

УДК 7.012:655.3.066:7.05

DOI <https://doi.org/10.32782/2415-8151.2025.38.1.34>

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ФОРМОТВОРЕННЯ КРЕАТИВНИХ БУКЛЕТІВ: ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ

Скляренко Наталія Владиславівна¹, Васильченко Вероніка Русланівна²,
Дудка Роксолана Олександрівна³

¹ доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри архітектури та дизайну,
Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна,
e-mail: nata_skliarenko@ukr.net, orcid: 0000-0001-9188-1947

² здобувач вищої освіти кафедри графічного дизайну,
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна,
e-mail: nikavasylichenko@gmail.com, orcid: 0009-0006-8967-9903

³ кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри архітектури та дизайну,
Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна,
e-mail: roxolana.art@gmail.com, orcid: 0000-0002-8463-9017

Анотація. Метою роботи є класифікація креативних буклетів за типами формотворення, які визначають візуальну привабливість, функціональність і комунікативну ефективність друкованої продукції. У центрі уваги – інноваційні експериментальні підходи до їх проектування в контексті сучасного дизайну.

Методологія. Дослідження ґрунтується на системному підході, який дозволяє комплексно розглянути буклет як багатофункціональний об'єкт графічного дизайну у взаємозв'язку форми, змісту та комунікативних завдань. Для аналізу використано візуальне спостереження зразків буклетів, які відрізняються креативними конструктивними рішеннями, здійснено порівняльний аналіз їхньої форм і способів подачі інформації. Метод систематизації та класифікації дав змогу виокремити типологічні особливості буклетів, а композиційний, функціональний, образно-стилістичний дизайн-аналізи дозволили оцінити їхні проектні якості. Використання методу прогнозування у поєднанні з експериментальним підходом забезпечило можливість перевірити ефективність різних конструктивних моделей і окреслити перспективи розвитку креативного формотворення.

Результати. У результаті дослідження виділено основні типи конструкцій буклетів: багатосторінкові буклети, буклети-гармошки, креативні буклети, pop-up та 3D-конструкції. Доведено, що основною їх особливістю є експериментальний характер формотворення, що засвідчує тенденцію сучасного дизайну до пошуку нових виразних засобів та інноваційних рішень. Формотворення креативних буклетів поєднує функціональність і емоційність, перетворюючи друковану продукцію на комунікаційний інструмент, здатний впливати на сприйняття і емоції глядача. Запропонована авторська класифікація креативних буклетів представляє формотворення як експериментальний процес взаємодії креативної концепції, оригінальної композиції та динамічної матеріальної структури.

Наукова новизна. У роботі вперше представлено буклет не просто як інформаційний поліграфічний носій, а як цілісний креативний дизайнерський об'єкт, який виступає полем для експерименту з конструкцією, композицією та

образом, здатний викликати емоції та залучати до активної комунікації. Це відкриває можливість для подальших досліджень на перетині графіки, паперопластики та маркетингу.

Практична значущість. Отримані результати можуть бути корисними студентам, викладачам та практикуючим дизайнерам у процесі проектування та розробки друкованої продукції. Запропонована класифікація слугуватиме орієнтиром у виборі типу конструкції для створення ефективного та естетично привабливого дизайн-продукту.

Ключові слова: конструкція, поліграфічна продукція, креативний буклет, дизайн візуальних комунікацій, інноваційні технології, експериментальне формотворення.

ВСТУП

У сучасному візуальному просторі буклети як поліграфічні об'єкти залишаються одним із найефективніших засобів комунікації, поєднуючи інформаційну функцію з естетичним впливом. В умовах інформаційного перенасичення ключового значення набуває форма подачі матеріалу, що здатна не лише привертати увагу, а і стимулювати глибше осмислення змісту. У сфері рекламного дизайну постає проблема ефективної візуальної комунікації, що вимагає поєднання інтуїтивного сприйняття та свідомої інтерпретації форми поліграфічного об'єкта. Особливість креативного формотворення буклетів полягає у здатності поєднувати традиційні комунікативні функції з інноваційними дизайнерськими рішеннями, створюючи ефект подиву, напруги очікування або навіть легкої дезорієнтації, що перетворює їх на інструмент впливу. Як підкреслює Д. Канеман, людське мислення вибудовується на взаємодії двох систем – інтуїтивної та свідомої [6], і саме їх одночасне залучення забезпечує результативність дизайну.

Проблема, якій присвячено дослідження, полягає в недостатній систематизації наявних формотворчих рішень у галузі дизайну поліграфічної продукції, зокрема буклетів. Попри активне використання креативних форматів у рекламній, мистецькій і культурній сферах, наукова література поки що пропонує обмежену кількість досліджень, які глибоко аналізують експериментальні підходи до формотворення та класифікації конструкцій буклетів як самостійного об'єкта наукового дослідження.

Актуальність теми зумовлена потребою у нових, нестандартних рішеннях у сфері друкованого дизайну, що ґрунтуються на експериментальному підході до формотворення. У час цифрових технологій саме фізичний об'єкт, що має нестандартну форму або механіку відкриття, здатен створити додаткову цінність та емоційний контакт з аудиторією.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Питання формотворення в дизайні поліграфічної продукції активно досліджується у сучасному академічному середовищі. Проблема цього дослідження безпосередньо пов'язана з трансформацією паперу та використанням прийомів паперопластики. Саме цей напрям формотворення, хоча й активно застосовується у сучасній дизайнерській практиці, досі залишається не досить систематизованим у науковій літературі. До питань паперопластики та її можливостей у графічному дизайні зверталися дослідники, серед яких варто відзначити праці О. Березенської [2], М. Пічкур [5], Н. Скляренко, М. Колосніченко [7; 8] та ін.

У праці О. Березенської досліджено маловивчений напрям – паперопластику, зокрема аналіз складчастих структур як формотворчий метод [2]. Авторка розкриває потенціал трансформації площини у просторову структуру, що надає буклетам динамічності та виразної тектоніки. Дослідження Сяої Чжан (Xiaoyi Zhang) презентує потенціал складчастих структур для створення інноваційних пакувальних рішень [19]. Запропоновані принципи можуть бути адаптовані до буклетів, де складчастість забезпечує інтерактивність, багаторівневу інформативність і виразність. Отже, паперопластика розглядається не лише як технічний прийом, а як система візуального мислення, що формує нові образи та концепти. Форма при цьому виступає одним із провідних засобів створення художнього образу, поєднуючи у собі естетику, динаміку й змістовність дизайнерського рішення [1; 17].

Методичні рекомендації М. Пічкур надають прикладну базу для етапів створення буклету – від аналізу аналогів до цифрового макетування [5]. Хоча форма тут не є центральною темою, вона виступає логічним продовженням візуально-комунікаційної задачі, що ставиться перед дизайнером.

Своєю чергою у праці О. Бойко розглядаються сучасні буклетні видання крізь

призму класифікаційного підходу, зокрема за функціональними ознаками, проте питання формотворення залишаються поза межами його дослідження [3].

Найбільш близькими до вибраної теми є дослідження Н. Склярєнко та М. Колосніченко, присвячені динамічним візуальним комунікаціям [7; 8]. Науковці розкривають сутність концепту динамічного проектування, де трансформація художнього образу трактується як спосіб актуалізації поліграфічних об'єктів [17]. Динамічність форми, варіативність відкривання та складні конструкції виступають не лише декоративним, а й змістовим елементом комунікації. Такий підхід дозволяє розглядати буклет як інтерактивний об'єкт, що формує новий досвід взаємодії з аудиторією.

Інший напрям репрезентують праці, присвячені орігамі-структурам у дизайні. У сучасних дослідженнях орігамі розглядається як система з чіткими законами складання, що використовуються для створення функціональних та естетично довершених об'єктів [10]. Принципи модульності, ритму та лаконізму, властиві орігамі, знаходять застосування у креативному формотворенні виставкових буклетів та елементів арт-каталогів [11].

До аналізу залучено також публікації переважно інформаційно-рекламного характеру, присвячені опису креативних рішень у поліграфічній продукції. Це, зокрема, проекти студій Hybrid Design, Wonderleap & Eight, Sdesign, а також дизайнерські розробки Мері Розамонд Куннат (Mary Rosamond Kunnath), Адам Рідовікс (Adam Ridovics) і студії Sharp Handmade Books [12; 13; 15; 16; 18]. Зазначені матеріали, що є результатами воркшопів і практичної роботи дизайнерів, демонструють експериментальні підходи до формотворення буклетів, поєднання друкарських технологій із конструктивними експериментами, що відкриває нові напрями у дизайні візуальних комунікацій.

Аналіз сучасних публікацій свідчить про зростаючий науковий і практичний інтерес до формотворення в дизайні буклетів. Дослідження показують, що проблеми формотворення в дизайні буклетів зазвичай розглядаються через графічне наповнення або загальні принципи візуальної комунікації, тоді як систематизація конструкцій та методи їх експериментального формотворення досі не досить опрацьовані.

МЕТА

Метою роботи є формування класифікації креативних буклетів та виявлення

експериментальних підходів до їх формотворення, що дозволяють підвищити функціональність і ефективність їхнього дизайну.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Форма є основним елементом, за допомогою якого людина розпізнає предмети, об'єкти або суб'єкти. Вона несе у собі інформацію про річ, її призначення та цінність. Завдяки вдало підібраним графічним елементам і гармонійній структурі форма здатна викликати у людини певні емоції [1]. Формоутворення відіграє ключову роль у багатьох мистецьких напрямках, включно з графічним дизайном. Цей процес охоплює як зовнішню, так і внутрішню структуру об'єкта. Хоча на перший погляд поняття форми традиційно асоціюється з дизайном предметів, у графічному дизайні вона також виступає ключовим засобом вираження та відіграє важливу роль у творчому процесі. Форма визначає сприйняття візуальної інформації, впливає на композиційну організацію та структуру графічного об'єкта [1]. Сучасна методика дизайну, що почала формуватися у ХХ столітті, ґрунтується на трьох базових поняттях: «функціональність», «конструктивність» та «естетика» [4]. Вони забезпечуються ключовими складниками формоутворення – матеріалом, кольором і силуетом, а їх гармонійне поєднання з продуманою конструкцією і естетикою матеріалів формує цілісну композицію, що в дизайні називають тектонікою [7]. Основні підходи до створення форм залишаються незмінними протягом століть. Проте експерименти дизайнерів забезпечують неперервну появу креативних зразків поліграфічної продукції, які поєднують матеріальність та інтерактивність. Безмежні можливості трансформації архітектоніки буклетів перетворюють їх на унікальний об'єкт емоційної взаємодії зі споживачем.

У ході аналізу сучасних прикладів поліграфічної продукції було здійснено експериментальну систематизацію креативних буклетів відповідно до особливостей їхнього формотворення (рис. 1). Основним критерієм для такої класифікації стала конструктивна побудова буклетів, яка визначає характер подачі інформації, спосіб взаємодії з глядачем і візуальну привабливість носія. У структурі цієї класифікації враховано як класичні, так і новаторські формати, що активно використовуються у сучасній візуальній комунікації.

Багатосторінкові буклети класичного типу (booklets) зберігають актуальність завдяки можливості організовано подавати значні обсяги інформації. Вони ефективно

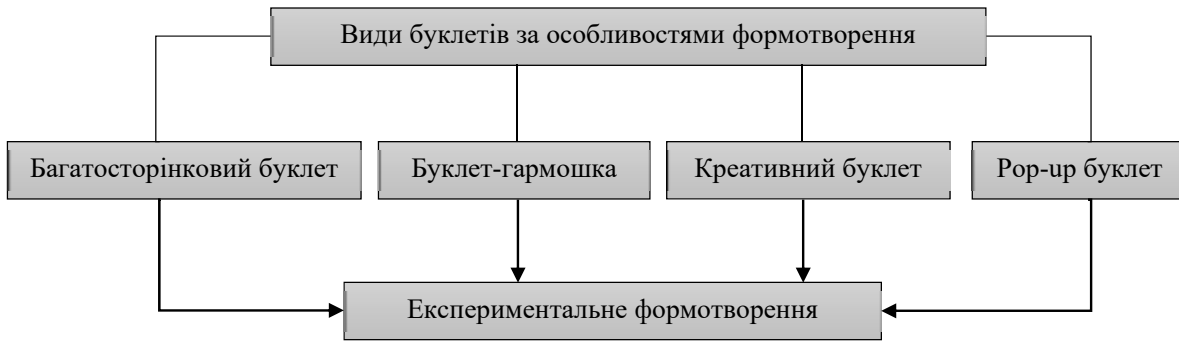

Рис. 1. Класифікація буклетів за особливостями формотворення

застосовуються у створенні меню, каталогів чи корпоративних видань (рис. 2).

Багатосторінкова структура передбачає креативний підхід до вибору форми, побудови композиції та організації способу читання, що дозволяє забезпечити логічну послідовність сприйняття матеріалу та візуальну цілісність. До класичних технік формотворення буклетів належить принцип шарування, коли інформаційні блоки розташовуються у вигляді прозорих або напівпрозорих сторінок, створюючи ефект багатовимірності (наприклад, авторські роботи агенції Sharp Handmade Books (рис. 2:2) [16]).

Серед поширених форматів варто виокремити буклети типу *буклети-гармошки* (accordion-fold). Їхня конструкція базується на послідовних згинах, що формують зигзагоподібне розгортання, завдяки чому інформація впорядковується у хронологічні чи тематичні блоки. Прикладом є флаєри Музею сучасного мистецтва МоМА (рис. 3:2), які поєднують зручну форму з функціонально продуманим наповненням. Як різновид

цього типу розглядається буклет-гармошка-віконце (gate-fold), де центральна частина розкривається назустріч глядачу, створюючи ефект відкриття. Такий прийом використано, зокрема, у весільному запрошенні Мері Розамонд Куннат (Mary Rosamond Kunnath) (рис. 3:3) [13]. Цікавим прикладом сучасного підходу до формотворення є роботи дизайнерів агенції Wonderlear & Eight (рис. 3:1) [18], у яких принципи буклета-гармошки поєднано з динамічними візуальними рішеннями. Такий формат сприяє активній взаємодії глядача з об'єктом, перетворюючи процес перегляду на послідовне «читання» візуального наративу.

До категорії експериментальних форм належать *креативні буклети* (creative folds) – буклети, що відходять від стандартної геометрії і відкривають нові підходи до згину та трансформації форми. Вони розширюють межі графічного дизайну, не лише передаючи інформацію, а й емоційно взаємодіючи з глядачем. Під час створення театральних та архітектурних брошур,

Рис. 2. Багатосторінкові буклети (Booklet): 1 – дизайн меню доставки для SushiCo, Pep Creative Design Studio, Туреччина, 2019; 2 – буклет агенції Sharp Handmade Books, Шерон А. Шарп (Sharon A. Sharp), США, 2018

Рис. 3. Буклет-гармошка (Accordion-fold): 1 – Буклет «City of Malmö; Sustainable transport, Sustainable city», агенція Wonderleaf & Eight, 2014; 2 – флаери Мота Museum, США, 2018; 3 – Весільне запрошення для Paul & Mary, Мері Розамонд Куннат (Mary Rosamond Kunnath), США, 2013

рекламних матеріалів для музеїв і культурних інституцій дизайнери винаходять різноманітні способи складання аркуша, використовуючи різноманітні прийоми: перегини, прорізи, вставні або висувні елементи, перехресні та об'ємні конструкції. Такі рішення змінюють спосіб сприйняття і прочитання повідомлення, перетворюючи взаємодію з буклетом на динамічний процес послідовного розкриття змісту (рис. 4:1-3).

У межах цього напрямку особливої уваги заслуговує техніка висікання, тобто

створення отворів, складних контурів, шрифтів або рельєфних текстур, що підсилює тактильну взаємодію з об'єктом. Така технологія формує ефект пошарового прочитання інформації, коли зображення або текст розкриваються поступово, у процесі перегляду буклету, створюючи відчуття глибини та багатовимірності. Наприклад, у експериментальних проектах студій Hybrid Design (рис. 4:5) [12] та Highcon Euclid (рис. 4:6), у яких технологія висікання органічно поєднана з цифровим друком

Рис. 4. Креативні буклети (creative folds): 1 – буклет «Centre Pompidou-Metz – Rebecca Horn – Théâtre des métamorphoses», Франція, 2019; 2 – Рекламний дизайн для музейних виставок, Тіамера Еллен (Tiamera Ellen), США, 2017; 3 – дизайн меню для «Fair&Square», Ека Карака (Eca Karaca), США, 2013; 4 – буклет «ZeroPlanning promotion tool», студія Sdesign, 2014; 5 – буклети Mohawk-Keaykolour, студія Hybrid Design, США, 2018; 6 – буклет з цифровим різанням та біговкою, студія Highcon Euclid, Ізраїль, 2019

і стильними матеріалами. Додаткові матеріали (нитки, шнури чи вставки) підсилюють декоративний ефект і сприяють формуванню нового художнього образу буклету. У проєкті студії Sdesign (рис. 4:4) нитка використана як конструктивно-декоративний елемент, який акцентує індивідуальність та виразність дизайнерського рішення.

Особливий інтерес викликають *pop-up* або 3D-буклети, які мають об'ємну конструкцію з динамічними елементами, що активуються під час розгортання. Ці буклети не лише інформують, а і залучають глядача до безпосередньої взаємодії. Такий формат широко використовується в креативних листівках, виставковій продукції та дизайнерських запрошеннях, серед яких вирізняються роботи Адама Рідовіча (Adam Ridovics) (рис. 5:2) [15]. Прикладом використання подібних принципів у книговидаванні є «Квітневий щоденник» від Хеді Кайл (Hedi Kyle) (рис. 5:1) [14], у якому використано подвійну прапорцеву (flag book) структуру, що забезпечує ефект багат шарового розгортання й динамічне сприйняття композиції.

Суди ж належать інтерактивні конструкції, що передбачають активні дії користувача – розгортання, виймання/переміщення елементів або зміну форми. Трансформації поліграфічної продукції посилюють емоційний ефект і залишають стійке враження [9]. Прикладом є запрошення на вечірку AIGA

2009 року (рис. 5:4), де форма виконує як інформаційну, так і розважальну функції. Pop-up елементи широко використовуються також у дизайні упаковки, де трансформація об'ємних елементів гармонійно узгоджується зі змістом продукту та підсилює його сприйняття (рис. 5:3).

Запропонована класифікація відображає широкий спектр підходів до експериментального формотворення у дизайні поліграфічної продукції, де органічно поєднуються графіка, інженерна логіка та емоційний складник. Це відкриває нові горизонти для подальших експериментів у сфері дизайну візуальних комунікацій.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження засвідчило, що форма буклету є не лише елементом естетичного оформлення, а й важливим інструментом візуальної комунікації, здатним впливати на емоції, інтерес і поведінку глядача. Класифікація, здійснена на основі аналізу реальних дизайнерських рішень, дозволила виокремити основні типи конструкцій буклетів: багатосторінкові буклети, буклети-гармошки, експериментальні креативні буклети, *pop-up* та 3D-конструкції. Кожен тип має свої особливості, функціональні можливості та естетичну силу. Дизайнерський експеримент у різних формах поліграфічної продукції дозволяє відобразити нові способи подачі інформації та напрями комунікації з аудиторією.

Рис. 5. Pop-up (3D) буклети: 1 – «Золота лихоманка», Джил Тім (Jill Tim); «Квітневий щоденник», Хеді Кайл (Hedi Kyle), США, 2013; 2 – запрошення на виставку Петра Рідовіча (Peter Ridovics), Адам Рідовіч (Adam Ridovics), Угорщина, 2012; 3 – Pop-up CD пакування, Лілла Тот (Lilla Tóth), Угорщина, 2012; 4 – листівка-запрошення на вечірку для членів клубу AIGA, США, 2009

Результати дослідження підтверджують, що нині буклет виступає як дизайнерський об'єкт із властивим йому експериментальним формотворенням, у якому поєднуються графічні, конструктивні та комунікативні засоби. Запропонована класифікація слугує навігаційною картою у царині креативного формотворення, де кожна нова концепція формотворення дає можливість зруйнувати стереотипи сприйняття, активізувати креативне мислення і створити унікальний візуально-комунікативний простір, який формує інтерактивний досвід взаємодії з об'єктом.

ЛІТЕРАТУРА

[1] Базелюк Н.Л. Форма як засіб створення художнього образу в арт-дизайні. *Art and Design*. 2019. № 3. С. 40–47. DOI: <https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.4>

[2] Березенська О. Застосування складчастих структур в об'єктах графічного дизайну. *Молодий вчений*. 2019. № 12 (76). С. 214–217. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-46>.

[3] Бойко А. Сучасні буклетні видання: класифікаційний аспект. *Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи*. 2013. № 3 (3). С. 84–89. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/8956/1/Boyko_A.PDF (дата звернення: 24.09.2025).

[4] Васкяліте В. Синтез мистецтв в дизайні. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2023. Вип. 70, том 1. С. 78–82. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/70-1-11>.

[5] Дизайн рекламного буклету : методичні рекомендації / упоряд. М.О. Пічкур. Умань, 2016. 66 с. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/7021/1/Design%20buclet_broschura.pdf (дата звернення: 24.09.2025).

[6] Канеман Д. Мислення швидко й повільно. Наш Формат, 2017. 480 с.

[7] Склярєнко Н.В. Візуальні комунікації в дизайні: динамічні концепції сталого розвитку : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 484 с.

[8] Склярєнко Н.В., Колосніченко М.В. Динамічне проектування поліграфічної продукції: способи трансформації художнього образу. Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі : монографія / М.В. Колосніченко та ін. Київ : КНУТД, 2022. С. 35–58. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19964> (дата звернення: 10.10.2025).

[9] Allitt M., Arnold-Forster A., Barratt H., Bates V., Fleetwood-Smith R., Hickman C. Creative forms: booklets by the hospital senses collective. *Medical humanities*. 2023. № 49. DOI: <https://doi.org/10.1136/medhum-2023-012638>.

[10] Godfrey W. Origami Design: A Fuzzy Boundary Between Art and Science. 2025. URL: <https://www.designreview.byu.edu/collections/origami-design-a-fuzzy-boundary-between-art-and-science> (дата звернення: 10.04.2025).

[11] Gold rush a multi-page serigraph by Jill Timm. 2013. URL: https://www.si.edu/object/gold-rush-multi-page-serigraph-jill-timm:siris_sil_1000340 (дата звернення: 24.09.2025).

[12] Hybrid Design. Mohawk – Keaycolour. Digitally cut & creased by Highcon Euclid. URL: <https://www.hybrid-design.com> (дата звернення: 15.04.2025).

[13] Mary Rosamond Kunnath. Wedding Invitation for Paul & Mary. URL: <https://underconsideration.com/fpoawards/online/2011/wedding-invitation-for-paul-mary-by-mary-rosamond-kunnath/> (дата звернення: 10.04.2025).

[14] New Book Structures. URL: <https://colophon.com/gallery/minsky/structur.htm> (дата звернення: 24.09.2025).

[15] Ridovics A. Invitation card for the exhibition of Peter Ridovics. URL: <https://www.behance.net/gallery/6014741/Invitation-card-for-the-exhibition-of-Peter-Ridovics> (дата звернення: 10.04.2025).

[16] Sharp Handmade Books. URL: <http://www.sharphandmadebooks.com> (дата звернення: 10.04.2025).

[17] Skliarenko N.V. Section 9. Dynamic Visual Communication: The Historical Transformations and Modernity Challenges. *Challenges and prospects of the interaction between culture, science and arts in the modern context* : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022. P. 167–188. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-206-7-9>.

[18] Wonderleap & Eight. City of Malmö – Sustainable Transport. URL: <https://www.adsoftheworld.com/campaigns/sustainable-transport> (дата звернення: 10.09.2025).

[19] Zhang X. The Application of Folding Structure in Paper Packaging Design. *Proceedings of the 2021 Conference on Art and Design: Inheritance and Innovation (ADII 2021)*. 2022. DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220205.046>

REFERENCES

[1] Bazeliuk, N.L. (2019). Forma yak zasib stvorennia khudozhnoho obrazu v art-dyzaini [Form as a means of creating an artistic image in art design]. *Art and Design*, 3, 40–47. <https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.4>. [in Ukrainian].

[2] Berezenska, O. (2019). Zastosuvannia skladchastykh struktur v ob'iektakh hrafichnoho dyzainu [Application of folding structures in graphic design objects]. *Young scientist*, 12 (76), 214–217. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-46>. [in Ukrainian].

[3] Boiko, A. (2013). Suchasni bukletni vydannia: klasyfikatsiynyi aspekt [Modern booklet publications: classification aspect]. *Mass communication: history, present, prospects*, 3 (3), 84–89. Retrieved from: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/8956/1/Boyko_A.PDF. [in Ukrainian].

[4] Vaskaliate, V. (2023). Syntez mystetstv v dyzaini [Synthesis of arts in design]. *Current issues in the humanities*, 70 (1), 78–82. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/70-1-11>. [in Ukrainian].

[5] Dyzain reklamnoho bukletu: metodychni rekomendatsii [Advertising booklet design:

methodological recommendations] / Uporiad. M.O. Pichkur. Uman. 2016. Retrieved from: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/7021/1/Design%20buclet_broschura.pdf (Last accessed: 10.10.2025).

[6] Kahneman, D. (2017). *Myslennia shvydke y povilne* [Thinking, Fast and Slow]. Our Format. [in Ukrainian].

[7] Skliarenko, N.V. (2023). *Vizualni komunikatsii v dyzaini: dynamichni kontseptsii staloho rozvytku: monohrafiia* [Visual communications in design: dynamic concepts of sustainable development: monograph]. Lutsk: Vezha-Druk. [in Ukrainian].

[8] Skliarenko, N.V. & Kolosnichenko, M.V. (2022). *Dynamichne proiektuvannia polihrafichnoi produktsii: sposoby transformatsii khudozhnogo obrazu* [Dynamic design of printing products: methods of transforming artistic images] (pp. 35–58). In *Hrafichnyi dyzain v informatsiinomu ta vizualnomu prostori: monohrafiia* [Graphic design in the information and visual space: monograph]. Kyiv, KNUVD. Retrieved from: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19964> (Last accessed: 10.10.2025). [in Ukrainian].

[9] Allitt, M., Arnold-Forster, A., Barratt, H., Bates, V., Fleetwood-Smith, R. & Hickman, C. (2023). *Creative forms: booklets by the hospital senses collective. Medical humanities*, 49. <https://doi.org/10.1136/medhum-2023-012638>. [in English].

[10] Godfrey, W. (2025). *Origami Design: A Fuzzy Boundary Between Art and Science*. Retrieved from: <https://www.designreview.byu.edu/collections/origami-design-a-fuzzy-boundary-between-art-and-science> (Last accessed: 10.10.2025). [in English].

[11] Gold rush a multi-page serigraph by Jill Timm (2013). Retrieved from: https://www.si.edu/object/gold-rush-multi-page-serigraph-jill-timm:siris_sil_1000340 (Last accessed: 10.10.2025). [in English].

[12] *Hybrid Design*. (n.d.). Mohawk – Keaycolour. Digitally cut & created by Highcon Euclid. Retrieved from: <https://www.hybrid-design.com> (Last accessed: 10.10.2025). [in English].

[13] Kunnath, M.R. (n.d.). *Wedding Invitation for Paul & Mary*. Retrieved from: <https://underconsideration.com/fpoawards/online/2011/wedding-invitation-for-paul-mary-by-mary-rosamond-kunnath/> (Last accessed: 10.10.2025). [in English].

[14] *New Book Structures* (n.d.). Retrieved from: <https://colophon.com/gallery/minsky/structur.htm> (Last accessed: 10.10.2025). [in English].

[15] Ridovics, A. (n.d.). *Invitation card for the exhibition of Peter Ridovics*. Retrieved from: <https://www.behance.net/gallery/6014741/Invitation-card-for-the-exhibition-of-Peter-Ridovics> (Last accessed: 10.10.2025). [in English].

[16] *Sharp Handmade Books* (n.d.). Retrieved from: <http://www.sharphandmadebooks.com> (Last accessed: 10.10.2025). [in English].

[17] Skliarenko, N.V. (2022). Section 9. *Dynamic Visual Communication: The Historical Transformations and Modernity Challenges*. In *Challenges and prospects of the interaction between culture, science and arts in the modern context: Scientific monograph*. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 167–188. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-206-7-9>. [in English].

[18] *Wonderleap & Eight* (n.d.). *City of Malmö – Sustainable Transport*. Retrieved from: <https://www.adsoftheworld.com/campaigns/sustainable-transport> (Last accessed: 10.10.2025). [in English].

[19] Zhang, X. (2022). *The Application of Folding Structure in Paper Packaging Design. Proceedings of the 2021 Conference on Art and Design: Inheritance and Innovation (ADII 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220205.046>. [in English].

ABSTRACT

Skliarenko N., Vasylichenko V., Dudka R. Experimental design of creative booklets: classification issues

The purpose of the work is to classify creative booklets by types of form formation that determine the visual appeal, functionality and communicative effectiveness of printed products. The focus is on innovative experimental approaches to their design in the context of modern design.

Methodology. The study is based on a systemic approach, which allows for a comprehensive consideration of the booklet as a multifunctional object of graphic design in the relationship of form, content and communicative tasks. For the analysis, visual observation of samples of booklets, which are distinguished by creative constructive solutions, was used, a comparative analysis of their forms and methods of presenting information was carried out. The method of systematization and classification made it possible to identify typological features of booklets, and compositional, functional, figurative-stylistic design analyses made it possible to assess their object-specific qualities. The use of the forecasting method in combination with the experimental approach provided the opportunity to test the effectiveness of various constructive models and outline the prospects for the development of creative form-making.

Results. As a result of the study, the main types of booklet designs were identified: multi-page booklets, accordion booklets, creative booklets, pop-up and 3D designs. It was proven that their main feature is the experimental nature of form creation, which testifies to the tendency of modern design to search for new expressive means and innovative solutions. Form creation of creative booklets combines functionality and emotionality, turning printed products into a communication tool capable of influencing the perception and emotions of the viewer. The proposed author's classification of creative booklets presents form creation as an experimental process of interaction of a creative concept, original composition and dynamic material structure.

Scientific novelty. The work presents for the first time the booklet not simply as an information printing medium, but as a holistic creative design object that acts as a field for experimentation with construction, composition, and image, capable of evoking emotions and engaging in active communication. This opens up the possibility for further research at the intersection of graphics, paper art, and marketing.

Practical relevance. The results obtained may be useful to students, teachers, and practicing designers in the process of designing and developing printed products. The proposed classification will serve as a guide in choosing the type of construction to create an effective and aesthetically appealing design product.

Keywords: construction, printing products, creative booklet, visual communications design, innovative technologies, experimental shaping.

AUTHOR'S NOTE:

Skliarenko Nataliia, Doctor of Study of Art, Professor, Professor at the Department of Architecture and Design, Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine, e-mail: nata_skliarenko@ukr.net, orcid: 0000-0001-9188-1947

Vasylchenko Veronika, Master's Student at the Department of Graphic Design, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine, e-mail: nikavasylichenko@gmail.com, orcid: 0009-0006-8967-9903.

Dudka Roxolana, Candidate of Art History, Associate Professor at the Department of Architecture and Design, Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine, e-mail: roxolana.art@gmail.com, orcid: 0000-0002-8463-9017

Стаття подана до редакції: 27.10.2025.

Стаття прийнята до опублікування: 10.11.2025.

Стаття опублікована: 20.11.2025.