

ILLUSTRATION

in Ukraine

ІЛЮСТРАЦІЯ В УКРАЇНІ

Lucia Bondar

CP **PICTORIC**

[Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

CONTENTS

6	INTRODUCTION ВСТУП	106	ZHENIA POLOSINA ЖЕНЯ ПОЛОСІНА
8	AGRAFKA АГРАФКА	112	ROMANA RUBAN РОМАНА РУБАН
18	ANNA ANDREIEVA АННА АНДРЕЄВА	118	KATERYNA SAD КАТЕРИНА САД
24	OKSANA BULA ОКСАНА БУЛА	124	ANNA SARVIRA АННА САРВІРА
30	OLHA DEHTIAROVA ОЛЬГА ДЕГТЯРЬОВА	132	OLEKSANDR SHATOKHIN ОЛЕКСАНДР ШАТОХІН
36	POLINA DOROSHENKO ПОЛІНА ДОРОШЕНКО	138	OLEH SHCHERBA ОЛЕГ ЩЕРБА
44	OKSANA DRACHKOVSKA ОКСАНА ДРАЧКОВСЬКА	144	ANASTASIIA SHOLIK АНАСТАСІЯ ШОЛІК
50	VANYA DUDKA ВАНЯ ДУДКА	150	OLHA SHTONDA ОЛЬГА ШТОНДА
56	MASHA FOIA МАША ФОЯ	158	NASTIA SLIEPTSOVA НАСТЯ СЛЄПЦОВА
62	OLEG GRYSHCHENKO ОЛЕГ ГРИЩЕНКО	164	OLENA STARANCHUK ОЛЕНА СТАРАНЧУК
68	YEVHENIIA HAIDAMAKA ЄВГЕНІЯ ГАЙДАМАКА	170	ANASTASIIA STEFURAK АНАСТАСІЯ СТЕФУРАК
74	ANNA IVANENKO АННА ІВАНЕНКО	176	YULIIA TVIERITINA ЮЛІЯ ТВЕРІТИНА
82	VERONIKA KOTYK ВЕРОНІКА КОТИК	184	ILLIA UHNIVENKO ІЛЛЯ УГНІВЕНКО
88	NATALIIA LEVYTSKA НАТАЛІЯ ЛЕВИЦЬКА	192	TETIANA YAKUNOVA ТЕТЯНА ЯКУНОВА
94	YEVHENIIA OLIINYK ЄВГЕНІЯ ОЛІЙНИК	198	TETIANA ZAHACHEVSKA (TSIUPKA) ТЕТЯНА ЗАГАЧЕВСЬКА (ЦЮПКА)
100	GRASIA OLIYKO ГРАСЯ ОЛІЙКО	204	INDEX ПІДПИСИ ДО ІЛЮСТРАЦІЙ

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

LUCIA BONDAR

ЛЮСІЯ БОНДАР

The book ILLUSTRATION in Ukraine | Люстрація в Україні is a unique, first-ever book that presents artistic achievements of Ukrainian artists – illustrators. An illustration is not only and not so much, within the accepted meaning, a part of a book or a project. Illustrations are works of art, technically challenging and emotionally colored objets d’art. The selection of illustrators’ works represented in the book is a cross-section of the creative heritage of young Ukrainian talents. Each of the artists has a striking personality with their own inner world, their own story, and outlook, sources of inspiration, techniques, styles, and creative search.

When we were preparing this edition, it was crucial for us to tell about the artists at first hand, about a whole generation of artists, the age-mates of independent Ukraine. Before we started making the book, we asked all the illustrators about their creative careers, the first illustrations they made in their lives, their styles, and techniques, as well as personal questions about their inspiration and emotions. We got straightforward answers that were very interesting. Our editorial team prepared a compilation of these answers that will help you, the readers, get to know our young talented artists. For convenience, we divided the information into the following units: Biography, Creative Career, Technique, Inspiration, and Style. While making the visual imagery of the book, we tried to show the individual style, the emotional constituent of the creative activity, and the aesthetic perception of the outer world of each of the artists.

I highly appreciate the fruitful cooperation of the Pictoric Illustrators Club that was really enjoyable as well! Thanks a lot to all the talented artists that took part in the book! I am also proud of the partnership with ARCTIC PAPER, the company that extensively supports creative activity, various branches of arts, and art communities.

Thanks to my 11-year-old daughter Anastasiia, who created an illustration for this introductory word – my “portrait.” She also dreams of becoming an illustrator and graphic designer in the future.

Книга «ILLUSTRATION in Ukraine | Люстрація в Україні» – унікальна, абсолютно перша книга, в якій представлені художні досягнення українських митців – ілюстраторів. Люстрація – це не тільки і не стільки, в загальноприйнятому розумінні, частина книжки чи проєкту. Люстрації – це художні витвори, технічно складні й емоційно забарвлені артоб’єкти. Добірка робіт художників-ілюстраторів, представлена у книжці, – це зріз творчого надбання молодих українських талантів. Кожен художник – яскрава особистість зі своїм внутрішнім світом, історією, кругозором, джерелами натхнення, техніками та стилями, творчими пошуками.

Готуючи це видання, для нас було дуже важливо розповісти безпосередньо про художників, про ціле покоління митців, ровесників незалежної України. До початку створення книги ми поставили всім ілюстраторам питання про їхній творчий шлях, першу створену ілюстрацію, стиль і техніку, а також особисті питання про натхнення й емоції. І отримали відверті, дуже цікаві відповіді. Наша редакція підготувала компіляцію цих відповідей, яка допоможе вам, читачам, познайомитися з молодими талановитими митцями. Ми умовно поділили інформацію на блоки «Біографія», «Творчий шлях», «Техніка», «Натхнення», «Стиль». При створенні візуального ряду книги ми намагалися показати індивідуальний стиль, емоційну складову творчості й естетичне сприйняття навколишнього світу кожного художника.

Я вдячна Клубу ілюстраторів Pictoric за плідну та дуже приємну співпрацю! Дякую всім талановитим художникам, які беруть участь у книзі! Також я пишаюся партнерством із компанією ARCTIC PAPER, яка всебічно підтримує креативність, різні галузі мистецтв і артспільноти.

Дякую моїй 11-річній доньці Анастасії, яка створила ілюстрацію до цього вступного слова – мій «портрет». Вона також мріє стати ілюстраторкою та графічною дизайнеркою в майбутньому.

PICTORIC

i l l u s t r a t o r s c l u b

OLEG GRYSHCENKO, ANNA SARVIRA, OLENA STARANCHUK

ОЛЕГ ГРИЩЕНКО, АННА САРВИРА, ОЛЕНА СТАРАНЧУК

Over the past few years, the art of illustration in Ukraine has risen to a new level of quality and, as around the world, is becoming one of the most popular media forms for artistic expression. Having become an original art form, it is attracting more supporters due to its democracy and different possibilities of application (from postcards and posters to billboards and murals).

The current generation of Ukrainian illustrators are trying to combine both the traditions of Ukrainian illustration of previous years and current world trends: experiments with the different media, forms, techniques, and concepts realized in the illustrations.

Since 2014, the Pictoric Illustrators Club has been actively involved in promoting illustration as relevant and effective media in Ukraine through curatorial social and cultural projects and represented Ukrainian artists at exhibitions abroad. Such a significant curatorial project of Pictoric Illustrators Club as Yellow&Blue was presented in Portugal, Germany, Poland, South Korea, and Italy. The project Prominent Ukrainians was first demonstrated in the Administration of the President of Ukraine and then traveled to different cities, including locations not typical for exhibitions, such as international airports in Boryspil, Kyiv, and Lviv, where thousands of visitors had a chance to enjoy the illustrations. Some of these works are currently stored in the archives of the Library of Congress in the USA.

The book contains works of the selected artists providing for the understanding of modern Ukrainian illustrations. Besides visual representation, the book reveals the artists' motivation and technical approaches that often remain hidden. The illustrators presented in this edition participated and received awards at international exhibitions and festivals: Bologna Children's Book Fair, Frankfurt Book Fair, Nami Concours, European Design Awards, Book Arsenal, The White Ravens, LUSTR, World Illustration Awards, and many others.

Thus, you may see that the art of illustration opens for artists almost inexhaustible resources for self-realization, the great potential for further development, and an opportunity to touch upon different subjects using graphic language.

This publication is a huge step towards the development of Ukrainian illustration and its popularization abroad. The book contains both vivid examples of modern illustrations and short smart interviews with artists providing for a better understanding of their art and attracting interest to their activity.

За останні кілька років в Україні ілюстрація піднялась на новий якісний рівень і, як у всьому світі, стає одним із найпопулярніших медіа для художніх висловлювань. Перетворившись на самобутній вид мистецтва, вона своєю демократичністю та можливостями використання (від листівок і постерів до величезних білбордів і муралів) здобуває дедалі більше прихильників.

Сучасне покоління українських ілюстраторів намагається поєднувати як традиції вітчизняної ілюстрації попередніх років, так і актуальні світові тенденції: експерименти з медіа, формами, техніками та концепціями власних творів.

Починаючи з 2014 року, Клуб ілюстраторів Pictoric бере активну участь у популяризації ілюстрації як актуального дієвого медіа в Україні через кураторські соціальні та культурні проекти, а також представляє українських митців на виставках за кордоном. Такий знаковий кураторський проєкт Pictoric як Yellow&Blue був презентований у Португалії, Німеччині, Польщі, Південній Кореї, Італії. Проєкт «Діячі України» вперше масштабно демонструвався в Адміністрації Президента України, а далі мандрував різними містами, зокрема й не притаманними для виставок локаціями, такими як міжнародні аеропорти в Борисполі, Києві, Львові, де ілюстрації змогли побачити тисячі глядачів. Деякі з цих робіт нині зберігаються в архіві Бібліотеки Конгресу США.

У книзі відібрані автори, які формують розуміння сучасної української ілюстрації, паралельно з яскравим візуальним рядом розкриваються мотивація, технічні підходи художників, що часто залишаються поза кадром. Ілюстратори, які представлені в цьому виданні, експонувалися й отримали відзнаки на міжнародних виставках і фестивалях: Bologna Children's Book Fair, Frankfurt Book Fair, Nami Concours, European Design Awards, «Книжковий Арсенал», The White Ravens, LUSTR, World Illustration Awards і багатьох інших.

Тож можна побачити, як ілюстрація відкриває для художників майже невичерпні ресурси для самореалізації та потенціал для подальшого розвитку й можливості говорити на різні теми власною графічною мовою.

Це видання – величезний крок до розвитку української ілюстрації та популяризації за кордоном. У книзі зібрано не лише зріз сучасної ілюстрації, а й також короткі, але влучні інтерв'ю від художників, що надає більшого розуміння їхньої творчості та зацікавленості до їхньої діяльності.

[Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

INTRODUCTION

“THE PHILOSOPHY OF OUR ARTWORK THAT WE FOLLOW IN CREATING BOOKS OR ILLUSTRATIONS IS AS FOLLOWS: AVIA PERVIA – MAKE HARD WAYS EASY AND MINIMUM MEANS – MAXIMUM EXPRESSION.”

«ФІЛОСОФІЯ НАШОЇ ТВОРЧОСТІ, ЯКОЮ МИ КЕРУЄМОСЯ ПРИ СТВОРЕННІ КНИЖОК ЧИ ІЛЮСТРАЦІЙ, ЗВУЧИТЬ ТАК: AVIA PERVIA – РОБИТИ ТАК, АБИ СКЛАДНІ ШЛЯХИ СТАВАЛИ ЛЕГКИМИ, МІНІМУМ ЗАСОБІВ – МАКСИМУМ ВИРАЗНОСТІ».

AGRAFKA

[instagram.com/art_studio_agrafka](https://www.instagram.com/art_studio_agrafka)

ANDRII LESIV

АНДРІЙ ЛЕСІВ

ROMANA ROMANYSHYN

РОМАНА РОМАНИШИН

BIOGRAPHY. Romana Romanyshyn was born on September 23, 1984, in Lviv and Andrii Lesiv on March 24, 1984, in the city of Liubeshiv (Volyn Oblast). Both were students of Ivan Trush College of Decorative and Fine Arts of Lviv, Lviv National Academy of Arts, and completed their internship under the Gaude Polonia program at the academies of arts in Krakiv and Warsaw. In 2004, as students of Lviv Academy of Arts, Romana Romanyshyn and Andrii Lesiv started designing and illustrating books, in cooperation with Litopys Publishers. In 2009, they established Art Studio Agrafka, where they continue to work together. Currently, the artists' creative work comprises almost 30 illustrated books for children and adults, more than 90 book covers, as well as own publications. Two of them, Loudly, Softly, in a Whisper and I See That, have recorded the most translations and republications in 24 countries. Illustrations created by the studio were published in periodicals and albums in most countries of the European Union, as well as in Japan, China, South Korea, Taiwan, the USA, etc. Artists participated in a large number of international events, including book fairs in Bologna, Frankfurt, Seoul, Shanghai, Paris, London, Berlin, Prague, Bratislava, Warsaw, and Vilnius, along with illustrators' exhibitions of Illustrarte in Lisbon, Nami Concours in Seoul, and Ananas International Illustration Exhibition in Beijing. The art studio received several international awards, including BolognaRagazzi Awards (2014, 2015, 2018), Global Illustration Award (2016, 2017), and European Design Awards (2017, 2020). In Ukraine, they received multiple awards and became finalists of the Publishers' Forum in Lviv, The Best Book Design competition in the Book Arsenal in Kyiv (2016-2020). Romana Romanyshyn also creates graphic works in her author-developed printing technique that combines etching, mezzotint, and silkscreen printing. Andrii Lesiv writes scientific and literary texts.

БІОГРАФІЯ. Романа Романишин народилася 23 вересня 1984 року у Львові, Андрій Лесів – 24 березня 1984 року в смт Любешів (Волинська область). Вони обоє навчалися у Львівському коледжі декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша, Львівській національній академії мистецтв, проходили стажування за програмою Gaude Polonia в академіях мистецтв у Кракові та Варшаві. У 2004 році, ще будучи студентами Львівської академії мистецтв, Романа Романишин і Андрій Лесів почали займатися дизайном та ілюструванням книг, співпрацювати з видавництвом «Літопис». У 2009 році вони заснували творчу майстерню «Аграфка», в межах якої співпрацюють і досі. Наразі творчий доробок художників охоплює майже 30 проілюстрованих книг для дітей і дорослих, понад 90 обкладинок для книг, а також власні видання. Два з них, «Голосно, тихо, пошепки» та «Я так бачу», мають найбільше перекладів і перевидань – у 24 країнах. Ілюстрації, створені майстернею, друкувалися в періодичних виданнях та альбомах у більшості країн Європейського Союзу, а також в Японії, Китаї, Південній Кореї, Тайвані, США тощо. Художники брали участь у чималій кількості міжнародних заходів. Серед них – книжкові ярмарки в Болоньї, Франкфурті, Сеулі, Шанхаї, Парижі, Лондоні, Берліні, Празі, Братиславі, Варшаві, Вільнюсі, виставки ілюстраторів Illustrarte в Лісабоні, Nami Concours у Сеулі, Ananas International Illustration Exhibition у Пекіні тощо. Майстерня здобула низку міжнародних нагород – це BolognaRagazzi Awards (2014, 2015, 2018), Global Illustration Award (2016, 2017), European Design Awards (2017, 2020) та інші. В Україні вони отримали гран-прі та багаторазові відзнаки на «Форумі Видавців» у Львові, отримали гран-прі та ставали фіналістами конкурсу «Найкращий книжковий дизайн» від фестивалю «Книжковий Арсенал» у Києві (2016-2020). Романа Романишин створює також графічні роботи в авторській техніці друку, що поєднує офорт, мецо-тинто та шовкографію. Андрій Лесів працює над написанням наукових і художніх текстів.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

CREATIVE CAREER. From an early age, the artists had many hobbies – dancing, music, painting, singing, theater, academic competitions in various school subjects, and so on. However, when they chose their future profession, humanities gained an upper hand, followed by a continuous process of searching and self-making. First, Romana Romanyshyn and Andrii Lesiv were involved in book design. *Naïve. Super* by Erlend Loe (Litopys Publishers, 2004) was the first of their creative work in illustrated books. Subsequently, they proceeded to create illustrations.

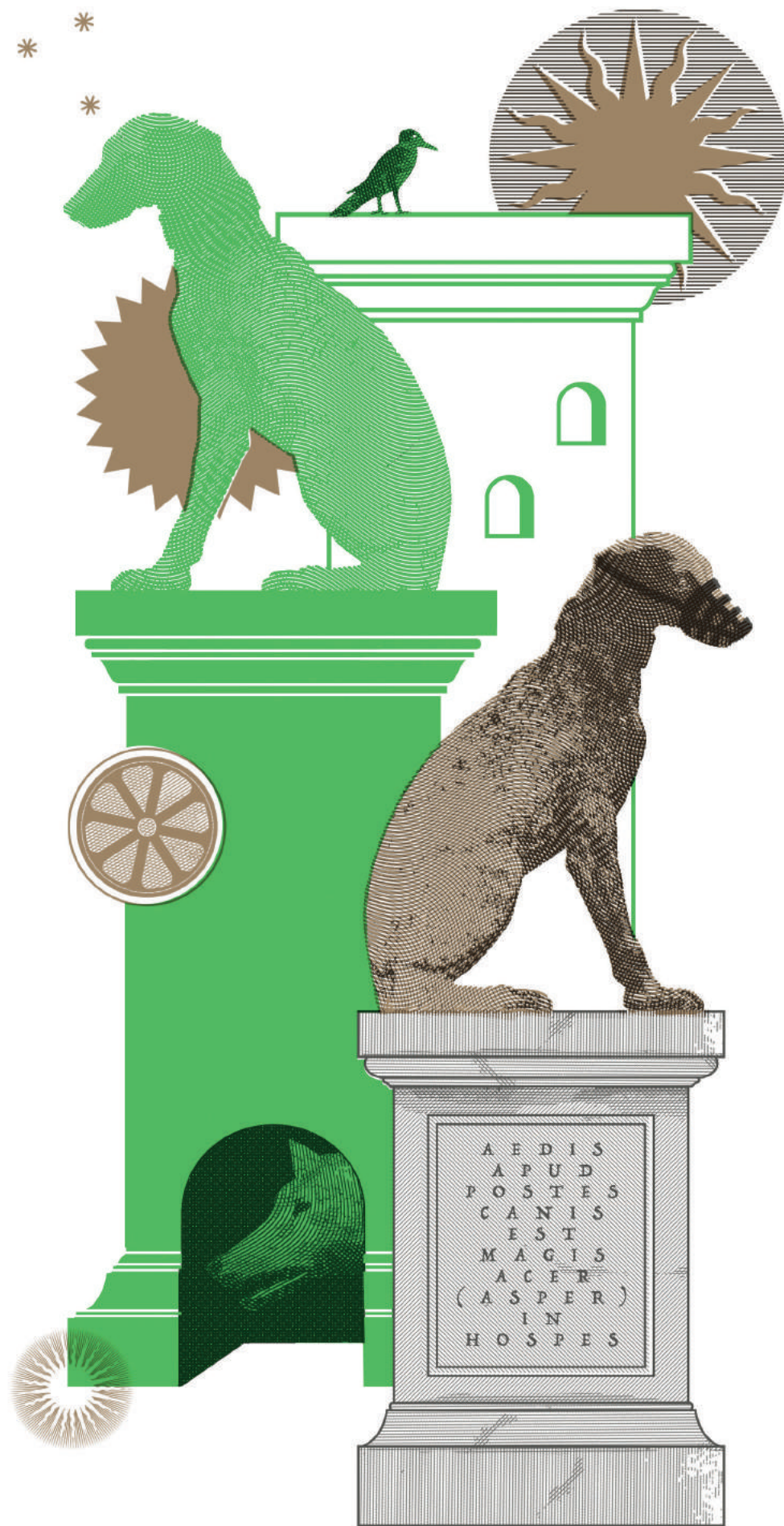
ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. З дитинства художники мали безліч захоплень – танці, музика, малювання, співи, театр, олімпіади з різних шкільних предметів тощо, але при виборі майбутньої професії гуманітарні дисципліни все ж взяли верх. Далі розпочався безперервний процес пошуку та формування себе, який триває й досі. Романа Романишин та Андрій Лесів спершу займалися книжковим дизайном. «Наївний. Супер» Ерленда Лу (видавництво «Літопис», 2004) стала першою в їхньому творчому доробку проілюстрованих книг. Згодом вони перейшли до створення ілюстрацій.

There Are Eyes that See Better than Mine,
an illustration from the book, *I See That*, 2018
Romana Romanyshyn, Andrii Lesiv, The Old Lion
Publishing House
Digital

RIGHT
The Dogs, an illustration from the
book, *The Fables from Kharkiv*, 2019
Hryhorii Skovoroda,
Terra Incognita
Digital

P. 9
His Workshop, an illustration
from the book,
Był Sobie Pewien Człowiek, 2012
Danuta Wawiłow, unpublished
Digital

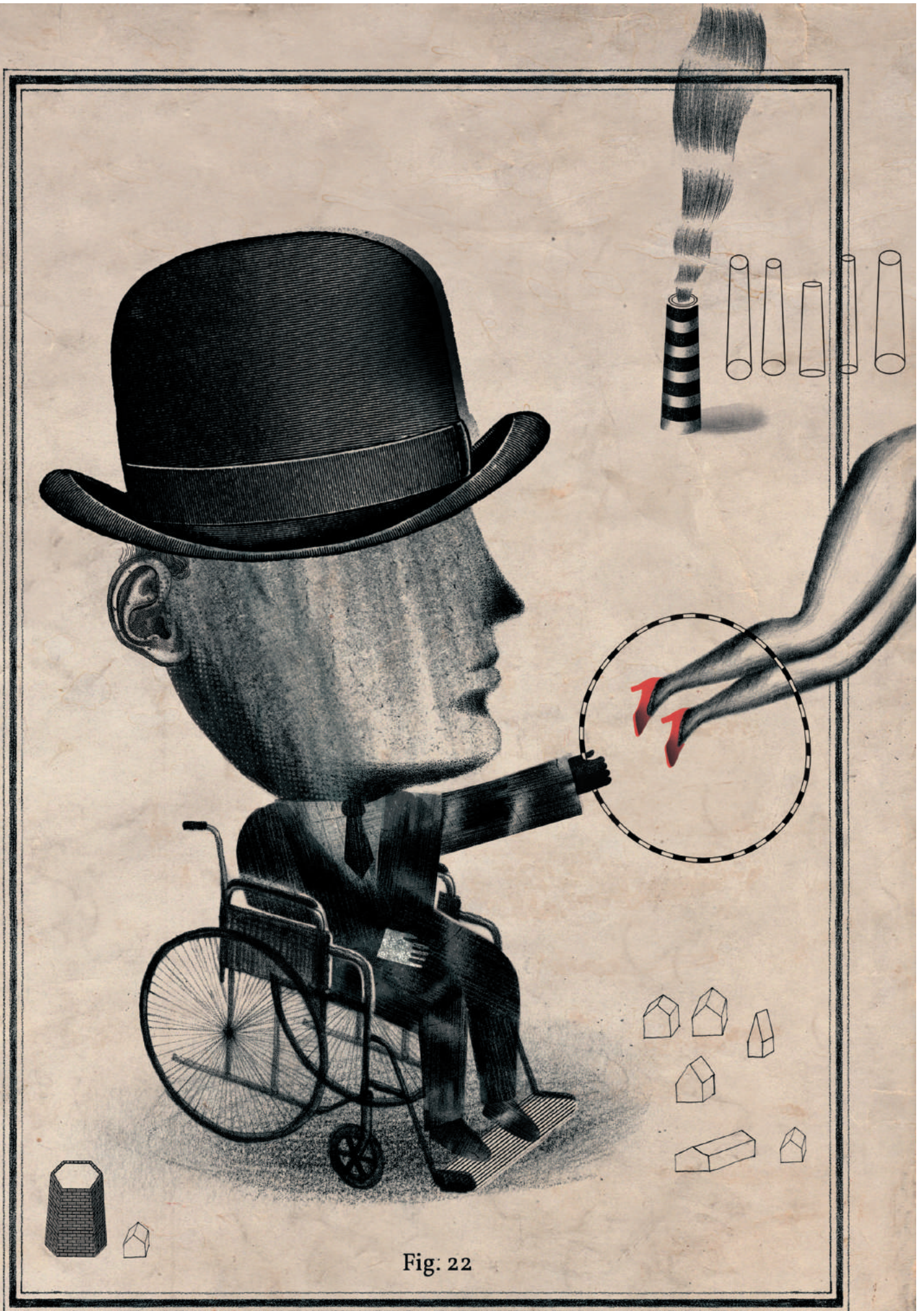

Fig: 22

Letter S: Sport, Sofiivka, an illustration from the book, *Franko from A to Z*, 2016 Bohdan Tykholoz, Natalia Tykholoz, The Old Lion Publishing House Digital

OPPOSITE
Sir Clifford Chatterley, an illustration from the book, *El Amante de Lady Chatterley*, 2016 David Lawrence, Sexto Piso España Digital

Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>

AGRAFKA

TECHNIQUE. Within ten years of study at art institutions and ongoing practice, Romana Romanyshyn and Andrii Lesiv mastered many techniques and materials – from classical and graphical paintings to sculpture-and-plastic and digital paintings. The idea and the general concept of working on a book determine the technique, materials, and color range for a particular project. Most frequently, they combine a variety of methods. Thus, for instance, they can create some of the elements and subjects in the graphic etching technique, and after scanning the imprint, they can edit and improve using digital editors.

INSPIRATION. Illustrators draw inspiration from traveling, visiting museums, listening to music, reading, and watching cinema and theatrical shows. They are fascinated by the workmanship and professional competence in various art forms and areas. They like the creative work of Isidro Ferrer, Adrien Parlangue, Petr Nikl, Yuwa Kato, Christian Borstlap, Hikaru Ichijo, Yael Frankel, Janik Coat, Tom Haugomat, and others.

STYLE. Finding their individual style in terms of stylistics or technique and maintaining it has never been the primary target for the artists. What they consider to be more important is searching for an apt idea of great current interest, as well as the means to express this idea – laconic brevity, expressive forms, negative spacing, and so on.

ТЕХНІКА. За 10 років навчання в мистецьких закладах і постійної практики Романа Романишин та Андрій Лесів опанували багато технік і матеріалів – від класичних мальовничих і графічних до скульптурно-пластичних і цифрових. Ідея та загальна концепція задуму в роботі над книгою є визначальними у виборі техніки, матеріалів, кольорової гами для конкретного проєкту. Найчастіше вони поєднують різні методи. Так, наприклад, частину елементів і сюжетів можуть створювати в графічній техніці офорту, а після сканування відбитка продовжувати редагування та доопрацювання в цифрових редакторах.

НАТХНЕННЯ. Ілюстратори черпають натхнення в подорожах, відвідуванні музеїв, музиці, літературі, кіно, театрі. Вони захоплюються професійністю та фаховістю у найрізноманітніших проявах і сферах. Їм подобається творчість Isidro Ferrer, Adrien Parlangue, Petr Nikl, Yuwa Kato, Christian Borstlap, Hikaru Ichijo, Yael Frankel, Janik Coat, Tom Haugomat та інших.

СТИЛЬ. Знайти індивідуальний стиль із погляду стилістики чи техніки та дотримуватися лише його ніколи не було для художників головною метою. Набагато важливішими вони вважають пошуки актуальної та влучної ідеї, а також засобів, якими ідея виражається, – лаконізм, виразні форми, використання негативного простору між ними тощо.

Superheroes Are Among Us, an illustration from the book, Superheroes, 2016
Olena Huseinova,
The Old Lion Publishing House
Digital

OPPOSITE

Sometimes, We Need to Spend Time in Silence, an illustration from the book, Loudly, Softly, in a Whisper, 2017
Romana Romanyshyn, Andrii Lesiv,
The Old Lion Publishing House
Digital

*Slowing Down and Looking Around, an illustration
from the book, On the Move, 2020
Romana Romanyshyn, Andrii Lesiv, The Old Lion
Publishing House
Digital*

OPPOSITE
*The Invention of the Wheel, an illustration
from the book, On the Move, 2020
Romana Romanyshyn, Andrii Lesiv,
The Old Lion Publishing House
Digital*

“TO MY MIND, FRANKNESS IS VERY IMPORTANT IN CREATIVITY: IT’S BETTER TO MAKE IT FRANKLY, IF NOT BEAUTIFULLY, THAN ON THE CONTRARY.”

«ВІДВЕРТІСТЬ У ТВОРЧОСТІ – ЦЕ, НА МІЙ ПОГЛЯД, ДУЖЕ ВАЖЛИВО: КРАЩЕ НЕ ДУЖЕ КРАСИВО, АЛЕ ВІДВЕРТО, НІЖ НАВПАКИ».

ANNA ANDREIEVA

АННА АНДРЕЄВА

[instagram.com/annakylvana](https://www.instagram.com/annakylvana)

BIOGRAPHY. Anna Andreieva was born on November 29, 1988, in Bila Tserkva. She got a degree from Mykhailo Boichuk Kyiv State Academy of Decorative-Applied Arts and Design (Graphic Design Department). Currently, she works as a Project Art Lead Artist for Twin Win Games, creating computer games; simultaneously, she is engaged in illustration, often drawing just for fun. In Anna Andreieva’s creative portfolio, there are approximately 300 illustrations. She took part in several exhibitions and projects under the supervision of Pictoric Illustrators Club: Prominent Ukrainians, Some Stories, Trust, but Verify, PictoricBox, and so on. Her works were included in the Australian CapsuleBook collection of illustrators worldwide. Anna’s hobby is taking pottery classes; she has tried her hand at carpet weaving.

БІОГРАФІЯ. Анна Андреева народилася 29 листопада 1988 року в Білій Церкві. Здобула освіту в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (факультет графічного дизайну). Наразі працює Project Art Lead Artist у компанії Twin Win Games, створюючи комп’ютерні ігри, а ілюстрацією займається паралельно з основною роботою, часто малює для задоволення. У творчому портфоліо Анни Андреевої – близько 300 ілюстрацій. Вона брала участь у низці виставок і проєктів під кураторством Клубу ілюстраторів Pictoric: «Діячі України», «Деякі історії», «Довіряй, але перевіряй», PictoricBox тощо. Її роботи увійшли до австралійської збірки про ілюстраторів з усього світу CapsuleBook. Захоплюється заняттями з кераміки, пробує себе у ткацтві килимів.

CREATIVE CAREER. Anna Andreieva made her first illustration, which she is very proud of, when she was a student at an art school in Bila Tserkva. From her childhood, she was surrounded by many creative thinkers that had an impact on her personality. Since her father was involved in the organization of local exhibitions and entertainment events, visiting artists' studios was a usual practice for her. Further, her parents have been supportive of her desire to progress in the profession of art.

ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. Свою першу ілюстрацію, якою дуже пишається, Анна Андреева намалювала під час навчання в художній школі в Білій Церкві. Ще з дитинства її оточувало багато творчих людей, що вплинуло на формування її особистості. Так, її тато організовував місцеві виставки та розважальні події, тому приходити в гості в майстерні до художників було для неї звичною справою. Батьки завжди підтримували її в бажанні розвиватися у творчій професії.

Country House Girl, 2018
Digital

RIGHT
Snake, an illustration for the board game,
PictoricBox, 2018
Digital

OPPOSITE
Girl with Fruits, 2020
Digital

P. 19
Festive Mood, 2021
Digital

