

4. Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез : монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. 204 с.

5. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах: підручник для ВНЗ. [В. В. Коваль, В. С. Лазебний, О. О. Скопа та ін.]. Київ: Наук. думка, 2014. 151 с.

СКЕТЧІНГ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ

*Балан У.Г., старший викладач кафедри цифрового мистецтва
Київський національний університет технологій та дизайну*

Ключові слова: образотворче мистецтво, візуальна комунікація, скетчинг, міждисциплінарна взаємодія.

У сучасному світі, де комунікація відіграє ключову роль у творчих, бізнесових та освітніх процесах, дедалі більшої ваги набувають візуальні методи передавання інформації. Одним із ефективних інструментів такої комунікації є скетчинг – швидкий спосіб зображення ідей за допомогою ліній, форм та композиційних рішень[1]. Скетчинг використовується в багатьох сферах, зокрема в мистецтві, дизайні, архітектурі, інженерії, маркетингу та навіть у бізнес-аналітиці.

Однією з головних переваг скетчингу є його універсальність як засобу комунікації: він не потребує спеціальної підготовки для сприйняття, оскільки базується на візуальних образах, які легко зрозуміти незалежно від мовного чи культурного контексту[2]. Це робить його незамінним інструментом для командної роботи та колаборації, де важливо швидко донести ідею, уникнути непорозуміння та забезпечити ефективну взаємодію між учасниками процесу.

Традиційна вербальна комунікація, хоч і є основним засобом передавання інформації, часто має певні обмеження, особливо коли йдеться про складні концепти, просторові рішення чи емоційно забарвлені ідеї. В таких випадках поєднання тексту з візуальними образами суттєво підвищує точність та ефективність сприйняття [3]. Візуальний контент не лише доповнює вербалізацію, а й додає нові можливості для глибшого аналізу, структурування інформації та взаєморозуміння між учасниками творчого процесу.

Скетчинг як форма візуального мислення має низку особливостей, що роблять його ефективним засобом комунікації. Насамперед — це швидкість візуалізації ідей. Завдяки мінімалістичним засобам виразності (лінія, пляма, форма, композиція) скетч дозволяє миттєво зафіксувати думку ще на етапі її формування. Простота зображення не заважає глибокому змісту: навпаки, схематичність сприяє узагальненню, виокремленню головного і доступності для сприйняття. Крім того, скетчинг часто є відкритим до інтерпретації, що створює простір для

діалогу, уточнення й уточнення сенсів між учасниками спілкування. Важливо й те, що він не потребує художньої майстерності — передусім цінується ідея, а не рівень деталізації.

Опанування скетчингу в командному середовищі формує спільну візуальну мову, що значно полегшує взаєморозуміння між фахівцями з різних сфер. Скетчі стають інструментами фасилітації — учасники можуть буквально «бачити» думки одне одного, коригувати ідеї в реальному часі. Це особливо корисно на етапах генерації ідей, розробки концепцій або проектного планування. Крім того, вивчення скетчингу розвиває візуальну грамотність, що дозволяє учасникам бачити системно, мислити структуровано, швидше приймати рішення. Практика скетчингу також сприяє розвитку емпатії, адже людина змушена «виловлювати» суть повідомлення і подавати її у зрозумілій формі для інших[4].

Поєднання тексту й зображення — один із найпотужніших інструментів сучасної комунікації. Візуальний контент активує інші канали сприйняття, ніж текстовий, і дає змогу швидше охопити суть повідомлення. Коли скетч супроводжує вербальне пояснення, інформація сприймається глибше та точніше. Візуалізація також дозволяє виявити структуру думки, побачити логіку процесу або проекту. У роботі над творчими завданнями це особливо важливо — образ і слово взаємно доповнюють одне одного, відкриваючи нові смисли. Наприклад, ескіз і підпис до нього можуть викликати сильніші асоціації, сприяти формуванню концепції або навіть зміні вектору роботи над проектом.

У дизайні, архітектурі, освіті, інженерії, ІТ та бізнесі скетчинг відіграє роль оперативного комунікативного інструменту. Він допомагає структурувати думки, планувати проекти, пояснювати складні системи або сценарії, особливо в умовах обмеженого часу. Наприклад, в UX/UI дизайні скетчинг дозволяє швидко протестувати ідеї, не витрачаючи ресурсів на повну візуалізацію. У маркетингу та бізнес-аналітиці — візуалізувати дані, процеси чи клієнтські шляхи, полегшуючи прийняття рішень. В освітньому процесі скетчинг допомагає студентам осмислювати й узагальнювати матеріал, що особливо актуально в гуманітарних і креативних спеціальностях. Усі ці приклади свідчать про трансдисциплінарний потенціал скетчингу, що робить його потужним інструментом ефективної комунікації в сучасному світі.

Скетчинг виступає потужним інструментом візуальної комунікації, що поєднує простоту, швидкість і універсальність. Його здатність передавати ідеї без мовних бар'єрів робить його ефективним засобом взаємодії в багатьох професійних сферах — від мистецтва й дизайну до освіти та бізнесу. Вивчення скетчингу розвиває здатність до концептуального мислення, покращує візуальну грамотність і сприяє ефективній командній роботі. Поєднання візуального та вербального контенту розширює можливості творчого процесу, підвищуючи рівень розуміння, узгодженості й інноваційності в колективній діяльності. У сучасному світі, де візуальна культура набуває все більшого значення,

скетчинг стає не лише методом фіксації думок, а й засобом мислення, комунікації та співтворчості.

Список використаних джерел

1. Pashukova S., Chemberzhi D., Dubrivna A. Скетчинг як ефективний інструмент творчої діяльності. ART-platFORM. 2023. Т. 8, № 2. С. 309–324. URL: <https://doi.org/10.51209/platform.2.8.2023.309-324>
2. Visual resemblance and communicative context constrain the emergence of graphical conventions / R. D. Hawkins та ін. arXiv preprint arXiv:2109.13861. 2021. URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.13861> (дата звернення: 25.03.2025).
3. Mihai D., Hare J. Learning to draw: Emergent communication through sketching. Advances in neural information processing systems. 2021. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/39d0a8908f8e6c18039ea8227f827023-Paper.pdf (дата звернення: 25.03.2025).
4. Confente O. Research-Creation and More-Than-Human Collaboration. Imaginations: Journal of Cross-Cultural Image Studies. 2025. Т. 15, № 3. С. 243–261. URL: <https://doi.org/10.17742/image29728> (дата звернення: 25.03.2025).

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ У СКЕТЧІНГУ

*Пашукова С.Г., викладач кафедри цифрового мистецтва
Київський національний університет технологій та дизайну*

Ключові слова: скетчинг, лінія, авторський стиль, експеримент, інтуїтивне самовираження, технічні прийоми.

Скетчинг – це не лише метод швидкого фіксування ідей, а й важливий інструмент творчого самовираження, який допомагає художнику розвинути власний візуальний почерк. Один із ключових аспектів, що визначає індивідуальність у скетчингу – це лінія. Вона передає характер руху, емоційний стан, естетику та авторське бачення. Розвиток унікальної манери роботи з лінією, штрихом і плямою поєднує технічну майстерність, експериментальний підхід та інтуїтивне самовираження [1].

Метою дослідження є аналіз основних чинників, що впливають на формування авторського стилю у скетчингу, зокрема через розвиток унікального руху лінії. Особлива увага приділяється експериментам з технікою, пошуку балансу між контролем і випадковістю, стилізацією та імпровізацією. Дослідження спрямоване на виявлення шляхів, які допомагають художнику сформувати свій авторський почерк у скетчингу [2].

Формування унікальності через технічні експерименти з лініями може значно змінюватися залежно від використаних матеріалів. Олівець,