежними дизайнерами та художниками. Саме цей напрям демонструє найбільшу динаміку розвитку в результаті чого авторські колоди

відрізняються індивідуальною стилістикою, експериментальною композицією, нестандартною колірною гамою та високим рівнем декоративності. У багатьох випадках вони функціонують одночасно як інструмент для практики Таро та як арт-об'єкт.

Третій сегмент складають преміальні та колекційні видання. Для них характерні обмежені наклади, використання спеціальних матеріалів, дизайнерських коробок, металізованого друку, тиснення та додаткових поліграфічних ефектів. Їхня вартість може у кілька разів перевищувати ціну стандартних комерційних наборів.

Цінова політика ринку Таро значною мірою залежить від типу видання, якості друку та репутації автора. Масові колоди переважно продаються у межах 15-30 доларів США. Авторські художні набори зазвичай коштують від 40 до 80 доларів. Преміальні колекційні видання можуть перевищувати 100-150 доларів, особливо у випадку обмежених серій або ручного оформлення [42].

Особливістю сучасного ринку є зростання попиту саме на візуально унікальні колоди. Сучасний покупець звертає увагу не лише на символічну систему карт, а й на художню стилістику, айдентику, поліграфічне виконання та емоційне сприйняття дизайну. У результаті графічний дизайн стає одним із головних факторів конкурентоспроможності продукту.

Платформа «Kickstarter» стала одним із ключових інструментів розвитку незалежних проєктів. Багато сучасних авторських колод фінансуються саме через краудфандингові кампанії. Подібна модель дозволяє авторам тестувати інтерес аудиторії ще до запуску друку. Водночас вона створює тісний зв'язок між художником і потенційними покупцями [8].

Важливим аспектом сучасного ринку є поєднання Таро з концепцією культура добробуту та практики турботи. Карти дедалі частіше позиціонуються як інструмент емоційної підтримки, саморефлексії та психологічного аналізу, саме тому значна частина сучасних колод використовує м'яку колірну палітру, природні мотиви та декоративну

ілюстрацію. Подібний підхід розширює аудиторію Таро та виводить його за межі вузького езотеричного сегмента.

Український ринок Таро також демонструє активний розвиток. Онлайн-магазини «Craft Cards», «Orner» пропонують широкий асортимент як класичних, так і авторських колод [19;35].

Вітчизняний сегмент поступово адаптується до глобальних тенденцій та демонструє інтерес до художньо оформлених колекційних видань. Особливої популярності набувають колоди, які поєднують українську культурну символіку з сучасними графічними стилями.

Сучасний ринок Таро характеризується високим рівнем візуальної конкуренції. Через велику кількість авторських проєктів художня унікальність стає основним інструментом привернення уваги аудиторії. Саме тому стилістика колоди, композиція, типографіка, колірна система та загальна візуальна концепція мають вирішальне значення для комерційного успіху видання.

Аналіз світового ринку демонструє, що сучасне Таро функціонує на перетині езотерики, візуального мистецтва, цифрової культури та дизайнерської індустрії. Ринок залишається відкритим для нових авторських рішень, особливо тих, що мають впізнавану художню концепцію та цілісну стилістику.

У цьому контексті естетика ар-нуво має значний потенціал для створення конкурентоспроможної авторської колоди, оскільки поєднує декоративність, символізм та візуальну виразність, які залишаються актуальними у сучасному дизайні Таро.

2.3 Аналіз аналогів тиражних та авторських проєктів

Інтерес до езотеричних практик та карт Таро в Україні почав формуватися ще у другій половині ХХ століття. Перші спроби створення локальних колод з'явилися у 1970-х роках.

Одним із ранніх прикладів стали свідчення одного з київських містиків про започаткування колоди «Київське таро «Небесні деміурги», яке складалося лише з 22 чорно-білих Старших Арканів [12]. Ця колода вважається одним із перших згадок української арканологічної традиції та демонструє ранній інтерес до адаптації класичної системи Таро в локальному культурному контексті.

Після 1990-х років, із розвитком інформаційного простору та поширенням інтернету, інтерес до езотерики в Україні значно зріс. Відкритість до західної культури, популяризація психологічних та духовних практик, а також активний розвиток електронної комерції сприяли формуванню окремого сегмента ринку карт Таро [12]. У цей період почали активно з'являтися онлайн-магазини, тематичні форуми, цифрові сервіси для гадання та незалежні авторські проекти.

Сучасний український ринок карт Таро представлений як масовими міжнародними колодами, так і локальними авторськими виданнями. Значна частина українських проектів орієнтується на поєднання традиційної символіки Таро з національними мотивами, етнічними образами та сучасною графічною стилістикою. Це дозволяє створювати унікальні дизайнерські продукти, які мають власну візуальну ідентичність і водночас відповідають актуальним тенденціям світового ринку (Рис.2.3.).

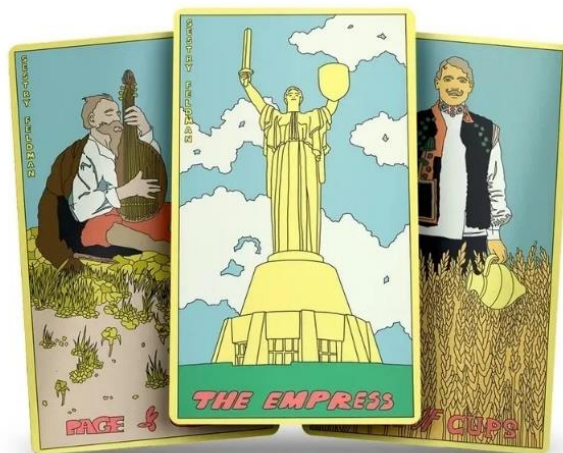

Рис.2.3. Таро «Слава Україні» [35].

Одним із прикладів платформ, що спеціалізуються на реалізації тематичних колод, є інтернет-магазин «Craft Cards». У каталозі магазину представлені як класичні колоди, так і тематичні українські видання: «Таро Слов'янських Легенд», «Таро Манара», «Оракул Українського роду». Асортимент демонструє попит на локалізовані художні рішення та інтерес аудиторії до культурно адаптованих інтерпретацій Таро.

Окремою тенденцією українського ринку є поява колод, орієнтованих на молодшу аудиторію. Подібні проекти часто мають більш легкий, іронічний або декоративний характер і менше акцентують увагу на класичній окультній символіці. Прикладом є «Котяче Таро» від бренду «Orner». Колода використовує популярну естетику *cute illustration* та образи котів, що робить продукт ближчим до сучасної візуальної культури соціальних мереж та лайфстайл-дизайну. Такий підхід демонструє трансформацію Таро із виключно езотеричного інструменту у частину сучасної декоративної культури (Рис.2.4.).

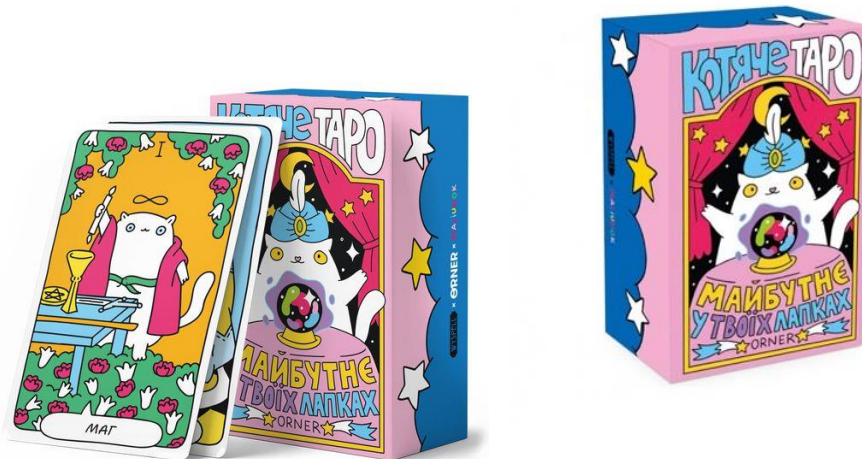

Рис.2.4. «Котяче Таро» від бренду «Orner» [35].

Для детальнішого аналізу були розглянуті декілька українських колод, які відрізняються стилістикою, концепцією та художнім підходом.

Колода «Таро Слов'янських Легенд» від «Taroteca Studio», 2021 р. (Рис.2.5.) є прикладом тематичного авторського Таро, заснованого на слов'янській міфології та фольклорній образності. За технічними характеристиками колода виконана на картоні щільністю 350 г/м² із глянцевою ламінацією, що відповідає сучасним стандартам виготовлення карткової продукції [19].

Візуальна концепція колоди побудована як система сюжетних ілюстрацій, де кожна карта являє собою окрему сцену з персонажами слов'янських легенд. У композиціях активно використовуються декоративні орнаменти, символічні елементи та фольклорні образи. Подібний підхід створює сильну атмосферність і формує цілісний візуальний наратив.

Колірна палітра колоди базується переважно на темних природних відтінках: коричневому, бордовому, темно-зеленому, золотистому та охристому. Така гама формує відчуття старовинності, містичності та етнічної автентичності. Водночас надмірна кількість темних тонів місцями знижує контраст композицій та ускладнює швидке сприйняття окремих деталей.

Центральними елементами карт виступають персонажі слов'янських міфів та легенд. Образи вирізняються високою емоційністю та декоративністю, однак у деяких випадках фольклорний сюжет переважає над класичною таро-символікою. Це може ускладнювати інтерпретацію Арканів для користувачів, які звикли до традиційної системи Райдер-Вайт-Сміт класичної та найбільш поширеної системи Таро, створеної Артуром Едвардом Вейтом і проілюстрованої Памелою Колман Сміт. Композиції карт досить деталізовані та насичені декоративними елементами. З одного боку, це підсилює художню цінність колоди, а з іншого - іноді створює враження перевантаженості та зменшує читабельність композицій при швидкому візуальному контакті.

Загалом колода «Таро Слов'янських Легенд» є стильним прикладом етнічного авторського Таро, що поєднує декоративність, культурну символіку та художню виразність. Вона демонструє тенденцію до локалізації класичної системи Таро через національний культурний код.

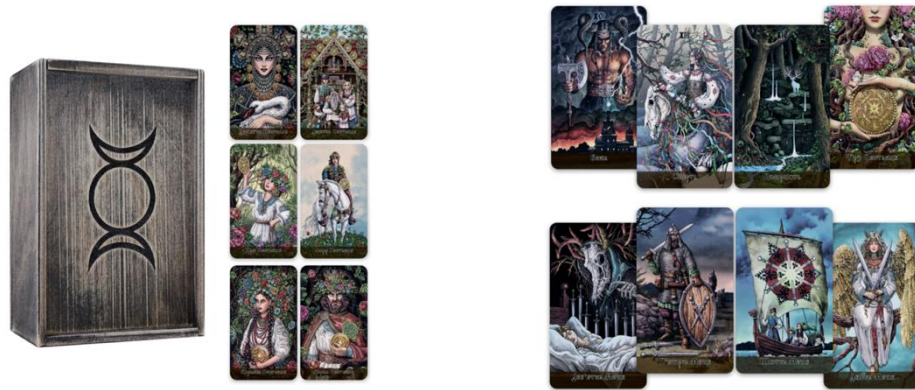

Рис.2.5. Колода Таро «Таро Слов'янських Легенд» від «Taroteca Studio» [19]

Колода «Сила природи» від бренду «ORNER» (Рис. 2.6.) є повноцінною таро-системою, яка включає 78 карт Старших і Малих Арканів. Формат карт становить 70×120 мм, щільність паперу - 400 г/м², використовується матова ламінація та закруглені кути, що забезпечує комфортне використання колоди.

Художня концепція побудована на природній тематиці. Візуальна система колоди містить образи рослин, стихій, тварин, лісів, неба та води. Подібна стилістика формує асоціації з гармонією, циклічністю життя та природними ритмами. Колірна палітра переважно складається із зелених, синіх, бежевих та земляних відтінків. Така гама створює спокійну атмосферу та позитивно впливає на емоційне сприйняття колоди. На відміну від багатьох класичних містичних Таро, «Сила природи» не використовує агресивну контрастність чи надмірну темряву. Композиції карт вирізняються чіткою структурою. Центральний символ або персонаж зазвичай добре акцентований, що полегшує інтерпретацію значення Аркану. Візуальний стиль тяжіє до сучасної декоративної ілюстрації та цифрового мистецтва. Колода демонструє

успішне поєднання функціональності та естетичного задоволення від взаємодії з ілюстраціями.

Рис.2.6. Колода Таро «Сила природи» [19].

Колода «Магічне Таро: Чаклунський Всесвіт» від цієї ж компанії (Рис.2.7.) також складається із 78 карт Старших і Малих Арканів та виконана у форматі 70×120 мм із щільністю 400 г/м². Використання матової ламінації та закруглених кутів забезпечує зручність у використанні та довговічність продукції. Художня стилістика колоди базується на фентезійній та магічній естетиці. Ілюстрації містять образи чаклунів, фантастичних істот, магічних символів, небесних тіл та декоративних ефектів. Колірна палітра побудована на контрастних темних відтінках із використанням фіолетового, синього, чорного та золотистого кольорів. Декоративні світлові ефекти, сяйво та зоряні елементи створюють виражену містичну атмосферу. Композиції карт мають чіткий центр, навколо якого розташовані декоративні елементи та символіка. Подібний підхід дозволяє одночасно зберігати естетичну складність і забезпечувати достатню читабельність образу. Колода поєднує езотеричні та фентезійні мотиви, що робить її привабливою як для практичного використання, так і для колекціонування. Її художня мова орієнтована

переважно на сучасну молодіжну аудиторію, яка активно взаємодіє з візуальною естетикою та просвітленням.

Рис.2.7. Колода «Магічне Таро: Чаклунський Всесвіт» [19].

Колода «Оракул Українського Роду» від компанії Craft Cards (Рис. 2.8.) є прикладом українського карткового видання, побудованого на національній образності та народній символіці. Вона не належить до класичної системи Таро, а функціонує як оракульна колода, що складається із 71 карти формату 70×120 мм, виконаних на картоні щільністю 350 г/м² із глянцевою ламінацією. Написи на картах подано українською мовою, що підкреслює локальний характер видання та його орієнтацію на українську аудиторію.

Художнє рішення колоди ґрунтується на традиційних українських мотивах, народній мудрості та образах, пов'язаних із родинним життям, коханням, працею, побутом і людськими характерами. Візуальна мова карт наближена до живописної манери: зображення мають м'які переходи, затемнене тло та емоційно насичені сцени. Кожна карта доповнена українським прислів'ям або короткою фразою, що допомагає розкрити її зміст і зробити трактування більш зрозумілим для користувача. Тематика колоди поділена на кілька блоків, серед яких родина, образи й характери, кохання, праця та життєва мудрість.

Колірна палітра побудована переважно на червоних, чорних, білих і темних приглушених відтінках. Таке рішення створює драматичну й водночас

теплу атмосферу, пов'язану з пам'яттю, народною традицією та емоційністю української культури. Композиції карт мають сюжетний характер: у центрі уваги перебувають люди, їхні стосунки, побутові ситуації або внутрішні переживання. Завдяки цьому колода сприймається не лише як інструмент для розкладів, а й як візуальна інтерпретація українського життєвого досвіду. Її художня мова орієнтована на користувачів, які шукають культурно впізнаваний, емоційний та естетично виразний картковий продукт.

Рис. 2.8. Колода «Оракул Українського Роду» [19].

Колода «Оракул Український Ленорман» від компанії Craft Cards (Рис. 2.9.) є прикладом сучасного українського карткового видання, побудованого на поєднанні класичної системи Ленорман і національної образності. Вона складається з 36 карт формату 70×120 мм, виконаних на картоні щільністю 400 г/м². із покриттям глянцеvim лаком. Написи на картах подано українською мовою, а до набору входять повна колода, картонна коробка та інструкція в електронному форматі.

Художнє рішення колоди ґрунтується на українському культурному контексті. Класичні символи Ленорман подано через образи козака, рушника, хати, сільського краєвиду, човна, ключа, гори та інших знаків, пов'язаних із народною традицією й побутом. Такий підхід робить систему більш

близькою для українського користувача, оскільки звичні символи адаптовано до локальної візуальної мови.

Візуальна стилістика колоди має стриманий, атмосферний характер. У зображеннях переважають приглушені природні відтінки, затемнене тло, м'які світлотіньові переходи та фотографічна манера подачі. Колірна палітра побудована на темно-зелених, сірих, коричневих і синюватих тонах, що створюють відчуття давності, спокою та зв'язку з природним середовищем. Окремі червоні акценти, зокрема в елементах вишивки, підсилюють національний характер колоди.

Композиції карт є лаконічними й добре читабельними. У центрі кожної карти розміщено головний символ, а в нижній частині подано назву та коротке трактування. Це спрощує взаємодію з колодою, особливо для початківців, і водночас зберігає естетичну цілісність видання. Колода орієнтована на щоденні розклади, інтуїтивну практику та самопізнання, а також може бути цікавою для колекціонерів авторських етно-колод.

Рис. 2.9. Колода «Оракул Український Ленорман» [19].

Загалом аналіз українських аналогів демонструє, що вітчизняний ринок Таро активно розвивається та поступово формує власну стилістичну ідентичність. Більшість сучасних українських колод поєднують традиційну

символіку з локальними культурними мотивами, сучасною графічною ілюстрацією та актуальними візуальними тенденціями.

Важливою рисою українських колод є використання національного культурного коду - фольклору, міфології, природних символів та етнічної орнаментики. Саме це дозволяє українським проєктам відрізнятися від великої кількості універсальних англомовних колод і формувати власну конкурентну перевагу.

Таким чином, український ринок Таро характеризується поєднанням етнічної автентичності, сучасної дизайнерської стилістики та активної інтеграції у цифровий простір. Аналіз існуючих аналогів дозволяє визначити актуальні тенденції та виявити перспективні напрями для створення власної авторської колоди у стилі ар-нуво, що поєднуватиме декоративність, символізм та сучасний графічний підхід.

Міжнародний ринок карт Таро характеризується значною різноманітністю художніх стилів, концепцій та способів інтерпретації класичної системи Арканів.

Сучасні міжнародні колоди охоплюють широкий спектр напрямів - від традиційних історичних реконструкцій до експериментальних авторських проєктів, орієнтованих на сучасну цифрову культуру, психологію, арт-дизайн або колекціонування. Активний розвиток глобальних онлайн-платформ, таких як Etsy, Amazon та Kickstarter, значно спростив процес виходу незалежних авторів на міжнародний ринок [18].

На відміну від класичних друкованих систем минулого, сучасний світовий ринок Таро функціонує як окремий сегмент творчої індустрії. Багато авторських колод позиціонуються не лише як інструмент для гадання, а і як арт-об'єкти, дизайнерські продукти або колекційні видання

Міжнародні автори активно експериментують із художніми стилістичними, поєднуючи класичну архетипну систему Таро із сучасними естетичними тенденціями.

Серед найпоширеніших напрямів можна виділити: фентезі-арт, готичну естетику, мінімалізм, сюрреалістичну ілюстрацію, вінтажну стилістику, ботанічну естетику, психологічне таро та інклюзивний дизайн таро.

Особливістю міжнародного ринку є також висока увага до поліграфічної якості продукції. Багато колод друкуються на щільному картоні з преміальним покриттям, використовують золотий зріз, тиснення, дизайнерське пакування, магнітні коробки або додаткові друківані матеріали. Таким чином колода сприймається як повноцінний дизайнерський продукт із власною айдентикою та брендингом.

Для аналізу міжнародних аналогів було обрано декілька авторських колод, що демонструють різні підходи до стилізації, композиції та візуальної інтерпретації Таро.

Колода «Het Spel van Vele Dingen» від бренду «Cultzilla» (Рис.2.8.) представлена на платформі «Etsy», є прикладом авторського декоративного проєкту, який лише частково базується на структурі класичного Таро. Колода містить 22 карти та більше нагадує стилізований ігровий або колекційний набір, ніж традиційну езотеричну систему.

Основною художньою особливістю колоди є виражена історична стилізація. Візуальна мова побудована на естетиці середньовічних манускриптів та старовинних гравюр. У дизайні використано ефект штучного старіння паперу, текстури потертостей та декоративні рамки, які імітують старий пергамент. Колірна палітра складається переважно з приглушених темно-коричневих, золотистих, сіруватих та кремових відтінків. Подібна гама створює атмосферу таємничості та асоціації зі стародавнім магічним артефактом. Важливу роль у візуальному сприйнятті відіграють текстури та декоративні елементи, які підсилюють історичний характер колоди. Композиції карт мають чітко виражений центр. Основна увага зосереджується на одному символі або образі - черепі, кометі, кістках, сонці чи місяці. Фон та декоративні деталі виконують допоміжну функцію і не перевантажують композицію.

На відміну від класичних систем Таро, колода не містить Малих Арканів та не використовує традиційну структуру значень. Її символіка є радше авторською та декоративною, ніж езотерично систематизованою. Саме тому колода більше орієнтована на емоційне та естетичне сприйняття, колекціонування або використання у рольових та настільних іграх. Для дизайнерського аналізу ця колода є цінною завдяки вдалому використанню текстур, історичної стилізації та створенню цілісної атмосфери через поєднання кольору, композиції та декоративних елементів.

Рис.2.8. Колода «Het Spel van Vele Dingen» «Cultzilla» [22].

Колода «Shadow Work Tarot Deck: Antique Victorian Gothic» від «Erethereal» (Рис.2.9.) є прикладом сучасного авторського Таро, що поєднує готичну естетику, вікторіанський стиль та психологічну концепцію тіньового стилю. Колода містить 78 карт і базується на класичній структурі Старших та Малих Арканів.

Художня стилістика колоди натхненна вікторіанською графікою та готичною ілюстрацією. У дизайні активно використовуються декоративні рамки, складні орнаменти, старовинна типографіка та елементи, характерні для містичної літератури XIX століття. Колірна палітра переважно темна та контрастна. Основними відтінками виступають чорний, темно-сірий, бордовий, темно-фіолетовий і золотистий. Золотий зріз карт та декоративні металізовані елементи створюють преміальний візуальний ефект і підсилюють відчуття колекційного видання. Композиції карт орієнтовані на емоційну

виразність та драматизм. Центральні персонажі або символи часто розташовані фронтально, із сильним акцентом на погляді, жестах або психологічному стані. Фон виконує атмосферну функцію та допомагає формувати глибину композиції.

Особливістю колоди є концепція «тіньового стилю» - дослідження внутрішніх психологічних конфліктів, прихованих емоцій та несвідомих аспектів особистості. Саме тому образна система колоди має більш психологічний характер у порівнянні з класичними езотеричними інтерпретаціями Таро. Важливу роль у сприйнятті колоди відіграє синтез емоційного дизайну та містичної атмосфери. Візуальна система створює відчуття інтимності, психологічної глибини та внутрішнього драматизму. Подібний підхід демонструє сучасну тенденцію переосмислення Таро як інструменту самопізнання та психологічної рефлексії. З дизайнерської точки зору колода є прикладом успішного використання стилізації, декоративної типографіки та обмеженої колірної палітри для створення сильного емоційного образу.

Рис.2.9. Колода «Shadow Work Tarot Deck: Antique Victorian Gothic» [22].

Колода «Color of Joy Tarot» (Рис. 2. 10.) є прикладом сучасної міжнародної авторської колоди, орієнтованої на початківців та користувачів, які сприймають Таро як м'який інструмент самопізнання. За інформацією сторінки товару, набір містить колоду з путівником і позиціонується як яскравий, дружній до новачків продукт для духовної практики та подарункового використання.

Художня стилістика колоди побудована на наївній ілюстрації, спрощених формах і насиченій кольоровій палітрі. На відміну від класичних або містичних колод, тут відсутня темна драматична атмосфера. Образи подано легко, декоративно й майже дитинно: персонажі мають умовні риси, прості силуети, пласкі кольорові площини та мінімальну деталізацію. Такий підхід робить карти візуально доступними й менш напруженими для сприйняття.

Колірна гама є головним засобом виразності цієї колоди. У ній активно використовуються рожевий, жовтий, синій, червоний, білий та бірюзовий кольори. Яскраві контрасти створюють відчуття радості, відкритості й легкості. Навіть Аркани з традиційно складним або драматичним змістом, наприклад «Вежа», подані у менш тривожній формі. Це свідчить про прагнення автора адаптувати символіку Таро до більш м'якого, позитивного візуального сприйняття.

Композиції карт залишаються простими й читабельними. У центрі розміщується головний образ, навколо якого вибудовується декоративне середовище. Наприклад, у картах «Імператриця», «Сонце», «Помірність» та «Ієрофант» символіка збережена, проте подана через узагальнені форми, рослинні елементи, геометризовані деталі та яскраві кольорові плями. Назви карт розташовані в нижній частині, що підтримує зрозумілу структуру та полегшує використання колоди.

Загалом «Color of Joy Tarot» демонструє тенденцію до переосмислення Таро через оптимістичну, декоративну та доступну візуальну мову. Колода орієнтована на сучасну аудиторію, яка цінує не стільки традиційну містичність, скільки емоційну легкість, естетичну привабливість і зрозумілість образів. Такий підхід робить її привабливою для початківців, колекціонерів сучасних ілюстрованих колод і користувачів, які шукають більш світле трактування системи Таро.

Рис. 2.10. Колода «Color of Joy Tarot» [22]

Колода «Mannerism Art Tarot Deck» (Рис. 2.11) від BalthazarDecks є прикладом міжнародної авторської колоди, у якій система Таро поєднується з естетикою ренесансного та маньєристичного живопису. Видання складається із 78 карт, має формат 70×120 мм і виконане на картоні щільністю 350 GSM із матовим покриттям, що підвищує зручність використання та зносостійкість карт. До колоди також передбачено путівник з поясненням значень карт.

Художнє рішення колоди ґрунтується на використанні класичної живописної стилістики, видовжених пропорцій людських фігур, складних поз і драматичної світлотіні. Зображення мають виражений історичний характер і нагадують фрагменти старовинних полотен. У композиціях переважають людські фігури, жести, напружена взаємодія персонажів та емоційні сцени.

Завдяки цьому колода сприймається більш серйозно й театралізовано, ніж сучасні декоративні або мінімалістичні аналоги.

Колірна палітра побудована на теплих коричневих, червоних, охристих і темних зеленувато-сірих відтінках. Таке рішення створює ефект старовинного живопису та підсилює атмосферу давності, драматизму й сакральності. Темне тло, м'які переходи світла і тіні та приглушені кольори надають картам глибини й візуальної вагомості.

Композиції карт мають переважно сюжетний характер. У центрі уваги перебувають персонажі, їхні пози, погляди та взаємодія. Назви карт розміщено в нижній частині на світлому декоративному полі, що забезпечує читабельність і не порушує загальної живописної стилістики. За описом продавця, колода спирається на класичну символіку Rider-Waite-Smith, але подає її через маньєристичну художню мову та цифровий живопис.

Загалом «Mannerism Art Tarot Deck» демонструє тенденцію до переосмислення Таро через історичні художні стилі. Її візуальна мова орієнтована на користувачів, які цінують класичне мистецтво, складну образність і драматичну атмосферу. Колода може бути привабливою як для практичного використання, так і для колекціонування завдяки поєднанню традиційної символіки Таро з естетикою старовинного живопису.

Рис. 2.11. Колода «Mannerism Art Tarot Deck»[22]

Колода «Shadow & Silver Ink Tarot Deck» (Рис. 2.12) від AnveorTarot є прикладом сучасної міжнародної авторської колоди, у якій традиційна система Таро подана через мінімалістичну нуарну естетику. Видання складається із 78 карт Старших і Молодших Арканів, має стандартний формат 70×120 мм і виконане на матовому картоні щільністю 350 GSM. У комплекті передбачено варіант із цифровим путівником, що робить колоду зручною як для досвідчених користувачів, так і для тих, хто тільки починає працювати з Таро.

Художнє рішення колоди побудоване на контрасті чорного тла та сріблясто-білих зображень. Основними візуальними засобами є дим, світло, прозорі фігури та м'які сяючі акценти. Завдяки цьому образи мають ефемерний, майже примарний характер. На відміну від кольорових і декоративно насичених колод, ця серія працює через стриманість, порожній простір і виразну світлотінь.

Колірна палітра є максимально обмеженою. У ній домінують чорний, темно-сірий, білий і сріблястий відтінки. Таке рішення створює атмосферу містичності, тиші та внутрішньої зосередженості. Сріблясті лінії й димові форми підкреслюють символіку стихій: кубки асоціюються з текучістю, мечі -

з різкістю та розсіченням простору, жезли - зі спалахами енергії, пентаклі - з кристалічною щільністю й матеріальністю.

Композиції карт мають лаконічну структуру. У центрі розміщується головний символ або персонаж, а навколишній простір залишається майже порожнім. Такий підхід посилює увагу до основного образу та робить карту легкою для сприйняття. Назви розташовані в нижній частині на декоративній плашці, що підтримує загальну елегантність оформлення й не перевантажує композицію.

Загалом «Shadow & Silver Ink Tarot Deck» демонструє тенденцію до переосмислення Таро через мінімалізм, темну естетику та візуальну символіку світла й тіні. Колода орієнтована на аудиторію, яка цінує стримане, містичне та колекційне оформлення. Її художня мова відрізняється від більш традиційних колод, оскільки зміщує акцент із сюжетної деталізації на атмосферу, контраст і символічну силу окремого образу.

Рис. 2.12. Колода «Shadow & Silver Ink Tarot Deck» [22]

Сучасний міжнародний ринок Таро демонструє високу конкуренцію між авторськими проектами, тому значну роль відіграють не лише художні рішення, а й концептуальна цілісність продукту. Більшість популярних міжнародних колод мають: унікальну художню концепцію; впізнавану

айдентичну; якісну поліграфію; продумане пакування; супровідні матеріали; активне просування у цифровому середовищі.

Міжнародні колоди часто орієнтуються на вузькі тематичні аудиторії. Наприклад, окремі проєкти поєднують Таро з феміністичною тематикою, екологічними мотивами, квір-естетикою, психологією та сучасним мистецтвом. Це дозволяє авторам створювати продукти з чіткою емоційною та культурною ідентичністю.

За даними сучасних досліджень, світовий ринок Таро продовжує стабільно зростати, особливо серед молодшої аудиторії та користувачів цифрових платформ [39]. Популярність Таро значною мірою пов'язана із розвитком культури турботи про себе, психологічних практик та пошуку індивідуальної ідентичності.

Окремою тенденцією є поєднання класичних архетипів із сучасними соціальними темами. Багато міжнародних колод переосмислюють традиційні образи через призму гендерної рівності, інклюзивності, культурної різноманітності, екологічної свідомості, цифрової естетики, експериментальної ілюстрації [29].

Водночас міжнародний ринок залишається неоднорідним. Попри активний розвиток авторських колод, найбільшу частку продажів досі займають класичні системи Райдер-Вайт-Сміт та їх численні стилістичні адаптації. Це пояснюється впізнаваністю архетипної системи та звичністю традиційної символіки для користувачів.

Таким чином, аналіз міжнародних аналогів демонструє, що сучасне Таро є не лише езотеричним інструментом, а і повноцінним об'єктом графічного дизайну та візуальної культури. Міжнародні авторські колоди активно використовують сучасні художні тенденції, експериментують із композицією, стилістикою та концепцією, створюючи унікальні дизайнерські продукти.

Для розробки власної авторської колоди цей аналіз є важливим, оскільки дозволяє визначити актуальні світові тенденції: використання цілісної стилістики, продуманого символізму, атмосферної колірної палітри та високої

поліграфічної якості. Отримані результати можуть бути використані як основа для формування власної дизайн-концепції колоди Таро у стилі ар нуво, що поєднуватиме декоративність, емоційну виразність та сучасний підхід до візуальної інтерпретації архетипів.

2.4 Дослідження цільової аудиторії і сучасних тенденцій споживання продукту

Сучасний ринок карт Таро є одним із найбільш динамічних сегментів індустрії турботи про себе, духовних практик та повсякденних продуктів. Упродовж останніх років популярність Таро значно зросла не лише серед користувачів езотеричних практик, а й серед широкої аудиторії, яка сприймає карти як інструмент самопізнання, психологічної рефлексії та естетичного досвіду. Це пов'язано зі зміною культурних тенденцій, розвитком цифрових платформ та підвищеним інтересом до тем психічного здоров'я, емоційного благополуччя й індивідуальної ідентичності [41].

Ринок Таро сьогодні функціонує не лише як вузькоспеціалізований езотеричний сегмент, а як частина сучасної візуальної культури та креативної індустрії. Авторські колоди дедалі частіше поєднують мистецтво, графічний дизайн, психологію, символізм та культурні наративи. Це формує новий тип споживання, де покупець оцінює не лише функціональність продукту, а й його художню цінність, атмосферність та емоційний вплив.

Однією з основних причин популярності карт Таро є прагнення сучасної аудиторії до персоналізованого досвіду та пошуку інструментів для внутрішньої рефлексії. У багатьох випадках карти використовуються не для класичного ворожіння, а як інструмент самопізнання, спосіб емоційної підтримки, медитативна практика, психологічний асоціативний інструмент, джерело творчого натхнення, арт-об'єкт або колекційний продукт.

Особливо активно інтерес до Таро зростає серед молодшої аудиторії поколінь Z та міленіалів, які сприймають духовні практики через призму індивідуального досвіду, емоційної відкритості та візуальної культури.

Соціальні мережі, зокрема TikTok, Instagram та Pinterest, значно впливають на популяризацію карт Таро, формуючи нові тенденції у сприйнятті езотеричної естетики та авторських колод.

Сучасні користувачі дедалі більше звертають увагу на художню складову колоди. Якщо раніше основним критерієм вибору була традиційна система символів, то сьогодні значну роль відіграють унікальна стилістика ілюстрацій, концептуальна цілісність, авторська інтерпретація архетипів, якість друку, дизайн пакування, колірна палітра, емоційна атмосфера колоди.

Таким чином Таро перетворюється на повноцінний дизайнерський продукт, що поєднує функції мистецького об'єкта та інструменту особистого досвіду.

Важливою тенденцією є цифровізація ринку. Окрім фізичних колод, активно розвиваються: мобільні додатки, онлайн-розклади, цифрові платформи Таро, ком'юніті Таро та доступ до різних практик.

Це робить Таро доступним для широкої аудиторії та сприяє залученню молодих цифрових користувачів. Водночас фізичні колоди не втрачають популярності, оскільки сприймаються як тактильний та емоційний об'єкт із високою художньою цінністю.

Глобальний попит на карти Таро спостерігається у різних регіонах світу. Особливо помітне зростання інтересу в країнах Європи, США та Канаді, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці, країнах Східної Європи.

Молодь сприймає Таро як частину сучасної культури турботи про себе та альтернативної духовності. Це формує новий тип споживання, орієнтований на емоційний досвід, естетичне задоволення та індивідуалізацію продукту [27].

Окремою тенденцією є зростання популярності авторських колод, які мають унікальну художню концепцію. На міжнародному ринку дедалі більше цінуються продукти, що поєднують локальну культурну ідентичність із

сучасним дизайном. Саме тому етнічні мотиви, національна символіка та фольклор стають важливими елементами авторських проєктів.

Міжнародний інтерес до українських карт Таро є одним із перспективних напрямів розвитку сучасного дизайнерського ринку. Українські авторські колоди привертають увагу завдяки поєднанню етнічної автентичності, фольклорних мотивів, оригінальної художньої стилістики, культурної символіки, сучасного графічного підходу.

Одним із найуспішніших прикладів є колода «Українська ніч Tarot» художниці Марії Тобішек. Кампанія на платформі Kickstarter у 2025 році збрала понад 150 000 доларів США, що значно перевищило початкову мету фінансування [8]. Такий результат демонструє високий міжнародний інтерес до авторських колод із вираженою культурною ідентичністю.

Успіх подібних проєктів свідчить про те, що міжнародна аудиторія зацікавлена не лише у класичних інтерпретаціях Таро, а й у нових художніх підходах, пов'язаних із локальною культурою, міфологією та візуальними традиціями. Для українських дизайнерів це створює можливості виходу на міжнародний ринок, розвитку авторського бренду, створення колекційних продуктів, співпраці з міжнародними платформами, формування впізнаваної візуальної айдентики.

Аналіз ринку авторських колод Таро дозволяє виділити декілька основних груп потенційної аудиторії для авторської колоди у стилі ар-нуво.

Найбільшою групою потенційних користувачів є молоді люди віком від 15 до 29 років, які проживають переважно у великих містах України: Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Ця аудиторія активно цікавиться мистецтвом, сучасним графічним дизайном, цифровою культурою, психологією, езотерикою, self-care практиками, творчими експериментами. Для молоді аудиторії важливу роль відіграє візуальна складова продукту. Вони надають перевагу атмосферним ілюстраціям, декоративності, емоційній виразності та стилізованим художнім рішенням.

Саме тому стиль ар нуво є актуальним для даної групи користувачів, оскільки поєднує декоративність, емоційність та естетичну цілісність. Молодіжна аудиторія також активно реагує на візуальну унікальність продукту та можливість самовираження через використання авторських колод.

Однією з категорій є міжнародна аудиторія - користувачі з Європи, США, Канади та англomовних країн, які активно цікавляться авторськими колодами [33].

Для цих споживачів важливими є новизна художнього підходу, культурна автентичність, оригінальна стилістика, висока якість ілюстрацій, цілісність концепції. Міжнародні користувачі часто шукають колоди, які відрізняються від класичних адаптацій та мають власну художню ідентичність. Українська стилістика, етнічні мотиви та поєднання ар-нуво з авторською символікою можуть стати важливою конкурентною перевагою на міжнародному ринку.

Об'єднуючою рисою всіх груп цільової аудиторії є інтерес до мистецтва, символізму та естетичного досвіду.

Сучасні користувачі Таро цінують не лише функціональність колоди, а і її художню унікальність, емоційну атмосферу та дизайнерську цілісність. Таким чином авторська колода Таро у стилі ар нуво має потенціал бути актуальною як для українського, так і для міжнародного ринку.

Висновки до розділу 2

У другому розділі було проведено комплексне аналітичне дослідження сучасного ринку карт Таро, соціокультурного контексту їх поширення, особливостей цільової аудиторії та візуально-художніх характеристик українських і міжнародних аналогів. Аналіз показав, що карти Таро у сучасному середовищі функціонують не лише як езотеричний інструмент, а і як складова візуальної культури, цифрових медіа та сучасного графічного дизайну. Зростання інтересу до саморефлексії, психологічного благополуччя

та альтернативних духовних практик сприяє стабільному розвитку ринку авторських колод у різних країнах світу.

Дослідження світового ринку продемонструвало наявність стійкого попиту на авторські та колекційні колоди, а також активний розвиток сегмента незалежних дизайнерських проєктів. Важливу роль у популяризації карт Таро відіграють цифрові платформи, соціальні мережі, міжнародні маркетплейси та краудфандингові сервіси, які забезпечують доступ авторів до глобальної аудиторії. Аналіз українського ринку засвідчив формування власного сегмента художніх колод, орієнтованих на локальні культурні мотиви, фольклорну символіку та сучасну декоративну графіку.

У процесі аналізу українських та міжнародних аналогів було визначено основні тенденції сучасного дизайну карт Таро. Серед них - використання авторської ілюстрації, декоративної стилізації, складної символічної системи, тематичної візуальної концепції та преміального поліграфічного оформлення. Дослідження показало, що сучасні колоди дедалі частіше поєднують функціональність із художньою цінністю та орієнтуються на емоційне й естетичне сприйняття користувача.

Аналіз цільової аудиторії дозволив визначити основні групи потенційних користувачів авторської колоди в естетиці ар-нуво.

Найбільший інтерес до подібної продукції проявляють молоді люди, які цікавляться мистецтвом, візуальною культурою, психологією та сучасними духовними практиками. Значну роль також відіграє міжнародна аудиторія, орієнтована на колекційні дизайнерські видання з унікальною художньою стилістикою.

Результати проведеного дослідження стали основою для формування концепції майбутнього дизайн-проєкту авторської колоди карт Таро в естетиці ар-нуво, а також визначення її художньо-стилістичних, композиційних та візуальних особливостей.

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДИЗАЙН ПРОЄКТУ АВТОРСЬКИХ КАРТ ТАРО В СТИЛІСТИЦІ АР-НУВО

3.1 Концепція створення карт таро

Формування концепції авторської колоди Таро ґрунтується на поєднанні символічної системи класичних Арканів із художньою мовою стилю ар-нуво. Основою проєкту стало прагнення створити цілісний візуальний образ, у якому декоративність, природні мотиви та символічна насиченість формують єдину естетичну систему. Важливе значення у процесі розробки мало дослідження взаємозв'язку між візуальною мовою модерну та традиційною структурою карт Таро, де символіка, композиція та образність відіграють ключову роль у формуванні емоційного й асоціативного сприйняття.

Концепція колоди побудована на ідеї гармонії людини та природи. Природні елементи використовуються не лише як декоративне доповнення композиції, а як повноцінна частина символічної структури карт. Рослини, квіти, вода, сонячні мотиви та органічні лінії стають візуальними носіями емоційного стану, внутрішньої трансформації та циклічності, що відповідає архетипічній природі Таро. Через природні форми підкреслюється ідея зв'язку людини з навколишнім середовищем, внутрішньою інтуїцією та емоційною рівновагою.

У межах концепції природа трактується як середовище, у якому розкривається символічний зміст кожного Аркану. Вона не обмежується роллю тла, а бере участь у побудові настрою карти. Вода може передавати очищення, рух і зміну стану, рослинні мотиви пов'язуються з ростом, оновленням і життєвою силою, а небесні елементи підсилюють відчуття духовності, інтуїції та внутрішнього пошуку. Такий підхід дозволяє зробити образи карт більш м'якими й водночас змістовно насиченими.

Важливий вплив на формування художньої концепції мала естетика ар-нуво, зокрема принципи пластичності ліній, декоративної ритміки та

орнаментальності. Для цього стилю характерне використання плавних контурів, асиметричних композицій і рослинних мотивів, що створюють відчуття руху та цілісності форми. Такі особливості органічно поєднуються з візуальною природою карт Таро, де значну роль відіграє символічність деталей і композиційна виразність образів. Художня мова ар-нуво дала можливість переосмислити класичну структуру Арканів через більш м'яку, емоційну та декоративну стилістику.

Для майбутньої колоди важливою стала не буквальна стилізація під історичний ар-нуво, а використання його основних художніх принципів. Плавна лінія, декоративне обрамлення, орнаментальність і зв'язок фігури з природним середовищем стали засобами формування авторського стилю. Це дозволяє уникнути прямого копіювання історичних зразків і водночас зберегти впізнавану атмосферу модерну. У такому рішенні ар-нуво виступає не як зовнішня прикраса, а як основа композиційного й образного мислення.

Окрему роль у формуванні концепції відіграло звернення до творчості Альфонса Мухи. Його роботи стали прикладом гармонійного поєднання жіночих образів, природних орнаментів та декоративної композиції. Для плакатів і графічних робіт митця характерні витончені силуети, рослинні рамки, ритмічність ліній і цілісність колірної побудови. Подібний підхід став важливим орієнтиром у створенні композицій майбутньої колоди, де декоративні елементи не перевантажують площину карти, а підтримують її символічний зміст.

У концепції колоди особлива увага приділяється образу людини. Персонажі мають передавати не конкретну побутову ситуацію, а певний стан, архетип або внутрішню дію. Через позу, жест, напрям погляду, одяг і взаємодію з навколишнім простором розкривається характер кожного Аркану. Такий принцип дозволяє зробити образи більш узагальненими, але не позбавленими емоційності. Людська фігура стає центром композиції, а природні та декоративні елементи допомагають точніше передати її символічне значення.

Під час формування концепції значна увага приділялася збереженню впізнаваності традиційних архетипів Таро. Структура Старших і Молодших Арканів залишилася наближеною до класичної системи, що забезпечує зрозумілість символіки та можливість інтерпретації карт. Водночас візуальна мова колоди адаптована до сучасного художнього сприйняття через стилізацію форм, зміну композиційних рішень та декоративне переосмислення символів. Це дозволяє поєднати традиційний зміст Таро з авторською художньою інтерпретацією.

Важливим завданням стало збереження балансу між традицією та авторським баченням. Карти Таро мають усталену систему образів, тому повна відмова від класичних символів могла б ускладнити їх сприйняття. Через це основні атрибути Арканів залишаються впізнаваними, але отримують інше стилістичне звучання. Символи вписуються у декоративну систему колоди, поєднуються з природними мотивами та підпорядковуються загальній пластичній мові ар-нуво.

Композиційна концепція передбачає створення карт як завершених графічних аркушів. У кожній композиції важливо зберегти головний образ, виразне тло та декоративну структуру, яка підтримує зміст карти. Обрамлення, орнаментальні елементи й фонові деталі мають працювати не окремо, а в єдиній системі з персонажем або центральним символом. Такий підхід дозволяє зберегти читабельність карт і водночас надати їм художньої завершеності.

Особливе значення у концепції колоди має колірна система. Палітра побудована на поєднанні природних відтінків із декоративними акцентами, характерними для естетики модерну. М'які зелені, теплі золотисті, глибокі сині та приглушені червоні кольори формують атмосферу гармонії, містичності та емоційної глибини. Колір використовується не лише як естетичний елемент, а як інструмент створення настрою та підсилення символічного значення Арканів.

Колір у межах проєкту виконує роль емоційного орієнтира. Світлі та теплі відтінки можуть підкреслювати відкритість, життєву енергію та внутрішнє пробудження, тоді як темніші кольори створюють відчуття таємничості, напруги або зосередженості. Завдяки цьому кожна карта отримує власний настрій, але не виходить за межі загальної кольорової системи. Такий принцип важливий для серійного графічного продукту, де окремі зображення мають працювати і самостійно, і як частина колоди.

Концепція колоди передбачає створення не лише функціонального інструмента для практики Таро, а й цілісного художнього об'єкта. Візуальна система проєкту орієнтована на емоційне сприйняття, асоціативність і естетичну виразність. Саме тому велика увага приділяється деталям, декоративним елементам, ритму композиції та взаємодії символів усередині карткового простору.

У результаті сформовано концепцію авторської колоди Таро, що поєднує символічну традицію Арканів із декоративною естетикою ар-нуво. Поєднання природних мотивів, плавної пластики ліній та орнаментальної композиції створює єдину художню систему, у якій класична символіка отримує нове візуальне трактування. Така концепція дозволяє розглядати колоду як сучасний дизайнерський продукт, що поєднує практичну функцію карт Таро з художньою цінністю авторської ілюстрації.

3.2. Образно-стилістичне рішення розробки карт Таро

На етапі розробки авторської колоди карт Таро образно-стилістичне рішення формується на основі поєднання класичної символіки Старших Арканів із декоративною естетикою ар-нуво.

Основним завданням є створення цілісної художньої системи, у якій кожна карта матиме власний сюжет, настрій і символічне значення, але водночас буде сприйматися як частина єдиної серії. Для цього передбачається використання плавних ліній, орнаментальних елементів, природних мотивів, стилізованих персонажів та узгодженої кольорової палітри.

У процесі роботи планується застосувати декоративну рамкову структуру, яка має об'єднати всі карти в один візуальний ряд. Рамки передбачається виконати з використанням хвилястих контурів, плавних вигинів і золотистих акцентів, що відповідає характерним ознакам ар-нуво. Таке рішення дозволить надати кожній карті завершеного вигляду та водночас створити відчуття декоративного аркуша, наближеного до стилістики книжкової ілюстрації або плаката початку XX століття.

У верхній частині карт планується розміщення номера Аркану, а в нижній - назви карти. Така структура обирається для збереження функціональності колоди та зручності її використання. Стабільне розміщення основної інформації дозволить зробити композицію зрозумілою для користувача, не порушуючи загальної декоративності. Це рішення має забезпечити баланс між художньою виразністю та практичним призначенням карт Таро.

Образна система колоди розробляється переважно навколо центрального персонажа або головного символу. У більшості карт передбачається розташування ключової фігури в центрі композиції, що допоможе підсилити відчуття іконності, символічності та ритуальності образу. Такий підхід відповідає природі Таро, адже кожен Аркан має власне архетипічне значення. Центральне розміщення персонажа або символу дозволить швидко зчитувати основну ідею карти та спрямовувати увагу на її зміст.

Героїв колоди планується виконати у стилізованій манері. Основний акцент буде зроблено не на реалістичній деталізації, а на силуеті, позі, жестах, кольорі одягу та загальному емоційному стані. Це дозволить надати образам більш узагальненого та символічного характеру. Такий підхід є важливим для карт Таро, оскільки персонажі мають сприйматися не як конкретні побутові фігури, а як візуальні носії певної ідеї, стану або внутрішньої сили.

Стилістика ар-нуво у проєкті має проявлятися через плавність контурів, декоративну пластику та органічність форм. Передбачається використання м'яких ліній, хвилястих елементів, рослинних мотивів, вигинів тканин і

декоративних деталей. При цьому ар-нуво не планується копіювати буквально. Його риси мають бути адаптовані до авторського бачення колоди Таро та використані як основа для формування атмосфери, композиційної побудови й художньої цілісності.

Важливим елементом майбутнього образно-стилістичного рішення є природне середовище. У композиціях планується активно використовувати гори, воду, небо, ліс, квіти, дерева, зорі та сонячні мотиви.

Природні елементи мають виконувати не лише декоративну функцію, а й підсилювати зміст кожного Аркану. Наприклад, вода може передавати очищення, емоційність або внутрішню рівновагу, нічний пейзаж - самозаглиблення та пошук, сонячне світло - енергію, силу або духовне пробудження.

Колірна система колоди також перебуває на етапі формування. Передбачається використання кількох основних груп кольорів: жовтих і золотистих відтінків, темно-зелених, синіх, сірих, коричневих і темно-червоних тонів. Жовтий та золотистий кольори можуть використовуватися для підкреслення світла, сакральності, енергії та декоративності. Синій і темно-синій доцільно застосовувати для містичних, нічних або споглядальних Арканів. Зелений колір може бути пов'язаний із природою, ростом, гармонією та життєвими процесами. Червоні відтінки планується використовувати для посилення драматизму, напруги, влади або пристрасті.

У процесі розробки важливо, щоб колір виконував не лише естетичну, а й емоційно-сміслову функцію. Для карт із напруженим змістом можуть застосовуватися темніші та контрастніші поєднання, тоді як для спокійних або гармонійних Арканів доцільно використовувати світліші, природніші та м'якші кольори. Такий підхід дозволить передавати характер карти ще до детального прочитання її символіки.

Композиційні рішення планується будувати на поєднанні симетрії та динаміки. Частина Арканів може мати фронтальну, врівноважену композицію, що підходитиме для образів влади, знання, стабільності або внутрішньої

зосередженості. Інші карти доцільно будувати на русі, діагоналях, зміні напрямів і взаємодії персонажів із простором. Це дозволить уникнути одноманітності й водночас зберегти загальну стильову єдність колоди.

У проєкті передбачається використання декоративної умовності простору. Пейзажі, архітектурні елементи та природні об'єкти не мають бути надмірно реалістичними. Їх доцільно подавати узагальнено, площинно та стилізовано. Такий підхід наблизить колоду до декоративної графіки та відповідатиме естетиці ар-нуво, у якій деталі підпорядковуються загальному ритму композиції.

Традиційна символіка Таро має бути збережена, але переосмислена через авторську художню мову. У процесі розробки важливо залишити впізнавані атрибути Арканів, щоб карти не втратили зв'язок із класичною системою. Водночас ці символи планується адаптувати до декоративної стилістики колоди. Наприклад, атрибути Мага, Верховної Жриці, Імператриці, Імператора чи Справедливості можуть бути подані через позу, колір, природні елементи, орнаменти та композиційне розташування.

Для драматичних Арканів планується використовувати виразніші контрасти, темніші кольори та напружені композиційні рішення. Карти на зразок «Вежа», «Диявол» або «Смерть» можуть будуватися на різкому русі, затемненому тлі, конфлікті форм і посиленні емоційної напруги. При цьому важливо уникати надмірної буквальності або візуальної агресивності. Основний акцент має бути зроблено на атмосфері, символіці та психологічному змісті.

Для спокійніших Арканів передбачається м'якша візуальна мова. Карти на зразок «Зірка», «Помірність», «Сила» або «Відлюдник» можуть будуватися на плавних ритмах, природному просторі, гармонійній палітрі та більш стриманій композиції. Такі рішення дозволять передати відчуття внутрішнього балансу, відновлення, мудрості або духовного пошуку.

У майбутній колоді важливо поєднати міфологічне, природне та людське начало. Частина карт має розкривати психологічний стан персонажів, частина

- взаємодію людини зі стихіями, а частина - символічні події або переходи. Завдяки цьому колода зможе функціонувати як послідовна система образів, де кожен Аркан відображає окремий етап внутрішнього шляху.

Типографічне рішення також планується підпорядкувати загальній стилістиці. Назви карт доцільно розміщувати в нижній частині композиції на світлому декоративному полі, щоб вони добре читалися та не конфліктували з ілюстрацією. Використання українських назв може підкреслити авторський характер проєкту та надати колоді локальної ідентичності. Шрифт має бути виразним, але не надто декоративним, щоб зберегти читабельність.

Усі карти планується об'єднати спільною системою графічних прийомів: контурною лінією, декоративною рамкою, площинним кольором, стилізованими персонажами та природним середовищем. Водночас кожен Аркан повинен мати власний колористичний і композиційний акцент. Такий принцип дозволить досягти балансу між серійністю та індивідуальністю, що є важливим для авторської колоди Таро.

Отже, образно-стилістичне рішення колоди перебуває у процесі формування й спрямоване на створення цілісної візуальної системи, побудованої на символіці Таро, декоративності ар-нуво та природних мотивах. Передбачене поєднання плавної лінії, орнаментальної рамки, колірної символіки та стилізованих образів має забезпечити художню виразність майбутньої колоди та її відповідність сучасним тенденціям авторського дизайну карт Таро.

3.3 Практична реалізація проєкту

Процес розробки авторської колоди карт Таро розпочався з визначення загального художнього напрямку, який мав об'єднати символіку Арканів, декоративність і цілісну атмосферу проєкту. Основою стилістичного рішення було обрано ар-нуво, оскільки цей напрям поєднує плавність ліній, природні мотиви, орнаментальність і витончену композиційну побудову. Такі риси

дозволяють передати образи Таро не буквально, а через символи, колір, пластику форм і загальний емоційний настрій.

Для уточнення візуальної концепції було створено мудборд, до якого увійшли приклади графіки ар-нуво, природні пейзажі та зразки класичних карт Таро. Він допоміг визначити головні візуальні орієнтири проєкту: декоративні лінії, флористичні мотиви, природну атмосферу та збереження впізнаваної символіки Арканів. Мудборд став основою для подальшого вибору композиційних прийомів, зокрема декоративних рамок, центрального розміщення образів і поєднання персонажів із природним середовищем (Додаток 3).

Важливим етапом стало формування колірної палітри. Для колоди було обрано шість основних кольорів: жовтий, темно-зелений, темно-червоний, сірий, синій та коричневий. Палітра побудована на поєднанні природних і символічних відтінків, які допомагають передати різні емоційні стани Арканів та підтримують стилістичну єдність колоди.

Жовтий колір використовується як символ світла, тепла, енергії та внутрішнього пробудження. Темно-зелений передає зв'язок із природою, гармонію та стабільність. Темно-червоний додає композиціям сили, напруги й емоційної виразності. Сірий виконує функцію врівноваження та пом'якшує насичені кольори. Синій пов'язаний зі спокоєм, інтуїцією, водною стихією та нічним простором. Коричневий підкреслює природність, землю та матеріальність образів.

Обрана колірна система дозволяє уникнути випадковості у візуальному рішенні карт. Кожен колір має не лише декоративне, а й смислове значення. Світліші й тепліші відтінки підсилюють відчуття гармонії та життєвої енергії, тоді як темніші поєднання допомагають передати драматизм, таємничість або внутрішню напругу. Завдяки цьому палітра працює як один із засобів розкриття характеру кожного Аркану (Додаток 4).

У результаті вибір стилістики ар-нуво, створення мудборду та формування колірної гами стали основою подальшої розробки колоди. Ці

етапи дозволили визначити загальний художній напрям, принципи стилізації та візуальну атмосферу майбутнього дизайн-проекту.

Процес розробки авторської колоди карт Таро здійснювався у цифровому середовищі за допомогою програми Procreate. Формат кожної карти було визначено в розмірі 76×126 мм, що дало змогу дотримуватися єдиної системи побудови композиції та забезпечити зручність подальшого оформлення всієї колоди. Робота над кожною ілюстрацією починалася з попереднього дослідження змісту відповідного Аркану, його традиційної символіки, образної структури та основних атрибутів. Особлива увага приділялася таким елементам системи Таро, як мечі, жезли, кубки, пентаклі, пози персонажів, жести, символічні предмети та композиційні акценти, що формують змістове наповнення карти.

Після аналітичного етапу здійснювався пошук художнього рішення для кожного Аркану. Важливим завданням було не просто відтворити класичну символіку, а адаптувати її до стилістики ар-нуво. Саме цей етап виявився одним із найбільш складних і трудомістких у процесі розробки.

Проблематика полягала в необхідності зберегти впізнаваність традиційних образів Таро, водночас надаючи їм нової декоративної інтерпретації через плавні лінії, орнаментальність, природні мотиви та стилістичну цілісність. У низці випадків це вимагало кількох варіантів ескізного пошуку, оскільки окремі символи потрібно було переосмислювати так, щоб вони залишалися зрозумілими, але органічно поєднувалися з обраною художньою мовою.

Для виконання ілюстрацій використовувалися цифрові пера з набору Pen Pack 4, які дали змогу досягти чіткої лінійної побудови, деталізованого промальовування та виразної декоративної графіки. У процесі роботи поєднувалися контурне опрацювання, побудова колірних площин і подальше деталювання окремих елементів композиції. Такий підхід дозволив сформувати єдину стилістику всієї серії карт і забезпечити візуальну узгодженість між окремими Арканами.

У середньому на створення однієї карти витрачалося близько 5 годин. Такий обсяг часу був зумовлений не лише технічним виконанням ілюстрації, а й потребою у попередньому аналізі символіки, пошуку композиційного рішення, доборі декоративних елементів і гармонізації колірної гами. Ретельне опрацювання кожної карти дало змогу забезпечити змістову точність, образну виразність і стилістичну цілісність майбутньої колоди.

У фінальному проєкті представлено 20 Старших Арканів, кожен із яких має окреме символічне значення, сюжетне наповнення та індивідуальне композиційне рішення. До складу розробленої серії входять такі карти: 0 — Дурень, I — Маг, II — Верховна Жриця, III — Імператриця, IV — Імператор, V — Ієрофант, VI — Закохані, VII — Колісниця, VIII — Сила, IX — Відлюдник, X — Колесо Фортуни, XI — Справедливість, XII — Повішений, XIII — Смерть, XIV — Помірність, XV — Диявол, XVI — Вежа, XVII — Зірка, XVIII — Місяць, XIX — Сонце.

Після вивчення значення кожного з обраних Арканів було сформовано сюжет ілюстрації, підібрано відповідні символічні елементи та визначено характер стилізації. У результаті процес розробки колоди поєднав аналітичну, художню та технічну складові. Це дозволило створити серію карт, у якій класична система Таро зберігає свою змістову основу, але водночас набуває нової візуальної інтерпретації в естетиці ар-нуво.

Висновки до розділу 3

У третьому розділі було розкрито процес розробки та реалізації дизайн-проєкту авторської колоди карт Таро в естетиці ар-нуво. На основі проведеного аналізу сформовано концепцію колоди, у якій класична символіка Старших Арканів поєднується з декоративністю, плавністю ліній, природними мотивами та орнаментальністю, характерними для стилю ар-нуво.

У процесі роботи було визначено образно-стилістичне рішення майбутньої колоди, сформовано мудборд, підібрано колірну гаму та

розроблено принципи композиційної побудови карт. Основну увагу приділено збереженню впізнаваності традиційних Арканів і водночас їх авторському переосмисленню через декоративну графіку, стилізовані персонажі, природне середовище та символічні деталі.

Практична частина проєкту передбачала цифрову розробку карт у програмі Procreate у форматі 76×126 мм. У фінальному проєкті представлено 20 Старших Арканів, кожен із яких має окремий сюжет, композиційне рішення та візуальний характер. Розроблена колода поєднує функціональність карт Таро з художньою цінністю авторського дизайнерського продукту та може бути використана як основа для подальшого друку, презентації й практичного застосування.

ВИСНОВКИ

У процесі дослідження розглянуто історичні етапи формування та розвитку карт Таро. Встановлено, що карти Таро виникли в межах європейської карткової культури, однак із часом набули значення складної символічної та художньої системи. Їх розвиток пов'язаний із формуванням структури Старших і Молодших Арканів, закріпленням архетипічних образів, алегорій і візуальних символів.

Подальша трансформація Таро у XVIII-XIX століттях сприяла переходу карт від ігрового призначення до езотеричного, культурного та мистецького явища. Це доводить, що Таро є гнучкою візуальною системою, яка змінюється відповідно до історичного контексту, художніх стилів і способів інтерпретації.

На основі зібраної інформації визначено сучасні тенденції у сфері авторських колод Таро. З'ясовано, що у XXI столітті карти Таро активно розвиваються в цифровому середовищі, соціальних мережах, авторській ілюстрації та культурі самопізнання. Сучасні колоди дедалі частіше сприймаються не лише як езотеричний інструмент, а як дизайнерський продукт, колекційний об'єкт і форма візуального мистецтва. Серед актуальних тенденцій виявлено поєднання традиційної символіки з різними художніми напрямками: декоративною графікою, фентезі, мінімалізмом, готичною естетикою, етнічними мотивами та цифровою ілюстрацією. Це підтверджує актуальність розробки авторської колоди з виразною стилістичною концепцією.

Аналіз українських та міжнародних аналогів авторських колод показав різні підходи до художнього переосмислення системи Таро. Українські зразки часто звертаються до національної культури, фольклорної символіки, природної тематики, побутових образів і локальної візуальної традиції. Міжнародні колоди демонструють ширший стилістичний діапазон і орієнтуються на різні групи користувачів: початківців, колекціонерів, практиків Таро та прихильників певної естетики. У результаті доведено, що успішна авторська колода має поєднувати впізнавану символіку, цілісну

художню мову, продуману композицію, якісну колірну систему та емоційну виразність.

У роботі охарактеризовано цільову аудиторію та особливості споживання продуктів Таро. Визначено, що аудиторія таких колод є різноманітною та охоплює людей, зацікавлених в езотериці, психологічній рефлексії, самопізнанні, мистецтві, дизайні та колекціонуванні

Фінальним результатом дослідження стала концептуальна розробка авторської колоди карт Таро в естетиці ар-нуво. Концепція побудована на поєднанні класичної символіки Арканів із декоративністю, плавністю ліній, природними мотивами та орнаментальністю, характерними для цього стилю. У процесі роботи сформовано образно-стилістичне рішення, колірну палітру, композиційні принципи та систему декоративних елементів. Практична частина реалізована у цифровому середовищі Procreate у форматі 76×126 мм. У фінальному проєкті представлено серію з 20 Старших Арканів, у яких традиційна символіка Таро поєднується з авторською ілюстрацією та естетикою ар-нуво.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 35% опитаних українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності – КМІС. Опитування щодо ставлення українців до езотеричних практик. 02.04.2024 URL: <https://ua.interfax.com.ua/news/general/977538.html> (дата звернення: 14.03.2026).
2. Бердинських С. О. Сучасні тенденції візуальної комунікації у графічному дизайні. *Art and Design*. 2024. № 4. 76-88 с. DOI: 10.30857/2617-0272.2024.4.6.
3. Божко Т. О. Композиція як чинник художньої виразності творів графічного дизайну. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*. 2018. № 39. 183-191 с. DOI: 10.31866/2410-1176.39.2018.153687.
4. Грушецький А. Скільки українців вірять в астрологію, екстрасенсорні здібності, тарологію. 02.04.2024 URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1389&page=1> (дата звернення: 21.03.2026).
5. Железняк Д.С. Ціннісно-світоглядний аспект карт Таро в контексті сучасної культури. *Трансформаційні процеси соціальної та гуманітарної сфери сучасної України*. Київ. 2024. 49-52 с. DOI: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-381-4-12>
6. Карти з колоди Вісконті-Сфорца Cards from the Pierpont-Morgan Bergamo Visconti-Sforza Deck. Wikimedia Commons. URL: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viscontisforzatarot.jpg> (дата звернення: 28.05.2026).
7. Карти Таро «Котяче Таро». Orner. URL: <https://orner.com.ua/ua/product/karty-taro-kotiache-taro> (дата звернення: 24.04.2026).
8. Кирєєва В. Карти Таро на основі українських міфів зібрали на Kickstarter понад 150 тис. доларів. ТиКиїв. 16.05.2025 URL:

- <https://tykyiv.com/news/karti-taro-na-osnovi-ukrayinskikh-mifiv-zibrali-na-kickstarter-ponad-150-tis-dolariv/> (дата звернення: 27.04.2026).
9. Куц М. Структурна модель графічного дизайну як соціокультурного явища. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*. 2025. Т. 8, № 1. 8-20 с. DOI: 10.31866/2617-7951.8.1.2025.330434.
 10. Мигаль С. Дизайн - мистецтво художника і розрахунок аналітика. *Вісник НТУУ «КПІ»*. 2011. № 2(32). 153-158 с. DOI: 10.20535/2077-7264.2(32).2011.52839.
 11. Початок окультного таро. Видавництво Руслана Халікова. 2026. URL: <https://pxpublisher.com.ua/pochatok-okultnogo-taro/> (дата звернення: 28.05.2026).
 12. Халіков Р. Історія української арканології та створення колод окультного таро. Київ. 2021 р. 29 с.
 13. 30% of Americans Consult Astrology, Tarot Cards or Fortune Tellers. Pew Research Center. 21.05.2025 URL: <https://www.pewresearch.org/religion/2025/05/21/3-in-10-americans-consult-astrology-tarot-cards-or-fortune-tellers/> (date of application: 02.05.2026).
 14. Armstrong H. Graphic Design Research: A Cause for the Concerned. *Design as a Catalyst for Change: Proceedings of DRS 2018 International Conference: materials of the international conference, Limerick, 25–28 June 2018*. London, 2018. P. 2811–2821.
 15. Auger E. E. Tarot and Other Meditation Decks: History, Theory, Aesthetics, Typology. Jefferson : McFarland & Company, 2004. 224 p.
 16. Balashova O. Analysis of the Symbols and Symbolic Meanings of Ink Graphics. *Scientific Studio Research*. 2024. Vol. 6, № 11. 13-21 с. DOI: 10.26689/ssr.v6i11.8753.

17. Bugheșiu A. Onomastics and the Occult: Names of Tarot Cards. *Name and Naming: Sacred and Profane in Onomastics: proceedings of the Fourth International Conference on Onomastics «Name and Naming»*, Baia Mare, 5–7 September 2017 / ed. O. Felecan. Cluj-Napoca : Editura Mega ; Editura Argonaut, 2018. P. 714–722.
18. Catalogs 2024 Tarot Decks. Etsy. URL: https://www.etsy.com/market/2024_tarot_decks (date of application: 11.04.2026).
19. Craft Cards : Офіційний сайт URL: <https://www.craft-cards.com.ua/catalog/1/product/125> (дата звернення: 28.03.2026).
20. Dallas K. How Popular Are Astrology and Tarot Cards? Deseret News. 21.05.2025 URL: <https://www.deseret.com/faith/2025/05/21/how-popular-are-astrology-tarot-cards/> (date of application: 03.04.2026).
21. Farley H. A Cultural History of Tarot: From Entertainment to Esotericism. London : Bloomsbury Academic, 2009. 304 c DOI: 10.5040/9780755697700.
22. Farley H. S. Tarot: An Evolutionary History : thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at The University of Queensland. Queensland, 2006. 417 p.
23. Gjerde T. Catelin Geofroy Tarot, 1557. Old Playing Cards. URL: <https://cards.old.no/1557-geofroy/> (date of application: 28.04.2026).
24. Global Tarot Cards Market Size By Type of Tarot Decks, By Target Audience, By Distribution Channel, By Geographic Scope And Forecast. Verified Market Research. 2025. 150 p. URL: <https://www.verifiedmarketresearch.com/product/tarot-cards-market/> (date of application: 18.04.2026).
25. Hughes J. A Sociology of Tarot. *Canadian Journal of Sociology*. 2000. Vol. 25, № 1. 357-392 c. DOI: 10.29173/cjs20000.
26. Hughes S. From Propaganda to Product: The Arthurian Legend in Modern Tarot Decks. *Reinvention: Studies in Religion & Popular Culture*. № 2 2013. 381-406 c. DOI: 10.11157/rsrr3-2-579.

27. Jarutirasarn P., Thirapatsakun T. Predicting Audience Stickiness, Loyalty and Gift-Giving in TikTok Live Tarot Readings: The Moderating Role of Content Quality. *Futurity Journal of Communication*. 2024. Vol. 29, № 1. 326-349 c. DOI: 10.48047/fjc.29.01.20.
28. Kara H. Creative Research Methods in the Social Sciences: A Practical Guide. London : Routledge, 2020. 320 p. DOI: 10.4324/9781003188841.
29. Lynn C. Tarot & Oracle Decks Are a Big Deal. PWxyz. 11.10.2024 URL: <https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/religion/article/96206-tarot-oracle-decks-are-a-big-deal.html> (date of application: 09.04.2026).
30. Methodology: 3 in 10 Americans Consult Astrology, Tarot Cards or Fortune Tellers. Pew Research Center. 21.05.2025 URL: <https://www.pewresearch.org/religion/2025/05/21/astrology-tarot-cards-fortune-tellers-methodology/> (date of application: 05.05.2026).
31. Michaela T. Interest in Tarot and Oracle Decks Is on the Rise-This May Be Why Vogue. 21.04.2025. yURL: <https://www.vogue.com/article/tarot-and-oracle-decks-rising-popularity> (date of application: 01.05.2026).
32. Mizrahi O. S. The Rider-Waite-Smith Tarot Deck: A Study in Icon & Iconography & Iconology According to Art *History Theories and Jungian Archetypes : postdoctoral research*. Jerusalem : Hebrew University of Jerusalem, 2020. 438 p.
33. New Luck Tarot Deck with Guidebook: Beginner Divination Tools. Etsy. URL: <https://www.etsy.com/listing/1686499721/new-luck-tarot-deck-with-guidebook> (date of application: 17.04.2026).
34. Noble I., Bestley R. Visual Research: An Introduction to Research Methods in Graphic Design. London : Bloomsbury Publishing, 2016. 226 p. DOI: 10.5040/9781474232920.
35. ORNER : URL: <https://orner.com.ua/ua/category/karty-taro> (дата звернення: 28.05.2026).

36. Pauwels L. Visual Research Methods: Qualifying and Quantifying the Visual. *Beijing International Review of Education*. 2020. Vol. 2, № 1. 35-57 c. DOI: 10.1163/25902539-00201004.
37. Philips G. Transformation of Personal Spirituality through Digital Technology: A Systematic Literature Review. *Focus*. 2025. Vol. 6, № 2. P. 203–218. DOI: 10.26593/30ys8216.
38. Shagaya M. O. Color as a Cognitive and Cultural Tool: A Psychological Exploration of its Role in Graphic Design Communication. *International Journal of Art and Design*. 2025. Vol. 9, № 2. 121-125 DOI: 10.24191/ijad.v9i2.8187.
39. Smith S. E. From Il Matto to the Fool in Tarot. Tarot Heritage. URL: <https://tarot-heritage.com/from-trionfi-to-majorarcana/from-il-matto-to-the-fool/> (date of application: 16.03.2026)
40. Tarot Cards Market - Global Industry Analysis & Forecast (2025-2029). Technavio. May, 2025. URL: <https://www.technavio.com/report/tarot-cards-market-industry-analysis> (date of application: 18.04.2026).
41. Tarot Cards Market Industry Analysis. Technavio. May, 2025. URL: <https://www.technavio.com/report/tarot-cards-market-industry-analysis> (date of application: 23.04.2026).
42. Tarot Cards Market Report. URL: <https://www.techsciresearch.com/report/tarot-cards-market/22863.html> (date of application: 14.04.2026).
43. Tarot Decks. Etsy. URL: https://www.etsy.com/market/2024_tarot_decks (date of application 08.04.2026).
44. Wang Q. A New Method for Analyzing Data From Visual Artwork. *Visual Arts Research*. 2015. Vol. 18, № 1. P. 103–120. DOI: 10.1080/10645578.2015.1016370.
45. Wang Y. Techno-cultural Domestication of Online Tarot Reading in Contemporary China. *Media, Culture & Society*. 2022. Vol. 45, № 1. P. 74–91. DOI: 10.1177/01634437221104700.

46. Weber S., Mitchell C. Picturing Research: Drawing as Visual Methodology. Rotterdam : Sense Publishers, 2014. 244 p. DOI: 10.1007/978-94-6091-596-3.
47. Wen B. Show Me the Numbers: Self Publishing vs Traditional Publishing of a Tarot/Oracle Deck. 25.07.2020. URL: <https://benebellwen.com/2020/06/25/show-me-the-numbers-self-publishing-vs-traditional-publishing-of-a-tarot-oracle-deck/> (date of application: 03.05.2026).
48. William P. Cartomancers and Conjurers: The Cultural History of Tarot in France. French History. 2023. Vol. 37, Issue 4. P. 379-400. DOI: 10.1093/fh/crad043.

ДОДАТКИ

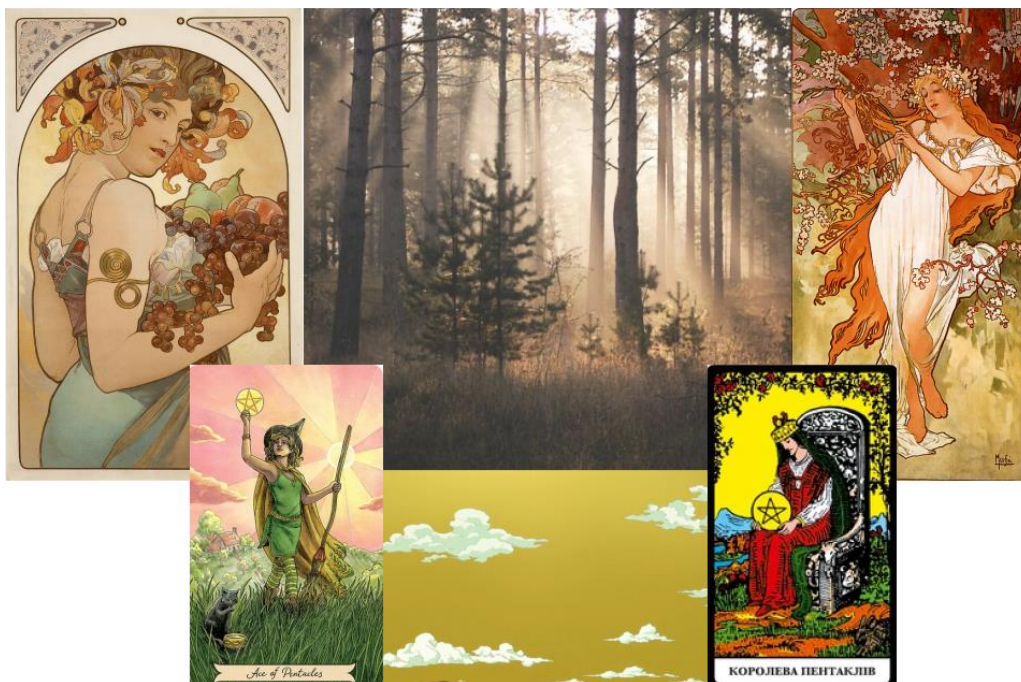
Додаток 1.

Додаток 2.

Додаток 4

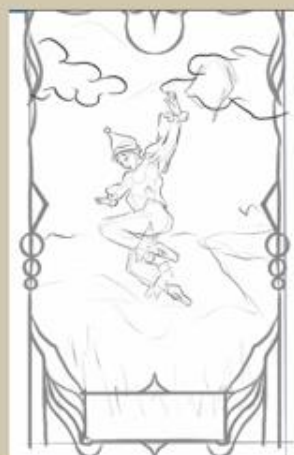

Додаток 5

Додаток 6

Декоративні елементи

Шрифт
COCHIN

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єе Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо
Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъь Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

! ? . , ; : ... ' " « » () [] { } - - - _ + =

Колірна палітра

HEX 6E6E6E
RGB 110 110 110
CMYK 0 0 0 57

HEX AD5433
RGB 173 52 51
CMYK 00 70 71 32

HEX 7CB8D4
RGB 121 184 212
CMYK 43 13 0 17

HEX 5B5A24
RGB 91 90 36
CMYK 0 1 60 64

HEX F7C02F
RGB 247 192 47
CMYK 0 22 81 3

HEX 6B493D
RGB 107 73 61
CMYK 0 32 43 58

Коробка та Рубашка

