

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

(повне найменування факультету)

Кафедра архітектури та дизайну

(повна найменування кафедри)

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
ЗА СТУПЕНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

ТАТУ-МАЛЮНКИ ЯК ЗАСІБ
ХУДОЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ

спеціальність 022 Дизайн

(шифр і назва спеціальності)

освітня програма «Дизайн»

(назва освітньої програми)

Виконав: здобувач вищої освіти
групи Дм - 21
ПУЗЬ Артем Дмитрович

(підпис)

Керівник:
канд. т.н., доцент
БУРЧАК Ігор Несторович

(підпис)

Кваліфікаційну роботу
допущено до захисту
«15» грудня 2023 р.

Гарант освітньої програми:
канд. мист., доцент
БОНДАРЧУК Юлія Сергіївна

Луцьк – 2023 рік

Луцький національний технічний університет
(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Кафедра архітектури та дизайну
Ступінь вищої освіти: магістр
Галузь знань: 02 «Культура та мистецтво»
Спеціальність: 022 Дизайн
Освітня програма: «Дизайн»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри архітектури та дизайну

Оксана ПАСІЧНИК

«01» вересня 2023 року

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ**
на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

Пузь Артем Дмитрович
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема кваліфікаційної роботи Тату-наклейки як засіб
художньої комунікації

керівник кваліфікаційної роботи

Фурман Ігор Миколайович, к.т.н., доктор філософії, доц.канд.
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «17» жовтня 2023 року № 314/01-02

2. Строк подання кваліфікаційної роботи 15 грудня 2023 року3. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи завдання на дизайн-розробку

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Вступ. Розділ 1. Розділ 2. Розділ 3. Розділ 4.
Висновки, Перелік джерел інформації, Додатки

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

Розробка логотипу та візитки, дизайну
книжки та інші авторські та тату-наклейки
різноманітні креслення.

6. Консультанти розділів кваліфікаційної роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		Завдання видав	Завдання прийняв
Розділ 1	Бурлак І.Ч.	20.09.23	
Розділ 2	Бурла І.Н.	18.10.23	
Розділ 3	Бурлак І.Ч.	20.11.23	

7. Дата видачі завдання 15 серпня 2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

N з/п	Назва етапів науково-проектної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1.	Розділ 1.	20.09. 2023	внес.
2.	Розділ 2.	15.10. 2023	внес.
3.	Розділ 3.	15.11. 2023	внес.
5	Формування висновків та додатків	20.11. 2023	внес.
6	Розробка проєктної частини	24.11.2023	внес.
7	Формування реферату	01.12.2023	внес.
8	Подання пояснювальної записки на інструментальну перевірку на	07.12.2023	внес.
9	Подання виконаного КР з відгуком	12.12.2023	внес.
10	Подання виконаної КР на підпис декану та відповідальному секретарю ЕК	15.12.2023	внес.
11	Захист кваліфікаційної роботи	21.12.2022	внес.

Магістрант

Керівник кваліфікаційної роботи

Бузь А.Д.
(прізвище та ініціали)

Бурлак І.Ч.
(прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Пузь А.Д. Тату-малюнки як засіб художньої комунікації (керівник: доц., к.т.н, доктор філософії Бурчак І.Н.).

Кваліфікаційна робота магістра ОП «Дизайн» спеціальності 022 Дизайн. Луцький національний технічний університет. Луцьк, 2023. Кваліфікаційна робота магістра складається із вступу, 4 розділів, висновків і пропозицій, переліку джерел посилання, додатків (згідно структури кваліфікаційної роботи, затвердженої кафедрою).

Робота присвячена вивченню та дослідженню тату-малюнків як засобу художньої комунікації. Протягом тисячоліть люди по всьому світу татували шкіру, щоб передати різні онтологічні, психосоціальні та соціокультурні концепції, що охоплюють красу, культурну ідентичність, статус і надприродний захист. Як система передачі знань, татування було і продовжує залишатися візуальною мовою шкіри, за допомогою якої культура вписується та зберігається безліччю специфічних способів.

У роботі в розділі 1 висвітлено та описано стан наукового дослідження теми з точки історичного розвитку та еволюції тату-малюнків як засобу художньої комунікації. У розділі 2 проведена систематизація та розроблена класифікація тату-малюнків за різними художніми ознаками. Були визначені сфери використання татувань та встановлено, що при використанні мотивів тату-малюнків важливого значення набувають візуальна та естетична складові. Також, окреслено видову різноманітність тату-малюнків за визначенням стилю та характерних особливостей татування та здійснено класифікацію композиційних засобів побудови тату-малюнків.

На основі результатів виконаних досліджень у 3 розділі досліджено практичні аспекти створення татувань та становлення тату-малюнків як нематеріальної спадщини суспільства. Охарактеризовано функціональні властивості дизайну тату-малюнків. Описанні основні техніки, які застосовують при нанесенні татувань та розроблена чітка структура художньої комунікації тату-малюнків, де розроблений дизайн нанесеного татування на шкіру людини набуває ключового значення.

У розділі 4 на основі зробленого наукового дослідження розроблено дизайн-розробку логотипу та книги з тату-малюнками для тату-салону «TATTOO DEPTH». Також описано складові частини її проєктування, особливості формотворення дизайну розробки та матеріали, що використовуються для нанесення татувань.

Доведено, що сьогодні відбуваються зміни в ставленні людей до тату-малюнків, тому незважаючи на те, що татування не робляться на традиційному полотні, вони є таким же витвором мистецтва, як і будь-яка картина чи малюнок, тому є засобом художньої комунікації між людьми.

Ключові слова: тату-малюнки, візуальна комунікація, художній засіб, дизайн, ідентифікація.

ABSTRACT

Puz A.D. Tattoo images as means of artistic communication

Master's qualification work of OP "Design" specialty 022 Design. Lutsk National Technical University. Lutsk, 2023. The master's thesis consists of an introduction, 4 chapters, conclusions and proposals, a list of reference sources, appendices (according to the structure of the thesis approved by the department).

The work is devoted to the study and research of tattoo drawings as a means of artistic communication. For thousands of years, people around the world have tattooed their skin to convey various ontological, psychosocial, and sociocultural concepts encompassing beauty, cultural identity, status, and supernatural protection. As a knowledge transmission system, tattooing has been and continues to be the visual language of skin through which culture is inscribed and preserved in a myriad of specific ways.

In the work, chapter 1 highlights, studied and described the state of scientific research on the topic from the point of view of the historical development and evolution of tattoo designs as a means of artistic communication. In chapter 2, the systematization and classification of tattoo designs according to various artistic features was developed. The areas of use of tattoos were defined and it was established that when using motifs of tattoo designs, visual and aesthetic components become important. Also, the species variety of tattoo-drawings was outlined by defining the style and characteristic features of tattooing, and the classification of compositional means of creating tattoo-drawings was carried out.

Based on the results of the conducted research, the 3rd chapter examines the practical aspects of creating tattoos and the formation of tattoo designs as an intangible heritage of society. The functional properties of the design of tattoo designs are characterized. Descriptions of the main techniques used when applying tattoos and a clear structure of the artistic communication of tattoo drawings is developed, where the developed design of a tattoo applied to the human skin becomes of key importance.

In chapter 4, on the basis of the scientific research, the design and development of the logo and the book with tattoo drawings for the tattoo salon "TATTOODEPTH" were developed. It also describes the components of its design, the features of the development design, and the materials used for tattooing.

It has been proven that today there are changes in the attitude of people towards tattoo designs, so even though tattoos are not done on a traditional canvas, they are as much a work of art as any painting or drawing, therefore it is a means of artistic communication between people..

Keywords: tattoo drawings, visual communication, artistic means, design, identification.

ЗМІСТ

ВСТУП	8
1 ТАТУ-МАЛЮНКИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ	11
1.1 Стан наукового дослідження теми.....	11
1.2 Історія виникнення та розвитку тату-малюнків.....	13
1.3 Визначення татуювання як мистецтва.....	18
Висновки до розділу 1.....	21
2 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТАТУ-МАЛЮНКІВ.....	23
2.1 Сфери використання татуювань.....	23
2.2 Видова різноманітність тату-малюнків.....	24
2.3 Класифікація композиційних засобів побудови тату-малюнків	28
Висновки до розділу 2.....	32
3 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ТАТУ-МАЛЮНКІВ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ СУСПІЛЬСТВА.....	34
3.1 Функціональні властивості дизайну тату-малюнків	34
3.2 Техніки, які застосовують при нанесенні татуювань: професійні аспекти створення.....	39
3.3 Структура художньої комунікації тату-малюнків як спосіб вирішення проектних задач.....	41
Висновки до розділу 3.....	42
4 ДИЗАЙН-РОЗРОБКА ЛОГОТИПУ ТА КНИГИ ТАТУЮВАНЬ ДЛЯ ТАТУ-САЛОНУ «ТАТТОО ДЕРТН».....	44
4.1. Складові частини об'єкта проєктування.....	44

4.2. Особливості формотворення об'єктів розробки.....	45
4.3. Матеріали і технологія виготовлення.....	47
Висновки до розділу 4.....	49
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	50
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	52
ДОДАТКИ.....	58
Додаток А. Ілюстративний матеріал.....	59
Додаток Б. Таблиці та схеми.....	80
Додаток В. Дизайн-розробка логотипу та книги татуювань для тату-салону «TATTOO DEPTH».....	92

ВСТУП

Актуальність теми. Питання самоідентифікації хвилювало людину від стародавніх цивілізацій до наших днів. Протягом історії вона шукала шляхи, як відрізнити себе від інших подібних, щоб створити для себе унікальну ідентичність. Тату-малюнки допомагають людині в її пошуках самоідентичності та самовираження.

Мистецтво татуювання має багато спільних властивостей з іншими формами візуального мистецтва, воно складається з помітних ліній і форм, які приваблюють візуально та естетично відчуття. Проте має й певні особливості, які відрізняють тату від інших традиційних форм мистецтва. Воно постійно наноситься на живу шкіру — на людей, які ходять у повсякденному житті з цим витвором мистецтва на своєму тілі.

Протягом тисячоліть люди по всьому світу татуювали людську шкіру, щоб передати різні онтологічні, психосоціальні та соціокультурні концепції, що охоплюють красу, культурну ідентичність, статус і положення в суспільстві, медицину та надприродний захист. Як система передачі знань, татуювання було і продовжує залишатися візуальною мовою шкіри, за допомогою якої культура вписується та зберігається безліччю специфічних способів.

Тату-малюнки стали популярними в останні десятиліття, проте люди робили татуювання протягом тисячоліть з різних причин. Деякі були татуйовані для прикраси, для розпізнавання військових чи через релігійне значення, в багатьох культурах соціальний статус теж ідентифікувався за допомогою татуювань.

Мета та завдання дослідження. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження тату-малюнків як засобу художньої комунікації. Щоб досягнути поставлену мету потрібно вирішити такі завдання:

- 1) дослідити історію виникнення та розвитку тату-малюнків, визначити основні етапи еволюції;
- 2) виокремити сфери використання татуювань у дизайні;

- 3) охарактеризувати видову різноманітність тату-малюнків;
- 4) розробити класифікацію композиційних засобів побудови тату-малюнків;
- 5) розкрити функціональні властивості дизайну тату-малюнків;
- 6) охарактеризувати техніки, які застосовують при нанесенні татуювань: професійні аспекти створення;
- 7) визначити структуру художньої комунікації тату-малюнків як засобу вирішення проектних задач;
- 8) на основі проведеного наукового дослідження розробити логотип та книгу татуювань для тату-салону «TATTOO DEPTH».

Об'єктом дослідження є тату-малюнки.

Предметом дослідження є засоби художньої комунікації які використовуються в дизайні татуювань.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:

вперше: розглянуто дизайн тату-малюнків як засіб художньої комунікації, структуровано сфери використання татуювань; запропоновано структуру художньої комунікації тату-малюнків як способу вирішення проектних задач;

вдосконалено: видову різноманітність тату-малюнків; класифікацію композиційних засобів побудови татуювань;

отримали подальший розвиток: функціональні властивості дизайну тату-малюнків та техніки, які застосовують при нанесенні татуювань.

Методи дослідження. Використовували аналітичні та структурні методи для досягнення поставленої мети та завдань. Порівняльно-історичний підхід дав змогу простежити еволюційні етапи розвитку та еволюції тату-малюнків. Метод візуального аналізу художньої композиції також застосовано для проектування та розробки дизайну логотипу та татуювань для книги тату-малюнків.

Практичне значення отриманих результатів. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого вивчення тату-малюнків з позицій

дизайну та характеристики їх як засобу для художньої комунікації та культурної спадщини суспільства та надання теоретичних і практичних матеріалів для підготовки фахівців з дизайну.

Апробація роботи. Результати роботи пройшли апробацію на Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Progressive Science and Achievements» (September 26-28, 2023) Doha, Qatar за темою «Патріотичні татування як культурна спадщина суспільства».

Також результати роботи були опублікованими в збірнику наукових праць категорії Б «Теорія та практика дизайну» № 29/2023. Стаття за темою «Тату-малюнки як художня спадщина суспільства: історія та сучасність».

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (54 позиції) та додатків. Обсяг наукової роботи – 57 сторінок (без додатків). Додатки містять 46 сторінок.

РОЗДІЛ 1

ТАТУ-МАЛЮНКИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

1.1 Стан наукового дослідження теми

Татуювання — це слід на тілі, зроблений шляхом введення незмивних чорнил у дерму через прокол або розріз [21]. Мистецтво татуювання сягає далекої історії та простежується в багатьох культурах. Деякі народи використовували татуювання з ритуальних і духовних причин або для позначення певного соціального статусу [10].

Дослідник Rush J. дослідив, що татуювання є відображенням особистих цінностей, створює символізацію важливих особистих подій у житті людини чи відображає психологічну та фізичну стійкість через перенесення болю, пов'язаного з процесом татуювання [39].

В свою чергу Krutak L. вважає, що тату-малюнки наносили для передачі сексуальних уподобань, а також без будь-якої конкретної причини [28], адже для деяких людей татуювання може нести тільки естетичне задоволення.

Дослідники Rio та Bianchini зазначають, що татуювання мають і завжди мали різне значення для різних людей протягом усього свого розвитку. Однак, на початку історії еволюції тату-малюнків суспільство мало упереджене ставлення до тих, хто прикрашає своє тіло татуюваннями. Ці упередження та стереотипи у свідомості людей призвели до формування різних уявлень про людей з татуюваннями [37]. При цьому більшість уявлень були упередженні та мали негативний характер. Однак, Negrini A., Vicicchi R. зазначають, що популяризація татуювань сьогодні відбувається інтенсивно і формує у суспільства все більш відкрите та толерантне ставлення до прийняття тату-малюнків.

Кротевиц О.В. встановив, що починаючи з 1990-х років татуювання набувають все більшого визнання та популярності в західному суспільстві. Тату-малюнки більше не обмежуються, такими соціальними групами як ув'язнені, бандити, моряки чи інші члени робітничого класу.

Такі дослідники татуювань Strübel J., Jones D. сьогодні відійшли від ідеї групової приналежності та стигматизації. McDade A. вважав, що прикрашання свого тіла є однією з найпоширеніших причин його модифікації; а тому це є одним із способів, за допомогою якого людина може «сказати» про свою причетність до моди, яка панує в суспільстві (Іл. А.10).

Незважаючи на широке поширення татуювань дослідник Levy J. виявив, що люди різного віку по-різному сприймають татуювання [32].

Laumann A., Derick A. виявили більш несприятливе сприйняття татуюваних людей серед старшого покоління (50+ років). Вони вважають, що татуювані люди менш розумні та чесні ніж люди без тату [30]. Інше дослідження проведене Kosut M., показало, що молоді люди частіше сприймають татуювання як позитивні, ніж люди старшого віку [26]. Таким чином вони формують більш позитивне ставлення до татуюваних осіб, яке передається молодшому та майбутньому поколінням.

Дослідники Hong B. та Lee H. зазначають, що сучасні соціальні та правові можливості вільного розвитку особистості, висока видимість татуювань у соціальних мережах, характеристика татуювань як аспекту моди сприяє більш позитивному погляду на тату-малюнки в молодих поколіннях. Отже, за останні кілька десятиліть татуювання стали сприйматися більш позитивно.

При цьому інші науковці Banerjee, P. та Srivastava, M. вважають що тату-малюнки пов'язані із захворюваннями, такими як спалах гепатиту в 70-х роках та ін. Восса В., Alimonti A., Petrucci F. дослідив, що татуювання може служити в косметичних цілях — для нанесення стійкої підводки для очей або брів.

Культури відрізняються у своєму сприйнятті того, що є прекрасним, тому відповідно люди можуть ще більше відрізнитися у своєму особистому сприйнятті краси (Іл. А.11). Дослідник Scheinfeld N. Вважає, що реакція індивідів на різні естетичні стимули з точки зору уподобань, симпатій та інтересу зазвичай кількісно визначається суб'єктивними оцінками [42].

Roggenkamp H., Nicholls A., Pierre J. розглядали психологічні та психіатричні аспекти татуювань з метою перегляду застарілих стигм щодо татуювання. Вони вважали, що фізичний огляд та розмова пацієнтів про їхні татуювання може допомогти людині краще ідентифікувати та сприймати себе [38].

Дослідники Dickson L., Dukes R., Smith H., Strapko N. зазначають, що найбільший людський орган — шкіра може служити полотном для вираження естетики та представляти особистий контроль над тілом у межах, що продиктовані суспільством.

Однак, незважаючи на те, що дослідження модифікації тіла є сферою, що розвивається, мало відомо про тату-малюнки як художні засіб комунікації.

1.2 Історія виникнення та розвитку тату-малюнків

Татуювання або перманентний знак зроблений на тілі шляхом введення пігменту через розриви шкіри розповсюдженні в більшості частин світу. Проте вони нечасто зустрічаються серед населення з найтемнішим кольором шкіри [46]. Різні народи вважають, що татуйовані малюнки забезпечують магічний захист від хвороби, нещастя або служать для ідентифікації рангу, статусу чи приналежності до соціальної групи. Найпоширеніший мотив для нанесення татуювань – прикраса власного тіла [37].

Найдавнішим відомим доказом практики татуювання є позначки на шкірі Крижаної людини, муміфікованого людського тіла, датованого приблизно 3300 роком до нашої ери (Табл. Б.1).

Татуювання також були знайдені на єгипетських і нубійських муміях приблизно 2000 року до нашої ери [52]. Ці татуювання мали в основному естетичну цінність (Іл. А.1). Римляни татуювали злочинців і рабів [28].

Scheinfeld N. зауважує, що в стародавніх азійських громадах 1800 років до нашої ери татуювання використовувалися для демонстрації соціального статусу. Дівчата були позначені, щоб показати їх місце в суспільстві, а також

визначити сферу діяльності, тому потрібно було лише подивитися на позначки на тілі дівчини щоб визначити, наприклад, чи була вона заміжня чи ні [42].

Таким чином, можна прослідкувати функціональну роль, яку грали татуювання в цьому суспільстві.

Однак, дослідник Park J. зазначає, що татуювання в часи работоргівлі відрізняли колонізаторів від колонізованих. На рабах були «татуйовані» знаки їхніх власників. Отже, з цього можна було відрізнити вільну людину від раба. У цьому випадку татуювання було не стільки особистим вибором, скільки ознакою відсутності особистого вибору.

В інших країнах, зокрема в Японії, злочинцям робили татуювання, що позначало їх як непридатних для життя людей [36]. Цей негативний відтінок татуювань є причиною того, чому більшість людей уникають або не сприймають тату-малюнки.

Протягом тисячоліть татуювання було вираженням світогляду, в якому об'єднані люди та природа. Татуйовані зображення розкривають тісний зв'язок між людьми та рештою природи. В уявленні племінних тату-майстрів людство вважалось невід'ємною частиною, тому шамани задобрювали природні та надприродні сили, зверталися до них на благо людства [11].

У 1200 році нашої ери плем'я Чіму в Перу виготовило похоронні рукавички з тату-малюнками. Татуювання відтворені золотом, мали фізично перенести татуювання та померлого у вічність [37]. Мотиви зображені на рукавичках включають іконографію міфологічних фігур та інші геометричні малюнки взяті з природи (Іл. А.2).

Перші згадки про племінні тату-малюнки, більш відомі як «Batok» були знайдені у 1400 році в Філіппінах. Такі татуювання вважалися знаками честі та хоробрості, служили символом досягнень, соціального статусу та племінної приналежності. Найбільш поширеними мотивами були тварини, візерунки сонця, зірок та геометричних фігур. Візерунки передавали повідомлення про особистість, навички та досягнення людини (Іл. А.3).

Традиційний процес нанесення татуювання включає використання ручних інструментів, таких як бамбукові палички з голкою на кінці. Чорнила виготовлялися з природних матеріалів, таких як сажа та сік рослин [18].

Завдяки широкому поширенню татуювань їх стали наносити й жінки по власному бажанню. Тому у 1475 році виявили докази наявності татуювань на обличчі. Інфрачервоне обстеження показало, що п'ять жінок мали татуювання у вигляді лінії, що йде над бровами (Іл. А.4).

На початку XVII століття злочинцям широко робили татуювання як видимий знак покарання. Злочинців відзначали символами, які зазвичай включали хрести, лінії, подвійні лінії та кола на певних частинах тіла, в основному на обличчі та руках. Ці символи іноді означали місця скоєння злочинів [12].

Європейці відкрили татуювання, коли епоха досліджень привела їх до контакту з американськими індіанцями та полінезійцями. Саме слово татуювання було введено в англійську та інші європейські мови з Таїті, де воно було вперше зареєстроване експедицією Джеймса Кука в 1769 році [10].

Татуювані індіанці та полінезійці, а пізніше європейці, які робили татуювання за кордоном, викликали великий інтерес на виставках, ярмарках та в цирках в Європі та США в XVIII – XIX століттях.

В Північній і Південній Америці багато індіанців зазвичай татуювали тіло та обличчя. Звичайною технікою було укол, але деякі каліфорнійські племена вводили колір в подряпини. У

Полінезії, Мікронезії та деяких частинах Малайзії пігмент вколювали в шкіру постукуванням по інструменту у формі мініатюрних грабелів [12]. В Японії голки, вставлені в дерев'яну ручку, використовуються для татуювання дуже складних різнокольорових малюнків, які в багатьох випадках покривають більшу частину тіла [28].

Першим зареєстрованим майстром татуювань у Сполучених Штатах був Martin Hildebrandt, який у 1846 році татуював моряків і солдатів гордими патріотичними татуюваннями прапорів і битв (Іл. А.5).

У 1868 році уряд Японії заборонив мистецтво татуювання, вважаючи його варварським і позбавленим респектабельності. Згодом це створило субкультуру злочинців та ізгоїв. Цим людям не було місця в «пристойному суспільстві», і до них ставилися несхвально [8]. Вони не могли просто інтегруватися через свої очевидні татуювання, змушуючи багатьох із них займатися злочинною діяльністю, яка зрештою лягла в основу сучасної японської мафії Якудза, для якої татуювання стали майже синонімами в Японії (Іл. А.6).

Стимульовані полінезійськими та японськими прикладами, у портових містах по всьому світу виникли «салони» татуювання, де спеціалізовані «професори» наносили малюнки на європейських та американських моряків. В результаті в 1909 році в США було розроблено одну з перших військових інструкцій що стосувалася теми татуювань, які дозволено наносити на військовослужбовців (Табл. Б.1).

У цей період татуювання на жінках можна було побачити лише в цирку. Ці «татуйовані жінки» були вкриті різними зображеннями, за винятком обличчя, рук, шиї та інших добре помітних ділянок. Щоб звернути увагу глядача, перші жінки, такі як Betty Broadbent та Nora Hildebrandt, розповідали історії про полон де їм насильно нанесли тату-малюнки в формі тортур (Іл. А.7).

1911–1943 відомий тим, що дослідницька експедиція INMLCF аналізуючи фотоархів помітили, що більшість татуювань були написані великими літерами та супроводжувалися малюнками, які відносяться до патріотичних чи релігійних символів, містять герби спортивних команд і навіть військові інструменти (Іл. А.8).

Наприкінці 1950-х років були розроблені косметичні татуювання. Їх вважали гарною альтернативою звичайному макіяжу. Найчастіше жінки робили татуювання на бровах та губах. Однак у цей період татуювання все ще були табу, тому багато жінок тримали свої татуювання в секреті [14].

Електрична машина для татуювання, запатентована Samuel O'Rtiely в 1981 році стала винаходом, який популяризував тату-малюнки та зробив їх привабливим для більшої кількості людей (Табл. Б.1).

У XIX столітті за татуюваннями впізнавали звільнених американських каторжників і дезертирів британської армії, а пізніше подібним чином позначали в'язнів сибірських в'язниць і нацистських концтаборів [12]. Проте, наприкінці XIX століття тату-малюнки отримали популярність серед обох статей у вищих соціальних класах Англії.

У 2000-х роках присутність татуювань стала очевидною в поп-культурі, надихнувши такі телевізійні шоу, як A&E Inked і TLC Miami Ink і LA Ink (Табл. Б.1).

Виставки сучасного мистецтва та заклади візуального мистецтва показують татуювання як мистецтво за допомогою таких засобів, як показ спалаху татуювань, вивчення робіт майстрів або включенням прикладів боді-арту до основних експонатів. Також компанія Mattel випустила татуювану ляльку Барбі в 2011 році (Іл. А.9).

Правовий статус татуювань все ще розвивається. В Сполучених Штатах проходять різні судові процеси щодо статусу татуювань як форми мистецтва, що захищається авторським правом. Однак, ці справи або були врегульовані поза судом [38].

Військові дії та війна безпосередньо вплинули на призначення, тематику та сприйняття татуювання. Татуювання є цінними ідентифікаційними знаками. Саме вони є важливою метою нанесення татуювань.

Сьогодні це виражається в унікальному малюнку, який допомагає виділятися. Наприклад, татуювання з державними символами, адже будь-яке патріотичне татуювання є захисним малюнком. Таке тлумачення бере свій початок із давніх часів, коли люди передавали інформацію про себе, наприклад, до якої країни вони належать, наносячи певні зображення на своє тіло чи одяг [10].

Тепер такі татуювання мають глибоке значення. Через малюнок чи речення людина може висловити віру в перемогу своєї країни та гордість за те, що вона українець. (Іл.А.10). Тату-малюнки можна зняти, але вони не вицвітають, проте колір може змінитися під час перебування на сонці. Останнім часом вони стали дуже корисними для ідентифікації людей, як, наприклад, у випадку померлого (Табл. Б.1).

У наш час татуювання користуються широким визнанням серед усіх класів людей, і завдяки зростанню доступності татуювань і широкому асортименту творів мистецтва на які наносяться татуювання, ремесло перебуває на стадії активного розвитку [50]. Таким чином, татуювання стає частиною культурної спадщини суспільства, адже це не тільки чорнило та дизайн, а перш за все процес передачі знань та візуальної мови, де культура збережена особливим чином

1.3 Термінологія та її наукове осмислення

Татуювання — це процес використання голок або інших гострих інструментів для розміщення чорнила під другим, дермальним шаром шкіри, де воно назавжди змінює пігмент [37].

Варто зазначити, що хоча зміни пігменту є постійними, сліди татуювань змінюються з часом: під впливом сонця татуювання тьмяніють, лінії стають розмитими, кольори змінюються, коли вони змішуються з хімією шкіри людини — чорне чорнило може стати зеленуватим або багряним, а білі швидко зникають до жовтих або засмаглих. Завдяки цим змінам татуювання залишають незворотні сліди на шкірі [21].

Витвір мистецтва татуювання може служити маркером ідентичності, а татуювання, наприклад, медичного попередження може бути естетично цікавим.

Тату-малюнки як твір мистецтва:

- володіють позитивними естетичними властивостями (можуть бути красивим, витонченим, елегантним та мають здатність дарувати чуттєве задоволення);
- можуть виражати індивідуальні емоції людини;
- бути інтелектуально (тобто ставити під сумнів погляди певної людини чи групи людей та змінювати спосіб мислення) та формально складним і зв'язним (передавати багатокomпонентні ідеї й значення);
- демонструвати індивідуальну точку зору та бути проявом творчої уяви;
- бути створеними на найвищому рівні художньої майстерності, тобто стати твором мистецтва.

Сьогодні заклади традиційного образотворчого мистецтва почали визнавати мистецтво татуювання як вид мистецтва, а в музеях образотворчого мистецтва проводяться виставки мистецтва татуювання [37].

Як сказав тату-майстер Kitamura про виставку японського мистецтва татуювання, розміщену в Музеї образотворчого мистецтва Вірджинії у 2015 році: «Якщо VMFA поміщає нас у той самий музей із Пікассо та Рембрандтом, то я думаю, що це досить вагомий аргумент. що [татуювання] — це вид мистецтва» [34].

Отже, витвір мистецтва татуювання – це татуювання, отримане в результаті використання процесу татуювання з наміром створити витвір мистецтва або реалізувати важливі естетичні чи художні цілі.

Проте, варто зазначити, що існують випадки, коли татуювання пов'язане з естетичною практикою, але твір мистецтва не є самим татуюванням. Наприклад, у 2000 році художник Santiago Sierra заплатив чотирьом іспанським повіям, залежним від героїну за те щоб вони дозволили зробити татуювання на своєму тілі з 160-сантиметровою лінією на спині.

Жінка- тату-майстер, а не художник, робила татуювання на камеру, поки жінки спілкувалися та курили. Відео, що вийшло в результаті, під назвою

«160cm Line Tattooed on 4 People» має на меті дослідити експлуатацію людської праці та обмеження свободи та волі в капіталістичних системах [36].

У цьому випадку здається очевидним, що самі татуювання не є витворами мистецтва татуювання. 160-сантиметрова лінія на спині кожної жінки не повинна розглядатися як витвір мистецтва сам по собі.

У творі мистецтва татуювання часто є ділянки нетатуйованої шкіри, і вони, безумовно, мають бути частиною роботи. Уся композиція на шкірі людини мають виглядати як єдина цілісна картина [29]. Тату-малюнок як твір мистецтва – це татуювання, отримане в результаті використання процесу татуювання з наміром створити витвір мистецтва на живій шкірі.

Сила мистецтва татуювань – турбувати або застати зненацька посилюється тим фактом, що твори мистецтва татуювань зустрічаються десь у світі, а не (зазвичай) безпечно зберігаються та куруються в музеї чи галереї [7].

Однак, мистецтво татуювання запрошує глядачів побачити живе тіло, людину, як реалізований витвір мистецтва. Клієнт може побачити своє тіло як витвір мистецтва та потужний засіб самовираження й ідентифікації. Це може бути способом відновити або змінити своє тіло та себе. Тату-малюнки як вид мистецтва спонукає людей думати про мистецтво та тіла по-різному.

Індивідуальні татуювання створюються для окремих тіл і частин тіла. Незалежно від того, чи знаходиться робота на спині, плечі чи литці, особливості шкіри клієнта впливають на дизайн, розмір та розміщення татуювання.

Ця жива шкіра є частиною тіла людини, людини, яка рухається та змінюється, і яка продовжує жити життям, незмінно залишаючись частиною цього твору мистецтва. Таким чином, шкіра та тіло людини — це не просто випадкове середовище чи поверхня для твору мистецтва; це невід’ємна частина мистецького твору [15]. Тіло реалізує твір мистецтва, а твір мистецтва стає частиною тіла людини.

Твір мистецтва татуювання не слід розглядати, як двовимірний малюнок, зображений на поверхні тривимірного об'єкта [12]. Індивідуальний тату-малюнок – це співпраця між клієнтом і художником, адже татуювання має рухатися та гнутися разом із людиною; воно має «жити» на тілі клієнта.

Особливістю мистецтва татуювання є те, що воно зображено на живих тілах. Ця порушує інші традиційні риси творів мистецтва, особливо звичайні відносини між художником і роботою, власником і твором мистецтва.

Висновки до розділу 1

У розділі 1 вивчено та описано стан наукового дослідження теми. Встановлено, що більшість дослідників розглядають татуювання з технічної точки зору та впливу на здоров'я носія. Проте, виявлено невелику кількість публікацій, де тату-малюнки розглядаються з естетичної та художньої точки зору.

Досліджено та систематизовано історію виникнення та розвитку тату-малюнків, що включає в себе такі етапи: 3300 років до н. е. (знайдені певні позначки на шкірі Крижаної людини, муміфікованого людського тіла), 2000 років до н. е. (знайдені татуювання на єгипетських і нубійських муміях), 1800 років до н. е. (татуювання використовувалися для демонстрації соціального статусу, в часи работоргівлі відрізняли колонізаторів від колонізованих), 1200 рік (татуювання відтворені золотом на похоронних золотих рукавичках з культури Чіму в Перу), 1400 рік (художники-татуювальники займають шановне становище у своїх громадах, Філіпіни), 1475 рік (виявлено тату-малюнки на обличчі і тілі серед корінних американців, які були муміфіковані), XVII ст. (злочинцям широко робили татуювання як видимий знак покарання), 1769 рік (слово «татуювання» було введено в англійську та інші європейські мови з Таїті, Джеймс Кук), 1846 рік (перший зареєстрований майстер татуювань у Сполучених Штатах, Martin Hildebrandt), 1868 рік (уряд Японії заборонив мистецтво татуювання), 1909 рік (перша військова інструкція США, яка стосувалася теми татуювань, які дозволено наносити на

військовослужбовців), 1950 рік (косметичні татування як альтернатива звичайному макіяжу), 1981 рік (перша запатентована електрична тату-машинка, Samuel O'Rtiely), 1920 рік (татуйовані жінки виступають в індустрії інтерактивних шоу задля розваги публіки, тату-малюнками також позначали в'язнів в'язниць та дезертирів, США), 1990 рік (зростання доступності до виконання татування серед усіх класів населення), 2000 рік (розвиток татувань в поп-культурі та телевізійних шоу «A&E Inked» та «TLC Miami Ink»), 2009 рік (виставки сучасного мистецтва історичного боді-арту та тату-майстрів «Freaks & Flash», Чикаго), 2010 рік (встановлений правовий статус татувань як форми мистецтва, що захищається авторським правом, Сполучені Штати), 2011 рік (Mattel випустила татуйовану ляльку Барбі) та 2022 рік – нині (на території України широко розповсюджуються патріотичні тату-малюнки з державними символами). Усі встановлені періоди розвитку та еволюції тату-малюнків було поділено на три групи: розвиток, занепад та розквіт.

Татування є вираженням людської культури, заснованої на «символічній думці» з художнім полотном (шкірою людини) як засобом для ілюстрації особистої інформації та документування власної життєвої історії. Дослідження модифікації тіла є сферою, що розвивається, тому мало що відомо про тату-малюнки як художній засіб комунікації

РОЗДІЛ 2

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТАТУ-МАЛЮНКІВ

2.1 Сфери використання татуювань

Мистецтво тату-малюнків сьогодні є важливим засобом самовираження та ідентифікації у дизайні. Це можна прослідкувати у таких сферах: графічний, рекламний, промисловий дизайн, дизайн одягу, середовища та інфографіка (Табл. Б.2). При використанні мотивів тату-малюнків візуальна та естетична складові набувають важливого значення.

Тату-малюнки сьогодні широко використовуються в графічному дизайні. Особливий вклад в цю популярність внесла така соціальна мережа як Instagram. Зростаюча тенденція на тату-конвенціях у всьому світі — це плоскі графічні татуювання [34]. Іншими словами, татуювання, які дуже схожі на графічний дизайн.

Багато тату-майстрів починали свій шлях з графічного дизайну, а потім переходили в тату-бізнес. Досвідчений графічний дизайнер привносить серйозні навички в татуювання. Наприклад, Winston the Whale відомий своїми графічними татуюваннями, які поєднують скандинавське народне мистецтво з графічним дизайном і культурою графіті (Іл. А.25.1). Тату-майстер використовує ілюстративні зображення які трансформує у справжній твір мистецтва (Іл. А.25.2). Натомість, Jess Chen з Канади відома своїми роботами на тему квітів і води (Іл. А.25.3, А25.4).

Myra Brodsky працює над моторошними графічними мотивами з мультфільмів та фільмів жаху (Іл. А.25.5, А25.6). Тату-майстер Roni Zulu з США теж починав як графічний дизайнер але згодом захопився історією стародавніх племен та став виконувати татуювання (Іл. А.25.7, А25.8).

Корейський майстер татуювань Zihwa Hongdae спеціалізується на нанесенні на тіло людини різноманітних квітів (Іл. А.25.9, А25.10). Натомість, тату-майстер Damn Zipru використовує у своїх роботах сюрреалістичні кольорові композиції (Іл. А.25.11, А25.12).

У рекламному дизайні тату-малюнки є невід'ємною складовою. Так, наприклад, Billy Gibby у 2018 році наніс на своє тіло більше 22 тату-логотипів різних соціально-відповідальних промислових підприємств (Табл. Б.2).

Дизайнери одягу в різноманітний спосіб використовують мотиви тату-малюнків у своїх роботах (наприклад, коричневий тренч із ескізним принтом, BURBERRY). У промисловому дизайні поширеним взірцем застосування тату стала софа з зображенням на ній тату-малюнків (Goda&Cora, 2020).

У дизайні середовища японського ресторану «KOI» архітектор Vincent Coste розмістив по усьому просторі чорно-білі тату-ілюстрації. Зміни у сфері татуювань також пов'язані із появою нового напрямку – інфографіки. Так, у 2019 році Paul Marcinkowski наніс на усе тіло татуювання різних географічних показників своєї країни (Табл. Б.2).

Отже, тату-малюнки сьогодні стають не лише соціально-прийнятними, а й використовуються у різноманітних сферах дизайну.

2.2 Видова різноманітність тату-малюнків

Татуювання — це окрема форма мистецтва, поряд із усіма іншими більш традиційними формами художнього вираження. Краса дизайну татуювань полягає в тому, що на сьогодні не існує жодного стилю композиції, тату-малюнків які вважаються «правильним» типом татуювань.

Протягом десятиліть мистецтво татуювання безперервно розвивалося. Це призвело до широкого розповсюдження практики та форми тату-мистецтва сьогодні. Як результат виникло багато різних видів татуювань.

Отже, в процесі дослідження було виокремлено такі основні стилі тату-малюнків: блекворк, традиційний, блекендгрей, реалізм, неотрадиційний стиль, ньюскул, біомеханіка / біоорганіка, японський стиль, трешполька, лінгвістичний, геометричний стиль, акварель, ілюстративне татуювання, сучасний трайбл, косметичне татуювання (Табл. Б.3).

Найчорніший тату стиль – це *Блекворк (blackwork)*, основою якого є щільне чорне фарбування великих ділянок шкіри. Часто Блекворк використовують для складних візерунків та перекриттів.

Blackwork татуювання зосереджені на створенні композицій, використовуючи виключно чорні лінії, фігури та форми. У чорному дизайні, як правило, немає затінення та присутні великі ділянки суцільного чорного кольору (Іл. А.11).

Стиль *Олдскул (Old school)* або традиційний – це класичне тату в західному стилі, що пов'язане з традиційною американською культурою татуювань. У цьому стилі використовуються сміливі кольори та лінії. Йому притаманні товсті, чорні контури, максимально прості кольори та нескладні малюнки без особливої деталізації. Також тату-майстри при роботі у цьому стилі дотримуються старовинної колірної палітри: жовтий, червоний, зелений і чорний (Іл. А.12).

Блекендгрей (Black & Gray) – наноситься різними відтінками щільного сірого кольору. Чорно-сірий колір відрізняється від стилю татуювання Блекворк тим що використовує лише чорне чорнило, де тонова градація виконується пензлем. У цьому стилі вся робота виконується за допомогою щільного фарбування. Найпоширеніші зображення для цього стилю татуювань: троянди, люди, тварини, сцени природи. (Іл. А.13).

Реалізм – найскладніший у плані техніки нанесення стиль тату, що вимагає високих художніх навичок. Цей стиль найчастіше використовується для нанесення портретів людей і тварин. Зображення в реалістичних татуюваннях виглядають точно так само, як і в реальному житті, відтворюють фотографію на шкірі (Іл. А.14). Стиль «Реалізм» є одним із найскладніших стилів татуювань, адже реалістичні татуювання спрямовані для створення реалістичних зображень.

Неотрадиційні татуювання є двовимірним, використовують пастельні кольори та філігранні лінії різної товщини. Для деталей використовуються тонкі лінії, а для контуру та основних елементів можна жирні (Іл. А.15).

На відміну від стилю Neo Traditional, татуювання в стилі *New School* розширюють межі колірної палітри. Цей стиль найчастіше має «мультяшний» вигляд із перебільшеними рисами обличчя, майже як карикатура (Іл. А.16).

Біомеханіка передбачає зображення складних механізмів, гвинтиків, шестерень найчастіше у розривах шкіри. Цей стиль робить носія тату схожим з роботом чи кіборгом. *Стиль «Біоорганіка»* схожий біомеханіку, тільки зображує не механізми, а органічні елементи, такі як кістки, роги, м'язові тканини тощо. Основними рисами стилю є щільне профарбування, яскраві кольори, ретельне опрацювання деталей, реалістичність (Іл. А.17).

Біомеханічне татуювання використовує форму тіла людини, а фото-реалістичний відображається у використанні різні тонів та кольорів.

Японські татуювання, як правило, великі, яскраві та зосереджені на культурних символах. Традиційно татуювання в японському стилі робили без машин, а вручну. Використовують яскравий червоний, зелений, жовтий і коричневий кольори, а також чорний для підсилення фону. Традиційні мотиви: дракони, лотоси, коропи, самурайські маски, тло у вигляді хвиль тощо. Зображення переважно стилізовані (Іл. А.18).

Треш Полька – застарілий стиль, що поєднує у собі чорний та червоні кольори. Крім цього, важлива особливість стилю – це поєднання реалізму та хаотичних ліній та плям. Без наявності реалістичного елемента, у назві стилю зазвичай залишають лише перше слово «треш» (Іл. А.19).

Стиль «Леттерінг» – це художній напис який еволюціонував у справжній твір мистецтва. Майстри, що працюють у стилі леттерінг, створюють об'ємні авторські шрифти, що виглядають на тілі носія як реальна прикраса (Іл. А.20). В даному випадку вибір татуювань великий, адже їх стільки, скільки шрифтів на комп'ютері, тому тату-майстри мають велику свободу, коли справа доходить до створення нестандартних виробів для своїх клієнтів.

Геометричний стиль татуювання розбиває будь-який дизайн на геометричні фігури. Переважно використовують прямі лінії та кутові форми

для створення збалансованого та детального дизайну. Загальні зображення для цього стилю татуювань: тварини, фігури, дизайн в стилі мандали (Іл. А.21).

Watercolor Tattoo (Акварель) - стиль, що імітує техніку малювання акварельними фарбами, з додаванням крапель та бризок. Акварельні татуювання повинні мати такий самий непрозорий вигляд, як акварельні фарби на папері. Ці татуювання зазвичай мають м'які краї. Досить складний стиль у технічному плані, тому що присутня широка палітра кольорів, де відсутні чисті, щільні тони. Пігменти розлучаються водою за принципом грейвош. Здебільшого виконується без чітких контурів. Малюнки ніжні та прозорі (Іл. А.22).

Ілюстративне татуювання — це а загальний термін, який описує татуювання, які поєднують елементи багатьох різних стилів для створення зображень, що розповідають історію або вписуються в тему розповіді. Ці татуювання, як правило, дуже деталізовані та використовують багато ліній (Іл. А.23).

Tribal Tattoo (племенні татуювання) – це оригінальні племінні татуювання з жирними чорними лініями. У минулому племінні татуювання використовувалися, щоб позначити когось як частину певної родини чи клану людей. Загальні зображення для цього стилю татуювань: трикутні конструкції, заштриховані трикутники, ящірки, морські черепахи (Іл. А.24).

Косметичні татуювання (Cosmetic Tattooing) – це форма татуювання, також відома як мікропігментація або перманентний макіяж, яка використовується спеціально для косметичних та естетичних цілей. Ці татуювання передбачають нанесення пігментів, щоб покращити чи імітувати зовнішній вигляд макіяжу. Їх можуть використовувати як чоловіки, так і жінки для вирішення різноманітних косметичних проблем. Найчастіше косметичні тату наносять на брови (багато жінок роблять косметичні татуювання на бровах, щоб досягти чітко окреслених та симетричних брів), губи (використовують для створення більш повної та чіткої форми губ), як підводку

для очей (покращує зовнішній вигляд очей, роблячи їх чіткішими і більшими) та для маскуванню шрамів (Табл. Б.3).

Крім перелічених стилів існує безліч інших різновидів та відгалужень. Тому в сучасному тату-мистецтві спостерігається тенденція до поєднання різних стилів в одному ескізі. Сучасні тату майстри поєднують у своїх роботах два і більше стилі, що робить татування індивідуальними.

2.3 Класифікація композиційних засобів побудови тату-малюнків

Кожен майстер пропонує свій стиль і набір навичок, щоб надати любителям татувань широкий вибір художніх стилів. Композиції татувань відкривають цілий світ можливостей, коли справа стосується боді-арту.

На вибір зображуваного об'єкта та точного стилю створення індивідуального татування – одним із найважливіших етапів є композиція.

У мистецтві термін композиція стосується розташування усі візуальних елементів у готовому творі мистецтва. Композиція – це макет, де усі елементи та деталі об'єкта вписуються в певний простір та мають значний вплив на загальний вигляд твору мистецтва.

Таким чином у тату-малюнках можна прослідкувати використання таких композиційних засобів побудови тату-малюнків: масштабність та пропорція, форма, візуальні елементи композиції, підрядність елементів, баланс та характер композиції (Табл. Б.4)

Масштаб і пропорція залежать від того, наскільки великим є предмет порівняно з простором навколо нього. Єдність і гармонія досягаються за допомогою різних моделей і повторень. Єдність відноситься до того, як подібні чи несхожі елементи, тоді як гармонія описує ритм і вирівнювання елементів.

Простір відноситься до області, яка оточує предмет і форми у творі мистецтва. Простір також можна використовувати для створення ілюзії тривимірного зображення на двовимірній поверхні.

Елементи дизайну є фактичними будівельними блоками, які використовуються для створення візуального дизайну. Вони включають в себе: точку, лінію (товщина), акцент, рух, контраст, ритмічність (ритм, метр), текстуру шкіри та орнамент (рослинний, геометричний, зооморфний, символічний) (Табл. Б.4).

Лінії використовуються для з'єднання точок у просторі. Вони можуть рухатися в будь-якому напрямку та відрізнятись за шириною, створюючи різні розміри та шари. Точка — це основний компонент дизайну, який служить єдиним знаком. Його можна використовувати окремо або як точку з'єднання для інших елементів.

Фігури є двовимірними та визначені близьким зовнішнім периметром. Цей зовнішній периметр може бути показаний неявною лінією. Фігури можуть бути геометричними, абстрактними або органічними. Форма, як правило, є предметом художнього твору, проте у творі мистецтва може бути використано декілька форм.

Кольори стосуються різних відтінків, значень і насиченості, яку можна використовувати в композиції. Вони допомагають у всьому: від встановлення настрою та тону тату-малюнку до допомоги у визначенні елементів переднього чи заднього плану.

Контраст стосується того, наскільки схожі чи несхожі елементи один на одного і як це може спрямувати погляд глядача на точку фокусу. Контраст зазвичай досягається кольором і формою.

Рух стосується з візуального потоку елементів і того, як вони розташовані, тому що направляє погляд глядача навколо всієї композиції. Акцент створюється коли елементи розташовуються так, щоб привернути увагу глядача до центральної фокусної точки у тату-малюнку.

Текстура створюється завдяки фізичним або візуальним властивостям поверхні, на якій створено твір мистецтва, тобто на шкірі людини. Вона надає татуюванню характерну текстуру порівняно з малюнками на папері.

Баланс – розташовує композиційні елементи всередині твору мистецтва, тобто людського тіла та створює відчуття рівноваги в усій композиції. У композиції тату-малюнків можна виділити три основних види балансу:

- Симетричний баланс (візуальна увага рівномірно розподіляється по горизонтальній або вертикальній осі в центрі твору);
- Асиметричний баланс (візуальна увага розподіляється нерівномірно, через що одна частина ілюстрації утримує більшу вагу, ніж інша).
- Радіальний баланс (виникає, коли візуальні елементи рівномірно розподілені навколо центральної точки фокусу. Тату-мандали є прикладом такого балансу).

Також, наприклад, для створення збалансованої композиції татуювання використовують правила третин. Правило третин створює баланс, розділяючи візуальний простір на третини як вертикально, так і горизонтально. При цьому об'єкт мистецтва в подальшому розміщується на одному з перетинів розділових ліній. Ця техніка найчастіше використовується у фотографічних проектах, але її також можна застосувати до татуювань.

Застосовуючи правило третин дизайнер ефективно використовує свою тату-композицію для створення більш візуально привабливого та цікавого витвору мистецтва.

Розробляючи татуювання, важливо пам'ятати про те, як композиція вплине на кінцевий результат. Татуювання мають два шари композиції – композицію малюнка на двовимірній поверхні та те, як ця композиція змінюється при розміщенні на тривимірній поверхні шкіри.

Процес кожного художника різний, тому немає двох художників, які підходять до композиції однаково. У деяких випадках художник, який розробляє татуювання, може мати повну свободу створювати те, що він хоче, тоді як в інших випадках клієнт знатиме дуже конкретні деталі та елементи, які хоче додати. У будь-якому випадку художник повинен звернути увагу на кінцеву композицію. Тому існує ключових етапів процесу дизайну татуювань:

- Визначення предмета або фокусу (ключовим компонентом створення сильної композиції для татуювання є чітке спілкування між художником і клієнтом);
- Зображення об'єкта за допомогою лінії та форми (використання елементів дизайну, для створення художньої інтерпретації зображуваного об'єкта);
- Розташування елементів: (врахування розміру і форми шкіри, де буде нанесено тату-малюнок);
- Робота з масштабом і пропорціями (розмір, який бажає клієнт впливатиме на те, який рівень деталізації можна включити в дизайн).

Сьогодні майстри татуювань використовують різноманітні методи та інструменти для створення складних малюнків. Це дозволяє створювати дизайн в будь-якому стилі із різноманітних комбінацій елементів.

Однак, незалежно від того наскільки вдосконаленими стали інструменти для татуювання, все ще залишається проблема створення композиції, яка добре виглядатиме не лише на двовимірній поверхні, але й на тривимірній поверхні шкіри.

Створюючи дизайн, призначений для використання в якості татуювання художник повинен враховувати, які частини або елементи композиції можуть обертатися навколо тіла. Природна кривизна та мускулатура людського тіла не мають ідеально рівних поверхонь, тому що майже всі татуювання будуть певним чином змінені після нанесення на шкіру.

У той час як традиційні татуювання мали певні способи використання кольору, то сьогодні майстри татуювань використовують колір різними способами.

Татуювання може бути повнокольоровим або містити лише натяки на колір. Наприклад, фокус чорно-білого татуювання можна ще більше підкреслити штрихом або кольоровою лінією навколо нього.

Реальність кольору в композиції полягає в тому, що він має великий вплив на загальний настрій і відчуття твору мистецтва. Наприклад,

використання додаткових кольорів може створити відчуття контрасту, тоді як застосування тотожних кольорів створить відчуття єдності та гармонії тату-малюнку.

Хоча татуювання не виконуються на традиційному полотні, вони є таким же витвором мистецтва як і будь-яка картина чи малюнок. Адже, композиція є неймовірно важливим аспектом кожного дизайну татуювання. Як і будь-який витвір мистецтва, татуювання має відповідати формі простору, де воно створюється, в даному випадку на шкірі. Від визначення форм і зображень за допомогою ліній до створення балансу чи симетрії, композиція значною мірою впливає на загальний вигляд кожного татуювання. Саме завдяки поєднанню багатьох різних елементів тату-малюнки набувають ідентичності, стилю та естетики.

Висновки до розділу 2

У розділі 2 проведена систематизація та розроблена класифікація тату-малюнків за різними художніми ознаками. Були визначені сфери використання татуювань (графічний, рекламний, промисловий дизайн, дизайн одягу, середовища та інфографіка) та встановлено що при використанні мотивів тату-малюнків важливого значення набувають візуальна та естетична складові.

Досліджено видову різноманітність тату-малюнків за визначенням стилю та характерних особливостей татуювання. Виділено такі основні стилі татуювань: блекворк (blackwork), традиційний (old school), блекендгрей (black & gray), реалізм (realism), неотрадиційний стиль (neo-traditional), ньюскул (new school), біомеханіка / біоорганіка (biomechanica), японський стиль (japanese tattoo), трешполька (trash polka), леттерінг (script / lettering), геометричний стиль (geometric), акварель (watercolor tattoo), ілюстративне татуювання, сучасний трайбл (tribal tattoo) та косметичне татуювання (cosmetic tattooing), також окреслені видатні тату-майстри практики, що найкраще проявили свою роботу в певному стилі.

Здійснено класифікацію композиційних засобів побудови тату-малюнків. Вона включає в себе масштабність та пропорцію (входить розмір, розміщення, єдність і гармонія), форму (геометрична, абстрактна, органічна), візуальні елементи композиції (ритмічність (ритм, метр), точка, лінія (товщина), акцент, рух, контраст, текстура шкіри), підрядність елементів (нюанс, контраст, тотожність), баланс (симетрія, асиметрія, радіальний баланс) та характер композиції (відкрита, замкнена, візуально збалансована).

Незважаючи на те, що татуювання не робляться на традиційному полотні, вони є таким же витвором мистецтва, як і будь-яка картина чи малюнок. Зрештою, композиція є дуже важливим аспектом кожного дизайну татуювання. Як і будь-який твір мистецтва, татуювання має відповідати формі простору, в якому воно створюється, яким у даному випадку є шкіра. Від визначення форм і зображень за допомогою ліній до створення балансу чи симетрії композиція значною мірою впливає на загальний вигляд кожного татуювання. Саме завдяки поєднанню багатьох різних елементів татуювання набувають індивідуальності, стилю та естетики. Усі дослідженні об'єкти проектуються на дотриманні певних практичних аспектів, що вимагає подальшого дослідження.

РОЗДІЛ 3

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ТАТУ-МАЛЮНКІВ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ СУСПІЛЬСТВА

3.1 Функціональні властивості дизайну тату-малюнків

Тату-малюнки містять в собі важливі функціональні властивості. Вони використовуються як важливі інструменти в релігії, психології, етиці та соціумі.

Релігійна функція. Татуювання має довгу і складну історію з релігією. Практика татуювання була знайдена в багатьох стародавніх культурах, включаючи єгиптян, греків і римлян. У деяких культурах татуювання використовувалися як форма релігійного вираження, тоді як в інших вони розглядалися як спосіб позначення соціального статусу або захисту від злих духів.

Натомість в релігіях, таких як індуїзм і буддизм, татуювання все ще використовуються як форма духовного вираження і вважаються священними. Однак в інших релігіях, таких як іудаїзм та іслам, татуювання заборонено або не рекомендується. Незважаючи на ці різноманітні погляди та переконання, татуювання залишається популярною формою самовираження та майстерності в багатьох культурах світу.

Сучасні погляди на татуювання серед індуїстів різноманітні. Деякі індуїсти вважають, що татуювання є формою самовираження і можуть використовуватися для відображення відданості певному божеству чи символу. Однак, інші вважають, що татуювання є формою самокалічення і тому заборонені. Крім того, деякі індуїсти вважають, що татуювання можуть перешкоджати потоку енергії в тілі, а тому можуть бути шкідливими.

Незважаючи на ці різні погляди, татуювання стають все більш популярними серед молодих поколінь індусів, особливо в містах. Багато молодих індуїстів розглядають татуювання як спосіб вираження своєї індивідуальності та зв'язку зі своєю культурною спадщиною.

Століттями татуювання відігравали важливу роль в африканських релігіях. Тату-малюнки вважалися символом соціального статусу і використовувалися для відзначення важливих життєвих подій, таких як повноліття, одруження та смерть.

У культурі маорі татуювання використовувалися для зображення соціального статусу людини. Проте, у деяких африканських релігіях вважалося, що татуювання мають духовне значення та використовувалися для захисту того, хто їх носить від злих духів. Саме тому, багато океанічних культур продовжують цінувати та практикувати традиційне татуювання як спосіб зв'язатися зі своєю культурною спадщиною та виразити свою ідентичність.

Протягом століть татуювання було частиною різних релігійних обрядів і вірувань. У деяких релігіях татуювання вважаються священними і використовуються як символ відданості або духовного значення. Наприклад, в індуїзмі вважається, що татуювання мають захисну силу і використовуються для вшанування божеств.

У християнстві татуювання прямо не заборонені, але деякі тлумачення Біблії свідчать про те, що до тіла слід ставитися як до храму, а не оскверняти його незмінними плямами. В ісламі татуювання зазвичай вважаються забороненими, але деякі мусульмани вважають, що татуювання дозволені, якщо вони не використовуються для марнославства чи для показу.

Погляди людей на татуювання та релігію формуються їх культурним, соціальним і релігійним походженням. Хтось може розглядати татуювання як форму самовираження та спосіб вираження своєї віри, тоді як інші можуть розглядати це як порушення своїх релігійних переконань.

З поширенням інформації та культурним обміном багато релігійних громад стали краще сприймати татуювання. Наприклад, у деяких буддійських традиціях татуювання розглядається як спосіб вираження відданості та вважається священним.

Подібним чином деякі християнські вірування вважають, що тату-малюнки можуть бути формою самовираження, а не обов'язково ознакою бунтарства чи аморальності. Проте, все ще є релігійні групи, які вважають татування табу або навіть гріхом, в цьому випадку глобалізація також призвела до поширення цих вірувань.

Загалом, погляди та вірування на татування в різних релігіях різноманітні та складні, що відображає різноманітні культурні та духовні традиції людства.

Психологічна / Ідентифікаційна функції. Взаємозв'язок між тілом і татуваннями відкриває дуже важливий аналіз для психології. Переживання та емоції проходять через тіло, адже вони є частиною життя людини. Татування також виражають те, що подобається та визначає особистість.

Татування - це невербальна мова, вони говорять без слів і навіть можуть сказати більш інтимні речі про людину. Тіло функціонує як щоденник життя та проходить всі свої зміни і перетворення разом з людиною, а емоції та думки втілені на шкірі та у татуваннях. Тому все, що відбувається всередині, виражається через зовнішній вигляд. В такому випадку тату-малюнки виражають індивідуальний світ кожної людини, це спосіб розповісти про себе та поділитися цим з іншими.

Кожне татування щось символізує, тому, якщо кожну людину запитати про її татування, у неї обов'язково буде історія про процес створення того чи іншого тату-малюнка. Для багатьох людей татування представляють особисті зв'язки, цінності та переконання. Це дозволяє їм визначити себе, а також висловити це іншим, породжуючи зв'язки емпатії та ідентичності й почуття приналежності та відмінності від інших людей.

Естетична функція. Багато людей вважають татування лише естетичним твором, але є й ті, переконаний, що загальною рисою тату-малюнків є прагнення відчувати себе унікальним, відрізнитися, бути відмінним і оригінальним. Тому під терміном «боді-арт» розуміється прикрашання тіла за допомогою мистецтва, в тому числі татувань, адже тіло — це полотно для

внесення естетичних змін, як постійних, так і тимчасових. Саме цей зв'язок між мистецтвом, тілом і татуюваннями стає важливим, коли справа доходить до аналізу смаків інших людей.

Тату-малюнки є естетичним вибором, який люди використовують для самовираження. Деякі використовують їх, щоб висловити свої інтереси, свою культуру чи походження, щоб вшанувати близьких або відчувати себе привабливими чи впевненими в собі. У минулому татуювання мали багато значень залежно від місця чи культури.

Містична функція. Люди позначають свою шкіру тисячоліттями. По всьому світу, у різних культурах, татуювання мали незліченну кількість різних значень. Стародавні сибірські кочівники, корінні полінезійці, нубійці, корінні жителі Південної Америки та греки використовували татуювання з різних причин: для захисту від зла; зізнатися в коханні; означають статус або релігійні переконання; як прикраси і навіть форми покарання.

Протягом тисячоліть татуювання було не меншою мірою висловом світогляду. Татуйовані зображення розкривають тісний зв'язок між людьми та рештою природи. Варто зазначити, що найпоширенішою кривавою жертвою, яку практикували багато культур татуювань у всьому світі було полювання за головами: взяття людських голів для ритуального використання. Також, татуювали смуги родючості на щоках неплідних жінок або подібні до палиць антропоморфні знаки «охоронців» на чолі чоловіків і жінок, щоб використовувати сили предків.

Соціальна функція. Татуювання вважається однією з найдавніших і широко використовуваних форм постійної модифікації тіла. Сьогодні тату-малюнки більш прийнятні в суспільстві та діють як демонстрація ідентичності, іноді навіть повідомляючи про соціальну та політичну приналежність або схильності. Вони багатогранні, багатофункціональні і є продовженням ідентичності людини й візуально виражають її іншим.

У той час як прикрашання татуювань окремими особами вважається особистим вибором і уподобаннями, є цілий ряд причин, які призвели до того, що в минулому більшість суспільств розглядали татуювання як табу.

Однією з особливостей татуювань, яка викликала суперечки, є їх епатажний характер. Прикладами таких татуювань є піратські прапори на руках, павуки на павутині на шиї або зображення оголеного тіла на руках. Адже, основна мета цих татуювань – шокувати глядачів, тому ця категорія татуювань обов'язково викликає негативну реакцію в людей.

Татуювання також можуть мати позитивний вплив на ділові та соціальні стосунки. Особливо це стосується випадків, коли татуювання мають релігійний характер і люди дотримуються однієї віри.

Таким чином, людина почуватиметься «як вдома», якщо людина, з якою вона спілкується, має татуювання, яке ідентифікує її як приналежність до того самого віросповідання. Проте тату-малюнок може мати й негативне значення, якщо людина відчуває сильну неприязнь до віри, до якої публічно належить інша особа.

Незважаючи на популяризацію тату-малюнків сьогодні вони все ще залишаються проблемою для деяких людей у суспільстві. Проте велике негативне враження від татуювань залишилася в минулому. Це пов'язано з тим, що зараз люди визнають, що тату-малюнки бувають різних розмірів і кольорів та відображають безліч почуттів.

Варто зазначити, що до толерантності до людей з татуюваннями у суспільстві регулюють закони. Вони закони захищають людей від дискримінації, особливо в робочому середовищі.

Завдяки таким заходам уряду люди більше не бояться дискримінації через свої татуювання. Популяризація культури татуювань відомими громадськими діячами також призвела до підвищення толерантності та прийнятності до татуювань.

Отже, в процесі дослідження було виділено такі основні функції тату-малюнків як: релігійна, психологічна, ідентифікаційна, естетична, містична та соціальна.

3.2 Техніки, які застосовують при нанесенні татуювань: професійні аспекти створення

Тіло проходить через фізичну трансформацію як частину перебування з іншими в матеріальному та соціальному всесвіті. Воно є комунікатором за допомогою якого ми виражаємо особисте та соціальне значення.

Існує багато способів оздоблення тіла людиною: прикраси, одяг і макіяж, які здебільшого вважаються непостійними. Більш постійні модифікації включають татуювання. Техніки нанесення тату - це різноманітність видів введення голки з пігментом під шкіру для отримання різного результату.

Під час дослідження було виокреслено такі основні техніки в тату:

- Контур (lining)
- Щільне пофарбування
- Затінення, градієнт
- Колір (colour packing)
- Дотворк (dotwork)
- Віпшейдинг (whip shading)
- Хендпоук (hand poked)

Одна з базових технік нанесення тату-малюнків – контур, який використовується у більшості стилів. Хороший контур представляє собою чітку та рівну лінію однакової товщини, яка прокладена на одній глибині. Для контурів існують спеціальні зміни голок (RL) та спеціальні пігменти, лінінги (Табл. Б.6).

Друга техніка – щільне пофарбування. У цьому випадку пігмент вводиться під шкіру рівномірним рівним шаром. Для щільного фарбування підходять усі кольорові пігменти гарної якості та спеціальні чорні пігменти

для фарбування. Існують спеціальні голки для фарбування: широкі та плоскі спайки – магнуми (M) і флети (F) і круглі голки для фарбування - RS.

Тіні, переходи, градієнти та розтяжки кольорів та тонів робляться на основі техніки щільного пофарбування. Усі вони використовуються у більшості сучасних стилів: олдскул, нью скул, реалізм тощо.

М'яких тіней, розтяжок тону і кольору можна добитися фарбуючи пігмент не щільно, а злегка напилюючи його на шкіру. Він робиться тими ж інструментами, що і щільний, але іноді пігменти розводяться з водою до різної консистенції (стиль «Акварель»).

У м'якому пофарбуванні важливо, щоб голка не залишала на шкірі пікселів і смужок, а давала однорідне напилення. Тут потрібно правильно підібрати конфігурацію голки та вольтаж на силовому устаткуванні.

Техніка «Затінення» стосується процесу створення та відчуття глибини татуювання шляхом введення контрастних тональних значень. Традиційний стиль тату-малюнків використовувати дану техніку.

Колір або кольорова упаковка – це термін що використовується для опису процесу застосування кольорового пігменту до татуювання. Кольори нанесені на темний до світлої основи зазвичай не додають до зображення тату-малюнків (Табл. Б.6).

Ще одна з актуальних технік нанесення називається дотворк (dotwork) – це точкові введення голки з пігментом під шкіру. Крапки можуть бути різної товщини, ними можна створювати контури, тіні, об'єми та градієнти. Дотворк використовується в основному в однойменному стилі, але може бути елементом у блекворку, а також у змішаних ескізах.

Варто зазначити, що знедавна сучасне тату-мистецтво важко уявити без техніки віпшейдинг (whip shading). Це напівпрозорі піксельні лінії, для отримання яких майстер робить махи голкою по шкірі, начебто різкий мазок пензлем. Таким чином, виходять віпи: штрихи-смужки переростають у крапки (Табл. Б.6).

Техніка «Хендпоук» (hand poked) означає «тикати рукою». У цьому стилі татуювання наноситься майстром без допомоги механізму. Просто голкою, кісткою, шипом від рослини тощо.

Варто зазначити, що існують й методи видалення татуювань, які включають дермабразію (механічний пілінг), пересадку шкіри або пластичну хірургію чи лазерну хірургію.

Отже, при нанесенні татуювань використовуються такі техніки: контур, щільне профарбування, затінення, градієнт, колір, дотворк, віпшейдинг та хендпоук. Усі вони використовуються в комплексі при нанесенні тату-малюнку.

3.3 Структура художньої комунікації тату-малюнків як спосіб вирішення проєктних задач

Мистецтво татуювання продовжує розвиватися, щодня з'являються нові стилі та художники. Хоча стилі татуювань, згадані вище, безумовно мають свою історію та переваги, які надають їм цінності, також важливо для тату-майстра є додати свою творчість і винахідливість у дизайн татуювання.

Зазвичай клієнт вимагає й тату-майстра розробку індивідуального тату-малюнка. В такому випадку татуювальник, який виконує твір, може діяти як дизайнер. Майстер татуювань може створити результат, який певним чином взаємодіє з його художніми знаннями.

Таким чином тату-майстер працює як практик, що наносить татуювання та як візуальний художник, що яскраво відображає художньо-композиційне рішення тату-малюнку яке розроблене у відповідності до вимог та обмежень встановлених клієнтом. В свою чергу клієнт в результаті отримує стійкий елемент ідентифікації та власний психологічний комфорт (Табл. Б.7).

Кожен режим роботи призводить до результатів, які залишаються за своєю суттю спільною роботою тату-майста та клієнта, але ступінь авторського внеску татуювальника регулюється. Майстер татуювання, який працює як майстер, зобов'язаний використовувати матеріали для татуювання

та ступінь своєї майстерності для досягнення результату, в якому їхній авторський внесок буде нечітко помітний.

Однак коли тату-майстер працює як візуальний художник та дизайнер він повинен яскраво виражати свій авторський внесок та внесок клієнта у розробку тату-малюнка (Табл. Б.7).

Отже, витвір мистецтва татуювання – це татуювання, отримане в результаті відтворення процесу татуювання з наміром створити твір мистецтва або реалізувати важливі естетичні чи художні цілі.

Висновки до розділу 3

У розділі 3 досліджено практичні аспекти створення татуювань та становлення тату-малюнків як нематеріальної спадщини суспільства. Функціональні властивості дизайну тату-малюнків включають в себе релігійну, психологічну, ідентифікаційну, естетичну, містичну та соціальну функції.

Суспільство визнало, що татуювання бувають різних розмірів, кольорів і відображають безліч почуттів. Популяризація культури татуювань відомими громадськими діячами також призвела до підвищення толерантності та прийнятності до татуювань. Для психології дуже важливі відносини між тілом і людиною. Усе що відбувається всередині, виражається через зовнішній вигляд. Емоції та думки втілені на шкірі, а також у татуюваннях. Тому татуювання виражає індивідуальний світ кожної людини. Також, тату-малюнки є естетичним вибором людини, який вона використовують для самовираження.

Встановлено, що по всьому світу, у різних культурах, татуювання мали незліченну кількість різних значень. Стародавні сибірські кочівники, корінні полінезійці, нубійці, корінні жителі Південної Америки та греки використовували татуювання з різних причин: для захисту від зла, зізнатися в коханні, для позначення статусу або релігійні переконання, як прикрасу та як форми покарання. Тату-малюнки існують тисячоліттями як важливі

інструменти в ритуалах і традиціях, зокрема в буддизмі та індуїзмі її широко їх використовують, тому зв'язок татуювань з релігією є очевидним.

Охарактеризовано основні техніки, які застосовують при нанесенні татуювань: контур (чіткі, рівні лінії однакової товщини), щільне профарбування (пігмент, що вводиться під шкіру рівномірним рівним шаром), затінення та градієнт (створення відчуття глибини тату-малюнка шляхом нанесення м'яких тіней, градієнтів, розтяжок, тонування та колір), колір (процес застосування кольорового пігменту до татуювання), дотворк (точкові введення голки з пігментом під шкіру), віпшейдинг (напівпрозорі піксельні лінії, для отримання яких майстер робить махи голкою по шкірі), хендпоук (татуювання наноситься майстром без допомоги механізму, а голкою, кісткою, шипом тощо).

Розроблена структура художньої комунікації тату-малюнків, де дизайн татуювання є центральним коли відбувається чітка взаємодія між майстром та клієнтом, що відображається у художньо-композиційному рішенні, технології нанесенні татуювання, де в результаті досягається психологічний комфорт та візуальна ідентифікація людини якій нанесли тату-малюнок.

ДИЗАЙН-РОЗРОБКА ЛОГОТИПУ ТА КНИГИ ТАТУЮВАНЬ ДЛЯ ТАТУ-САЛОНУ «TATTOO DEPTH»

1. *Призначення та галузь застосування:* створення дизайну логотипу та книги татуювань з авторськими тату-малюнками для тату-салону «TATTOO DEPTH», що надає послуги по нанесенню та видаленні тату.

2. *Умова для розробки:* завдання на магістерське проектування для виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, технічне завдання на дизайн-розробку.

3. *Мета розробки:* створення дизайн-розробки логотипу та книги татуювань для тату-салону «TATTOO DEPTH».

4. *Джерела:* фахова та спеціалізована література, втілені проекти фірмових стилів, сучасні дизайн-розробки, а також аналоги і прототипи.

5. *Вимоги до розробки об'єктів проектування:*

- склад об'єкта і вимоги до його складових частин: розробка логотипу, візитки, дизайну книги та п'яти авторських тату-малюнків різного призначення;
- умови експлуатації: тату—малюнки, що нанесені на тіло людини є досить стійкими до механічних пошкоджень;
- конструктивно-технологічне забезпечення: відповідність технологіям друку файлів оригінал-макетів, кольорових варіантів;
- ергономічні вимоги: повинні відповідати антропометричним (врахувати співвідношення елементів з пропорціями людини), психічним, фізіологічним та іншим ергономічним стандартам;
- вимоги естетики: забезпечуються системою композиції як основним методом проектування з метою створення стильного образу тату—малюнка;
- патентна чистота: дизайн-розробка є авторською;
- вимоги до категорії якості: найвищі.

6. *Ергономічні вимоги:*

- орієнтовна вартість замовлення: кошторис витрат залежить від обраного варіанту тату-малюнка замовником.

7. *Специфічні вимоги:* дотримання правил гігієни в перші дні після нанесення тату-малюнка.

8. *Характер та стадії розробки:* нова дизайн-розробка на основі проведеного аналізу аналогів і прототипів з виконанням усіх стадій проектного процесу за методикою кафедри архітектури та дизайну ЛНТУ. Стадії розробки: наукове дослідження, аналіз аналогів та прототипів, пошукові ескізи логотипу, затвердження кінцевих варіантів, комп'ютерна візуалізація складових частин проекту.

9. *Обмеження:* використання відповідних матеріалів та обумовленість із замовником, врахування якості матеріалів.

10. *Композиційні елементи та види робіт, що підлягають розробці:* виконання оригінал-макетів, пояснювальна документація, демонстраційне графічне рішення.

11. *Пропозиції з використання матеріалів для виробів:* передбачено використання різних матеріалів.

12. *Документи і художньо-графічних матеріали, що передаються замовнику:* завдання на розробку, демонстраційна графіка, пояснювальна документація.

13. *Порядок контролю та приймання:* згідно з вимогами методики проектування та за домовленістю сторін.

Студент Лузьк А.А. (підпис)

Керівник кваліфікаційної роботи Бурлак Т.М. (підпис)

Замовник Tary-cmyzda "Tattoo Depth" (підпис)

РОЗДІЛ 4

ДИЗАЙН-РОЗРОБКА ЛОГОТИПУ ТА КНИГИ ТАТУЮВАНЬ ДЛЯ ТАТУ-САЛОНУ «TATTOO DEPTH»

4.1. Складові частини об'єкта проєктування

Для реалізації тату-малюнку потрібна спільна робота тату-майстра та клієнта, де ступінь авторського внеску майстра регламентується бажанням клієнта. Майстрам татуювання необхідно використовувати тату-матеріали та постійно покращувати свій рівень майстерності для досягнення якісного результату. Люди переважно наносять тату-малюнки для:

- самовираження (роблять татуювання, щоб висловити свою особистість, переконання чи ідентичність);
- через естетичну привабливість (деякі люди просто насолоджуються виглядом татуювань і роблять їх за їх художню цінність);
- пам'ять про важливу подію чи людину;
- культурні чи релігійні причини (вшанування культурної чи релігійної традиції);
- переслідуючи лікувальні чи терапевтичні цілі (татуювання можуть служити символом сили або способом подолання особистої боротьби);
- повстання (для деяких людей отримання татуювання може бути актом повстання проти суспільних норм чи очікувань);
- проста демонстрація моди (деякі люди роблять татуювання щоб не відставати від трендів або виділитися з натовпу);
- групова ідентичність (татуювання можуть бути способом для людей відчувати причетність до певної групи, такої як військова частина чи спортивна команда);
- вшанування пам'яті (люди можуть зробити татуювання, щоб вшанувати близьку людину, яка померла);

- розширення можливостей (татуювання можуть служити символом розширення можливостей або способом взяти під контроль своє тіло та особистість).

Проаналізувавши усі причини нанесення людьми тату-малюнків було обрано розробити дизайн п'яти татуювань:

- 1) Блискавичні квіти (Іл. В.4);
- 2) Серце моєї Батьківщини (Іл. В.6);
- 3) Мрія про світле майбутнє (Іл. В.8);
- 4) Пам'ять (Іл. В.10);
- 5) Я завжди поруч (Іл. В.12).

Також вирішено розробити дизайн логотипу (Іл. В.2) та візитки (Іл. В.3) для тату-студії «TATTOO DEPTH».

4.2. Особливості формотворення об'єктів розробки

Татуювання існують століттями, але останніми роками їх популярність різко зросла. Все більше і більше людей роблять татуювань, а майстрів тату-малюнків сьогодні є багато. Однією з найважливіших причин зростання популярності є все більше визнання татуювань. У минулому татуювання часто вважалися табу, а люди з татуюваннями часто зазнавали дискримінації. Однак за останні роки ставлення змінилося, тому багато людей тепер вважають тату-малюнки крутим і модним. Це зробило їх більш прийнятним і допомогло зняти клеймо, яке колись прив'язувалося до них.

Також все більша доступність технологій видалення татуювань зробила їх більш популярними. У минулому зробити татуювання було постійним рішенням, але тепер є доступні варіанти, які значно полегшують видалення татуювання. Саме це зробило тату-малюнки більш привабливим варіантом для людей.

Багато художників вважають татуювання формою зв'язку та майстерності, коли двоє людей об'єднуються, щоб створити єдиний у своєму роді витвір мистецтва, досягнутий через спілкування.

Отже, в процесі роботи було розроблено декілька варіантів логотипу для «TATTOO DEPTH» (Іл. В.1). Проте кінцевим варіантом було обрано лаконічний логотип в стриманих синьо-рожевих відтінках (Іл. В.2).

Також, розроблено книгу татуювань «TATTOO DEPTH» (Іл. В.14 – В.19), де представлені різні тату-малюнки, що розміщені на тілі людини: «Блискавичні квіти» (Іл. В.5), «Серце моєї Батьківщини» (Іл. В.7), «Мрія про світле майбутнє» (Іл. В.9), «Пам'ять» (Іл. В.11) та «Я завжди поруч» (Іл. В.13).

Опис тату-малюнку «Блискавичні квіти». Це татування – спосіб виразити, що людина сприймає себе такою, як вона є. Воно символізує внутрішню боротьбу та здатність приймати свої недоліки та недосконалості як частину своєї ідентичності. Шрами або плями відображають багато подій і випробувань, які людина пережила, і нагадують про витривалість людського духу та регенерації. Плями вітіліго – це унікальний кольоровий пазл. Це татування доповнює прями та нагадує про те, що потрібно бути вірним собі і не боятися виходити за межі стандартів краси. Справжня краса – це внутрішній дух і сила, якою володіє людина. Цей опис відображає позитивний сенс та підкреслює важливість самоприйняття й надійності в татуванні з пігментними плямами та шрамами.

Татування «Серце моєї Батьківщини» зображає маки та тризуб. Та містить глибокий патріотичний сенс. Маки, які прикрашають це татування, відображають історію України, мужність та відданість її народу. Вони символізують жертвність та відвагу наших героїв, які відстоювали незалежність. Акцентне кольорове коло доповнює та надає татуванню кольору і життєвості. Тризуб, як символ українського герба, є відомим в усьому світі і представляє державну ідентичність. Це татування є символом боротьби за Батьківщину. Воно нагадує, що воїн – це не тільки зброя та навички, але і відданість і серце, яке б'ється за свою країну.

Татування «Мрія про світле майбутнє» символізує надію про світле та процвітаюче майбутнє українців. Слово «мрія» вплетене у татування через символічний образ сонця, яке воскресає кожен день, прориваючись через

хмари, навіть найтемніші часи. Сонце – це наша надія і віра в краще завтра. Зірки, які є частиною цього тату асоціюється з щасливими подіями, символізують мир та процвітання. Також додають татуванню відчуття легкості та свободи. Це татування виражає віру в світле майбутнє для народу. Воно надихає діяти, боротися за цінності та переконання в те, щоб робити все можливе, аби втілити мрію в реальність.

Тату-малюнок «Пам'ять» символізує відданість і вічну пам'ять про домашніх улюбленців. Відбиток лапки тваринки – це один із способів відзначити важливу роль улюбленця в житті людини. Відбиток лапки є символом безмежної любові, яку власник та улюбленець відчували один до одного. Також цей символ нагадуватиме про взаємозв'язок тварини, яка була частиною родини і навчала відданості та безмежної любові. Це татування нагадує про цінності, які завжди залишаються у пам'яті.

Татування «Я завжди поруч» відображає зв'язок і відносини у житті людини. Відбитки рідних людей – це символ безмежної любові, взаємопідтримки та відданості. Ця тату-композиція відображає підтримку близьких людей. Відбитки пальців їхніх рук є символом ідентичності та унікальності кожної людини. Вона надихає на збереження відносин з важливими людьми у житті та дозволяє пам'ятати, що людина не самотня у власному житті.

4.3. Матеріали і технологія виготовлення

Хоча в недалекому минулому татування часто сприймалися як символ невідповідності або навіть відхилення, зараз татування дедалі більше виходять за межі класу, статі та віку та стають більш прийнятними, ніж будь-коли. Татування створюються майстрами та є інтерпретацією історії, яку хоче розповісти клієнт, відтвореної в ситуаціях міжособистісного спілкування — до, під час і після фактичного татування.

Майстер татувань спеціалізується на нанесенні перманентних візерунків і творів мистецтва на шкіру. Вони використовують спеціалізовані

інструменти, такі як машини для татуювань або ручні голки, щоб вводити чорнило в шар дерми шкіри, створюючи довговічне зображення. Тату-майстри тісно співпрацюють зі своїми клієнтами, щоб зрозуміти їхні вподобання щодо дизайну, надати художній внесок і переконатися, що кінцеве татуювання відповідає очікуванням клієнта.

Робоче місце майстра татуювань зазвичай складається з спеціальної тату-студії або магазину. Це середовище спеціально розроблено для створення комфортного та безпечного простору як для майстра татуювань, так і для його клієнтів. Студія, як правило, має кілька станцій для татуювання, кожна з яких оснащена стільцем або ліжком для татуювання, відповідним освітленням і робочою поверхнею для художника. Залежно від розміру студії, тут також може бути зона прийому, зона очікування для клієнтів і окремі кімнати для консультацій або усамітнення.

Підтримка чистоти та гігієни є головним пріоритетом у студії татуювання. Майстри татуювань дотримуються суворих правил гігієни, щоб забезпечити безпеку та благополуччя своїх клієнтів. Вони регулярно чистять і дезінфікують свої робочі місця, обладнання для татуювання та інструменти. На ілюстрації В.20 зображені основні робочі інструменти тату-майстра. Показані матеріали в першу чергу використовуються для створення татуювань або для регулювання гігієни. Одноразові предмети, такі як голки, чорнильні кришки та рукавички, використовуються для кожного клієнта, тоді як одноразові предмети ретельно стерилізуються за допомогою стандартних для промисловості автоклавів або інших методів стерилізації.

На робочому місці майстра татуювань часто панує артистична та творча атмосфера (Іл. В.21). Стіни можуть бути прикрашені творами мистецтва та спалахом (попередньо розроблені варіанти татуювань), щоб надихнути як художників, так і клієнтів. Деякі студії можуть навіть мати художнє приладдя, книги або довідкові матеріали, доступні для художників, щоб розвивати їхню творчість або надихати. Це мистецьке середовище сприяє творчості та дозволяє майстрам татуювань зануритися у свою майстерність.

Взаємодія з клієнтами є важливою частиною роботи майстра татуювань. Вони зустрічаються з клієнтами під час початкових консультацій, щоб обговорити ідеї татуювань, концепції дизайну та варіанти розміщення. Протягом усього процесу татуювання майстри спілкуються з клієнтами, щоб переконатися, що їм комфортно, зрозуміти процес і вирішити будь-які їхні проблеми. Побудова стосунків і створення позитивного досвіду для клієнтів є важливими для майстрів татуювань, оскільки це допомагає встановити довіру та гарантує задоволення клієнта.

У великих тату-студіях або магазинах кілька майстрів можуть працювати разом під одним дахом. Це створює середовище для співпраці, де художники можуть ділитися ідеями, техніками та знаннями. Співпраця часто відбувається через неформальні розмови, критику та сесії зворотного зв'язку між художниками. Така сприятлива атмосфера дозволяє митцям вчитися один в одного, обмінюватися думками та професійно рости.

Висновки до розділу 4

В 4 розділі на основі виконаного наукового дослідження було розроблено дизайн-розробку логотипу, візитки та книги тату-малюнків з татуюваннями «TATTOO DEPTH».

Встановлено, що сьогодні тату-малюнки особливо популярні серед молодих людей. Вони допомагають ідентифікувати себе в суспільстві та самовиразитись. Частково це тому, що їх носять публічні особи, такі як знаменитості, спортсмени та представники індустрії моди. Також важливим аспектом, який слід відзначити, є підвищення обізнаності суспільства в цьому питанні. Татуювання вже є формою самовираження, способом відзначення значущих життєвих подій і засобом демонстрації індивідуальності.

Тату-малюнки еволюціонували, починаючи з простих букв і складних племінних візерунків. Сучасні майстри татуювань – справжні митці, здатні створювати не тільки красиві, але й глибоко значимі та індивідуальні роботи.

ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі розглянуто тату-малюнки як засіб художньої комунікації. Потреба у цілісному та систематизованому дослідженні зумовила актуальність теми.

На основі опрацьованої та вивченої інформації з різних літературних джерел було отримано такі висновки:

1) Визначено стан наукового дослідження теми та проаналізовано й структуровано історію виникнення та розвитку тату-малюнків. Також проведено аналіз для визначення татуювання як мистецтва;

2) Визначено сфери використання татуювань та встановлено що при використанні мотивів тату-малюнків важливого значення набувають візуальна та естетична складові;

3) Охарактеризовано видову різноманітність тату-малюнків за визначенням стилю та характерних особливостей татуювання, також окреслені видатні тату-майстри практики, що найкраще проявили свою роботу в певному стилі;

4) Здійснено класифікацію композиційних засобів побудови тату-малюнків, куди входить масштабність та пропорцію, форму, візуальні елементи композиції, підрядність елементів, баланс та характер композиції;

5) Розкрито функціональні властивості дизайну тату-малюнків. Встановлено, що вони включають релігійну, психологічну, ідентифікаційну, естетичну, містичну та соціальну функції;

6) Охарактеризовано основні техніки, що застосовують при нанесенні татуювань (контур, щільне профарбування, затінення та градієнт, колір, дотворк, віпшейдинг, хендпоук);

7) Розроблено структуру художньої комунікації тату-малюнків. Дизайн татуювання є центральним, відбувається чітка взаємодія між майстром та клієнтом. Це відображається у художньо-композиційному рішенні, технології нанесенні татуювання та психологічному комфорті й візуальній ідентифікації людини.

8) Зроблено дизайн-розробку логотипу, візитки та книги татуювань з прикладами тату-малюнків для тату-салону «TATTOO DEPTH».

Зі зростанням популярності татуювань і розвитком наукових досліджень про татуювання в багатьох дисциплінах встановлено, що тату-малюнки «кидають» виклик традиційним концепціям і практикам мистецтва. Татуювання має спільні властивості з іншими формами візуального мистецтва — їх можна розглядати як зображення на шкірі. Проте, це образи, які назавжди відображаються на шкірі живих людей. Таким чином, потрібно бути чутливим до потреб інших і стежити, щоб їхні татуювання навмисно не ображали інших. Це призведе до подальшого визнання тату-малюнків як у засобу художньої комунікації, самоідентифікації та самовираження в суспільстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Baleisis J., Rudys R. Comprehensive examination of tattoo removal using a 150 ps Nd:YAG laser in a porcine model. *Sci Rep.* 2023. Vol. 13(1). DOI: 10.1038/s41598-023-40379-z.
2. Bandodkar, A. J., Jia, W. and Wang, J. (2015) Tattoo-Based Wearable Electrochemical Devices: A Review, *Electroanalysis*, Vol. 27(3). pp. 562–572. DOI: 10.1002/elan.201400537.
3. Banerjee, P. and Srivastava, M. (2019) A Review of Emotional Contagion: Research Propositions, *Journal of Management Research*, Vol. 19(4). pp. 250–266.
4. Barron L. Tattoos and Popular Culture: Cultural Representations in Ink. 2020. 200 p. DOI: 10.1108/9781839092152.
5. Barron, L. Tattoo Culture: Theory and Contemporary Contexts. London: Rowman & Littlefield. 2017.
6. Bauera E., Caro T., Tagliatesta P., Carbone M. Unraveling the real pigment composition of tattoo inks: the case of bi-components phthalocyanine based greens. *Dyes and Pigments*. Vol. 167. 2019. pp. 225-235. DOI: 10.1016/j.dyepig.2019.04.018.
7. Betts, B. J. and Schonberger, N. The Graphic Art of Tattoo Lettering: A Visual Guide to Contemporary Styles and Designs. 01 edition. New York. NY: Thames & Hudson Ltd. 2019.
8. Bocca B., Mičetić I., Alimonti A., Petrucci F. Size and metal composition characterization of nano and microparticles in tattoo inks by a combination of analytical techniques. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*. Vol. 1. 2017. pp. 1-13. DOI: 10.1039/C6JA00210B.
9. Brattico E., Bogert B., Alluri V., Tervaniemi M., Eerola T., Jacobsen T. It's Sad but I Like It: The Neural Dissociation Between Musical Emotions and Liking in Experts and Laypersons. *Front Hum Neurosci*. Vol. 6(9). 2016. 676 P. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00676.

10. Buckle J., Dwyer S. A picture and a thousand words: The role of photography in a qualitative study of memorial tattoos. Published in *Methods in Psychology*. Vol. 1(100003). 2019. DOI:10.1016/j.metip.2019.100003.
11. Buss L., Hodges K. Marked: Tattoo as an expression of psyche. *Psychological Perspectives*. Vol. 60(1). 2017. pp. 4–38. DOI: 10.1080/00332925.2017.1282251.
12. Cardal S. The «Body-Cons(umo)truído» in the 20th century in Portugal - Tattooing as a graphic expression in three distinct phases. *Journal of Research and Teaching of the Arts*, Vol 11(22). 2018.
13. Cereda A. Modified bodies. Between fashion and identity projects. *Comunicação e Sociedade*. Vol. 24. 2013. pp. 45-61.
14. Colboc H., Bazin D., Moguelet P., Reguer S., Amode R., Jouanneau C., Lucas I., Deschamps L., Descamps V., Kluger N. Chemical composition and distribution of tattoo inks within tattoo-associated keratoacanthoma. *Journal of the European academy of Dermatology & Venereology*. 2020. DOI: 10.1111/jdv.16220.
15. Dickson L., Dukes R., Smith H., Strapko N. Stigma of ink: Tattoo attitudes among college students. *The Social Science Journal*. Vol. 51(2), pp. 265–276. DOI:10.1016/j.soscij.2014.02.005.
16. Dr. gritz. Стилi тату. 2019. URL: <https://drgritz.com.ua/stili-tattoo> (дата звернення: 25.09.2023).
17. Fels P., Dirk W., Hindelang P., Walch S., Gutsche B., Preprints S. Occurrence and Regulatory Evaluation of Contaminants in Tattoo Inks. *Cosmetics*. Vol. 10(5). 141 p. 2023. DOI: 10.3390/cosmetics10050141
18. FUSION: Art tattoo studio. ЯК НАБИВАЮТЬ ТАТУЮВАННЯ? 2021. URL: <https://tattoo-fusion.kiev.ua/ua/kak-nabivayut-tatuirovki> (дата звернення: 28.09.2023).
19. Ghosh P.attoo: A Cultural Heritage. 2020. *Antrocom Online Journal of Anthropology*. Vol. 16(1). 2020. pp. 295-304.

20. Gonzalez C., Walkosz B., Dellavalle R. Aftercare Instructions in the Tattoo Community: An Opportunity to Educate on Sun Protection and Increase Skin Cancer Awareness. *J Clin Aesthet Dermatol*. Vol. 13(6). 2020. pp. 22-23.
21. Hesselt M. *The World of Tattoo: An Illustrated History*. USA: Mundurucu Publishing. URL: <https://www.abebooks.com/first-edition/World-Tattoo-Illustrated-History-Maarten-Hesselt/7699136174/bd> (дата звернення: 20.08.2023).
22. Hong B., Lee H. Self-esteem, propensity for sensation seeking, and risk behaviour among adults with tattoos and piercings, *Journal of Public Health Research*. Vol. 6(3). 2017. pp. 158–163. DOI: 10.4081/jphr.2017.1107.
23. Huisman S., Maijer K., Tio D., Rustemeyer T. Cutaneous non-allergic complications in tattoos: an overview of the literature. *Presse Med*. Vol. 49(4). 2020.
24. Kanellis V. Sunburn and sunscreen tattoos: An irresponsible social media trend. *Australasian Journal of Dermatology*. Vol. 61(2). pp. 161–162. DOI: 10.1111/ajd.13241.
25. Karregat J., Rustemeyer T., Spiekstra S., Thon M., Gibbs S. Assessment of cytotoxicity and sensitization potential of intradermally injected tattoo inks in reconstructed human skin. *Contact Dermatitis*. Vol. 85(3). 2021. pp. 324-339. DOI: 10.1111/cod.13908.
26. Kosut M. The Artification of Tattoo: Transformations within a Cultural Field. *Cultural Sociology*. 2013. pp. 1-17. DOI: 10.1177/1749975513494877.
27. Kruger N. Improving patient outcomes: decorative tattoos, breast cancer and lymphoedema, *Wounds UK*. Vol. 14(2). 2018. pp. 12–16.
28. Krutak L. The cultural heritage of tattooing: a brief history. *Curr Probl Dermatol*. Vol. 48. 2015. pp 1-5. DOI: 10.1159/000369174.

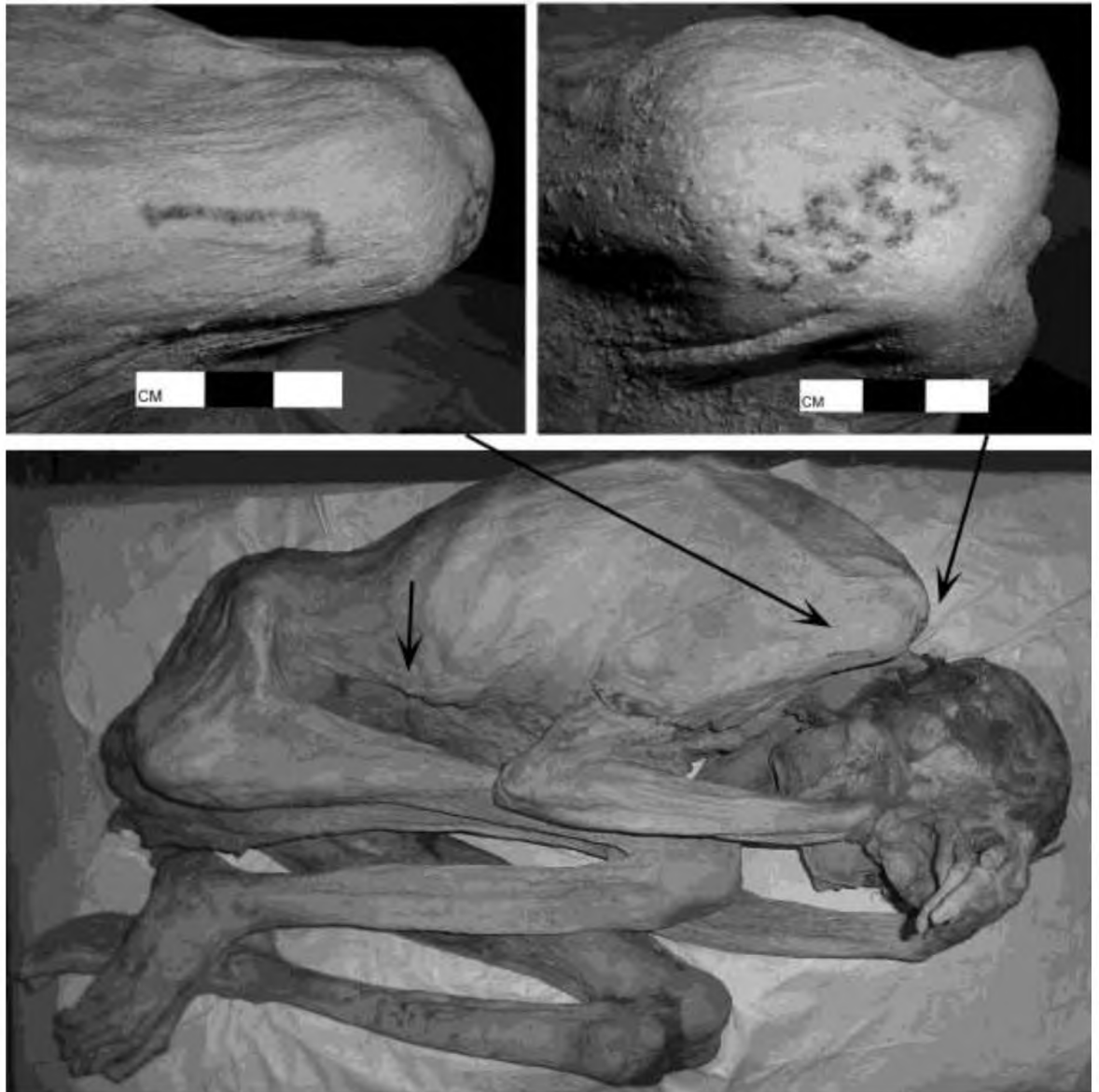
29. Krutak L: *Tattoo Traditions of Native North America: Ancient and Contemporary Expressions of Identity*. Arnhem, LM Publishers, 2014.
30. Laumann A., Derick A. Tattoos and body piercings in the United States: a national data set. *J Am Acad Dermatol*. Vol. 55(3). pp. 413-21. DOI: 10.1016/j.jaad.2006.03.026.
31. Leader K. Occupy your Body: Activating 21st-Century Tattoo Culture. *The Journal of Somaesthetics*. Vol. 3(1&2). 2017. pp.44–57. DOI: 10.5278/ojs.jos.v3i1%20&%202.1888.
32. Levy J. *Tattoos in Modern Society*. USA: The Rosen Publishing Group. USA: Mundurucu Publishing. URL: <https://archive.org/details/tattoosinmoderns0000levy/mode/1up> (дата звернення: 20.08.2023).
33. McDade A. The contemporary western tattooist as a multifaceted practitioner. *Craft Research*. Vol. 10(2). 2019. pp. 263–77. DOI: 10.1386/crre_00005_1.
34. Negrini A., Bicchieri R. *Tattoo portraits: Les Skuse, Tattoo Life*. 2019. URL: <https://www.tattoolife.com/tattoo-portraits-les-skuse/> (дата звернення: 17.03.2023).
35. NOTA EDITORIAL. Núcleo de história da medicina da ordem dos médicos. N° 28. 2017 URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ordemdosmedicos.pt/wp-content/uploads/2017/09/Boletim-InformativoNHMOM-N%C2%BA-28_JUNHO.pdf (дата звернення: 25.09.2023).
36. Park J. Signs of social change on the bodies of youth: Tattoos in Korea. *Visual Communication*. Vol. 15(1). 2016. pp. 71–92. DOI: 10.1177/1470357215608552.
37. Rio D., Bianchini E. *TATTOO*. USA: Courage Books. 128 P. URL: <https://www.abebooks.com/first-edition/TATTOO-Dale-Rio-Eva-Bianchini-Courage/21849487633/bd> (дата звернення: 20.08.2023).

38. Roggenkamp H., Nicholls A., Pierre J. Tattoos as a window to the psyche: How talking about skin art can inform psychiatric practice. *World J Psychiatry*. 7(3). 2017. pp. 148-158. DOI: 10.5498/wjp.v7.i3.148.
39. Rush J. *Spiritual Tattoo: A Cultural History of Tattooing, Piercing, Scarification, Branding, and Implants*. CA: BookFirst. URL: https://www-origin.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30990624202&cm_sp=snippet-_srp1_-_tile10&searchurl=ds%3D10%26isbn%3D9781583941171%26n%3D100121503%26sortby%3D17 (дата звернення: 20.08.2023).
40. Ryan C. Books. Christopher Ryan. 2019. URL: <https://chrisryanphd.com/books/> (дата звернення: 17.03.2023)
41. Sayej N. 6 Designers Turned Tattoo Artists to Follow on Instagram. 2019. URL: <https://www.printmag.com/design-specialties/designers-turned-tattoo-artists/> (дата звернення: 18.10.2023).
42. Scheinfeld N. Tattoos and religion. *Clin Dermatol*. 2017 Vol. 25(4). pp. 362-366. DOI: 10.1016/j.clindermatol.2007.05.009.
43. Serup J., Kluger N., Bäumlner W., Karger S. *Tattooed Skin and Health*. Vol. 48. 2016. DOI: [10.1159/isbn.978-3-318-02777-8](https://doi.org/10.1159/isbn.978-3-318-02777-8).
44. Shannon-Missal, L. Tattoo Takeover: Three in Ten Americans Have Tattoos, and Most Don't Stop at Just One. URL: <https://www.prnewswire.com/news-releases/tattoo-takeover-three-in-ten-americans-have-tattoos-and-most-dont-stop-at-just-one-300217862.html> (дата звернення: 24.09.2023).
45. Sizer L., The Art of Tattoos. *The British Journal of Aesthetics*. Vol. 60(4). 2020. pp 419–433. DOI: 10.1093/aesthj/ayaa012.
46. Strübel J., Jones D. Painted bodies: Representing the self and reclaiming the body through tattoos. *Journal of Popular Culture*. Vol. 50(6). 2017. pp. 1230-1253. DOI:10.1111/jpcu.12626.

47. Ukr.Media. Езотерика. Деякі татуювання можуть позитивно впливати на долю людини, але більшість з них несуть негативну енергію. 2020. URL: <https://ukr.media/esoterics/422765/> (дата звернення: 28.09.2023).
48. Weiler S., Jacobsen T. «I'm getting too old for this stuff»: The conceptual structure of tattoo aesthetics. *Acta Psychologica*. Vol. 219. 2021. DOI: 10.1016/j.actpsy.2021.103390.
49. Бурчак І., Воробчук М., Пузь А. Патріотичні татуювання як культурна спадщина суспільства. ARTS, CULTURAL STUDIES AND ETHNOGRAPHY. (September 26-28, 2023). Doha, Qatar. №172. С. 160-163.
50. Крамаренко А.В. ТАТУЮВАННЯ: МОДА ЧИ БЕЗГЛУЗДЯ. 2022. URL: <https://naurok.com.ua/tatuyuvannya-moda-chi-bezgluzdya-285058.html> (дата звернення: 28.09.2023).
51. Кротевич О.В. Значення графічних образів в традиційному японському художньому татуюванні. *Art and design*. 2019. №2. С. 97-103. DOI: 10.30857/26170272.2019.2.9.
52. Кротевич О.В. Культурологічні аспекти визначення особливостей трансформації мистецтва татуювання в первісному суспільстві. *Design & Art Appreciation*. №5 (114). 2017. С. 224-234.
53. Кротевич О.В. Татуювання як сучасна дизайнерська практика. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. Вип. 41. 2019. С. 185-191. DOI: 10.31866/2410-1176.41.2019.188693.
54. Омельченко А. Красиво, але страшно. П'ять причин, чому вам не варто робити татуювання. 2021. URL: <https://health.nv.ua/ukr/medicine/chomu-ne-varto-robiti-tatuyuvannya-50041510.html> (дата звернення: 28.09.2023).

ДОДАТКИ

Додаток А. Ілюстративний матеріал

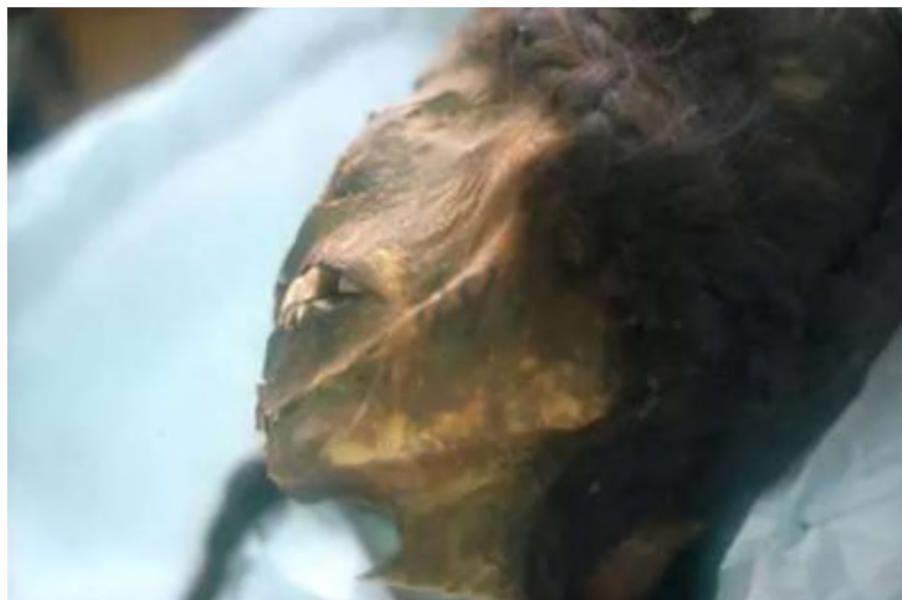
Ілюстрація А.1. Витатуйований візерунок «S», зображення жіночої мумії, Renee Friedman, 2000 рік до н.е.

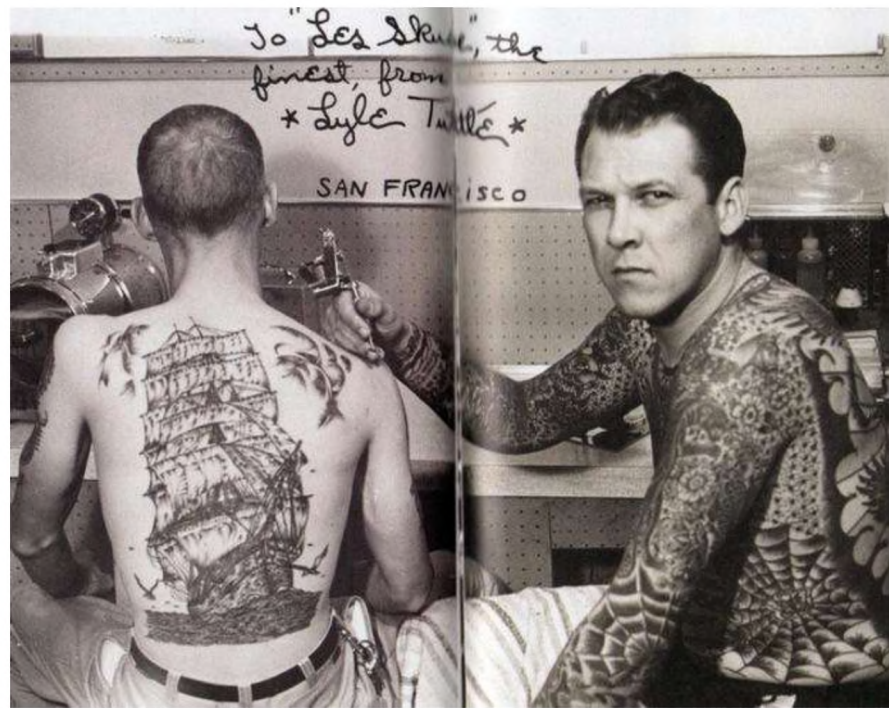
Ілюстрація А.2. Похоронні рукавички з золота,
культура Чіму, Перу, 1200 р.

Ілюстрація А.3. Тату-малюнок «Batok», 1400 рік

Ілюстрація А.4. муміфікована голова жінки з доінківської культури Чірібая, яка знаходиться в музеї Азапа в Аріці, Чилі, прикрашена татуюваннями на обличчі в нижній частині лівої щоки, Joann Fletcher, 1475 рік

Ілюстрація А.5. Патріотичні татуювання, моряки військово-морського флоту США, автор Martin Hildebrandt, 1846 рік

Ілюстрація А.6. Татуйована чоловіча спина, Японське татуювання від Kimbei, 1875 рік

Ілюстрація А.7. Одні з перших татуйованих жінок, які виступали в циркових шоу, 1907 рік: 1 – Nora Hildebrandt, 2 – Maud Wagner

Ілюстрація А.8. 1 – фрагмент людської шкіри, колекція INMLCF, 1923 рік; 2 – шкіра людини, фрагмент, INMLCF, 1917 рік

Ілюстрація А.9. Татуйована лялька Барбі, Mattel, 2011

Ілюстрація А.10. Патріотичні тату-малюнки,
Elena Ponomarova, 2023 рік

1

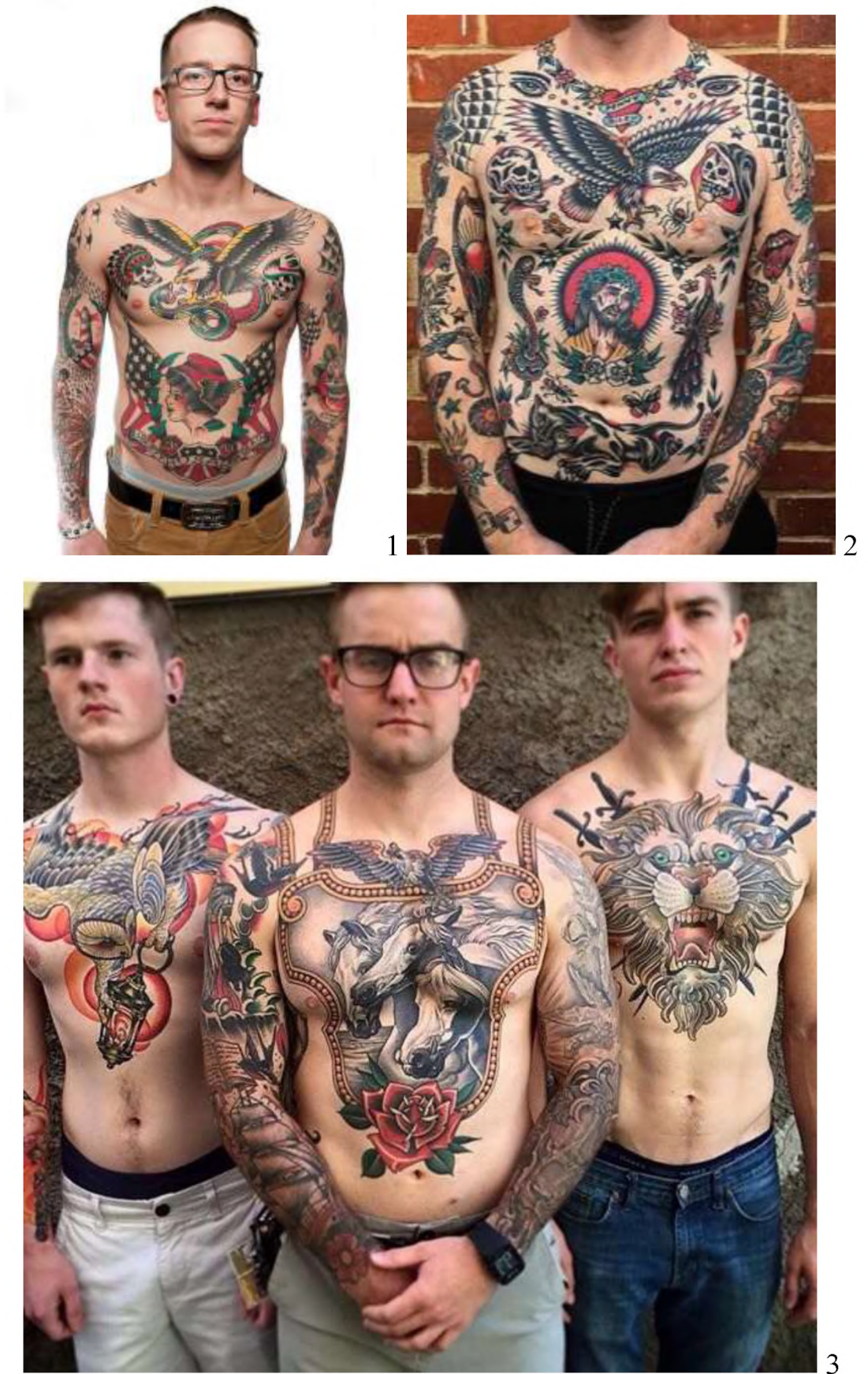

2

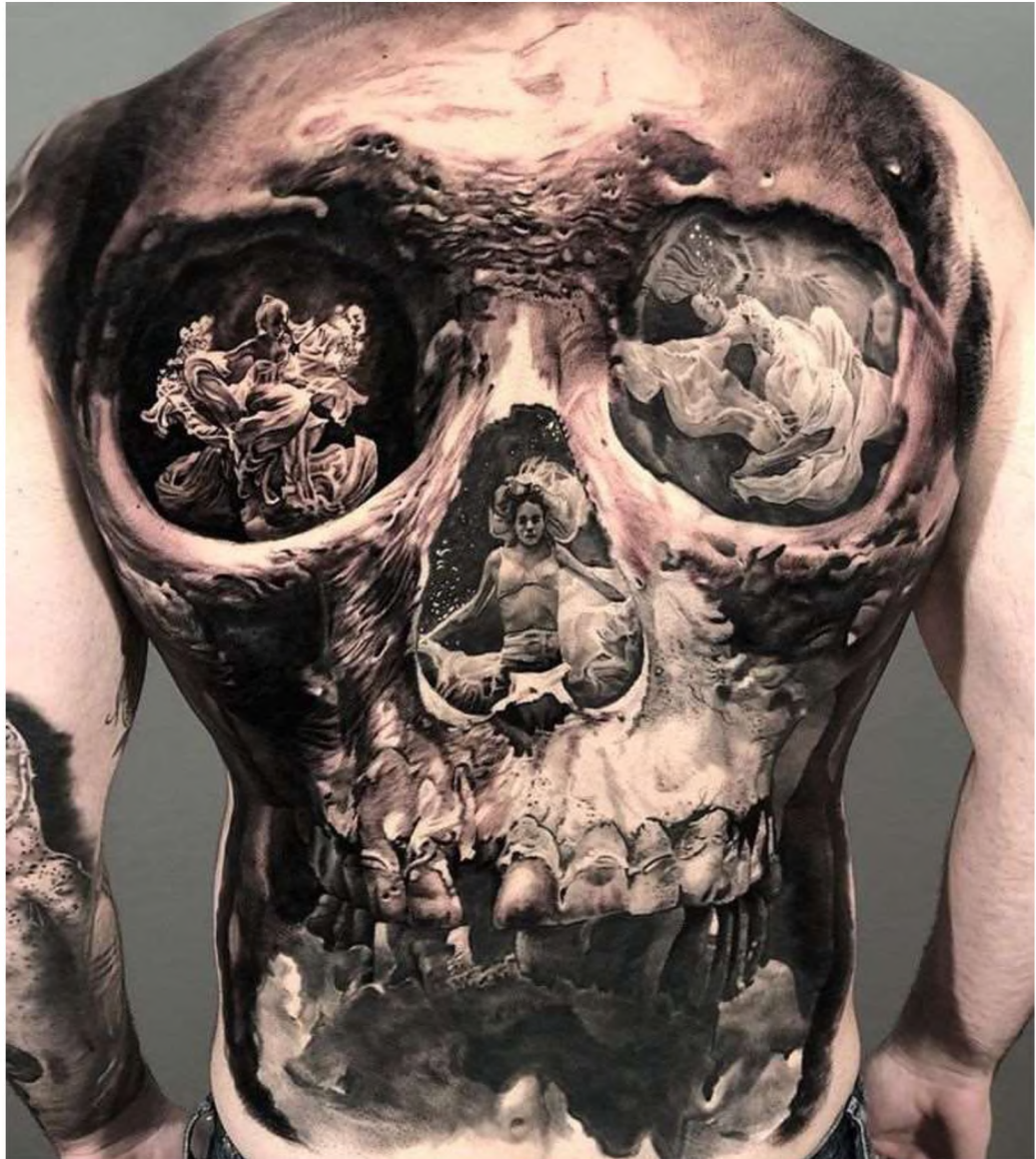

3

Ілюстрація А.11. Тату-малюнки у стилі Блекворк (blackwork)

Ілюстрація А.12. Тату-малюнки у традиційному (old school) стилі

Ілюстрація А.13. Тату-малюнки у стилі Блекендгрей (black & gray)

Ілюстрація А.14. Тату-малюнки у стилі реалізм (realism)

1

2

Ілюстрація А.15. Тату-малюнки у неотрадиційний стилі (neo-traditional)

Ілюстрація А.16. Тату-малюнки у стилі ньюскул (new school)

Ілюстрація А.17. Тату-малюнки у стилі Біомеханіка / біоорганіка
(biomechanica)

Ілюстрація А.18. Тату-малюнки у Японському стилі (japanese tattoo)

1

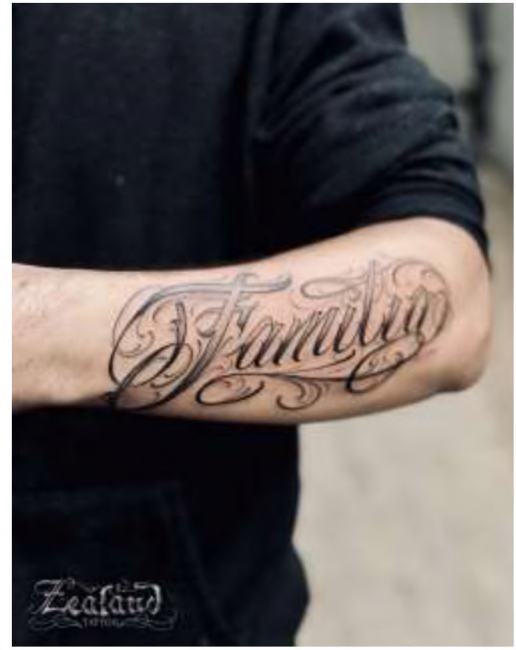
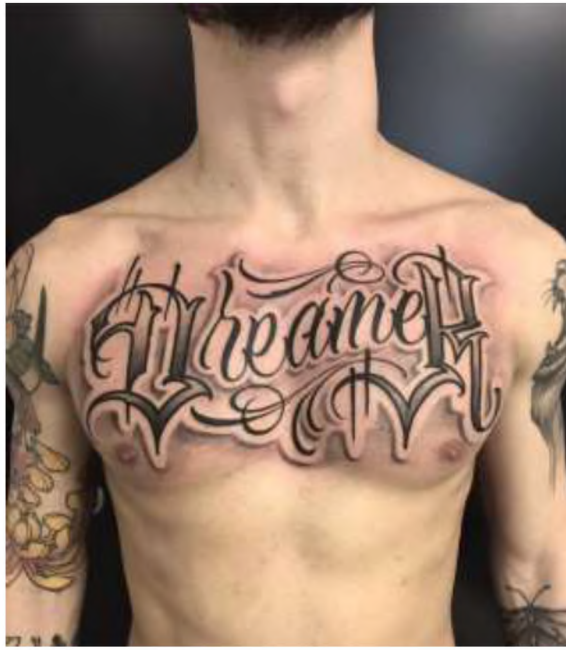

2

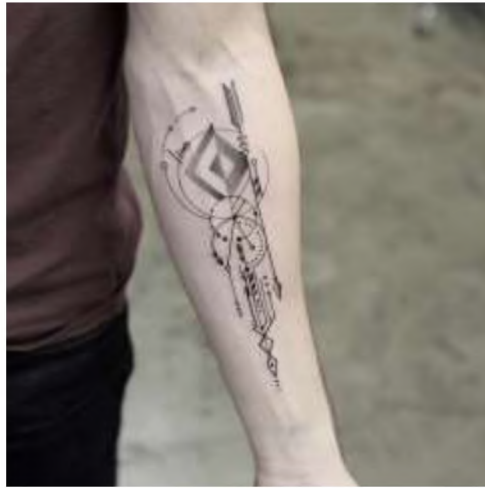

3

Ілюстрація А.19. Тату-малюнки у стилі Трешполька (trash polka)

Ілюстрація А.20. Тату-малюнки у стилі Леттерінг (script / lettering)

1

2

3

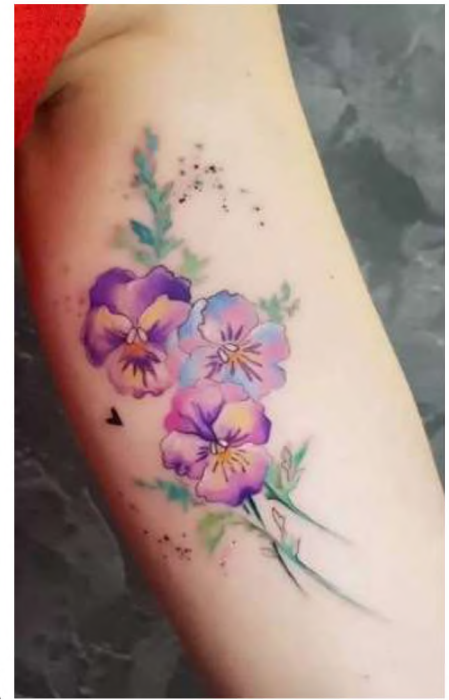

4

Ілюстрація А.21. Тату-малюнки у геометричному (geometric) стилі

1

2

3

Ілюстрація А.22. Тату-малюнки у стилі акварель (watercolor tattoo)

1

2

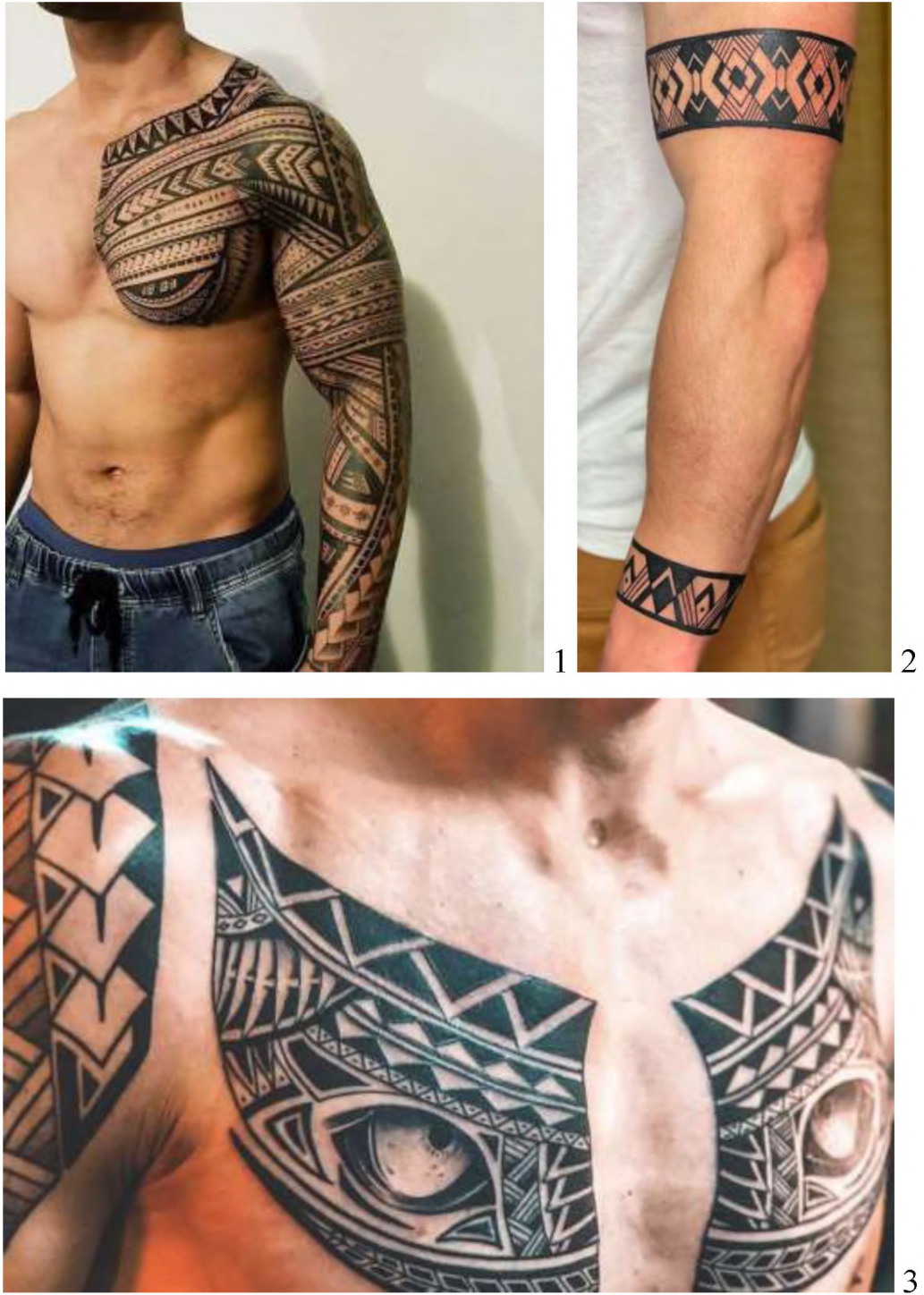

3

4

Ілюстрація А.23. Ілюстративні тату-малюнки

Ілюстрація А.24. Тату-малюнки у стилі сучасний трайбл (tribal tattoo)

Ілюстрація А.25. Тату-малюнки у графічному дизайні: 1 – апельсин, Winston the Whale, Good Stuff Tattoo, Польща, 2019; 2 – сюжетна композиція, Winston the Whale, Good Stuff Tattoo, Польща, 2018; 3 – рослинний орнамент, Seven Eight Tattoo, Jess Chen, Канада, 2018; 4 – гілка, Seven Eight Tattoo, Jess Chen, Торонто, Канада, 2017; 5 – спокуса, Myra Brodsky, Red Rocket Tattoo, США, 2018; 6 – сусідки, Myra Brodsky, Red Rocket Tattoo, США, 2019. 7- слон, Roni Zulu, Tattooing in Austin, Техас, США, 2017; 8 – зв'язок поколінь, Roni Zulu, Tattooing in Austin, Техас, США, 2018; 9 – пам'ять, Zihwa Hongdae, Tattooing in South, Корея, 2019; 10 – цвіти, Zihwa Hongdae, Tattooing in South, Корея, 2020; 11 – космос, Damn Zippy, Good Stuff Tattoo, Польща, 2017, 12 – вовк, Damn Zippy, Good Stuff Tattoo, Польща, 2019.

Додаток Б. Таблиці та схеми

Таблиця Б.1. Історія виникнення та розвитку тату-малюнків.

Розвиток	3300 років до н. е.	Знайдені певні позначки на шкірі Крижаної людини, муміфікованого людського тіла
	2000 років до н. е.	Знайдені татуювання на єгипетських і нубійських муміях
	1800 років до н. е.	Татуювання використовувалися для демонстрації соціального статусу, в часи работоргівлі відрізняли колонізаторів від колонізованих.
	1200 рік	Татуювання відтворені золотом на похоронних золотих рукавичках з культури Чіму в Перу
	1400 рік	Художники-татуювальники займають шановне становище у своїх громадах, Філіпіни
Занепад	1475 рік	Виявлено тату-малюнки на обличчі і тілі серед корінних американців, які були муміфіковані
	XVII ст.	Злочинцям широко робили татуювання як видимий знак покарання
	1769 рік	Слово «татуювання» було введено в англійську та інші європейські мови з Таїті, Джеймс Кук
	1846 рік	Перший зареєстрований майстер татуювань у Сполучених Штатах, Martin Hildebrandt
	1868 рік	Уряд Японії заборонив мистецтво татуювання

Розквіт	1909 рік	Перша військова інструкція США, яка стосувалася теми татуювань, які дозволено наносити на військовослужбовців
	1950 рік	Косметичні татуювання як альтернатива звичайному макіяжу
	1981 рік	Перша запатентована електрична тату-машинка, Samuel O'Rtiely
	1920 рік	Татуйовані жінки виступають в індустрії інтерактивних шоу задля розваги публіки; Тату-малюнками позначали в'язнів в'язниць та дезертирів, США
	1990 рік	Зростання доступності до виконання татуювання серед усіх класів населення
	2000 рік	Розвиток татуювань в поп-культурі та телевізійних шоу «A&E Inked» та «TLC Miami Ink»
	2009 рік	Виставки сучасного мистецтва історичного боді-арту та тату-майстрів «Freaks & Flash», Чикаго
	2010 рік	Встановлений правовий статус татуювань як форми мистецтва, що захищається авторським правом, Сполучені Штати
	2011 рік	Mattel випустила татуйовану ляльку Барбі
2022 рік - нині	Тату-малюнки з державними символами, патріотичні татуювання, Україна	

Таблиця Б.2. Сфери використання татуювань.

<p>Графічний дизайн Nautilus, Kingston Art, 2019.</p>	<p>Рекламний дизайн Тату відомих брендів, Billy Gibby, 2018.</p>
	
<p>Промисловий дизайн Дизайн дивану на основі тату-малюнків, Goda&Cora, 2020.</p>	<p>Дизайн одягу Коричневий тренч із ескізним принтом, BURBERRY, 2017.</p>
	
<p>Дизайн середовища Японський ресторан «КОІ», Vincent Coste, Франція, 2018.</p>	<p>Інфографіка Paul Marcinkowski, 2019.</p>
	

Таблиця Б.3. Видова різноманітність тату-малюнків.

Стиль тату-малюнка	Характерні особливості	Тату-майстри практики	Ілюстрація
<i>Блекворк</i> (<i>blackwork</i>)	Тату-малюнки які створюються використовуючи виключно чорні лінії, фігури та форми.	Moore, Robert Borbas, Suflanda, Victor Montaghini.	 <p>Tattoo «Full Back Spider», Victor Montaghini, 2017.</p>
<i>Традиційний</i> (<i>old school</i>)	Характеризується використанням жирних чорних контурів, стиль традиційно обмежується чотирма або п'ятьма кольорами.	Jessie Knight, Lyle Tuttle, Sailor Jerry, Oliver Peck.	 <p>Tattoo, Lyle Tuttle, 2015.</p>
<i>Блекендгрей</i> (<i>black & gray</i>)	Чорно-сірі татування, будь-яка різниця в «кольорі» створюється градієнтами сірого.	Chewie Quintanara, Ben Grillo, Kristina Kolt.	 <p>Tattoo, Ben Grillo, 2020.</p>

<p><i>Реалізм</i> (<i>realism</i>)</p>	<p>Характеризується максимальною точністю імітації реальності завдяки високо- деталізованим кольорам, формам і лініям.</p>	<p>Bob Tyrrell, Nikko Hurtado, Nikki Simpson, Paul Booth, Steve Butcher.</p>	 <p>Tattoo, Paul Booth, 2021.</p>
<p><i>Неотрадиційний</i> <i>стиль (neo-</i> <i>traditional)</i></p>	<p>Переважають яскраві вигини, також присутні деталізовані елементи.</p>	<p>Hannah Flowers, Jen Tonic, Lukas Adams, Matt Adamson, Rebecca Marsh.</p>	 <p>Tattoo, Lukas Adams, 2018.</p>
<p><i>Ньюскул (new</i> <i>school)</i></p>	<p>Зачасту має «мультяшний» вигляд із перебільшеними рисами обличчя, майже як карикатура.</p>	<p>Joe Capobianco, Kelly Dotty, Marcus Pacheco, Steven Compton, Thom Strom.</p>	 <p>Tattoo, Steven Compton, 2017.</p>
<p><i>Біомеханіка /</i> <i>біоорганіка</i> (<i>biomechanica</i>)</p>	<p>Зображення складних механізмів, гвинтиків, шестерень, найчастіше у розривах шкіри</p>	<p>Bob Jones, Guy Aitchison, Bez, Jeff Croci, Markus Lenhard</p>	 <p>Tattoo, Bez, 2016.</p>

<p><i>Японський стиль (japanese tattoo)</i></p>	<p>Тату-малюнки, як правило, великі, яскраві та зосереджені на культурних символах.</p>	<p>Calle Corson, Chris Garver, Ed Hardy, Horihide.</p>	 <p>Tattoo, Ed Hardy, 2022.</p>
<p><i>Трешполка (trash polka)</i></p>	<p>Поєднання реалізму та хаотичних ліній та плям у чорних та червоних кольорах.</p>	<p>Nik Lucas, Ben Granillo, Michael Cloutie.</p>	 <p>Tattoo, Ben Granillo, 2019.</p>
<p><i>Леттерінг (script / lettering)</i></p>	<p>Об'ємні авторські шрифти, що виглядають на тілі носія як реальна краса</p>	<p>Filippo Marinetti, Herb Lubalin, David Carson.</p>	 <p>Tattoo, Herb Lubalin, 2017.</p>
<p><i>Геометричний стиль (geometric)</i></p>	<p>Використовуються прямі лінії та кутові форми.</p>	<p>Jade Tomlinson, Kev James.</p>	 <p>Tattoo, Kev James, 2022.</p>
<p><i>Акварель (watercolor tattoo)</i></p>	<p>Стиль, що імітує техніку малювання акварельними фарбами.</p>	<p>Chen Jie, Nik Lucas, Silo, Franky Yang.</p>	 <p>Tattoo, Silo, 2020.</p>

<p><i>Ілюстративне татуювання</i></p>	<p>Тату-малюнки, як правило, дуже деталізовані та використовують багато ліній, присутня сюжетна розповідь.</p>	<p>Carlo Amen, Henbo Henning, Peter Aurisch, Wolfgang, Paradiso.</p>	 <p>Tattoo, Wolfgang, 2023.</p>
<p><i>Сучасний трайбл (tribal tattoo)</i></p>	<p>Спирається на давні практики, що традиційно мають символічне значення.</p>	<p>Alex Binnie, Leo Zulueta, Roxh, Tomas Tomas, Wa Wong.</p>	 <p>Tattoo, Leo Zulueta, 2019.</p>
<p><i>Косметичне татуювання (cosmetic tattooing)</i></p>	<p>Допомагає відтворити макіяж у перманентний спосіб. Художній процес, який надає стійкий колір шкірі.</p>	<p>Taisiya Milic, Master Tattoo Institute.</p>	 <p>Tattoo, Taisiya Milic, 2020.</p>

Таблиця Б.4. Класифікація композиційних засобів
побудови тату-малюнків.

Масштабність та пропорція	Розмір та розміщення, єдність і гармонія.
Форма	Геометрична, абстрактна, органічна.
Візуальні елементи композиції	Ритмічність (ритм, метр), точка, лінія (товщина), акцент, рух, контраст, текстура шкіри.
Підрядність елементів	Нюанс, контраст, тотожність
Баланс	Симетрія, асиметрія, радіальний баланс.
Характер композиції	Відкрита, замкнена, візуально збалансована.

Таблиця Б.5. Функціональні властивості дизайну тату-малюнків.

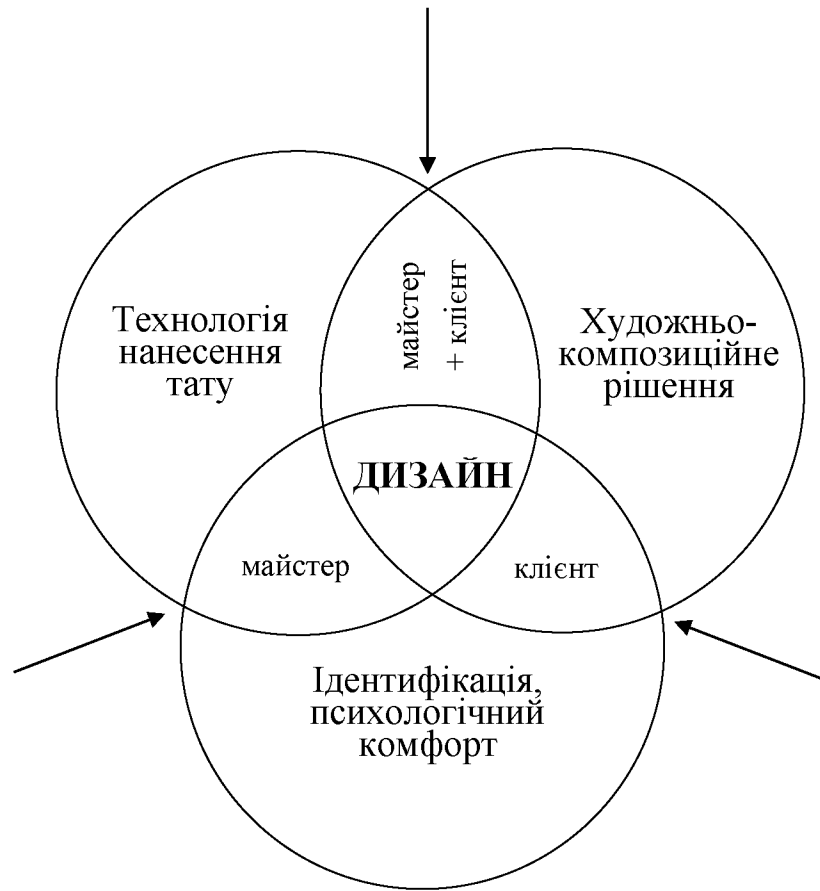
Функція	Характеристика
<i>Релігійна</i>	Тату-малюнки існують тисячоліттями як важливі інструменти в ритуалах і традиціях, зокрема в буддизмі та індуїзмі її широко їх використовують.
<i>Психологічна / Ідентифікаційна</i>	Для психології дуже важливі відносини між тілом і людиною. Усе що відбувається всередині, виражається через зовнішній вигляд. Емоції та думки втілені на шкірі, а також у татуюваннях. Тому татуювання виражає індивідуальний світ кожної людини.
<i>Естетична</i>	Тату-малюнки є естетичним вибором людини, який вона використовують для самовираження. Цей зв'язок між мистецтвом, тілом і татуюваннями є важливим, коли справа доходить до аналізу чийхось смаків.
<i>Містична</i>	По всьому світу, у різних культурах, татуювання мали незліченну кількість різних значень. Стародавні сибірські кочівники, корінні полінезійці, нубійці, корінні жителі Південної Америки та греки використовували татуювання з різних причин: для захисту від зла, зізнатися в коханні, для позначення статусу або релігійні переконання, як прикрасу та як форми покарання.
<i>Соціальна</i>	Суспільство визнало, що татуювання бувають різних розмірів, кольорів і відображають безліч почуттів. Популяризація культури татуювань відомими громадськими діячами також призвела до підвищення толерантності та прийнятності до татуювань.

Таблиця Б.6. Техніки, які застосовують при нанесенні татуювань.

Техніка	Опис	Приклад
<i>Контур (lining)</i>	Чіткі, рівні лінії однакової товщини.	
<i>Щільне профарбування</i>	Пігмент, що вводиться під шкіру рівномірним рівним шаром.	
<i>Затінення, градієнт</i>	Створення відчуття глибини тату-малюнка шляхом нанесення м'яких тіней, градієнтів, розтяжок тону і кольору.	
<i>Колір (colour packing)</i>	Процес застосування кольорового пігменту до татуювання.	
<i>Дотворк (dotwork)</i>	Точкові введення голки з пігментом під шкіру.	

<i>Вітшеїдинг (whip shading)</i>	Напівпрозорі піксельні лінії, для отримання яких майстер робить махи голкою по шкірі	
<i>Хендпоук (hand poked)</i>	Татування наноситься майстром без допомоги механізму, а голкою, кісткою, шипом тощо.	

Таблиця Б.7. Структура художньої комунікації тату-малюнків

Додаток В. Дизайн-розробка логотипу та книги татуювань
для тату-салону «TATTOO DEPTH»

Ілюстрація В.1. Ескізи логотипу для тату-студії «TATTOO DEPTH»

Ілюстрація В.2. Логотип для тату-студії «TATTOO DEPTH»

ПУЗЬ АРТЕМ

Тату-майстер

+380 xx xxxx xxx

tatoodepth@gmail.com

вул. Лесі Українки, 31

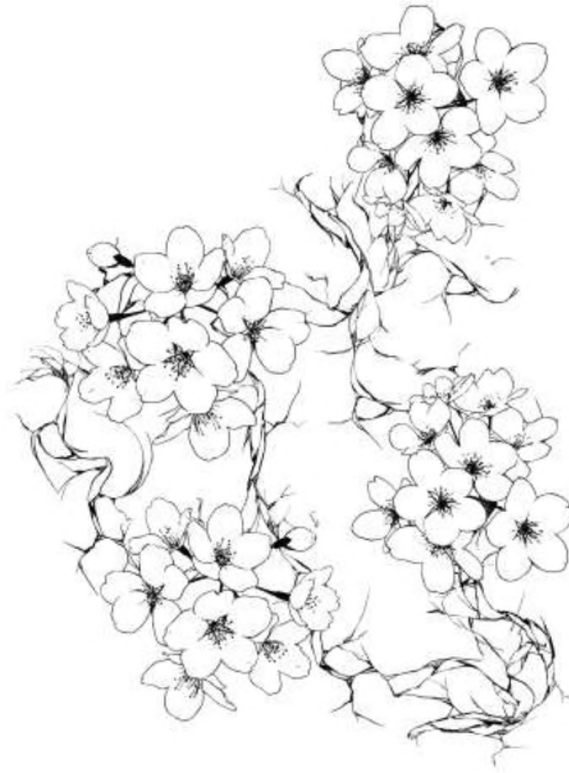
1

2

Ілюстрація В.3. Варіант візитки для тату-студії «TATTOO DEPTH»:

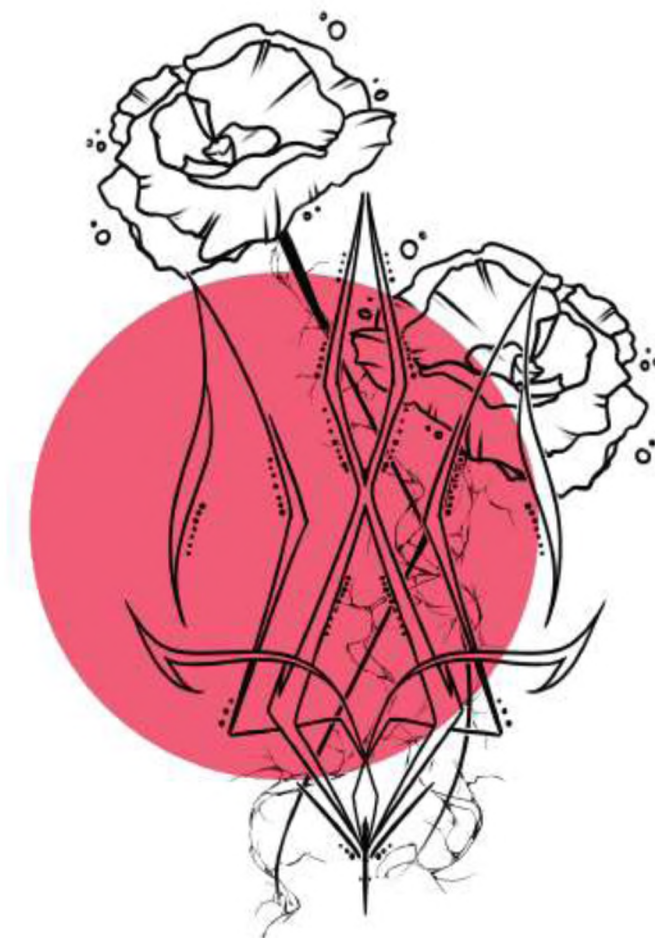
1 – внутрішня сторона, 2 – зовнішня сторона.

Ілюстрація В.4. Татуювання «БЛИСКАВИЧНІ КВІТИ»

Ілюстрація В.5. Представлення татуювання «БЛИСКАВИЧНІ КВІТИ» на тілі людини

Ілюстрація В.6. Татуювання «СЕРЦЕ МОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ»

Ілюстрація В.7. Представлення татуювання «СЕРЦЕ МОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ» на тілі людини

Ілюстрація В.8. Татуювання «МРІЯ ПРО СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ»

Ілюстрація В.9. Представлення татуювання «МРІЯ ПРО СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ» на тілі людини

Ілюстрація В.10. Татуювання «ПАМ'ЯТЬ»

Ілюстрація В.11. Представлення татуювання
«ПАМ'ЯТЬ» на тілі людини

Ілюстрація В.12. Татуювання «Я ЗАВЖДИ ПОРУЧ»

Ілюстрація В.13. Представлення татуювання
«Я ЗАВЖДИ ПОРУЧ» на тілі людини

Ілюстрація В.14. Обкладинка для книги «TATTOO DEPTH»

Ілюстрація В.15. Розворот книги «TATTOO DEPTH»
з тату-малюнком «Блискavicні квіти»

Ілюстрація В.16. Розворот книги «ТАТТОО ДЕРТН»
з тату-малюнком «Серце моєї Батьківщини»

Ілюстрація В.17. Розворот книги «ТАТТОО ДЕРТН»
з тату-малюнком «Мрія про світле майбутнє»

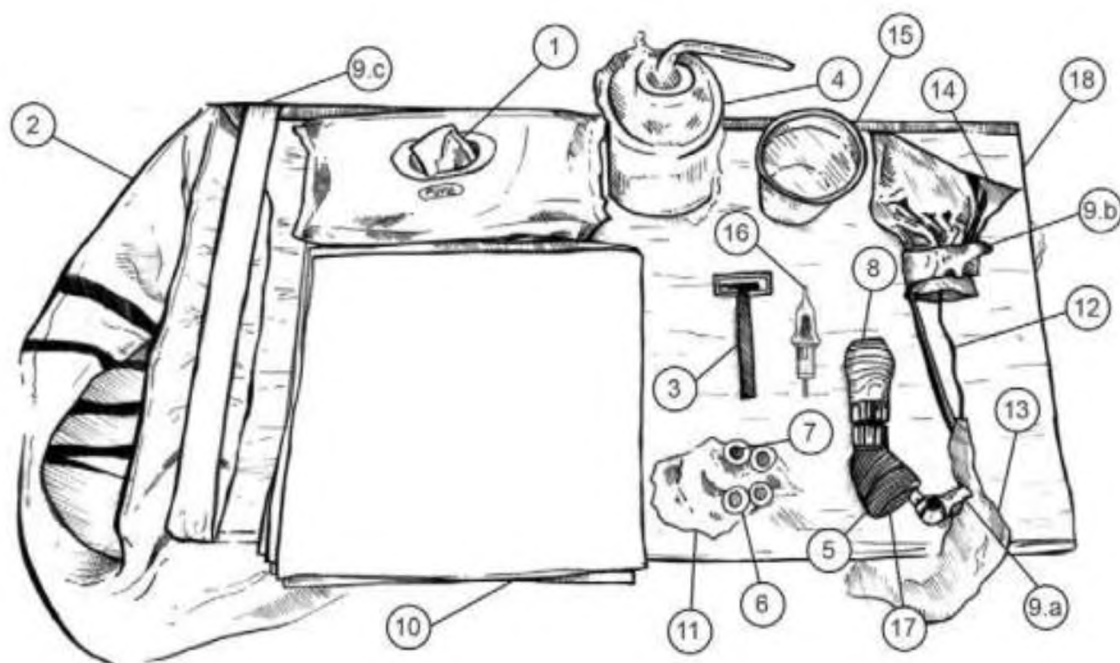
Ілюстрація В.18. Розворот книги «ТАТТОО ДЕРТН»
з тату-малюнком «Пам'ять»

Ілюстрація В.19. Розворот книги «ТАТТОО ДЕРТН»
з тату-малюнком «Я завжди поруч»

Ілюстрація В.20. Основні робочі інструменти тату-майстра, McDade, 2021: 1 – серветки, 2 – харчова плівка, 3 – сміттєвий пакет, 4 – одноразові рукавички, 5 – одноразова бритва, 6 – еластична стрічка, 7 – мило, 8 – рукоятка, 9 – чорнильні кришки, 10 – чорнила, 11 – машинна ручка, 12.a-b – голки Magnum, 13 – ручка, 14 – мікропористий скоч, 15 – паперовий рушник, 16 – вазелін, 17 – кабель живлення, 18 – кришка кабелю живлення, 19 – блок живлення, 20 – кришка блоку живлення, 21 – стакан, 22.a – круглі спиці, 22.b – крушлі голки, 23 – очисник, 24 – аплікатор, 25 – тату-машинка, 26 – термокопіювальний папір, 27 – термопринтер, 28 – депресор.

Ілюстрація В.21. Типове робоче місце майстра тату-малюнків, McDade, 2021: 1 – серветки, 2 – сміттєвий пакет, 3 – одноразова бритва, 4 – мило, 5 – стрічка для обгортання татуювань, 6 – чорнильні кришки, 7 – чорнило, 8 – машинна ручка, 9.a-b – стрічки з мікропорами, 10 – паперові рушники, 11 – вазелін, 12 – кабель живлення, 13 – чохол, 14 – блок живлення, 15 – чашка для промиття, 16 – голки, 17 – тату-машинка, 18 – візок.

Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти із спеціальності 022 Дизайн
ТАТУ-МАЛЮНКИ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 Здобувач: ст. гр. Дм-21 Пузь А.Д. Луцьк 2023 рік Керівник: д.т.н. доц. Бурчак І.Н.

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження тату-малюнків як засобу художньої комунікації.
Об'єктом дослідження є тату-малюнок. **Предметом** дослідження є засоби художньої комунікації як використовуються в дизайні татуювань.
Завданнями роботи є:
 1. дослідити історію виникнення та розвитку тату-малюнка, визначити основні етапи еволюції;
 2. вивчити сфери використання татуювань у дизайні;
 3. охарактеризувати вплив різноманітності тату-малюнка;
 4. розробити класифікацію комунікативних засобів побудови тату-малюнків;
 5. розкрити функціональну властивість дизайну тату-малюнка;
 6. охарактеризувати тенденції, які застосовують при нанесенні татуювань професійні асистенти сесорів;
 7. визначити структуру художньої комунікації тату-малюнка як засобу вирішення практичних задач;
 8. на основі проведеного наукового дослідження розробити логотип та книгу татуювань для тату-салону «TATTOO BERTY».

СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ

- Графічний дизайн
- Рекламний дизайн
- Промисловий дизайн
- Дизайн одягу
- Дизайн середовища
- Інфографіка

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТАТУ-МАЛЮНКІВ		
Розвиток	3300 роки до н. е.	Знайдені певні позначки на шкірі Криканої людини, єгипетських і нубійських мумій.
	1800 роки до н. е.	Татуювання використовувалися для демонстрації соціального статусу, в часи работоропалі відізначили колонізаторів від колонізованих.
	1200 рік	Татуювання відтворені золотом на похоронних золотих рукавичках з культури Чіму в Перу.
Запад	1400 рік	Виявлено тату-малюнки на обличчі і тілі серед «в'язнів америнців, які були мушкетерами».
	XVIII ст.	Злочинці широко робили татуювання як видний знак покарання, США.
	1789 рік	Слово «татування» було введено в англійську та інші європейські мови з Tahiti, Джеймс Кук.
	1846 рік	Перший зареєстрований майстер татуювань у Сполучених Штатах, Martin Hildebrandt.
Розвиток	1868 рік	Уряд Японії заборонив місцевого татуювання.
	1950 рік	Косметичні татуювання як альтернатива звичайному макіяжу.
	1981 рік	Перша запатентована електрична тату-машинка, Samuel O'Riely.
	1920 рік	Татуювані жінки виступають в індустрії інтерактивних шоу задля розваги публіки.
	2000 рік	Зростання доступності до виконання татуювання серед усіх класів населення.
	2000 рік	Вистави сучасного мистецтва історичного боді-арту та тату-майстрів «Freaks & Flash», Chicago.
	2010 рік	Встановлений правовий статус татуювань як форми мистецтва, що захищається авторськими правами, Сполучені Штати.
	2011 рік	Mattel випустила татуювану ляльку Барбі.
	2022 рік - нині	Тату-малюнки з державними символами, патріотичні татуювання, Україна.

КОМПОЗИЦІЙНІ ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ТАТУ-МАЛЮНКІВ	
Масштабність та пропорція	Розмір та розміщення, єдність і гармонія.
Форма	Геометрична, абстрактна, органічна.
Візуальні елементи композиції	Ритмічність (ритм, метр), точка, лінія (товщина), акцент, рух, контраст, текстура шкіри.
Підрядність елементів	Нюанс, контраст, тотожність
Баланс	Симетрія, асиметрія, радіальний баланс.
Характер композиції	Відкрита, замкнена, візуально збалансована.

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена вивченню та дослідженню тату-малюнків як засобу художньої комунікації. Протягом тисячоліть люди по всьому світу татуювали шкіру, щоб передати різні ідеології, соціокультурні та етнокультурні концепції, що охоплюють віру, культурну ідентичність, статус і владарюваний захист. Як система передачі знань, татуювання було і продовжує залишатися візуальною мовою шкіри, за допомогою якої культура виражається та зберігається безліччю специфічних способів.
 У роботі в розділі 1 жемітлено та описано стан наукового дослідження теми в точній історичній розвідці та еволюції тату-малюнків як засобу художньої комунікації. У розділі 2 проведена систематизація та розроблена класифікація тату-малюнків за різними художніми параметрами. Була визначена сфера використання татуювань та жемітнено, що при використанні мотивації тату-малюнків належесно зв'язані відбуваються візуальні та естетичні складові. Також, окреслено вплив різноманітності тату-малюнків на визначення стилю та характерних особливостей татуювання та здійснено класифікацію композиційних засобів побудови тату-малюнків.
 На основі результатів виконаних досліджень, у 3 розділі досліджено практичні аспекти створення татуювань та становлення тату-малюнків як нематеріальної спадщини суспільства. Охарактерисовано функціональну властивість дизайну тату-малюнка. Описано основні техніки, які застосовують при нанесенні татуювань та розроблено чітку структуру художньої комунікації тату-малюнка, де розроблений дизайн належесного татуювання на шкіру людини набуває ключового значення.
 У розділі 4 на основі зробленого наукового дослідження розроблено дизайн-проект логотипу та книги з тату-малюнками для тату-салону «TATTOO BERTY». Також описано складові частини й проєктування, особливості формотворення дизайну розробки та матеріали, що використовуються для нанесення татуювань.
 Доведено, що сьогодні відбуваються зміни в ставленні людей до тату-малюнків, тому незважаючи на те, що татуювання не робляться на традиційному полотні, вони є таким же витвором мистецтва, як і будь-яка картина чи малюнок, тому є засобом художньої комунікації між людьми.
Ключові слова: тату-малюнок, візуальна комунікація, художній асист, дизайн, ідентифікація.

Ілюстрація В.22. Планшет демонстраційної графіки №1

ДИЗАЙН-РОЗРОБКА ЛОГОТИПУ ТА КНИГИ ТАТУЮВАНЬ ДЛЯ ТАТУ-САЛОНУ «TATTOO DEPTH»

Візуалізація ТАТУ-КНИГИ «TATTOO DEPTH»

Варіанти логотипу тату-студії «TATTOO DEPTH»

Візитка

Розворот книги «TATTOO DEPTH» з тату-малюнком «Блискавичні квіти»

Розворот книги «TATTOO DEPTH» з тату-малюнком «Серце моєї Батьківщини»

Розворот книги «TATTOO DEPTH» з тату-малюнком «Мрія про світле майбутнє»

Розворот книги «TATTOO DEPTH» з тату-малюнком «Пам'ять»

Розворот книги «TATTOO DEPTH» з тату-малюнком «Я завжди поруч»

Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти із спеціальності 022 Дизайн
ТАТУ-МАЛЮНКИ ЯК ЗАСІВ ХУДОЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 Здобувач: ст. гр. ДМ-21 Пузь А.Д. Луцьк 2023 рік Керівник: д.т.н. доц. Бурчак І.Н.

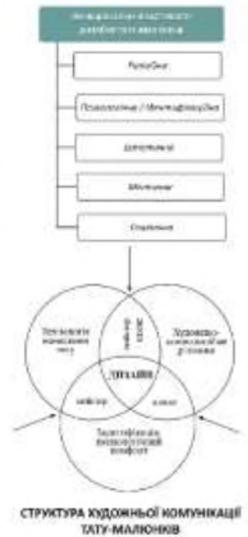

ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТАТУ-МАЛЮНКІВ

Блекворк (blackwork)	Традиційний (old school)	Блендгрей (black & gray)	Реалізм (realism)	Неотрадиційний стиль	Ньюскул (new school)	Біомеханіка / біоорганіка
Тату-малюнки, які створюються використанням чорної лінії, фігури та форми.	Характеризується використанням живих чорних контурів, стиль традиційно обмежується чотирма або п'ятьма кольорами.	Чорно-сірі татування, будь-яка різниця в кольорі створюється градієнтами сірого.	Характеризується максимальною точністю імітації реальності кінрки високодеталізованим кольором, формам і лініям.	Переважають неформальні, також присутні деталізовані елементи.	Переважає м'як емоційний вигляд із перебільшеними рисами обличчя, майже як карикатура.	Зображення складних механізмів, гвинтів, шестерень, найчастіше у розрізах шкіри.
						
Японський стиль (japanese tattoo)	Трешполка (trash polka)	Леттерінг (script / lettering)	Геометричний стиль	Акварель-тату (watercolor)	Сучасний трибл (tribal tattoo)	Косметичне татування
Тату-малюнки, за правилом, виклики, квірати та зосереджені на культурних символах.	Подібна реалізму та хаотичних ліній та плям у чорних та червоних кольорах.	Об'єми авторські шрифти, що виглядають на тілі носія як реальна прикраса.	Використовуються прями лінії та кутові форми.	Стиль, що імітує спокійно малювання акварельними фарбами.	Спиряється на давні практики, що традиційно мають символічне значення.	Допомагає відтворити майже у перманентний спосіб. Художній процес, який надає стійкий колір шкірі.
						

ТЕХНІКИ ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПРИ НАНЕСЕННІ ТАТУЮВАНЬ

Техніка	Контур (lining)	Щільне профарбування	Затінення, градієнт	Колір (colour packing)	Дотвори (dotwork)	Віпшейдинг (whip shading)	Хендпоук (hand poked)
Опис	Чіткі, рівні лінії однакової товщини.	Пігмент, що вводиться рівномірним шаром під шкіру.	Створення відчуття глибини тату-малюнка.	Процес застосування кольорового пігменту.	Точкові введення голки з пігментом під шкіру.	Напіваколіри піксельні лінії.	Татування наноситься без допомоги механізму.
Приклад							

Ілюстрація В.24.Планшет демонстраційної графіки №3

Ілюстрація В.25. Цілісна композиція планшетів демонстраційної графіки.