

Кафедра архітектури та дизайну

Каталог кафедральної літератури

РОЗДІЛ 1. АРХІТЕКТУРА ТА УРБАНІСТИКА

Розмови про архітектуру

Волинський, Богдан. Дроздов, Олег. Розмови про архітектуру / Б. Волинський, О. Дроздов. Харків: ist publishing, 2022. - 136 с.

Книжка «Розмови про архітектуру» написана архітектором Богданом Волинським протягом циклу зустрічей з архітектором Олегом Дроздовим, які відбулися кілька років тому в Харкові. Під жовтою обкладинкою, яка окреслює світловий контур вікна, Дроздов говорить про будинок із садом та міський простір, рельєф і світло, сакральне і профанне, плоть і погоду, ринок, політику і архітектурні конкурси, професійну спільноту і освіту. Питання, що їх обговорюють архітектори, підсумвують перші двадцять років архітектурної практики Дроздова, а також стають спробою поговорити про теми, які далі набувають ваги у їхніх практиках та

архітектурі сьогоденного дня.

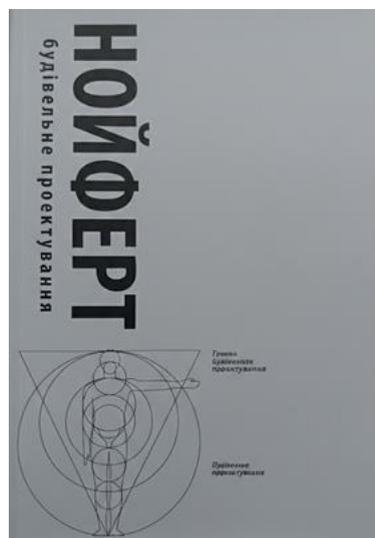

45 ідей для українських міст. Та будь-якого іншого міста світу

45 ідей для українських міст. Та будь-якого іншого міста світу/Автор-куратор Мікаель Колвілл-Андерсен. Київ, Видавець Возняк Б.Я., 2023. 240 с.

Барабани війни гучні та пронизливі, але якщо ви уважно прислухаєтеся, почуєте звучання нації, яка наполегливо відбудовується і трансформується, планує краще майбутнє, незважаючи на постійні загрози. Надзвичайно важливо, що перша книга про післявоєнну відбудову Європи в ХХІ столітті — це не корпоративна бізнес-модель для заробітку та збагачення, а радше збірка важливих, актуальних і при-страсних міських ідей для просування здорового сталого майбутнього для сильних і

незламних мешканців українських міст і містечок.

Нойферт Е. Будівельне проектування

Нойферт Е. Будівельне проектування: Пер. з нім. сорокове вид., перероблене і доповнене /Е. Нойферт. Київ: «Видавництво «ФЕНІКС», 2017. – 624 с.: іл.

У новому сороковому виданні довідника «Будівельне проектування» відображені останні досягнення світової практики будівельного проектування. У порівнянні з попередніми виданнями довідника перероблено багато його розділів.

Видання призначене для архітекторів-проектувальників та студентів архітектурних вузів.

Основи проектування садибного житла навч. Посібник

Якубовський В. Б. Основи проектування садибного житла навч. посібник / В. Б. Якубовський, І. В. Якубовський, О. О. Кайдановська. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 228 с.

Розглянуто теоретичні та методологічні основи проектування садибного житлового будинку з урахуванням системи факторів, що впливають на його функціонально-просторову організацію, на формування індивідуального образу. Розглянуто також питання методики навчального проектування об'єктів житлової тематики.

Для студентів архітектурних та дизайнерських спеціальностей, викладачів, архітекторів-проектантів, дизайнерів, будівельників.

Архітектура щастя

Боттон де, А. Архітектура щастя/Ален де Боттон, пер. із англ. Ярослава Лебеденка. Київ, ArtHuss, 2021. 296 с.

Ален де Боттон пише про архітектуру як про живе середовище, що не тільки визначає поточний настрій мешканця чи гостя, не тільки віддзеркалює й викриває його риси, прагнення, звички, а й певною мірою формує прийдешнє. Адже те, як ми відчуваємося у своїй спальні чи бібліотеці, впливає на наше ставлення до ширшого світу, бачення власного майбутнього й готовність боротися за нього.

Читач ознайомиться зі стилями та смаками, притаманними різним епохам, і дізнається, як вони характеризують людей, що планували і зводили визначні будівлі, жили в них і змінювали їх відповідно до своїх уявлень про красу й комфорт. Це дивовижне поєднання культурологічного й соціологічного дослідження та філософії, базові знання, що допоможуть і «читати» архітектуру, і обживати власний простір.

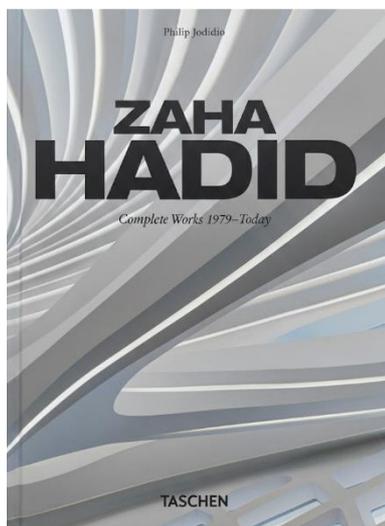
Дизайн міста 10 принципів міського планування та дизайну майстер план району Рефсхалеойен

Дизайн міста 10 принципів міського планування та дизайну майстер план району Рефсхалеойен / Карстен Полссон Друк: Master Print Super Offset S.R.L., Бухарест

Протягом багатьох років модерністські концепції містобудування негативно впливали на розвиток наших міст. У попередніх виданнях Карстен Полссон пропонував альтернативний підхід до планування, заснований на десяти фундаментальних принципах створення гармонійних і комфортних квартальних міст. У цій книзі

він апробує ці принципи на практиці, демонструючи їхнє застосування у конкретному проєкті запропонованому генеральному плані розвитку району Рефсхалеойен у Копенгагені. Планування базується на місцевих умовах та баченні землевласників, які прагнуть створити «традиційний копенгагенський район». Беручи це за основу, проєкт намагається історичними районами Копенгагена, пропонуючи різноманітну структуру компактних міських кварталів, затишних вулиць та площ, спроектованих з урахуванням потреб людини. Ця книга є практичним

посібником з міського планування та дизайну, що заснований на принципах побудови квартального міста та потенціалі його розвитку. Після подання основних теоретичних положень Карстен Полссон крок за кроком аналізує запропонований генеральний план району Рефсхалеойен, демонструючи його еволюцію від початкової концепції до фінального проекту. Хоча основна аудиторія книги забудовники, урбаністи та планувальники, вона буде особливо корисною для студентів архітектурних шкіл, у яких народжуються нові ідеї у сфері містобудування. Окремою цільовою аудиторією є студенти, планувальники, та забудовники України, для яких ця книга може стати цінним джерелом натхнення та практичних знань.

Zaha Hadid. Complete Works 1979–Today

Philip Jodidio. Zaha Hadid. Complete Works 1979–Today / Philip Jodidio. Printed in Bosnia-Herzegovina TASCHEN, 2008. – 672 с.

Архитектура сооружений с висячими покрытиями

Архитектура сооружений с висячими покрытиями. Штолько В. Г. К., «Бу-дівельник», 1979, с. 152.

В книге обобщен опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений с висячими покрытиями. Даны классификация покрытий, примеры объемно-планировочных решений сооружений и наиболее характерные узлы и детали, технико-экономические показатели оболочек и область их применения. Освещаются перспективы развития пространственных систем покрытий всякого типа.

Книга рассчитана на архитекторов, проектировщиков и научных работников.

Особливості просторового планування в умовах інтегрованого розвитку міст в Україні

Особливості просторового планування в умовах інтегрованого розвитку міст в Україні (Практичний коментар).
Полтава: Дивосвіт, 2019. - 132 с.

Однією із головних проблем сьогодення для органів місцевого самоврядування є розробка стратегічних документів, що визначають розвиток українських міст. Важливим кроком на цьому шляху є розробка Концепції інтегрованого розвитку окремого міста (ISEK), що відповідає міжнародній практиці планування розвитку міст. Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» виконується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». У ньому беруть участь Львів, Чернівці, Вінниця, Житомир, Полтава та Подільський район Києва. Розробка нового підходу у просторовому розвитку міст, застосування в існуючій практиці містобудівного проектування інноваційних підходів, процесу неформального проектування дозволять отримати новий якісний рівень генеральних планів українських міст.

Практичний коментар розрахований на керівників та співробітників органів місцевого самоврядування, проектних установ містобудівного профілю та студентів архітектурних спеціальностей вищих навчальних закладів.

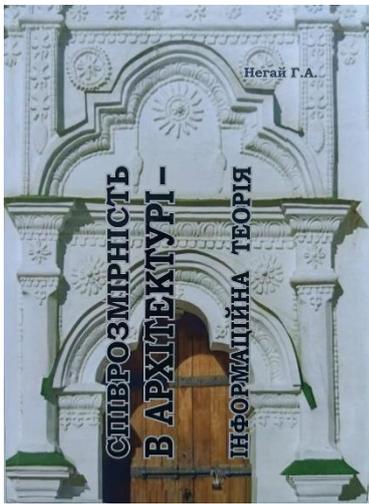

Алгоритмічні Методи Архітектурного Формотворення

Алгоритмічні Методи Архітектурного Формотворення / Дмитро Аранчій. Надруковано в Україні на Типографії Від А до Я з оригінал-макету, 2016. 149 с.

Книга, яку ви тримаєте в руках базується на дослідженні, проведеному в межах наукової магістерської роботи з архітектури Алгоритмічні Методи Архітектурного Формотворення, що була захищена влітку 2011 року в стінах університету КНУБА на базі Кафедри Інформаційних Технологій в Архітектурі, завідувачем якої (як і наукови керівником диплому) є Валерій Васильович Товбич. Він суттєво сприяв дослідженню від вибору і затвердження теми і аж до самого захисту, закладаючи основи традиції суто теоретичних архітектурних магістерських в

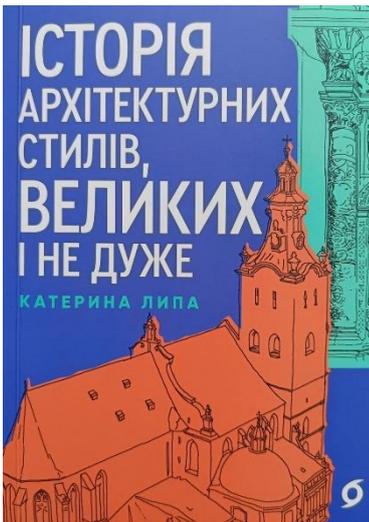
Україні, які відрізняються від "класичних" проектів насамперед не відсутністю впровадження, а поглибленою дослідницькою частиною, що не була б можлива через брак часу, доведись авторові працювати ще й над розробкою повноцінного об'єкту. Втім підкріплення впровадженням все-таки було і не одне свідченням цьому слугують авторській наробки, що посідають чільне місце в останньому розділі наукової роботи і, як наслідок, даної книги.

Співрозмірність в архітектурі інформаційна теорія: монографія

Співрозмірність в архітектурі інформаційна теорія: монографія / Г. А. Негай. Хмельницький: ХНУ, 2024. 262 с.

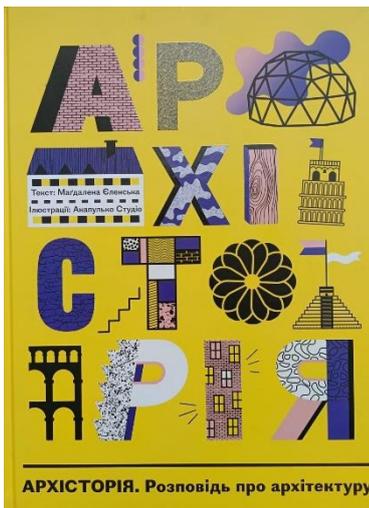
Наведено гносеологічний аналіз моделей теорії інформації на предмет їх спроможності у дослідженні співрозмірності архітектурних об'єктів. Запропонована модель теорії інформації і на її основі метод дослідження та оцінки співрозмірності, виконані інформаційні дослідження видатних пам'яток архітектури. Для науковців, практикуючих архітекторів, здобувачів вищої освіти архітектурних спеціальностей.

Історія архітектурних стилів, великих і не дуже

Історія архітектурних стилів, великих і не дуже / Катерина Ліпа. Видавець ТОВ «Віхола», а/с 68, м. Київ, 03189.

Жоден архітектурний стиль не з'явився на світ «дорослим». Усі вони проходять ті чи інші стадії розвитку, які у своїй книжці описує історикня архітектури Катерина Ліпа. Бароко, готика, ренесанс, модерн... Ця книжка про те, як виникали й занепадали архітектурні стилі, а також про те, як вони розвивалися на українських землях від Кам'янця-Подільського до Білгород-Дністровського, від Чернігова до Львова, від Києва до Бахчисарая, від Ізюма до Жовкви.

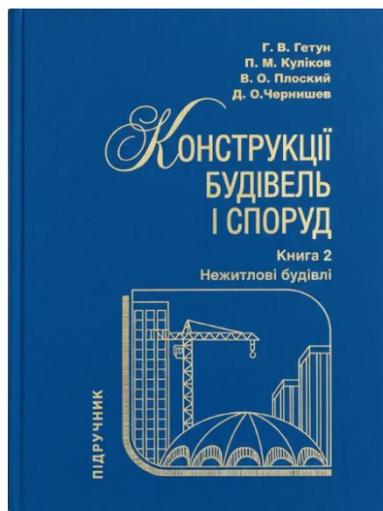
Архісторія. Розповідь про архітектуру

Магдалена Єленська Архісторія. Розповідь про архітектуру / Магдалена Єленська; [пер. з пол. Лідії Кіцили]. Київ: Артвидавництво «Небо», 2024-92 с. in.

Яні можливості відкрили для архітекторів бетон та скло? А які найдивовижніші споруди збудували за допомогою каменю чи цегли? Мости, акри, собори... Всі є у цій книзі. Дізнайся з яких матеріалів вони побудовані. Книга, в якій архітектура має не тільки історію, але й душу.

Гортай найяскравішу історію про архітектуру!

РОЗДІЛ 2. КОНСТРУКЦІЇ, НОРМАТИВИ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Конструкції будівель і споруд. Книга 2. Нежитлові будівлі: підручник

Гетун Г. В., Куліков П. М., Плоский В. О., Чернишев Д. О.: Конструкції будівель і споруд. Книга 2. Нежитлові будівлі: підручник / Під ред. Гетун Г. В. – Кам'янець-Подільський.: ТОВ "Друкарня "Рута" - 2023. - 900 с.

Викладені основні положення проектування нежитлових будівель — їх об'ємно-планувальні та конструктивні рішення. Розглянуті особливості навчального проектування будівель. Наведені систематизовані конструктивні рішення великопрогонових покриттів нежитлових будівель. Відтворена сучасна практика архітектурно-конструктивного проектування

будівель та споруд в сейсмічних районах і складних інженерно-геологічних умовах.

Підручник містить велику кількість ілюстрацій архітектурно-конструктивних рішень нежитлових будівель, їх розрахункових схем, будівельних конструкцій, архітектурно-конструктивних елементів та вузлів.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 19 «Архітектура та будівництво».

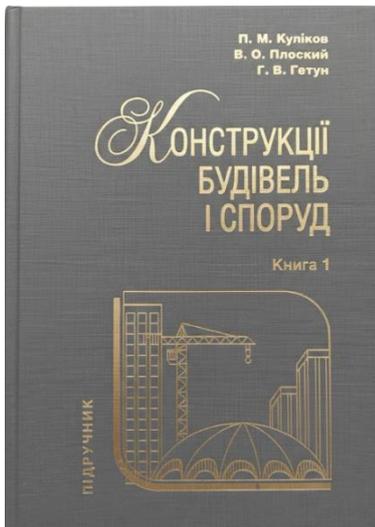
Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки

Гетун Г.В., Криштон Б.Г. Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки: Навчальний посібник. -К.: Кондор, 2005. - 220 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання проектування та будівництва багатоповерхових каркасно-монолітних житлових будинків. Проводиться ретроспективний огляд вітчизняного та закордонного досвіду індустріального, збірно-монолітного та монолітного житлового будівництва. Зроблений реферативний аналіз особливостей об'ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних каркасно-монолітних багатоповерхових житлових будинків. Викладено класифікацію інвентарних опалубок, ефективних утеплювачів та

загальні відомості про конструктивні рішення зовнішніх стін та віконних систем підвищеного теплозбереження.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців із будівельних спеціальностей та спеціалістів будівельної галузі.

Конструкції будівель і споруд

Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В.: Конструкції будівель і споруд. Книга 1: підручник / Під ред. Гетун Г. В. Київ: «Видавництво Ліра-К», 2021. 880 с.

Викладені загальні відомості про конструкції житлових і нежитлових будівель, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об'ємнопланувальних і конструктивних рішень сучасних малоповерхових, багатоповерхових і висотних будівель. Відтворена сучасна практика проєктування і будівництва з використанням нових конструктивних і опоряджувальних матеріалів. Підручник містить велику кількість ілюстрацій архітектурно-конструктивних рішень, креслень вузлів, схем,

таблиць. Розглянуті особливості навчального проєктування будівель.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 19 «Архітектура та будівництво»

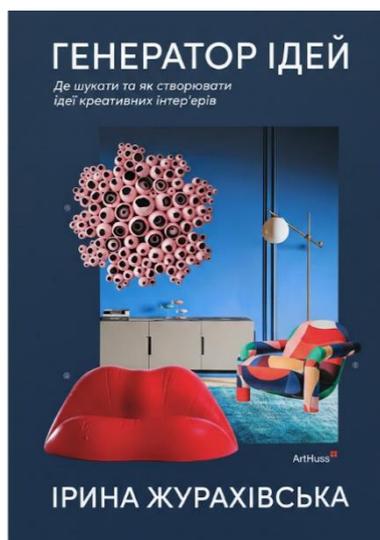
Збірник задач з опору матеріалів

Іваненко П.О., Л. О. Григор'єва, О. П. Кошевий та ін. Збірник задач з опору матеріалів: навч. посіб. / П.О. Іваненко, Л.О. Григор'єва, О.П. Кошевий та ін.; За ред. П.О. Іваненка. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. – 396 с.

Зібрано задачі, що описують базові методи розрахунку елементів конструкцій згідно до сучасних підходів опору матеріалів. Розглянуто геометричні характеристики поперечних перерізів, прості деформовані стани стержнів, напружено-деформований стан в точці, складний опір, статично-невизначувані системи, стійкість гнучких стержнів, динамічні навантаження, розрахунок кривих брусів, резервуарів, олімпіадні задачі з опору матеріалів. До більшості задач дано розв'язки. Наведено задачі, що

вносяться на РГР для студентів КНУБА.

РОЗДІЛ 3. ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ ТА СЕРЕДОВИЩА

Генератор ідей

Жураківська І. Генератор ідей. Де шукати та як створювати ідеї креативних інтер'єрів / Ірина Журахівська. Київ: ArtHuss, 2025. 256 с.

Ця книжка для всіх, хто хоче навчитися створювати не повторну атмосферу будинку, квартири чи бізнес-простору. Кожна сторінка спонукає вас до творчості: практичні завдання, цікаві факти з історії дизайну та покрокові інструкції пробудять вашу уяву.

Поради досвідченої дизайнерки допоможуть реалізувати ваші ідеї в інтер'єрі. Якщо ви новачок у дизайні — книга допоможе вам зробити перші кроки у професії або придумати цікаве оздоблення для власного житла. Якщо ви профі — відпочините від

рутини та здобудете творчу наснагу. Ігри та вправи з книги можна використовувати як тимбілдинг або грати з родиною, перетворивши створення дизайну своєї оселі на веселу гру.

Своя оселя. Дизайн простору, в якому хочеться жити

Джоанна Гейнс. Своя оселя. Дизайн простору, в якому хочеться жити. / Київ: ArtHuss, 2019. 352 с

У книжці «Своя оселя. Дизайн простору, в якому хочеться жити», Джоанна Гейнс розповідає, як створити дім, що насправді відображатиме особистості та історії своїх мешканців. На прикладі Джоанниного фермерського будинку та низки інших домівок, цей різнобічний посібник допоможе вам з'ясувати ваші пріоритети й побажання, зрозуміти, що вам подобається, а що ні, та запропонує практичні поради, які допоможуть вам віднайти власний стиль дизайну. Кімната за кімнатою, «Своя оселя» детально демонструє, як різні стилі можна застосовувати і поєднувати з тим, що вам

подобається, аби за відчуттями та виглядом помешкання стало саме вашим. Доданий наприкінці шаблон допоможе вам спланувати та описати власний проєкт, а запропонований підхід додасть упевненості в роботі над створенням простору, в якому хочеться жити.

Дизайн як бізнес. Практичний посібник для дизайнерів інтер'єру та власників студій

Саніна К. Дизайн як бізнес. Практичний посібник для дизайнерів інтер'єру та власників студій / Катерина Саніна. Київ: ArtHuss, 2025. 256 с.

«Дизайн як бізнес» практичний посібник для дизайнерів інтер'єру, які прагнуть перетворити творчість на стабільну та прибуткову професію. Книга показує, що одного таланту замало: потрібні системність, фінанси, ефективні процеси й уміння працювати з людьми. Саме тому авторка пропонує чіткі інструменти від бізнес-мислення і структурування роботи до комунікацій, фінансового планування та особливостей українського ринку.

Це видання стане у пригоді тим, хто лише починає шлях у дизайні, працює, але відчуває нестачу порядку в проєктах, керує студією та планує масштабування або мріє зробити з улюбленої справи стабільний, прибутковий бізнес.

Геометрия дизайна: Пропорции и композиция

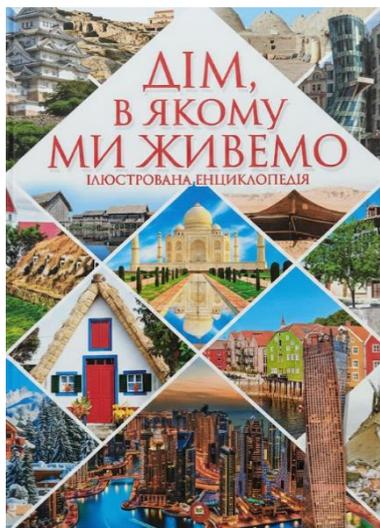
Геометрия дизайна: Пропорции и композиция / Кимберли Элам; [пер. с англ. В. А. Измайлова]. — М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2021. — 144 с.: ил.

Книга известного дизайнера и преподавателя из Флориды Кимберли Элам выдержала несколько переизданий на Западе и пользуется заслуженной популярностью. В ней исследуются основные свойства геометрических структур, принципы визуальной организации, имеющие под собой математическую основу, и главные закономерности пропорционирования, знание которых необходимо для создания как произведений искусства, так

и чисто утилитарных объектов дизайна.

«В качестве материала для анализа я выбирала работы, испытанные временем и достойные называться классикой дизайна. И пусть они созданы в разные годы, пусть их формы и назначение разнятся, но есть поразительное сходство в том, насколько грамотно они спланированы и благодаря геометрии сведены в единую организованную систему.

Цель моего труда не оценить эстетические качества объектов посредством геометрических правил, а раскрыть наглядные связи, в основе которых и математика, и обусловленные природой закономерности роста и развития живых существ. Мы с вами постараемся разобраться в том, как создается дизайн и как рождается визуальная согласованность, проявляющая его структуру. Горячо надеюсь, что художники и дизайнеры почерпнут в этом анализе что-то ценное для себя». (Кимберли Элам).

Дім, в якому ми живемо

Укладач В. В. Борзова Дім, в якому ми живемо. живемо. - Харків: Чайка, а, 2013. 2013. — 64 с.: іл.

Житло для кожної людини і людства в цілому має надзвичайно велике значення, що визначає якість життя. Про стародавнє житла людини, про національні типи осель деяких країн, про сучасні і незвичайні житла — про все це в простій і захоплюючій формі розповідь допитливим читачам наша ілюстрована енциклопедія.

Як дизайн спонукає нас думати, відчувати, діяти

Шон Адамс. Як дизайн спонукає нас думати, відчувати, діяти / Шон Адамс, пер. з англ. Максим Тимченко. Київ: ArtHuss, 2022. 256 с.

«Як дизайн спонукає нас думати» — це вихід за рамки очевидного і поверхового задля дослідження прихованих сигналів, які використовують дизайнери, щоб залучити аудиторію. Дизайн на будь-яких носіях застосовує комбінацію елементів шрифтів, зображень, форм і кольорів, щоб донести повідомлення, але це повідомлення також породжує думки та емоції, які не так легко сформулювати.

У книзі подано широкий спектр прикладів із різних галузей, зокрема видавничого, продуктового, цифрового й комерційного дизайну, і досліджено прийоми та інструменти, які дизайнери використовують для впливу на аудиторію й донесення неявних повідомлень. У кожному розділі книги досліджено різні настрої та поняття — від романтики до продуктивності, від гумору до витонченості. Результат - унікальне й захопливе, і для практиків, і для ентузіастів, уявлення про процес створення дизайну.

Невідповідність: Як інклюзія формує дизайн

Голмс, Кет. *Невідповідність: Як інклюзія формує дизайн* / Кет Голмс. Пер. із англ. Леся Коцюк, Олексій Пелупенко. Київ: ArtHuss, 2024. 144 с.

Наша взаємодія з навколишнім світом і долученість до різноманітних аспектів суспільного життя дуже залежать від того, наскільки речі, що нас оточують, відповідають нашим фізичним і ментальним спроможностям і потребам. Дизайн, орієнтований на умовну вузьку «норму», виключає або дуже обмежує можливості такої взаємодії для величезних груп людей. Кет Голмс викладає застосовні практично до кожної галузі принципи інклюзивного дизайну, завдяки яким можна позбутися численних невідповідностей і зробити наш простір значно відкритішим та комфортнішим для всіх. Зокрема авторка пояснює, як інклюзія може стати джерелом інновацій і зростання, особливо для цифрових технологій.

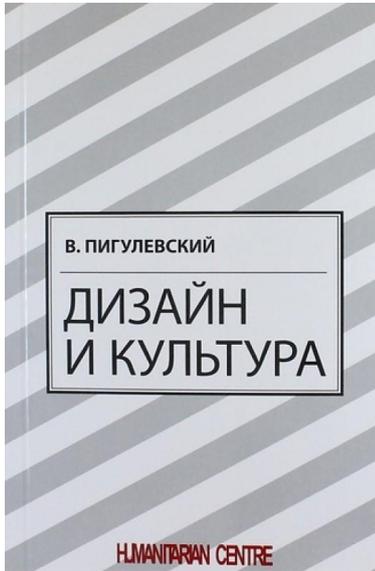
Дизайн для кращого світу Значущий, стійкий, орієнтований на людство

Норман Д. *Дизайн для кращого світу Значущий, стійкий, орієнтований на людство* / Дон Норман, пер. з англ. к. Жуковська, Т. Турчин Київ ArtHuss, 2024 320 с

Перекладено за виданням. *Design for a Better World Meaningful, Sustainable, Humanity Centered*

У «Дизайні для кращого світу» Дон Норман досліджує етику сучасного дизайну, проблеми штучності, освіти, перевиробництва та штучного інтелекту. Сьогоднішній світ — це безлад вважає Дон Норман. Але ми можемо це змінити, впливаючи на людську поведінку. У своїй книзі він описує три основні аспекти дизайну, для кращого світу: значущість, стійкість, орієнтованість на людство.

«Дизайн для кращого світу» відкриває очі на те, що ми робимо не так, а також дає чіткі, аргументовані інструкції, як зробити світ кращим. Досвід Дона Нормана як науковця, так і керівника бізнесу допомагає показати, як запроваджувати зміни, зберігаючи успішну економіку. Тож нехай ця книга стане початком змін на краще

Дизайн и культура

Пигулевский В.О. Дизайн и культура Х.: Изд-во «Гуманитарный центр», 2014. – 316 с.

В книге рассматривается сущность проектирования и механизм функционирования дизайна в культуре. Дизайн в трех измерениях промышленный, коммуникативный и дизайн костюма или мода. Сущностным качеством дизайна является функционализм и, соответственно, главная проблема проектирования красоты и пользы. Дизайн является проектированием материальной и визуальной культуры, движимым потребностями в гармонизации мира. Формообразование определяется архетипами, кодами культуры и стереотипами восприятия, а также рыночным механизмом производства и потребления. Процессы проектирования обусловлены культурными детерминантами дизайна. Культурный контекст и рыночный механизм делают дизайн тотальным явлением. Поэтому анализ дизайна в трех измерениях, в рыночном позиционировании и культурном статусе приводит исследование от вопроса соотношения красоты и пользы к фундаментальным проблемам человечества: прогрессу цивилизации, эффективности коммуникации, идентификации личности. Книга будет полезна дизайнерам, философам, культурологам, студентам творческих специальностей и всем интересующимся проблемами современной культуры.

РОЗДІЛ 4. МИСТЕЦТВО, РИСУНОК ТА ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

Наука дизайну та форми

Іттен Й. Наука дизайну та форми. Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах / Йоганнес Іттен. Пер. із нім. Сергій Святенко. Київ: ArtHuss, 2021. 136 с.

Підходи Йоганнеса Іттена до мистецького навчання спрямовано насамперед на розкриття потенціалу учня, на те, щоб максимально розвинути його розуміння можливостей матеріалів, текстур, форм, світлотіні й кольорів усього, що оточує нас у повсякденні й що може стати ключовим для народження

оригінального мистецького витвору.

Ця книга на основі курсів у школі Баугауз у Веймарі та в Школі Іттена в Берліні унікальна тим, що крім лаконічно викладеного матеріалу і принципів мистецького навчання читач може побачити реальні результати цього навчання роботи слухачів курсів Іттена.

Рисунок фігури людини Не шкодуючи сил

Луміс Е. Рисунок фігури людини. Не шкодуючи сил / Ендрю Луміс; пер. з англ. М. Александрович. Київ: ArtHuss, 2024. 208 с.

«Досконалий рисунок це не випадковість і не плід миті натхнення, коли руками керують музи. Досконалий рисунок — це злагодженість багатьох чинників, кожен з яких треба ретельно усвідомити та майстерно втілити, як під час делікатної хірургічної операції», — переконаний автор цієї книжки.

Якщо ви прагнете створювати досконалі рисунки, то неодмінно мусите опанувати настанови Ендрю Луміса. Книжка містить розділи, присвячені анатомії, площинам, освітленню, рисунку живих моделей, рухливим фігурам та костюмам, а також

містить міркування автора про мистецтво та становище художника. Замальовки і приклади його найкращих робіт трапляються майже на кожній сторінці. Вперше опублікована у 1943 році, ця книжка є надійним довідником для художників, які вдосконалюють свою майстерність.

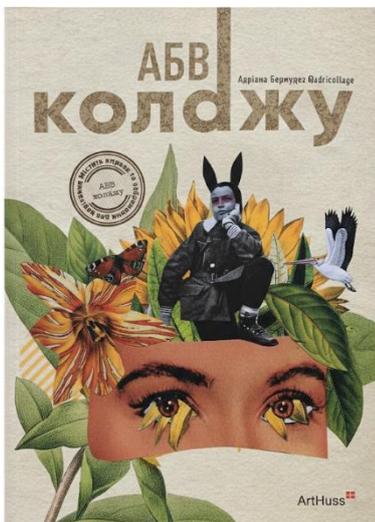
Як досягти успіху в рисунку

Луміс Е. Як досягти успіху в рисунку / Ендрю Луміс; пер. з англ. М. Александрович. Київ: ArtHuss, 2025. 160 с. Перекладено за виданням: Andrew Loomis. Successful Drawing, 2012,

Ілюстратор Ендрю Луміс шанований серед художників за майстерне володіння технікою рисунку та чистий реалістичний стиль. Його надзвичайно впливова серія навчальних посібників з рисування не втрачає своєї актуальності.

Понад 60 років «Як досягти успіху в рисунку» є чудовим посібником, що містить практичні поради для оволодіння тривимірним малюванням, починаючи з основ пропорції, просторового розміщення, перспективи, площини і патерна. Ця книжка наповнена покроковими інструкціями, професійними

порадами та прекрасними ілюстраціями. Захопливий, дотепний і доступний текст підійде як художникам-аматорам, так і професійним ілюстраторам.

АБВ колажу

Бермудез А. АБВ колажу / Адріана Бермудез; пер. з англ. Людмила Горин. Київ: ArtHuss, 2024. 144 с.

Ця книжка містить три головні складники для успішного створення колажів: «А» колажу короткий вступ, у якому йдеться про прародичів цієї техніки та їхні різноманітні стилі; «Б» колажу» огляд інструментів, потрібних для творення цього дивовижного мистецтва; і «В» колажу де все вивчене можна застосувати на практиці, виконавши запропоновані вправи. На останніх сторінках ви знайдете матеріали, тож ніщо не заважає вам почати вже сьогодні!

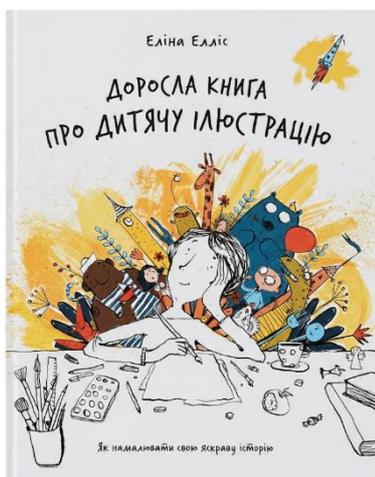

Перспектива в кадрі. Книга перша: Технічна перспектива та візуальна оповідь

Mateu-Mestre M. Перспектива в кадрі. Книга перша: Технічна перспектива та візуальна оповідь / Маркос Матеу-Местре. Пер. з англ. Анна Гребенець та Інна Гуцало. Київ: ArtHuss, 2025. 224 с.

Перекладено за виданням: *Framed Perspective. Vol. 1. Technical Perspective and Visual Storytelling*, 2016

Маркос Матеу-Местре, художник із понад 30-літнім досвідом роботи в анімації, на практичних прикладах ділиться своїми глибокими технічними знаннями й розумінням композиції, особливостей лінії та візуальної оповіді. Він починає з базових понять і поступово веде читача до майстерності в створенні правдоподібного простору в кадрі.

Доросла книга про дитячу ілюстрацію: як намалювати свою яскраву історію

Доросла книга про дитячу ілюстрацію: як намалювати свою яскраву історію / Еліна Елліс. - Київ: ArtHuss, 2024. -256 с.

Ця книга чудовий посібник для ілюстраторів. Вона допоможе створити власну книжку, навіть, якщо ви тільки починаєте творчий шлях. Еліна Елліс ділиться власним досвідом і розкаже про всі аспекти створення дитячої ілюстрованої книги: від появи ідеї до розробки макета. Тут описані різноманітні техніки сучасної ілюстрації, види й теми дитячих книжок, структура оповіді, типи ілюстрації, розкадрування, робота з кольором і композицією та багато іншого. Авторка надихає власною історією і допомагає подолати творчі страхи. Крім цього, в книзі ви знайдете інтерв'ю з українськими та іноземними майстрами ілюстрації, які також захоплять вас на власну творчість.

Посібник з дизайну

Рудер Е. Типографія. Посібник з дизайну / Еміль Рудер; пер. з англ. Анастасія Маламан. Київ: ArtHuss, 2025. 276 с.

Ця книга є спадщиною Еміля Рудера, одного із засновників швейцарського стилю в дизайні, відомого в усьому світі за використання асиметричної верстки, модульної сітки, шрифтів без засічок, вирівнювання по лівому краю та порожнього простору на сторінці. Його методологічний підхід до типографії визнаний графічними дизайнерами в усьому світі. Видання містить чітко структуровані теми, ілюстрації та гармонійно дібрані шрифти, а також міркування автора про принципи дизайну загалом. Сьогодні, через більш ніж п'ятдесят років після першої публікації цієї книги, чимало її тез досі є актуальними та засадничими, водночас з деякими ви можете подискутувати, враховуючи нові тенденції у світовому дизайні.

Основи графічного дизайну

Куленко М. Я. Основи графічного дизайну: Підручник / М. Я. Куленко/ За редакцією проф. Є. А. Антоновича/Видання третє, перероблене та доповнене. - К.: Кондор-Видавництво, 2015. - 544 с.

Подано теоретичні та методичні основи графічного дизайну: основи композиції, мистецтва графіки, мистецтва шрифту як передумов графічного дизайну. Зібрано, систематизовано та досліджено головні закономірності композиції знаків провідних фірм, дана їхня характеристика та кваліфікація. Розроблена програма та коротка методика навчального процесу дисципліни "Графічний дизайн". Підручник широко ілюстрований роботами знаних художників-дизайнерів, художників, авторськими творами та численними роботами студентів. Уміщений Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг".

Призначено для студентів архітектурних, дизайнерських, художньо-технічних та педагогічних навчальних закладів України

Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова

Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова /Гевін Емброуз, Найджел Оно-Біллсон; пер. з англ. Л. Базь, Р. Дзюба, Т. Кривов'яз. Київ: ArtHuss, 2019. 192 с. (Серія «Креативна кар'єра»)

Коли ми наважуємося нарешті втілити свою мрію в життя, завжди постає питання «З чого почати?». Навіть люди найвільніших і найнатхненніших професій на старті дуже потребують підтримки та допомоги досвідчених колег і наставників.

Гевін Емброуз і Найджел Оно-Біллсон запропонували для початківців у царині графічного дизайну помітний, дружній і яскравий путівник у професію.

Перша книга з цієї серії допоможе ознайомитися з фаховим словником та інструментарієм, надасть практичні підказки щодо роботи з ідеями і реалізації задуму, навчить працювати з брифом і оформлювати результат своєї творчості відповідно до стандартів. А стислий історичний

екскурсе та чудові зразки робіт сучасних дизайнерів дають можливість зрозуміти загальний контекст розвитку галузі.

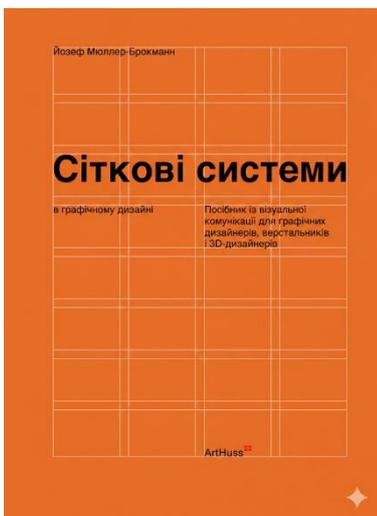

Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження

Леонард Н., Емброуз Г. *Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження* / Ніл Леонард, Гевін Емброуз; пер. з англ. Мельник М., Пугач В. Київ: ArtHuss, 2019. 192 с. (Серія «Креативна кар'єра»)

Крім таланту, вмінь і натхнення, сучасний дизайнер ніяк не може обійтися без розуміння основних дослідницьких методів та підходів, а також принципів їх застосування. Щоб зусилля, які ви вкладаете в роботу над проектом, були доцільними й працювали на результат, на кожному етапі треба збирати інформацію, правильно інтерпретувати її та враховувати.

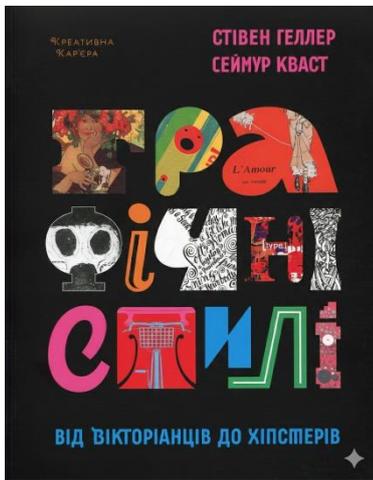
Ніл Леонард і Гевін Емброуз запропонували огляд видів і форматів дослідження, які насамперед будуть корисні в дизайнерській практиці, даючи змогу заглибитися в контекст, вивчити вподобання та зрозуміти сподівання клієнта й аудиторії, і нарешті обрати відповідний спосіб донести творчі ідеї дизайнера. Для закріплення знань у кінці кожного розділу ви знайдете практичні вправи. А для натхнення інтерв'ю з відомими дизайнерами та найкращі зразки їхніх робіт.

Сіткові системи в графічному дизайні: Посібник із візуальної комунікації для графічних дизайнерів, верстальників і 3D-дизайнерів

Мюллер-Брокманн Й. *Сіткові системи в графічному дизайні: Посібник із візуальної комунікації для графічних дизайнерів, верстальників і 3D-дизайнерів* / Йозеф Мюллер-Брокманн. Пер. із англ. Анастасія В'юник і Надія Коневська. Київ: ArtHuss, 2024. 176 с.

Принцип сіткової системи, представлений у цій книжці, розробили й почали використовувати у Швейцарії після Другої світової війни. Перші приклади друкованої продукції, оформленої за допомогою сітки, з'явилися в другій половині 40-х років. Ця нова тенденція характеризувалася розташуванням тексту й ілюстрацій відповідно до чітких принципів, однотайністю в оформленні всіх сторінок і об'єктивністю у викладі матеріалу. У класичній праці Йозефа Мюллера-Брокманна (вперше надрукована 1981 року) висвітлено головні питання побудови й використання сітки та принципи розробки сіткових систем на реальних типографічних прикладах.

Графічні стилі, від вікторіанців до хіпстерів

Геллер С., Кваст С. *Графічні стилі, від вікторіанців до хіпстерів* / Стивен Геллер, Сеймур Кваст, пер. з англ. Журавльова О., Пінчук Д. Київ: ArtHuss, 2019. 296 с. (Серія «Креативна кар'єра»)

Ця книжка рятувальне коло для тих, хто боїться потонути в бурхливому потоці інформації про історію розвитку графічного дизайну. Стислі інформативні статті про основні явища, стилі та напрями, що зумовлювали цей розвиток, і величезна кількість добірних ілюстрацій перетворюють блискучий результат співпраці двох дизайнерів на довідник, який корисно завжди мати під рукою і студентам, і дизайнерам-практикам, і тим, хто пише чи хоче писати

про дизайн та мистецтво.

Однак було б несправедливо обмежити аудиторію книжки лише професіоналами: простота викладу робить зібрану тут інформацію доступною навіть для не підготовленого читача (ідеально для прихильників самоосвіти), а краса ілюстративного матеріалу милує око і заохочує гортати ці сторінки знову і знову.

Будиночки з історіями. Сейджі Йошіда. Збірка ілюстрацій

Будиночки з історіями. Сейджі Йошіда. Збірка ілюстрацій / YOSHIDA; Пер. з яп. Микити Рябка. Київ: Мальопус, 2024. 128 с.

Починаючи з книжок-картинок та романів, в історіях, з якими я стикався із самого дитинства, неодмінно були будівлі, які справляли на мене враження. Серед них були схованка з «Пригод Гекльберрі Фінна», альпійська хатина з «Гайді», Будинок Ніденець Майстра Гора з «Момо» та інші. Я раз за разом перечитував повісті

та передивлявся ілюстрації, після чого марив про деталі світів тих історій.

Щоб відтворити захват маленького мене, у цій книзі я представив унікальні будиночки, які легко могли б з'явитися у власних історіях. Місце та період для кожного будиночка різні, а натхнення я черпав із широкого спектра жанрів, тому з кожною наступною сторінкою ви потраплятимете в абсолютно нову історію. Як житель цього дому опинився в ньому? Що він їсть? Де бачить сни? У кожному домі критимуться різні відповіді на ці запитання.

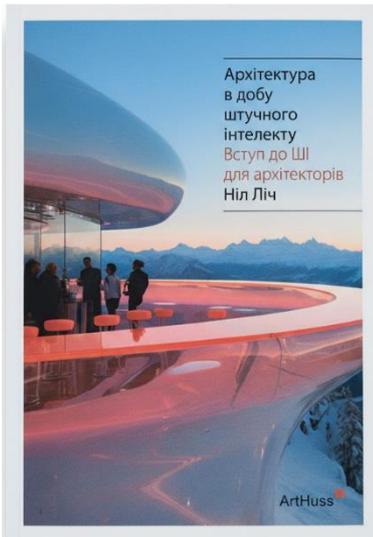
Деякі будиночки можуть нагадати вам книжки, які ви колись читали, а якісь можуть бути такими незвичайними, що годі й уявити. Ваші уявлення залежатимуть лише від вас, і я буду дуже щасливий, якщо ви зануритеся в ці чудові історії і проведете час із задоволенням.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Липунов И. С. Декоративно-прикладное искусство / И. С. Липунов. «Н.Оріанда» 2007. – 84 с.

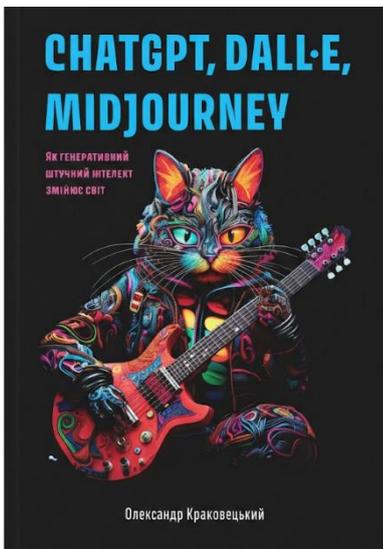
РОЗДІЛ 5. ТЕХНОЛОГІЇ, ЦИФРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ШІ

Архітектура в добу штучного інтелекту: Вступ до ШІ для архітекторів

Ліч Н. Архітектура в добу штучного інтелекту: Вступ до ШІ для архітекторів / Ніл Ліч. Пер. із англ. Тетяна Євлоєва. Київ: ArtHuss, 2024. 304 с.

Ніл Ліч пише про застосування штучного інтелекту в архітектурі та про «мозок міста» майбутнього в дуже широкому контексті - після стислого огляду історії розвитку ШІ він ділиться міркуваннями на радше філософські теми, як-от здатність ШІ до творчості чи переосмислення мистецтва і взагалі процесів людського мислення в дзеркалі ШІ. Утім, йому йдеться також про багато цілком практичних речей — від проблем авторського права до конкретних програм і платформ, що їх уже сьогодні з різною метою використовують архітектори. Крім украї насиченого інформацією тексту, ця книжка також забезпечить Вам довжелезний список до читання й безліч лінків для подальших розвідок: у ній понад сімсот приміток.

ChatGPT, DALL-E, Midjourney. Як генеративний штучний інтелект змінює світ

ChatGPT, DALL-E, Midjourney. Як генеративний штучний інтелект змінює світ / Краковецький Олександр. Київ: ArtHuss, 2024. 192 с.

Ця книга про те, як співпрацювати з новими інструментами, що існують уже впродовж десятиліть, але лиш нещодавно стали доступними кожному. Про те, як радикально пришвидшити свою роботу з використанням ChatGPT. Про те, як бути вигадливішим і креативнішим із цим новим і незвичним партнером. Про те, як алгоритми змінюють підходи до дизайну, бізнесу, освіти, мистецтва, політики.

Журнал «Синтетика»: Випуск №1 - Штучний інтелект: друг чи ворог

Журнал «Синтетика»: Випуск №1 - Штучний інтелект: друг чи ворог. Видавництво: Projector Publishing, Рік: 2024., Друк: Фамільна друкарня Huss - huss.com.ua

«Синтетика» — журнал про вплив технологій на наше життя. Журнал створено Telegraf.design та Projector Institute.

На культуру, гроші, здоров'я, на наші small talks з колегами та на глобальні уявлення про майбутнє. «Синтетика» підіймає актуальні теми зі світу інновацій та вільно розглядає їх з різних куточків зору: від світоглядних питань до побутових дрібниць.

Перший номер «Синтетики» присвячений нейромережам та штучному інтелекту.

У журналі ж зосередимося на тих технологіях та інструментах, що вже є частиною нашого життя. Розберемося в різних їхніх аспектах, варіантах застосування, можливостях та викликах.

Як ШІ впливає на ринок венчурних інвестицій? А як на формування мислення нового покоління, для якого нейромережі вже буденність? Чи справді спровокує ШІ нову революцію у мистецтві? Чи може ШІ замінити дієтолога? А архітектора, сценариста чи аналітика? Як ШІ вплине на довголіття, здоров'я та якість життя людини?

Всі ці питання розглядаємо у першому випуску журналу «Синтетика». І куди ж поважному журналові без рубрики «Порадниця» та кросворду

Технології 3D-моделювання в програмному середовищі 3ds Max з дисципліни "3D-Графіка"

Лотошинська Н. Д. Технології 3D-моделювання в програмному середовищі 3ds Max з дисципліни "3D-Графіка": навч. посібник / Н. Д. Лотошинська, І. В. Ізонін. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 216 с.

Метою посібника є ознайомлення студентів із теоретичними основами технології 3D-моделювання та одержання ними практичних навичок моделювання і візуалізації складних тривимірних графічних об'єктів програмними засобами тривимірного моделювання.

Теоретична частина посібника тісно пов'язана з практичною. Одержані знання закріплюються виконанням лабораторних робіт, під час якого студенти поетапно, в програмі autodesk 3ds max, вивчають усі основні етапи розроблення 3D-моделі: моделювання, текстурування, створення освітлення, анімацію та візуалізацію.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Виробництво та технології» зі спеціальності «Видавництво та поліграфія», а також для фахівців з комп'ютерного моделювання.

Не змушуйте мене думати. Розсудливий підхід до зручності в користуванні сайтами та мобільними застосунками

Круг С. Не змушуйте мене думати. Розсудливий підхід до зручності в користуванні сайтами та мобільними застосунками / Стив Круг; пер. з англ. Людмила Горин. Київ: ArtHuss, 2024. с. 208
Перекладено за виданням: Steve Krug. Don't Make Me Think. A Common Sense Approach to Web Usability, 2014,

У сучасному світі, де значну частину життя ми проводимо онлайн, зручність користування сайтами та застосунками є важливою їхньою характеристикою. Саме тому дизайнерам важливо розуміти головні принципи використовності (юзабіліті) та вміти застосовувати їх на практиці.

«Навіть попри те, що царина веб дизайну постійно розвивається, основні принципи залишаються такими ж, тому що використовність це про людей, про те, як вони розуміють якусь річ і як послуговуються нею, а не про технології. І якщо технології зчаста змінюються швидко, то людство - повільно», — переконаний автор цієї книжки.

У цьому виданні ви знайдете поради досвідченого експерта про те, як створювати першокласні сайти, а також про візуальне оформлення всього, із чим нам доводиться взаємодіяти. Ця книжка дотепна, розсудлива і надзвичайно практична та є однією з найулюбленіших і найпопулярніших на цю тему.

Баугауз

Вітфорд В. Баугауз / Френк Вітфорд. пер. з англ. Н. Плахота. — Київ: ArtHuss, 2025. 216 с.

Перекладено за виданням: Bauhaus (World of Art), Frank Whitford, Thames & Hudson; New Revised edition (May 14, 2019)

Є лише декілька книг, які змогли дистилювати складну історію Баугаузу в авторитетну й читабельну оповідь. Саме такою є книга, представлена вашій увазі. Зважаючи на руйнівні наслідки, які спричинило примусове закриття школи, не дивно, що Френк Вітфорд вирішив почати свою розповідь саме з нього, з фіналу школи. Додайте до цього той факт, що за своє недовге чотирнадцятирічне існування цей заклад мав трьох директорів, у кожного з яких були власний план дій і унікальна особистість, і що школа працювала в трьох різних місцях та за дуже різного матеріального стану. Багато запитань, які й далі надихають істориків Веймарської республіки, стосуються Баугаузу також. Чи був він частиною «обірваної культури», спробою викувати нову форму життя з попелу Першої світової війни? Чи тягнуться його корені до дев'ятнадцятого століття або й глибше, до культури германців? Чи автоматично призвело його поєднання художнього радикалізму й соціального активізму до конфлікту з реакційними силами? Чи було його утопічне мислення відволікальним маневром і приховуванням певного власного консерватизму?

Оповідь про Баугауз у цій книзі залишається актуальною, бо вона не цуралася однаковою мірою ставити складні запитання, подібні до наведених вище, досліджувати суперечності Баугаузу й відзначати його досягнення. Вітфорду вдалося розглянути Баугауз із багатьох точок зору, що було незвичним для його часу. Зокрема, він провів своє дослідження по обидва боки політичного розколу на Східну й Західну Німеччину, де було сформовано цілком відмінні погляди на Баугауз. Наслідки розпорошення Баугаузу після його закриття можна й донині побачити в поширенні документів і об'єктів, які прямували різними шляхами його викладачів і студентів. Сьогодні принаймні три організації в Німеччині заявляють про те, що вони представляють історію Баугаузу, і кожна з них перебуває в одному з його колишніх розташувань: Музей Баугаузу у Веймарі, Фонд Баугаузу в Дессау та Архів Баугаузу в Берліні. Ці організації, які, грубо кажучи, зосереджені на матеріальному виробництві Баугаузу, його архітектурній спадщині та документальних джерелах відповідно, зараз тісно співпрацюють, але важко уявити собі рівнозначний приклад зростання кількості музеїв, які стосуються того самого закладу й розміщені в такій безпосередній близькості один до одного.

Хоча Вітфорд і був глибоко свідомий непростої політики Баугаузу, він не висловлював про неї якихось вичерпних суджень. Натомість однією з найголовніших тем, яка проходить по всій книзі, є взаємозв'язок теорії і практики, що часто дає змогу поглянути на проблему з боку. Чому, коли на початку діяльності Гропіус приділяв стільки уваги поверненню до ремесел, студенти проводили так багато часу в аудиторії, а не в майстерні? Як так сталося, що Ганнес Маєр, директор, найвідданіший політиці лівих поглядів, курував найбільш комерційно успішну фазу школи? При цьому Вітфорду вдалося поставити фундаментальне питання, на яке не було відповіді тоді й немає зараз: що в сучасній індустріальній економіці означає бути креативним? Окреслені ним рухи маятника між експериментом і догмою, винаходом і прагматизмом, думкою і працею резонують із нашим часом як ніколи.

Публікація нового видання цієї книги присвячена сторіччю Баугаузу, відзначеного виставками й у Німеччині, й в усьому світі. Зараз багато об'єктів, створених Баугаузом, це музейні експонати, які мають шалений попит, або запроваджені в сучасне ліцензоване виробництво й стали класикою дизайну, а їхні сяйливі хромовані поверхні набули метафоричної, якщо не буквальної, патини часу. З часом приходить поважність. Тепер ми говоримо про епоху, в яку вони були первинно задумані, як про добу класичного модернізму, і відчуваємо таку сентиментальну прихильність навіть до найскладніших із його будівель, про яку ще покоління тому не могли бі подумати. Книга Вітфорда, написана в останній момент живого свідчення Баугаузу, відіграла свою роль у цьому переосмисленні, але досі має багато чого сказати про ті

Його аспекти, яким ще потрібно зайняти своє місце в поважній історії, нагадуючи про те, чому цей заклад був суперечливим тоді й чому він і зараз продовжує нас інтригувати.