

Хмельницький національний університет
Факультет технологій і дизайну
Кафедра дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

перший (бакалаврський)

Освітній рівень

РОЗРОБКА СЕРІЇ ІЛЮСТРАЦІЙ ДО АВТОРСЬКОГО ОПОВІДАННЯ «МЕТАМОРФОЗА МОРУНИ»

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
Шифр і назва галузі знань

Спеціальність 022 Дизайн
Шифр і назва спеціальності

Шифр ДРДЗ. 2021087.03.21 ПЗ

Виконала: студентка 4 курсу, група ДЗН-21-3 Марія ТОПІНКО

Керівник: старший викладач Павло ГОРНИЙ

Нормоконтролер: старший викладач Павло ГОРНИЙ

До захисту допускаю:
Зав. кафедри дизайну

 Ельвіра БАЗИЛЮК

13 червня 2025 р.

Хмельницький, 2025

Хмельницький національний університет

(Повне найменування навчального закладу)

Факультет технологій та дизайну

Кафедра дизайну

Освітній рівень перший (бакалаврський)

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

(Шифр і назва)

Спеціальність 022 Дизайн

(Шифр і назва)

Освітня програма Дизайн

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри дизайну

 Базилук Е.В.

7 лютого 20 25 року

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ**

перший (бакалаврський)

Освітній рівень

Топінко Марія Михайлівна

(прізвище, ім'я, по-батькові)

1. Тема роботи Розробка серії ілюстрацій до авторського оповідання «Метаморфоза Моруни»

Керівник роботи Горний Павло Володимирович, старший викладач

(прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від « 07 » лютого 20 25 р., № 23

2. Строк подання студентом закінченої роботи

3. Вихідні дані до роботи Художня система – ілюстроване книжкове видання;

Тип видання – авторське; Жанр – художня проза з елементами символізму;

Асортимент продукції – книга з повноколірними ілюстраціями; Джерело

творчості – міфологічні образи

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

Обґрунтування вихідних даних до проектування об'єкта. Ретроспектива теми. Творча розробка дизайну

об'єкта проектування. Обґрунтування вихідних даних для створення ілюстрованого видання.

Композиційна та стилістична розробка образів за джерелом творчості. Підбір технік, кольорової

гами та шрифтів. Розробка варіантів обкладинки й ілюстрацій. Оцінка оформлення та візуальної

цілісності видання.

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

Банер з художнім проектом (розмір 150x100см);

Книжка-картинка (розмір 17x20см)

АНОТАЦІЯ

до дипломної роботи першого бакалаврського освітнього рівня
на тему: Розробка серії ілюстрацій до авторського оповідання
«Метаморфоза Моруни»

студентки групи ДЗН-21-3 Топінко М. М.,
керівник к.т.н., старший викладач. Горний П.В.

студентки групи ДЗН-21-3 Топінко М.М., керівник ст. викладач Горний П.В.

Обсяг пояснювальної записки – 54 с., 40 ілюстрацій, 2 додатки, 25 джерел.

КНИЖКОВА ІЛЮСТРАЦІЯ, ВЕРСТКА, ПСИХОЛОГІЧНА ХУДОЖНЯ КНИГА, СТИЛІЗАЦІЯ

У дипломному дослідженні було розроблено авторську ілюстровану книжку «Метаморфоза Моруни». Головний акцент зроблено на створенні виразного візуального образу центральної героїні – русалки Моруни. Розроблено цілісний книжковий макет, а саме сконструйовано обкладинку, серію ілюстрацій у цифровій техніці з використанням акварельного стилю. Застосовано обмежену пастельну палітру з яскравими акцентами, яка поглиблює відчуття занурення у внутрішній світ персонажа.

04.06.25

(дата)

(підпис розробника)

ЗМІСТ

Вступ.....	5
1 Обґрунтування вихідних даних до проектування об'єкта.....	6
1.1 Характеристика об'єкта проектування.....	6
1.2 Аналітичне дослідження вимог до дизайну об'єкта.....	13
2 Ретроспектива теми.....	15
2.1 Історичний огляд ретроспективи дизайну об'єктів обраного напрямку (минулих і сучасних).....	15
2.2 Огляд досягнень відомих художників-графіків і дизайнерів, що працювали над подібною темою.....	19
3. Творча розробка дизайну об'єкта проектування.....	22
3.1. Вибір та обґрунтування концепції дизайну об'єкта проектування.....	22
3.2. Розробка персонажів.....	25
3.3. Вибір техніки виконання, палітри та шрифтів.....	31
3.4. Ескізування обкладинки, ключових сцен і сторінок.....	34
Висновки.....	50
Перелік джерел посилання.....	51
Додаток А Основні первинні ескізи до ілюстрацій.....	53
Додаток Б Основні компонентни створеної анімації.....	54
Додаток В Розробка презентаційного банера.....	55

ВСТУП

Останні десятиліття характеризуються стрімким розвитком візуальних медіа, зокрема ілюстрованих видань, у яких межа між текстом і зображенням все більш розмивається. Особливої популярності набуває формат книжки-картинки, що поєднує художній нарратив із глибоко продуманими візуальними образами, віддаючи перевагу саме ілюстрації. Провідними дослідниками візуальної комунікації являються практики на кшталт Шона Тана, які підкреслюють зростання ролі книжки-картинки як самостійної художньої форми, що дозволяє не лише доповнювати текст, а й самостійно формувати нарратив засобами образу.

У світовій практиці дедалі більше з'являється прикладів, коли у центрі таких творів глибока емоційна тема, соціальний або особистісний конфлікт, який візуально розкривається через символізм, композицію, кольорову гаму та графічну стилістику.

Саме тому в межах цієї дипломної роботи було обрано завдання створення повноцінної авторської ілюстрованої книжки-картинки, де візуальна мова відіграє ключову роль у передачі змісту. Робота ґрунтується на концептуальній історії «Метаморфоза Моруни», яка досліджує тему внутрішніх трансформацій через призму міфологічного образу русалки. Ілюстрація виступає не просто доповненням, а структурним каркасом історії, навколо якого вибудовується композиція книги.

Ця дипломна робота має міждисциплінарний характер та перетинається з дослідженнями в галузі графічного дизайну, ілюстрації, книжкової справи та візуальної культури загалом.

Не дивлячись на те, що переважно такий вид книг орієнтований на молодшу аудиторію дошкільного віку, також існують книги, які створені для підлітків та дорослих читачів, які розповідають про складні теми змушуючи задуматися (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 — Міфічний риклад книжки-картинки

Саме завдяки яскраво вираженим особливостям цього видання, ми маємо змогу говорити про нього, як про окремий та самостійний типографічний вид продукції. Відмінність книжки-картинки від інших варіантів паперового видання доволі суттєва, тому що тут ілюстрації займають головну роль і не являються допоміжним елементом тексту.

Доволі часто ілюстрації не обмежені текстовим супроводом, а навпаки, додатково розкривають історію, допомагаючи читачам краще зануритись в обрану історію. Розкриваючи приховані підтексти, натякаючи на щось ще, вони формують особливий ритм оповіді, створюючи загальний настрій та необхідне автору емоційне

тло. Така особливість вимагає від проєктування такої книги доволі ретельного та обдуманого підходу [8].

При роботі над таким видом паперової продукції необхідна врахувати не лише літературну структуру авторської історії, але і безліч інших нюансів. Безпосередньо головну роль у сприйнятті історії займає саме зорове сприйняття читача, тому що саме візуальний ряд являється основним рушієм передачі інформації та емоцій (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 — Мила книжка-картинка з елементами міфології

Вкрай важливо володіти розумінням базових психологічних аспектів впливу ілюстрацій на читача, з розумом використовуючи колір та композиційні рішення для досягнення бажаного ефекту. Не менш важливо підходити з розумом до розташування об'єктів у кожній ілюстрації, дотримуючись базових вимог до розташування об'єктів.

Це художнє видання орієнтоване на доволі широку аудиторію, яка любить містику і не надає перевагу ванільним історіям, як в історіях про принцес. Тому цей проєкт являється доволі специфічним, в очах середньостатистичної скептичної

людини. Через свою неординарність дана історія потенційно може зацікавити як підлітків, так і більш дорослу аудиторію, яка не боїться доволі реалістичної передачі потенційних подій.

Створене для цього видання несе в собі елементи української міфології та психологічного трилеру. Через міфологію, яка є частиною української історії потенційним читачам буде простіше зануритися в історію, тому що вона дотична до їхнього побуту.

Ціллю цього твору є не лише шокувати читачів різкістю подання історії, але і занурити їх в дослідження процесу психологічної метаморфози та самоцілення під впливом певних чинників через образ прекрасної русалки, яка була змушена пережити травматичні події через свою наївність та необачність (рис. 1.4) [22].

Рисунок 1.4 — Приклад метаморфози у природі

Головна героїня слугує своєрідною метафорою до внутрішньої боротьби, зміни та все ж перемогу в цій символічній боротьбі, яка підтверджує її зміни. Сюжет книги спочатку дає надію на милу історію про кохання, але одразу ж розбиває це очікування об сувору реальність, тому що все ж переважно люди по своїй природі бояться всього невідомого. Змістовна структура книги в першу чергу розгортається завдяки серії метафоричних епізодів, що послідовно розгортаються.

Кожна частина історії володіє власною візуалізацією за рахунок ілюстрацій, які ретельно осмислювались на доречність та відповідність до сюжету. Ключовим елементом проєкту являється не тільки авторська історія, але й індивідуальний візуальний стиль, що створює унікальну атмосферу видання. Кожен розворот являє

собою цілісну композицію із врахуванням атмосфери розповіді, емоцій персонажів та внутрішніх переживань потенційних читачів [13].

Художній стиль відштовхується від напівреалізму та стилізації з елементами фентезі, що передає виданню візуально виразну атмосферу і концептуально цілісну структуру. Працюючи над вибором палітри для передачі емоційного забарвлення історії, вибір стилістичної візуалізації, текстури книги, пластичності лінії та насиченістю кольору, було розглянуто безліч робіт інших художників з різних платформ.

Цей вид подачі історії являється унікальним літературним жанром, де знову ж таки зображення не просто супроводжують текст, але і самі паралельно розказують історію. Ілюстрації в подібних виданнях здатні виражати почуття, натяки, приховані посили й навіть розвивати сюжет без єдиного слова [1].

У «правильній» книзі текст та ілюстрації гармонійно працюють над тим, щоб збагачувати зміст історії та емоційну реакцію читача. Це дає можливість потенційним читачам самими аналізувати не лише текстову, а й візуальну інформацію, що особливо важливо для розвитку візуальної грамотності у читачів [2].

Книга «Дім» литовської авторки Раси Янчаускайте є чудовим прикладом цього жанру (рис. 1.5). В ній розповідається історія маленького равлика, який несе свій дім, де ми завдяки чудово збалансованим ілюстраціям відчуваємо тривогу головного

Рисунок 1.5 — Книжка-картинка «Дім»

героя, поринаючи у внутрішній світ цього персонажа та його особистий простір.

Основним акцентом цього твору виступають візуальні символи, візьмемо до прикладу будиночок слимака, який насправді виступає не лише фізичною оболонкою, але являється і своєрідною метафорою, яка прокладає нам місток до його внутрішнього світу, щоб ми якомога краще змогли зрозуміти його мотиви та співпереживати йому. Завдяки цій оболонці авторка висвітлює важливість особистого простору, та внутрішньої гармонії.

Використання стилізованих ілюстрацій передає яскравіший спектр почуттів та переживань героя, за рахунок легкого та приємного візуального ряду, де кожен розворот являє собою окрему сцену, яка продовжує нам розповідати про нові етапи його захопливої подорожі та внутрішніх метаморфоз героя [9].

Серед нашої української літератури також є книжки-картинки, де ілюстрації відіграють основну роль у розповіді. Наприклад, у серії книжок-картинок від видавництва «Ранок» малюнки на сторінках настільки виразні, що дитина може без жодних проблем зрозуміти сюжет, орієнтуючись лише на яскравих зображеннях (рис. 1.6) [17].

Рисунок 1.6 — Серій книг від видавництва «Ранок»

Композиційно правильні створені малюнки розміщення на розворотах книги дозволяють нам без жодних слів можливість відчутти весь спектр отриманих ним емоцій, даючи нам відчутти його самотність, безперервні пошуки, смуток від втрат,

або радість від нових знахідок. Завдяки цьому підходу до подачі інформації авторка створює унікальну історію, яку можуть легко зрозуміти читачі абсолютно різного віку.

Одним із найяскравіших прикладів авторів, які працюють у такому стилі слугує Шон Тан, чиї ілюстрації виступають в якості самостійної інтерпретації історії за рахунок візуалізації. Найпопулярнішим твором автора являється «The Arrival», яка чудово передає візуальний стиль та здатність передавати доволі важкі емоційні та соціальні питання без використання жодних слів (рис. 1.7).

Рисунок 1.7 — Одна з робіт Шона Тана

Малюнки автора не просто додаток до тексту, вони являються самостійною інтерпретацією тексту. За допомогою метафоричних зображень, приглушених кольорів та ретельно продуманої композиції, Шон Тан формує історію, яка запросто проникаю у підсвідоме співчуття та розуміння читачів.

Його стиль передачі історії суттєво змінив стандарти оформлення дитячих книжок, наголошуючи на важливості ілюстрацій, тому що вони запросто можуть займати роль повноцінного інструменту самовираження зовсім не поступаючись тексту.

Надихнувшись цим методом його також було включено до розробки ілюстрацій до книги «Метаморфоза Моруни». Як в наведеному прикладі про слимака, який також символізує внутрішній світ, Моруна дотично до цих психологічних роздумів автора проходить через метаморфозу власного внутрішнього світу, яка аналогічно продемонстрована на супроводжувальну історію ілюстраціях.

Кожен етап внутрішніх змін також змінив і її зовнішній. Вона була змушена з наївної русалки, що зацікавлена в іншому невідомому їй людському житті перетворитися на монстра, якого вони так хотіли в ній бачити, мстивого та в кінцевому етапі байдужого до всього [5].

Ці зміни яскраво візуалізуються завдяки зовнішнім змінам, виразу її обличчя, стану волосся, якості плавників та реакцію на оточення. Це дозволяє їй бути зрозумілою та емоційно забарвленою для потенційних читачів, навіть без детального текстового супроводу, підкреслюючи потужність візуального сприйняття читачами.

1.2 Аналітичне дослідження вимог до дизайну

Сучасні тенденції потреб читачів по відношенню до дизайну подібних видань наразі потребують комплексного підходу до структури графічних матеріалів, вибору стилю, кольору, центру композиції сторінок та типографіки, що ідеально поєднується із загальною атмосферою та наративною логікою видання [11].

Основну роль у врахуванні технічних аспектів займає формат, розміри полів, тип палітурки, вид паперу, вибір палітри відповідно до поліграфічних можливостей, а також створення контрастних, але комфортних для сприйняття композицій. Кольорова палітра мусить не тільки відповідати емоційному тону історії, але й забезпечувати комфорт для читача (рис 1.8) [12].

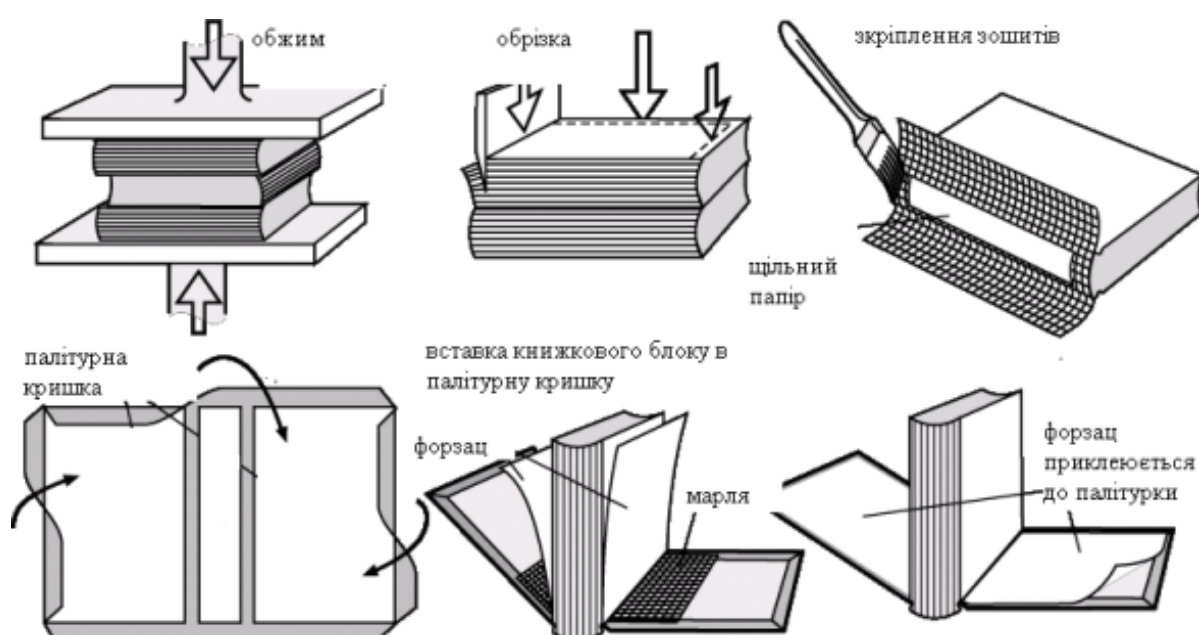

Рисунок 1.8 — Схема післядрукарської обробки книжки

Вимоги до дизайну книги-картинки в основному формуються на перетині видавничих стандартів, потреб цільової аудиторії, а також принципів художнього оформлення, що в кінцевому результаті забезпечує зрозуміле, зручне та емоційно захоплююче розум видання. Основними параметрами, які обов'язково повинні дотримуватись дизайнери, являється послідовність візуального ряду, єдність стилю та зручна побудова композиції розворотів [7]. Також не варто забувати про адаптацію зображень до друкарських параметрів.

У даній продукції важливою складовою являється гармонія між текстом та візуальним рядом. У деяких індивідуальних випадках зображення повністю замінюють текстом, або супроводжують ілюстрації з мінімальними текстовими вставками. Як відзначається у більшості публікаціях присвячених візуально забарвленими ілюстраціями культурі книг, вдалим прикладом слугують саме книжки-картинки відомих ілюстраторів [6].

Ілюстрації повинні бути адаптовані до типу друку: колірні профілі, розділення на шари, відповідність роздільної здатності тощо. Враховуючи вищезгадані нюанси, при створенні дизайну книги-картинки потрібно звертати увагу не лише на естетично привабливу картинку, але і функціонально обґрунтований макет. Кожна візуальна деталь повинна сприяти кращому розкриттю сюжету, формуванню емоційного контакту та водночас відповідати технічним та поліграфічним вимогам сучасного книжкового виробництва [14].

Функціонал дизайну книжки містить зручність читання, правильне розташування тексту та ілюстрацій на розворотах. При розробці книги варто забезпечувати візуальну гармонію між текстом та зображеннями, уникаючи надмірного акценту на одній з їх складових. Подбавши про комфортне перегортання сторінок, дотримання полів та форматів друку, врахування особливостей сприйняття матеріалу буде забезпечено дітьми або підлітками чіткість форм, доступність композицій, виразність образів, що в свою чергу полегшить їх сприйняття [15].

2. РЕТРОСПЕКТИВА ТЕМИ

2.1 Історичний огляд ретроспективи дизайну об'єктів обраного напрямку (минулих і сучасних)

Дослідження цієї теми дає розуміння історичного контексту, дозволяючи нам краще осмислити сучасні тенденції та інновації у створенні візуального нарративу, що являються ключовим у розробці серії ілюстрацій до авторського оповідання. Історія книги акцентом якої являють собою ілюстрації починається задовго до її офіційного визнання як окремого жанру «книжка-картинка».

Перші книги з ілюстраціями, які були створені для дітей, були не просто яскравою картинкою, яка мала зацікавити маленького читача, ці ілюстрації з самого початку несли у собі навчальний посил. Яскравим прикладом такого твору являється «Orbis Sensualium Pictus» Яна Амоса Коменського (рис. 2.1) [3].

Рисунок 2.1 — Перша дитяча ілюстрована книжка

Але не дивлячись на це, тоді ілюстрації слугували скоріше доповненням до тексту, а не його повноцінною частиною. Справжній прорив відбувся у XVIII столітті з появою гравюру та вдосконаленням друкарських технологій, що дозволило створювати деталізованіші та доступніші ілюстрації.

Значний вплив на розвиток книжки-картинки справили британські ілюстратори ХІХ століття, яскравим прикладом серед яких виступає Рендольф Кальдекотт, якого також називають «батьком книжки-картинки». Роботи цього геніального автора характеризуються динамічними зображеннями, які передають рух і емоції, а також тісним зв'язком між текстом та ілюстрацією (рис. 2.2) [16].

Рисунок 2.2 — Одна з робіт Рендольфа Кальдекотта

Інші не менш видатні митці цього періоду, такі як Кейт Грінвей та Волтер Крейн, експериментували з кольором, композицією та взаємодією візуальних ефектів закладаючи основи цього жанру, послідовники якого володіючи різноманітними прикладами могли й надалі розвивати цей стиль.

Завдяки таким сміливим діям, ілюстрації починають не просто супроводжувати текст залежачи від нього, а й розширювати його сенс, додавати гумору або трішки драми, що стає відправною точкою для розвитку візуальної оповіді.

Початок ХХ століття отримав назву «Золота доба» книжкової ілюстрації, особливо після винаходу офсетного друку, що зробило кольорові ілюстрації значно дешевшими та доступнішими для середньостатистичного жителя. Завдяки

цьому геніальному винаходу з'явилися такі класичні твори, як «Пітер Пен у Кенсінгтонському саду» з ілюстраціями Артура Рекхема та інші роботи, де ілюстрації вже несли головне емоційно забарвлене та наративне навантаження, дозволяючи краще зануритись у світ чарівних історій.

Після Другої світової війни жанр книжки-картинки зазнав справжнього розквіту. Автори почали набагато сміливіше експериментувати з формою та змістом власних творів, а художники отримали більше творчої свободи (рис. 2.3). Виникли знакові постаті, такі як Моріс Сендак з його «Там, де живуть чудовиська» (1963), який радикально змінив уявлення про книжку-картинку, дозволяючи дітям досліджувати складні емоції та страхи через візуальні образи.

Рисунок 2.3 — Робота першого офесного друку

Його роботи, як і твори Лео Ліонні «Маленький синій і маленький жовтий», підкреслили, що ілюстрації можуть передавати абстрактні ідеї та філософські концепції без прямого текстуального пояснення. Це був період, коли візуальний ряд став повноцінним партнером тексту, а іноді й домінуючою силою у розповіді [19].

Сучасний дизайн книжки-картинки характеризується надзвичайною різноманітністю стилів, технік та тематик. Від традиційних живописних

ілюстрацій до складних цифрових малюнків, від мінімалістичних графічних рішень до деталізованих світів. Можливості для візуальної оповіді майже безмежні. Технологічний прогрес значно вплинув на процес створення ілюстрацій.

Цифрові інструменти дозволяють художникам експериментувати з кольором, текстурою та композицією, досягаючи раніше недосяжних ефектів. Це відкрило двері для таких напрямків, як векторна графіка, 3D-ілюстрації та анімація, що розширюють потенціал книги-картинки за межі друкованого формату.

Сучасні книги все частіше звертаються до складних емоційно-психологічних тем, таких як ідентичність, втрата, відмінність від інших, соціальні проблеми та екологія. Вони перестали бути виключно розважальними або навчальними, перетворюючись на мистецькі твори, що спонукають до роздумів і емпатії як дітей, так і дорослих. Прикладами таких творів є роботи Карсона Елліса, Олівера Джефферса, Ізабель Арсено, які створюють глибокі, часто метафоричні візуальні історії.

Дизайнери активно експериментують з фізичним форматом книги, вирізами, розкладними сторінками, різноманітними матеріалами та інтерактивними елементами. Це посилює тактильне та візуальне занурення читача (рис. 2.4). Деякі сучасні книги відходять від суворої лінійної розповіді, пропонуючи читачеві

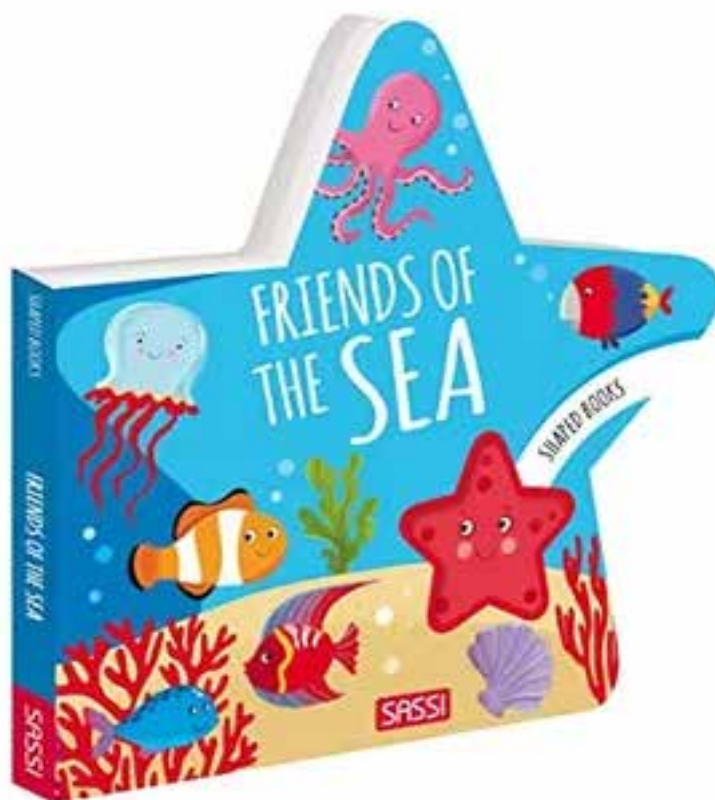

Рисунок 2.4 — Експериментальна форма книжки-картинки

можливість інтерпретувати зображення по-своєму, створюючи багатошаровий досвід. Це особливо актуально для метафоричних та психологічних оповідань, таких як «Метаморфоза Моруни», де візуальні підказки можуть розкривати глибинні сенси, недоступні лише через текст.

2.2 Огляд досягнень відомих художників-графіків і дизайнерів, що працювали над подібною темою

Інноваційні підходи видатних художників-графіків та дизайнерів до візуалізації складних внутрішніх станів, абстрактних концепцій та поетичних образів слугують невичерпним джерелом натхнення та дозволяють виокремити найбільш ефективні візуальні стратегії для втілення нашого задуму. Розглянувши митців, чії твори славляться своєю унікальною здатністю передавати не просто сюжетну лінію, а й занурюватися у сфери почуттів, підсвідомого та метафоричного сприйняття.

Одним з найбільш впливових і знакових фігур, яка розширила межі книжки-картинки до дослідження дитячих емоцій та психології, є Моріс Сендак. Його безумовний шедевр, «Там, де живуть чудовиська», являється яскравим прикладом того, як візуальний ряд може стати провідником у світ дитячих страхів, гніву, уяви та фантазій (рис. 2.5). Сендак геніально використовує елементи композиції, перехід між розворотами та експресію персонажів, щоб передати складний внутрішній світ головного героя, Макса, без надмірного вербального пояснення.

Рисунок 2.5 — приклад роботи Моріса Сендака

Динаміка ілюстрацій, де чудовиська поступово заповнюють увесь простір сторінки, відображаючи наростання емоцій Макса, є надзвичайно повчальною. Здатність Сендака створювати образи, які одночасно викликають і легке занепокоєння, і глибоку симпатію, є безцінним досвідом для проєкту «Метаморфоза Моруні», адже це оповідання також зачіпає теми трансформації та переходу між різними емоційними та психічними станами, де зовнішні зміни відображають внутрішні процеси. Моріс майстерно втілює ідею, що навіть «чудовиська» можуть бути частиною внутрішнього світу, яку необхідно прийняти та інтегрувати.

Не менш значущою постаттю, яка революціонізувала підхід до візуалізації метафоричних та філософських концепцій у дитячій літературі, є Лео Ліонні. Його характерний мінімалістичний стиль, часто заснований на техніці аплікації та колажу, як у «Маленький синій і маленький жовтий», демонструє, як через прості форми, чисті кольори та лаконічні композиції можна передати глибокі та універсальні ідеї про дружбу, ідентичність, колективну працю та цінність мистецтва (рис 2.6).

Рисунок 2.6 — Розворот книги «Маленький синій і маленький жовтий»

Автор майстерно працював з абстракцією, дозволяючи візуальному ряду не просто ілюструвати текст, а й символізувати складні поняття, його підхід вчить, що іноді менше означає більше, і що емоційна та смислова глибина може бути досягнута за допомогою візуальної простоти, яка спонукає до роздумів та інтерпретації.

Карсон Елліс, відома своїми самобутніми ілюстраціями до книг Лемоні Снікета, Вудді Гатрі, а також власними авторськими творами, такими як безтекстова книжка-картинка «Дім», 2016», демонструє унікальний, легко впізнаваний стиль. Її роботи поєднують елементи традиційного фольклору, витонченої фантастики та природних мотивів, створюючи світи, що здаються водночас давніми та сповненими нових, дивних відкриттів [4].

Ілюстрації Елліс часто мають казковий, але водночас дещо меланхолійний або загадковий характер, де диво поєднується з внутрішніми змінами. Вона майстерно створює деталізовані, атмосферні сцени, що запрошують читача до повільного дослідження (рис.2.7).

Рисунок 2.7 — Робота Карсон Елліс «Дім»

Огляд досягнень цих та інших визначних художників-графіків і дизайнерів дозволяє виокремити низку ключових принципів та підходів, які стануть фундаментом для розробки власної серії ілюстрацій. Ілюстрації повинні не просто зображувати події сюжету, а й ефективно передавати складний спектр емоційних станів персонажів та загальну атмосферу оповідання, дозволяючи читачеві співпереживати головному герою.

Максимальне використання візуальних метафор, прихованих символів та алегорій для посилення глибинного, підтекстового змісту твору, спонукає читачів до інтерпретації. Майстерне чергування різнопланових зображень дозволяє краще передати емоції та події.

3. РОЗРОБКА АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ КНИЖКИ-КАРТИНКИ «МЕТАМОРФОЗА МОРУНИ»

3.1. Вибір та обґрунтування концепції дизайну об'єкта проектування

Для якісного сприйняття характеру візуального нарративу атмосфери та загальний настрій історії, дуже важливо обрати доречний стилістичний напрямок. Обрана авторська історія базується на глибокій метафоричній історії, що підіймає дуже важливу тему, внутрішньої трансформації, травм, самоприйняття та зцілення. Подібний посил потребує особливої візуальної концепції, яка буде підсилювати занурення у не просте життя однієї русалки.

Для формування візуальної концепції було проаналізовано безліч робіт різних художників, які розробляють сучасні комікси, графічні романи, книжки-картинки, з глибоким сенсом. Найбільш яскравими прикладами даного аналізу являється «Loge Olympus», «Coraline» та безліч анімаційних фільмів японських режисерів (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 — Мультфільм «Coraline»

Розглянувши різні стилістичні підходи до візуалізації творчих задумів, від мультяшних стилізацій з яскравими лініями до живописних традиційних картин написаних аквареллю, було створено золоту середину, яка ввібрала в себе все найкраще. Після врахування специфічного психологічного сюжету з міфологічною істотою, яка являється своєрідним символом відчуження та наївної чутливості, було вирішено створювати графічні ілюстрації, які за своєю технікою нагадують

акварельні живописні картини. Зокрема роботи Хаяо Міядзакі, де милий світ казок, фантазій та мрійливості переплітається із доволі тонкими, але не менш значущими серйозними темами, які приховані в тіні глибокого символізму (рис. 3.2).

На ілюстраціях особливу увагу було приділено пластичності форм та обмеженій, але заздалегідь продуманій пастельній палітрі. Подібні комбіновані техніки дозволяють включити в історію доволі перспективний напрямок, що дозволяє поєднати такі, на перший погляд не сумісні галузі, як цифрове та традиційне мистецтво. Через те, що вибір стилістичного напрямку робіт безпосередньо впливає на естетику та відчуття самої історії.

Рисунок 3.2 — Приклади робіт Хаяо Міядзакі

Завдяки легкості та ефірності, яку надає роботам акварельна стилістика, було краще візуалізовано свого роду не чіткі зміни у головної героїні. Поступово сформувавши стиль, який поєднує у собі цифровий малюнок з імітацією традиційних матеріалів, надає продукту не лише естетичну унікальність, але і глибшу емоційну комунікацію з читачами.

Такий м'який стиль дозволить відчувати легкість історії, за якою ховається сувора реальність. Паралельно з пошуками стилю проводилися пошуки кольорової палітри. Для історії головним сенсом якої являється емоційно-психологічний підтекст, кольоровий супровід займає ключову роль у передачі настрою, розраховуючи на емоційно відкритих та емпатичних читачів.

Вибір палітри зупинився на приглушених тонах, які так і віють меланхолією,

завдяки чому буде допоміжним важелем для відображення внутрішніх переживань. Але навіть з таким кольоровим рішенням ніяк не обійтись без яскравих акцентів, для кращого виділення подій, які так і змушують надію на хороший фінал прорізатися крізь папір.

Створивши декілька пробних ескізів, які краще будуть розкриті у наступних розділах, вдалося візуально оцінити який підхід і техніка буде краще співпрацювати з настільки заплутаною історією (рис. 3.3). Це доволі важлива частина розробки, оскільки обраний стиль буде безпосередньо впливати на враження читачів від цієї книги. Даний етап закладає основу для подальшої розробки світу та героїв історії.

Рисунок 3.3 — Проміжні ескізи для книги

3.2. Розробка персонажів

Звісно, центром всієї історії являється саме головна героїня, тому на її образ було виділено найбільше часу, але при цьому не менш важливим було розробити цікавих другорядних персонажів. Абсолютно вся візуальна побудова створювалась під неї, навколо її внутрішнього стану та трансформації, тому розробка її образу та ідентичності являла собою головну роль.

Однак, виникли невеликі труднощі зі створенням її світу, щоб вона відчувалась там гармонійно і все було збалансовано (рис. 3.4). Образ другорядних персонажів були старанно обдумані, над доречністю, але все ж образи в цьому творі доволі сміливі.

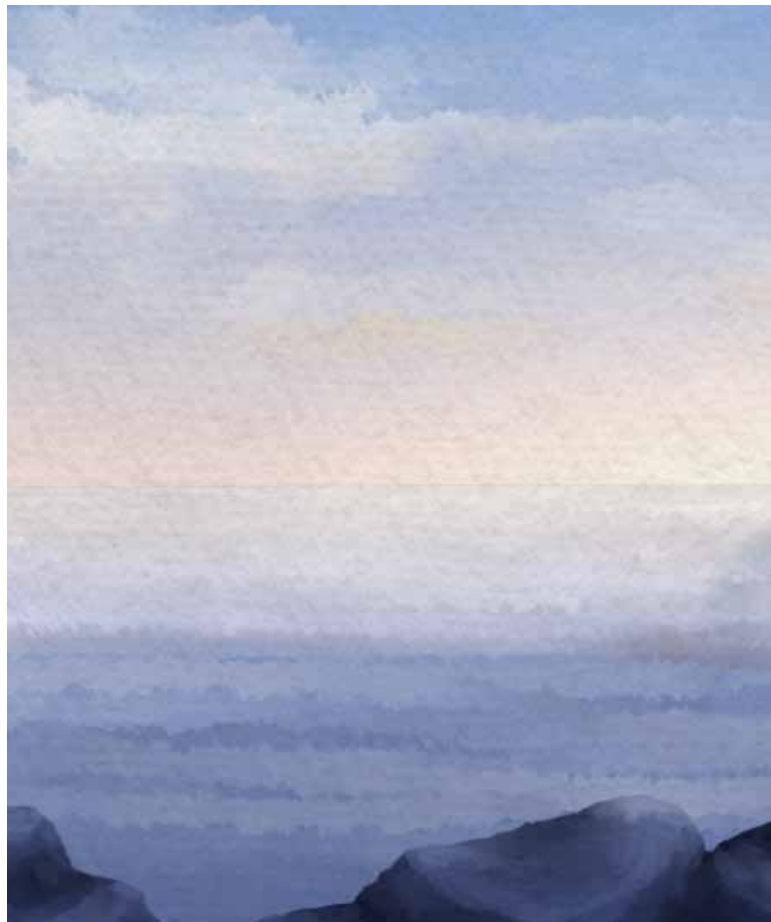

Рисунок 3.4 — Ескізи навколишнього середовища

Головна героїня Моруна, яка являється русалкою виступає своєрідним втіленням ніжності та сили, яка не дивлячись ні на що здатна на зміни. Образ русалки також було обрано не лише як алюзію на український міфологічний архетип, але і як символ істоти, яка знаходиться між двома світами, а саме водним і земним, внутрішнім і зовнішнім. Ця позиція русалки також несе в собі своєрідний сакральний символізм.

Візуально Моруна володіє рисами молоді дівчини, з плавними та ніжними лініями, які підкреслюють її тендітність. Її неймовірно довге волосся рухається у воді настільки плавно і граційно, що складається враження, наче воно також запрограмоване на створення для неї ідеального образу підводної цариці [10].

Історія створення Моруни доволі символічна, тому що першочергово вона являла собою спробу візуалізації злості, тому перший її ескіз виглядає настільки специфічним, що може відштовхнути вразливу аудиторію (рис. 3.5). Дивлячись на цей ескіз, більшість задумується, що їх довелося пережити, щоб стати такою, це питання і було рушійною силою для створення її передісторії [24].

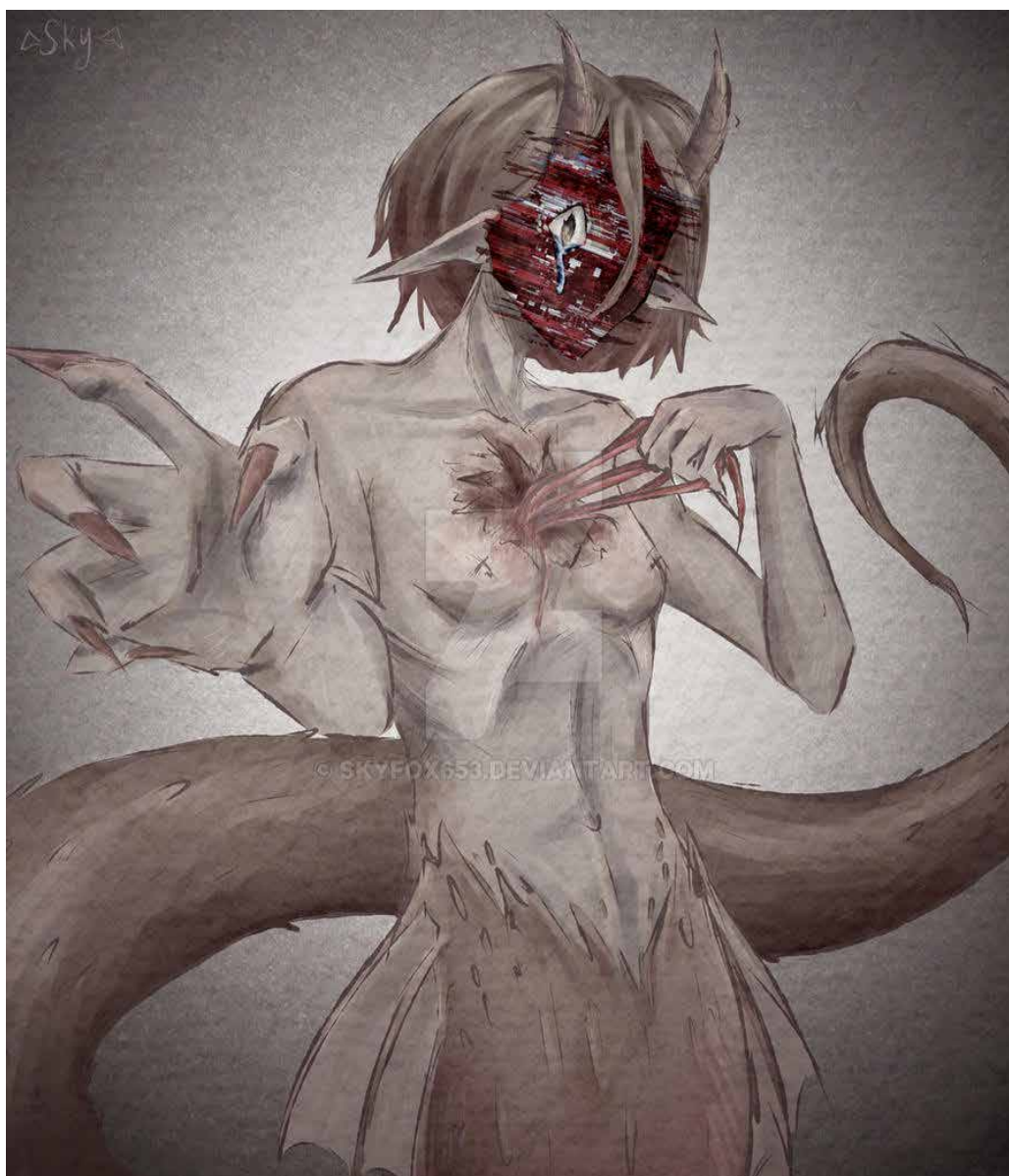

Рисунок 3.5 — Первинний ескіз Моруни

Шкіра русалки майже прозора, що натякає про її тривалу ізоляцію у водних глибинах, через неймовірну вразливість до зовнішнього світу. Обличчя не володіє

загальноприйнятими ідеальними рисами казкових дівчат, навпаки, вони доволі сміливі, акцентом її зовнішності являється ніс з горбинкою. Завдяки таким особливостям читачам простіше зануритись в історію та зануритись у внутрішні роздуми Моруни.

На обличчі читається суміш туги через самотність і мрійливого приглушення болю, яка вона весь час приховує у собі, розповідаючи про нього хіба що мовчазним рибам. Але це не заважає її зеленим очам зрештою сяяти й сміливо споглядати світ поза межами водного царства (рис. 3.6).

Рисунок 3.6 — Зовнішність Моруни до метаморфози

Невеликі ріжки, які ростуть із чола являються своєрідним нагадуванням про її іншу сутність, що вона не просто прекрасна дівчина, а щось більше, первинне. Вони не являють собою загрози, а являються лише органічним доповненням її не людського образу, що наче гілки проросли з середини.

Навіть її довгі ельфійські вуха не додають її вигляду більш зловісного настрою, вони лише вкотре виокремлюють її з поміж інших, роблячи інакшою, не монстром,

але і не людиною. Балансуючи між цими двома видами, вона являє собою золоту середину, яка не має на меті налякати, а лише зачарувати.

Кольорова гама головної героїні змінюється відповідно до її внутрішнього стану, на початку історії вона володіє пастельними та ніжними кольорами, невеликим виключенням являється хіба що її волосся, яке являється основним акцентом у її зовнішності. Згодом вона набуває тьмяних кольорів, які підсилюють візуалізацію її болю та смутку, залишаючи нам вільну сторінку для роздумів.

Основним другорядним персонажем виступає Микола, який також являється головним кривдником. Микола молодий чоловік з видовженими рисами обличчя, трохи аристократичними, чітко окресленими вилицями та витягнутим підборіддям. Його довге, пряме біляве волосся зібране у хвіст на потилиці, це створює відчуття контролю, впорядкованості, стриманості (рис. 3.7).

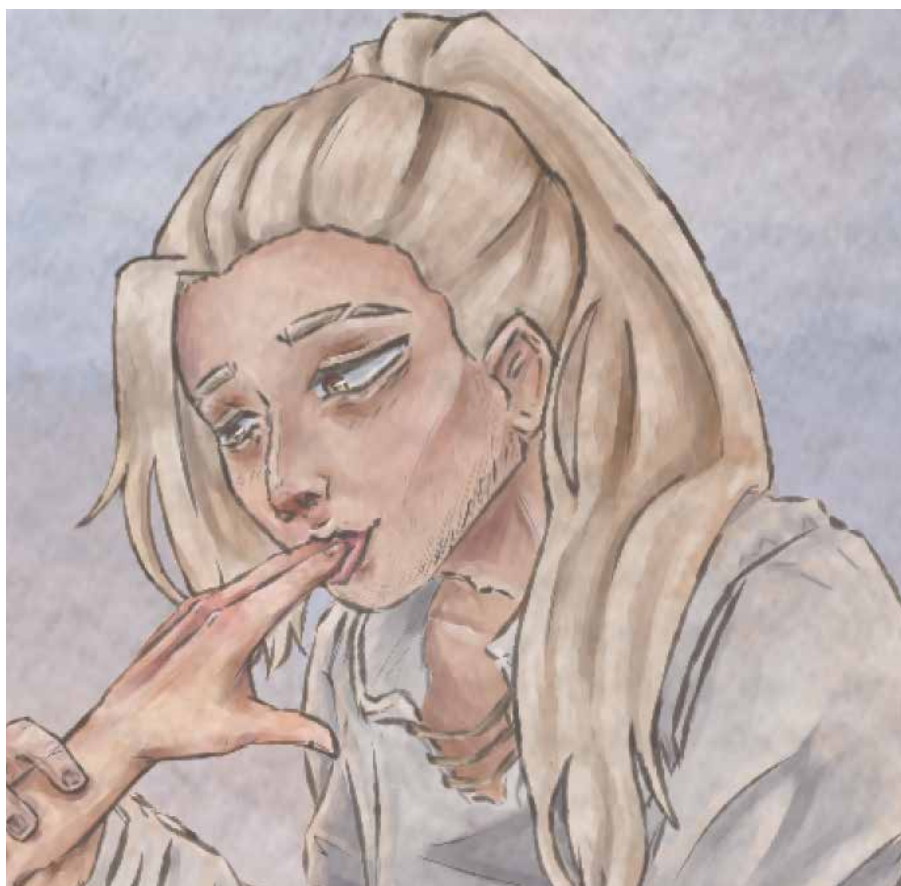

Рисунок 3.7 — Головний другорядний персонаж історії

Білявий колір волосся асоціюється з чимось світлим, майже ангельським, але у контексті цього персонажа така зовнішність працює як маска, вона приховує темні краї його особистості. Контраст між зовнішньою м'якістю і внутрішньою жорстокістю один із ключових задумів. Його очі карі, але його погляді немає теплоти, він може бути зосередженим, навіть пильним, але завжди дещо відстороненим. Це

підсилює відчуття емоційної віддаленості та байдужості, з якою він ставиться до Моруни. Такий погляд є однією з рис, яка викликає у чи читача внутрішню тривогу, навіть якщо образ зовні привабливий.

Цікавою деталлю його зовнішності являється збрита по центру брова, старий слід травми чи бунтівної молодості, який руйнує симетрію обличчя. Цей візуальний акцент натякає на приховану історію, конфліктне минуле, можливо, нестабільність або травматичний досвід, що так і не був опрацьований.

Його обличчя неідеальне, наявна легка щетина, кілька зморшок біля очей і старі шрами на руках, усе це створює образ людини, яка пройшла через складні життєві події, але не стала від того чутливішою (рис. 3.8).

Рисунок 3.8 — Справжня сутність Миколи

Микола носить білу сорочку, яка символізує чистоту, чесність, навіть вразливість, знову ж таки, зовнішній образ не співпадає з його внутрішнім наповненням. Сорочка завжди охайна, але не надміру приталена, він не намагається вразити, але й не дозволяє собі виглядати неакуратно.

Його штани темно-вишневі, що додає кольорового акценту до його образу. Цей відтінок не кричущий, але емоційно навантажений та асоціюється з приглушеною пристрастю, пригніченими емоціями, спробою приховати інтенсивність під маскою спокою. Це передає його бажання контролю, обмеженість у прояві емоцій.

Рухи Миколи стримані, а поставу можна назвати гордовитою, він ніколи не просить, не вибачається по-справжньому, навіть коли завдає болю. Він не проявляє емоцій відкрито, рідко дивиться у вічі. Водночас у ньому немає явної агресії, це тип маніпулятивного холоду, який являється не менш небезпечним. У ньому можна побачити риси того, хто колись також був скривдженим, що і зробило його таким, який він є, але це його ні в якому разі не виправдовує.

Микола являється уособленням тієї частини минулого, яка здається чарівною, але все ж це лише самообман. Його образ у книжці не є демонізацією, а радше контрастом до трансформації Моруни. Він те, що тягне назад, що заморожує, не дозволяє рости та водночас нагадування, що не всі зміни починаються з тепла.

Друг Миколи, який являється другорядною фігурою, обличчя якого залишається загадкою, що надає глибокого символізму (рис. 3.9). Це навмисний художній прийом, його особа стирається, бо важливіше не те, як він виглядає, а що він уособлює.

Рисунок 3.9 — Другорядний персонаж без обличчя

Це співучасник, той, хто не лише мовчки споглядає, а й бере участь у приниженні. Саме він обрізає волосся Моруни, ритуал, що знищує її жіночність і силу.

Його жорстокість не холодна, як у Миколи, а насмішлива й демонстративна. Йому подобається роль ката, він не приховує задоволення від процесу. Одягнений у схожий одяг, світлу сорочку та темні штани, але менш охайно, трохи розхлябано. Це підкреслює його роль як тіні при сильнішому, той, хто піддає, підтримує, виконує накази, бо йому дозволено.

Персонажі виконують функцію не просто учасника сюжету, а носія певного сенсу, або емоційного забарвлення. Створення їх образів потребувало не лише художнього, а й психологічного аналізу [18].

3.3. Вибір техніки виконання, палітри та шрифтів.

Ілюстрації до книги буди створені у цифровому форматі, який імітує акварельний живопис. Такий вибір обумовлений бажанням передати водну, м'яку, часом тривожну атмосферу історії, яка значною мірою тримається не лише на тексті, а й на емоційності зображень. У роботі використовуються текстури акварельного паперу, що надають поверхні зображень натуральності та відчуття, ніби кожна сцена написана вручну, з водянистими розмиваннями та делікатними переходами кольору.

Цифрові кисті підібрані так, щоб імітувати нерівномірність справжніх акварельних мазків, легке розтікання фарби по вологому папері, напівпрозорість шарів (рис. 3.10). Це дає можливість створити глибину простору та атмосферу

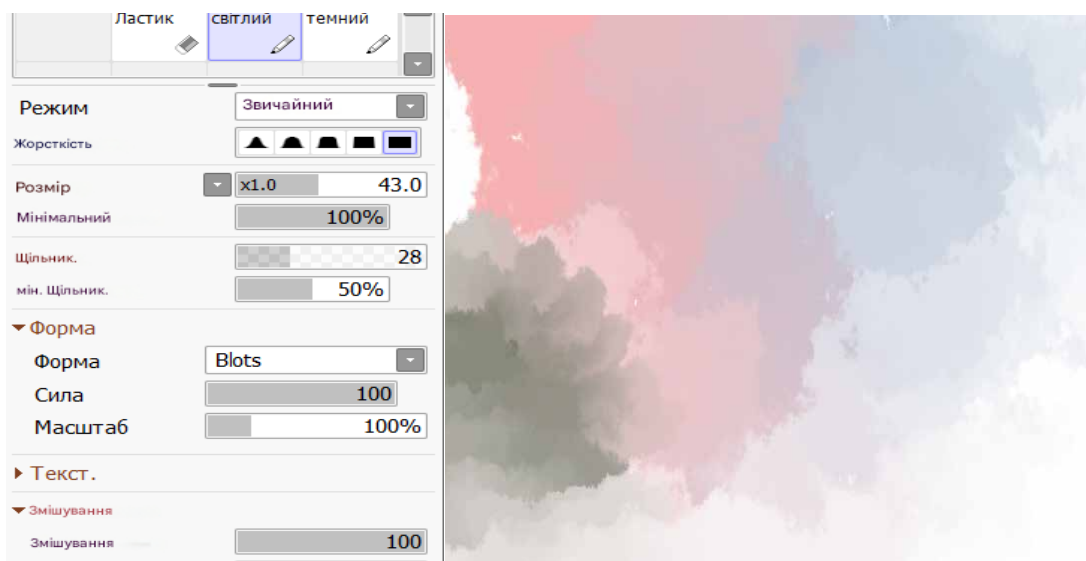

Рисунок 3.10 — Налаштування використаної цифрової кисті

занурення в образний світ книги. Кожна ілюстрація — не просто супровід до тексту, а повноцінна частина оповіді.

Часто зображення передає важливі нюанси емоційного стану героїні або драматургії сцени без потреби у прямому словесному поясненні. Такий підхід дозволяє читачеві відчувати переживання персонажів через кольорову гаму, динаміку мазків і візуальну тишу або напругу композиції. Палітра ілюстрацій побудована на пастельних, приглушених відтінках, які формують ніжний, меланхолійний і водночас глибокий настрій.

М'яке світло, немов пробите кризь товщу води, створює ефект приглушеності та мрійливості. Ці кольори підсилюють метафоричну складову історії, де вода є не просто середовищем, а символом стану свідомості, травми, зміни. Окремі сцени, де важливо показати переломний момент, емоційний вибух або глибину болю, доповнюються яскравими кольоровими акцентами.

Це можуть бути насичені вишневі плями, темно-червоні елементи, що символізують агресію, травму, або навпаки, яскраві жовті відблиски на шкірі, риб'ячих лусках чи світлі на поверхні води, які несуть надію, оновлення, внутрішню силу.

Основним шрифтом, що супроводжує текст ілюстрацій, став «Monotype Corsiva» (рис. 3.11). Це курсивний антиква шрифт, що вирізняється витонченим, рукописним стилем. Його плавні лінії та контури літер породжують відчуття легкості, інтимності та емоційної відвертості. Такі властивості є ключовими для

цифровий підпис, TrueType Outlines

гдежзиййкамнопрстуфхццищьюя АБВГТДЕЄЖЗІЙЇКЛМНОПРСЛУФХЦЧШЩЪЮЯ
34567890.:; ' " (!?) + - * / =

Добрі вісті не лежать на місці. 1234567890

Добрі вісті не лежать на місці. 1234567890

Добрі вісті не лежать на місці. 1234567890

Добрі вісті не лежать на місці. 1234567890

Добрі вісті не лежать на місці. 123456

Добрі вісті не лежать на місці

Рисунок 3.11 — Основний шрифт тексту

тексту, який прагне передати внутрішній світ головної героїні, її відчуження, страждання, перетворення.

Шрифт не виглядає надто химерним, завдяки чому зберігає гарну читабельність навіть на тлі художніх ілюстрацій. Monotype Corsiva делікатно влітається в атмосферу книги, створюючи враження, ніби рядки написані від руки, з особистою увагою, що додає виданню відчуття персонального звернення.

Для обкладинки та заголовкових частин, а саме титульної сторінки та вступу, було використано декоративний шрифт «ТМ Vinograd», розроблений українською шрифтовою студією (рис. 3.12). Цей шрифт відрізняється своїм органічним, живим рухом ліній, літери виглядають так, ніби проросли з самої води, чи вирізьблені хвилями. Його легка асиметрія та натуральні форми доповнюють тему трансформації, змін, занурення у стихію [25].

1234567890.,:; ' " (!?) +-*/=

12 Добрі вісті не лежать на місці. 1234567890

18 Добрі вісті не лежать на місці. 1234567890

24 Добрі вісті не лежать на місці. 1234567890

36 Добрі вісті не лежать на місці. 1234567890

48 Добрі вісті не лежать на місці.

50 Добрі вісті не лежать на

72 Добрі вісті не лежать

Рисунок 3.12 — Обраний шрифт для акцентів

Даний шрифт володіє характером і графічною експресією, тому саме він був обраний для елементів, що мають одразу привернути увагу й задати настрій глядачеві. Він добре гармонує з ілюстраціями, не конкуруючи з ними, а навпаки, посилюючи образність та відчуття цілісності між текстом і зображенням.

У поєднанні ці шрифти виконують подвійну роль, вони гарантують легкість читання основного матеріалу, при цьому формують виразний візуальний образ, що відповідає естетиці наративу. Цей підхід до типографіки дає змогу не тільки передати емоційне забарвлення, але й створити цілісну мову видання, де кожна деталь, від кольорової палітри до шрифту, узгоджено передає одну й ту ж думку.

3.4. Ескізування обкладинки, ключових сцен і сторінок

В рамках етапу ескізування й візуалізації авторської задуми, було розроблено серію ілюстрацій, які охоплюють ключові візуальні аспекти майбутньої книжки-картинки «Метаморфоза Моруни». Особливу увагу приділили створенню розвороту обкладинки, адже саме вона є першим візуальним контактом читача з виданням і має вирішальне значення для формування першого враження та закладання загального тону всієї історії. Обкладинка покликана не просто інформувати про зміст, а зацікавити, заінтригувати та візуально передати сутність метаморфози, що чекає на читача всередині (рис. 3.13) [23].

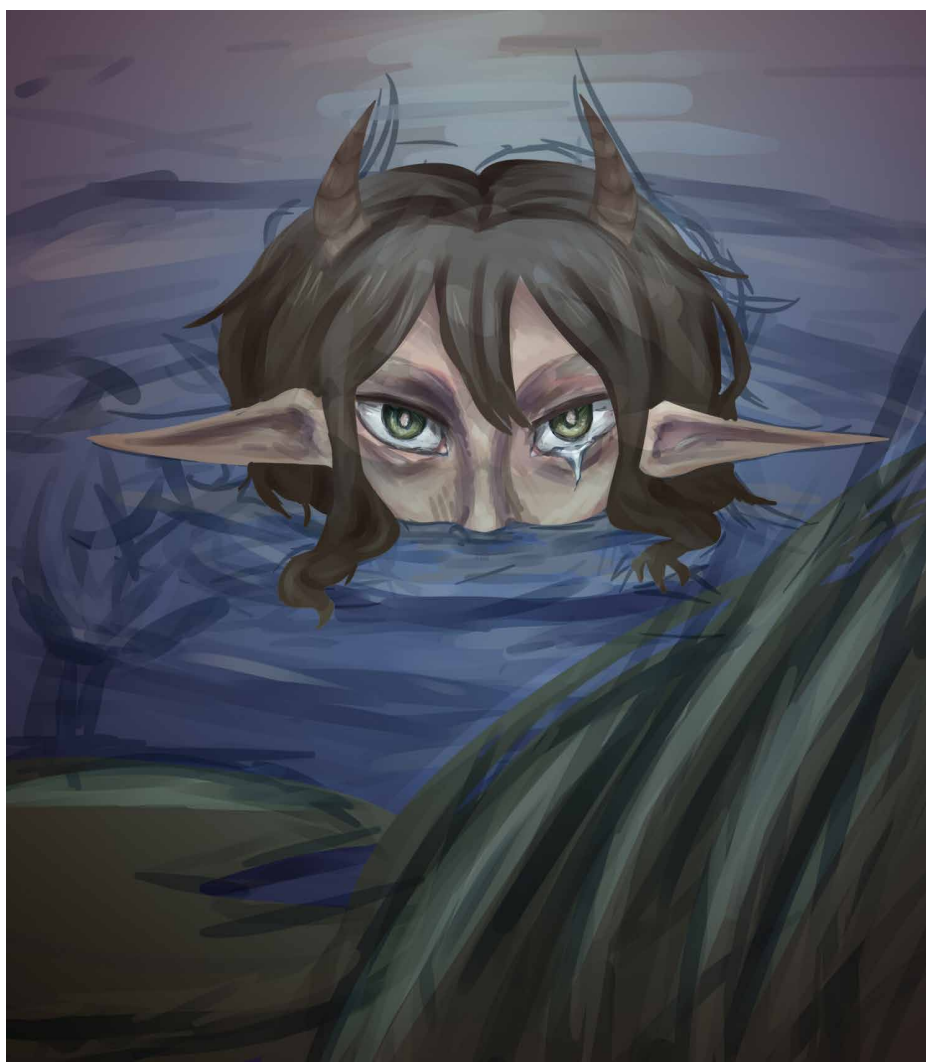

Рисунок 3.13 — Ескіз обкладинки

Представлена ілюстрація, що слугує розворотом обкладинки, майстерно зображає головну героїню оповідання, фантастичну істоту, яка візуально миттєво привертає увагу своїми унікальними рисами. Її обличчя вирізняється виразними,

пронизливими очима смарагдового відтінку, що притягують погляд глядача, створюючи відчуття безпосереднього контакту та глибинного зорового діалогу. Пишне та хвилясте червоне волосся головної героїні яскраво контрастує з приглушеними тонами оточення та додає образу динамічності й жвавості.

З-під волосся виступають мініатюрні, але чітко окреслені ріжки, що підкреслюють її неземне походження, а також довгі, витончені загострені вуха, які надають їй містичного, майже ельфійського вигляду. Композиційно героїня зображена наполовину зануреною у воду, з-під поверхні якої видно лише її голову та частину плечей. Це візуальне рішення створює миттєве відчуття напруги, загадковості й певної тривоги (рис. 3.14).

Рисунок 3.14 — Ескіз розворота обкладинки

Моруна спостерігає за глядачем з-під поверхні, її погляд не просто дивиться, а наче проникає крізь екран чи сторінку, запрошуючи зануритись у глибину її внутрішнього світу, сповненого таємниць та трансформацій. Такий підхід підсилює емоційно-психологічний підтекст оповідання, натякаючи на приховані глибини свідомості та невидимі зміни, що відбуваються з персонажем. Композиція розвороту обкладинки побудована надзвичайно продумано, з акцентом на погляді персонажки, він являється центральною точкою, до якої миттєво притягується увага.

Її зосереджений і пронизливий погляд не тільки привертає, але й викликає відчуття, ніби героїня щось знає або відчуває, що виходить за межі звичного

сприйняття. Водяна поверхня, виконана широкими акварельними мазками у відтінках синього та фіолетового, не є статичною. Вона формує концентричні кола, що розходяться від голови Моруни, наче відлуння її присутності або внутрішніх хвилювань. Ці кола не лише підсилюють динаміку сцени, створюючи ефект руху води, але й символізують розповсюдження емоційного впливу героїні та метафоричних хвиль, що розходяться від її метаморфози.

Легкі відблиски світла на воді додають реалістичності та глибини. У нижній частині зображення розташоване очеретяно-трав'яне обрамлення. Виконане у приглушених зелених та сірих тонах, воно створює відчуття прихованості й таємничості. Це обрамлення навіює думку про те, що глядач нібито підглядає за героїнею з-за заростей, втручаючись у її особистий, відокремлений світ.

Такий художній прийом підсилює ефект присутності та занурення, запрошуючи читача стати не просто спостерігачем, а учасником унікальної історії Моруни. Колірна гама обкладинки, що поєднує холодні відтінки води та тепло червоного волосся героїні, створює візуальний контраст, який додає ілюстрації виразності та привертає увагу, водночас підкреслюючи таємничий і дещо меланхолійний настрій оповідання.

Обкладинка також символічно відтворює метафору метаморфози, занурення в себе, ізоляції та процесу внутрішніх змін. Вона не лише привертає увагу до видання, а й дає натяк на настрій, тематику та жанр книжки. У подальших етапах роботи до цієї ілюстрації буде додано назву та інші елементи графічного оформлення, проте навіть на стадії ескізу вона вже виконує функцію емоційного й концептуального ядра оформлення.

Після розробки обкладинки, що зачаровує, перейшли до ескізів внутрішніх розворотів, які розгортають сюжет і візуалізують емоційний розвиток головної героїні, особлива увага була приділена першому розвороту книги, завданням якого є представлення Моруни на початку її історії, до глибоких перетворень. Цей розворот є своєрідним введенням у її внутрішній світ, демонструючи її такою, якою вона постає на початку шляху, ще наївною та легко мисленою.

Моруна зображена в профіль, повернута вліво. Це композиційне рішення дуже важливе, адже ліва сторона розвороту зарезервована для текстового блоку. Таке розташування породжує відчуття візуального діалогу між текстом і зображенням, де погляд героїні ніби звернений до майбутньої розповіді про неї. Моруна зображена з розпущеним, довгим, хвилястим рудим волоссям, яке спадає на плечі та груди, пом'якшуючи образ та додаючи молодості. Її обличчя, повернуте в профіль, зберігає

риси фантастичної істоти, що вже були показані на обкладинці.

Вираз обличчя Моруни на цьому розвороті є ключем до передачі її початкового стану. Вона виглядає наївною та спокійною, у її погляді немає тієї напруги та загадковості, що переважала на обкладинці. Це погляд істоти, яка ще не зіткнулася з викликами та глибокими змінами, що на неї очікують (рис. 3.15).

У куточках її очей можна помітити легку тінь або штрихи, що натякають на тонку меланхолію або передчуття майбутніх подій, але загальне враження залишається спокійним та збалансованим. Її ледь помітна усмішка, або натяк на неї, передає відчуття простоти та невинності, що становить важливий контраст до наступних етапів її перевтілення. Фон ілюстрації виконано в м'яких, розмитих відтінках синього та фіолетового, що створює ефірну та дещо казкову атмосферу.

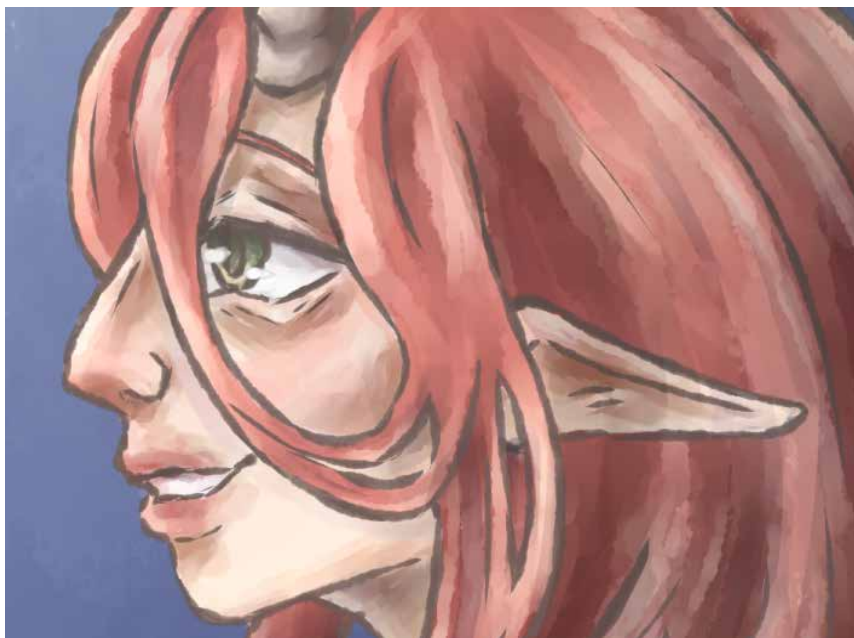

Рисунок 3.15 — Центр композиції першого розвороту

Відсутність чітких деталей на фоні дозволяє повністю сконцентруватися на образі Моруни, підкреслюючи її індивідуальність та центральну роль у наративі. Розмитий фон також може символізувати невизначеність або неясність майбутнього, до якого героїня ще не готова. Акварельна техніка, застосована для фону та для самої героїні, посилює відчуття легкості, ефірності та плинності, що ідеально відповідає темі метаморфози. М'які переходи кольорів та делікатні тіні додають зображенню об'єму, зберігаючи при цьому загальне враження м'якості.

Перший розворот є надзвичайно важливим для встановлення емоційного зв'язку з читачем. Він представляє Моруни не як абстрактний образ, а як живу істоту, що стоїть на порозі великих змін. Її спокійний і трохи мрійливий настрій готує читача

до подальшого занурення в оповідання, де наївність поступиться місцем глибоким внутрішнім перетворенням, відображеним у візуальному та текстовому наративах.

Другий розворот відіграє ключову роль у розгортанні сюжету, презентуючи знакову зустріч героїні, котра стає каталізатором її внутрішніх перетворень. Цей розворот покликаний не просто ілюструвати текстовий фрагмент, а й підкреслити емоційну глибину моменту, де тендітна наївність Моруні стикається з новим, їй незнайомим світом. На цьому другому розвороті книги ілюстрація посідає центральне місце, візуально інтегруючись з текстом, що супроводжує сцену. Зображення демонструє Моруну, яка, перебуваючи у своїй водній стихії, здійснює перший фізичний контакт з хлопцем (рис. 3.16).

Рисунок 3.16 — Ескіз другої ілюстрації розвороту

Вона сидить на скелястому виступі або підводному камені, що здіймається з води, її нижня частина тіла – хвіст, що поступово зникає у прозорій воді, перетворюючись на легкий серпанок, вказує на її надприродну сутність та слугує візуальним натяком на її здатність до метаморфоз.

Її червоне волосся, що вже було представлене на попередніх ілюстраціях, розпущене і делікатно спадає, підкреслюючи її крихкість у цей момент. Хлопець, із

світлим волоссям, зібраним у хвіст, лежить на дерев'яному містку, що простягається над водою. Його поза розслаблена, але в ній відчувається певна замкненість у собі, що перегукується з текстовим описом його мовчазності та зосередженості на річці.

Важливою деталлю являються загоєні шрами на його зап'ястях, які є тонким візуальним натяком на його минулий досвід, можливо, на внутрішні страждання, що робить його образ складнішим та привабливішим для Моруни, яка сама зберігає таємниці. Ключовим моментом ілюстрації є взаємодія рук персонажів. Моруна обережно простягає свою руку до хлопця, і він ніжно її приймає. Їхні долоні з'єднуються у центрі композиції, перетворюючись на епіцентр візуальної та емоційної напруги (рис. 3.17).

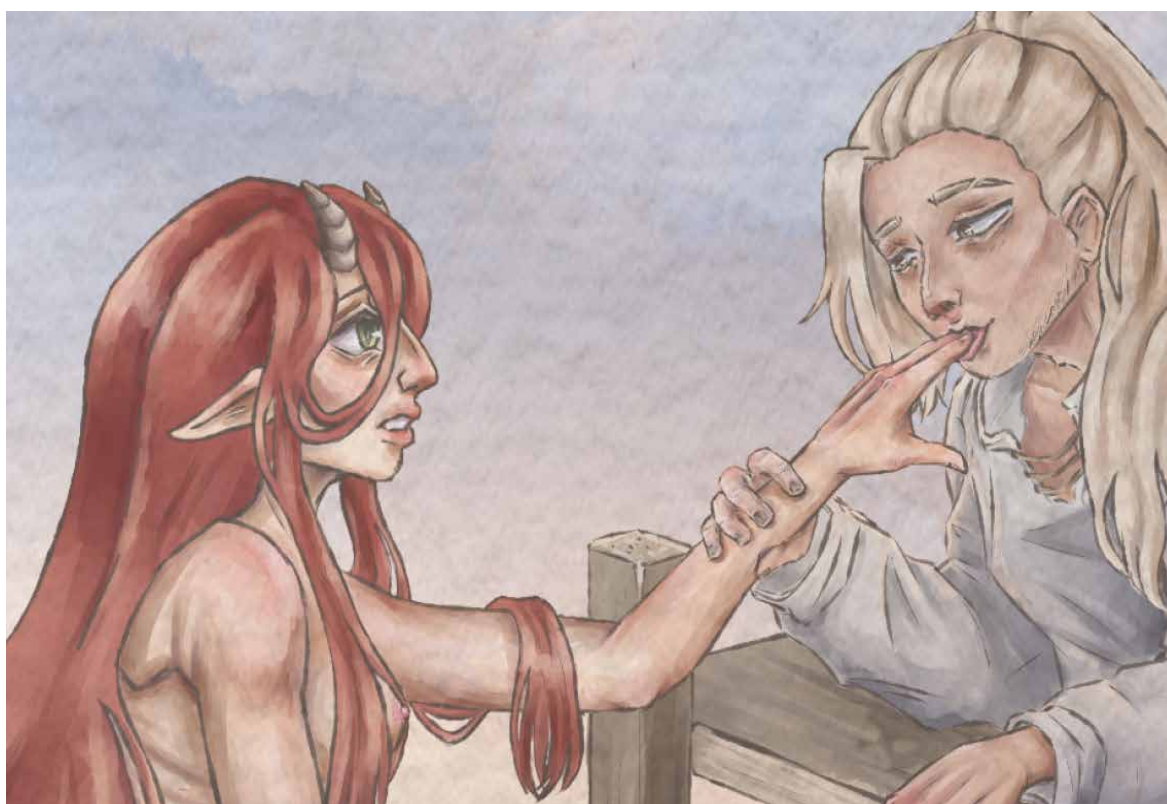

Рисунок 3.17 — Центр композиції другої ілюстрації розвороту

Цей дотик передано з особливою ніжністю, пальці хлопця ковзають по шкірі Моруни, наче вивчаючи та запам'ятовуючи щось нове й дивовижне. Кульмінація цього моменту візуалізована через ніжний поцілунок хлопця її пальців, що становить надзвичайно інтимний та емоційно насичений жест. На обличчі Моруни можна побачити вираз подиву та спонтанного кохання, її очі випромінюють насторожену, але водночас зацікавлену ніжність, контрастуючи з її попереднім спокоєм.

Колористика ілюстрації виконана у приглушених, трохи меланхолійних тонах, що відображають атмосферу заходу сонця, описану в тексті, та підкреслюють

мрійливість сцени. Небо, зроблене в ніжних відтінках синього та бузкового з ледь помітними хмарами, створює відчуття сутінків.

Поверхня води, де Моруна наполовину занурена, повторює ці кольори, а її прозорість передає глибину. Скелясті утворення на передньому плані, що височіють з води, надають ілюстрації стабільності та природності. Цей розворот становить візуальне втілення переломного моменту для Моруни, де її наївність стикається з першим щирим емоційним досвідом.

Після ілюстрації, що демонструє ніжну зустріч Моруни, наступний розворот кидає читача в серце драми, у ключову мить її шляху. Він показує болочу зраду та старт її трансформації, що постає наслідком травматичного досвіду. Хоча ілюстрація на етапі ескізу, її задум та візуальні складові вже передають запланований емоційний відгук. На цьому розвороті три постаті утворюють трикутник напруги. В центрі композиції Моруна, сидить на траві, її тіло виглядає беззахисним. Її поза демонструє відчай і біль, вона зігнулась, голова опущена, а обличчя виражає страждання та розгубленість (рис. 3.18).

Рисунок 3.18 — Ескіз другої ілюстрації до розвороту

Довге волосся Моруни, яке було таким хвилястим та пишним в попередніх ілюстраціях, зараз видається скуйовдженим та пошкодженим, що візуально підкреслює її фізичні та емоційні рани. Справа від Моруни, на колінах, стоїть Микола, проте вираз його обличчя зовсім інший. Він виглядає не лагідним, а чужим та, можливо, навіть садистським, що показує його зраду.

Його присутність біля неї підкреслює особистий характер зради, посилюючи біль Моруни. На задньому плані, зліва, стоїть ще одна чоловіча постать, яка являється другом Миколи. Цю постать намальовано у менш деталізованій, ескізній формі, що робить її дещо примарною, але її присутність підсилює відчуття чисельної переваги та загрози.

У руці друга Миколи видно ніж, що візуально підтверджує намір покарати Моруни та спотворити її сутність. Його обличчя, хоч і менш чітке, ніж у першого хлопця, але також виражає холод та байдужість. Композиційно, лінії та пози постатей створюють відчуття тиску та безвиході для Моруни. Вона у центрі жорстокої сцени, оточена своїми кривдниками. Сцена зосереджується не на фізичних ранах, а на психологічному болю та травмі (рис. 3.19).

Рисунок 3.19 — Готова ілюстрація третього розвороту

Вираз обличчя Моруни, її поза та жорстокі дії хлопців візуально передають увесь тягар пережитого. Цей розворот кульмінація першого етапу історії, який назавжди змінить героїню, спрямувавши її шлях від наївності до глибокого усвідомлення

боллю і, зрештою, до прагнення помсти, а не прощення. Він стає візуальним містком до наступних етапів її метаморфози.

Наступний розворот, який перебуває на етапі ескізу, є кульмінацією емоційної та сюжетної трансформації Моруни, візуалізуючи мить її помсти та остаточного відокремлення від минулого. Ця сцена є переломною, демонструючи, як біль і зрада перетворили наївну істоту на ту, що здатна на безжальні вчинки заради власного «відродження» (рис. 3.20).

Рисунок 3.20 — Ескіз ілюстрації до четвертого розвороту

На ілюстрації, що займає весь розворот, показано Моруна у воді, в момент фатальної взаємодії з хлопцем, що колись зрадив її. Моруна знаходиться над ним, її тіло вигнуте у S-подібній формі, що підкреслює її пластичність та силу у воді. Її риб'ячий хвіст, що на попередніх етапах був невиразним або зникаючим, зараз чітко окреслений і навіть здається сильнішим, символізуючи її повернення до своєї справжньої, дикої природи. Її волосся, що плавно розвівається у воді, створює відчуття руху та хаосу, водночас підкреслюючи її контроль над ситуацією. Хлопець, що тоне у воді, зображений у стані боротьби за життя.

Його тіло вигнуте, руки хапаються за щось, можливо, за саму Моруна або за повітря, що вислизає. Вираз його обличчя спотворений відчаєм та жахом. Він під

Моруною, що візуально підкреслює її домінуючу позицію та повний контроль над його долею. Ключовим аспектом цієї сцени є спокійний вираз обличчя Моруни, що контрастує з агонією хлопця. Її обличчя може бути частково приховане волоссям або тінню, але її очі, якщо їх видно, мають випромінювати байдужість або холодну рішучість, що й на обкладинці, але тепер вже без натяку на тривогу, а з відчуттям повної влади.

Руки, що тримають хлопця, зображені міцно, без вагань. Візуально це передає мить, коли вона «тримала його міцно, спокійно, немов заколисувала», як зазначено в тексті. Використання акварельної техніки, як і на попередніх розворотах, тут відіграє особливу роль у передачі водної стихії (рис. 3.21).

Рисунок 3.21 — Центр композиції п'ятого розвороту

Плавні переходи кольорів у воді, гра світла та тіні створюють глибину. Темні відтінки синього та фіолетового, з додаванням чорного або сірого, можуть бути використані для посилення драматизму сцени та передачі невідворотності події. Бульбашки повітря, що піднімаються від тіла хлопця, стануть додатковим візуальним

елементом, що підкреслює його задихання.

Ця ілюстрація є візуальним уособленням моменту, коли вона вперше відчула, як це дихати, отримуючи власну свободу та відчуття буття через акт помсти. Відсутність гніву в обіймах Моруні після смерті хлопця, як описує текст, також передпний через її спокійну позу та турботу в її обіймах, що робить сцену ще більш моторошною та багатозначною.

Моруна, залишає тіло хлопця на дні та виходить з води іншою, буде візуально підкреслювати її перетворення. Візуальне передання цього стану, її бажання зникнути, бути розчиненою, неприсутньою стане ключовим для завершення цього драматичного етапу метаморфози Моруні, демонструючи її емоційну онімілість після пережитого та вчиненого.

Фінальний розворот це могутнє візуальне завершення історії, яке підкреслює остаточне переродження головної героїні та її повне відчуження від старого світу. Ця ілюстрація – квінтесенція її метаморфози, яка показує Моруну у її новій, зловісній іпостасі. На цьому заключному розвороті зображено Моруну, яка вириває з води, що символізує її вихід із глибин страждань та помсти, а також її остаточне перетворення (рис. 3.22).

Вона вже не та наївна істота, яку ми бачили на початку книжки. Її голова, що височіє над водною гладдю, обрамлена волоссям, яке виглядає мокрим і важким,

Рисунок 3.22 — Ескіз шостого розвороту

можливо, злегка скуйовдженим, що надає їй дикого, природного вигляду. Її погляд, звернений прямо на глядача, є пронизливим і вільним від будь-яких емоцій, крім, можливо, холодної байдужості чи навіть лякаючого задоволення (рис. 3.23).

Це погляд істоти, що пережила все і нині стоїть над людськими почуттями. Очі Моруни можуть бути зображені з легким відблиском, який підкреслює їхню мертву порожнечу, або, навпаки, з зловісним сяйвом. Ключовий і найбільш шокуючий візуальний елемент – знак розбитого вилкою серця, помітний на її вустах, а також

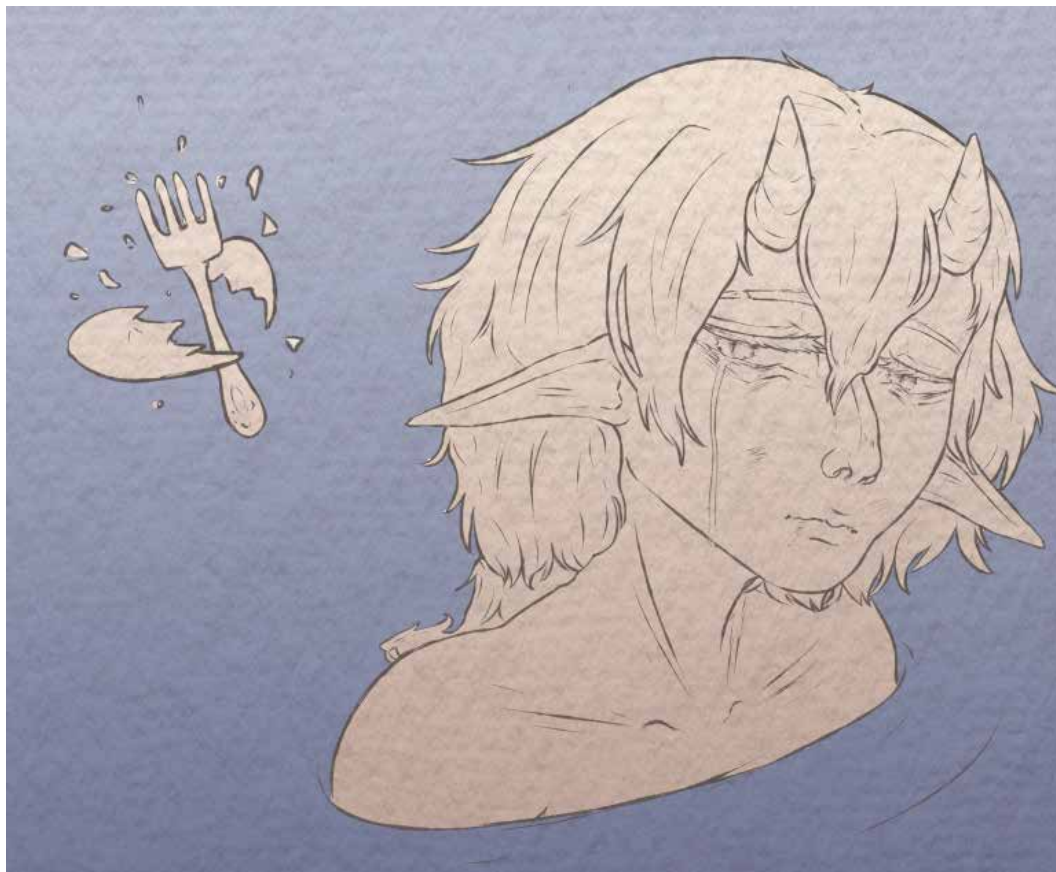

Рисунок 3.23 — Ескіз шостого розвороту

натяк на кров. Цей елемент є прямою, але метафоричною вказівкою на те, що Моруна «з'їла його серце».

Це не тільки символізує повну й беззаперечну помсту за зраду та біль, а й свідчить про її перетворення на більш жорстоку, безжалісну істоту, що поглинула не лише життя, а й емоційну суть свого кривдника. Символ розбитого серця додатково акцентує зруйновані ілюзії кохання та довіри. Кров на вустах візуально закріплює цей акт, додаючи ілюстрації гостроти та бруталності, підкреслюючи, що її метаморфоза не світла.

Водна поверхня навколо Моруни може бути з мінімальними, ледь помітними брижами, або, навпаки, абсолютно спокійною, немов дзеркало, що відображає

її нову, нерухому сутність. Колірна палітра цього розвороту буде глибокою та приглушеною, можливо, з домінуванням темно-синіх, фіолетових і сірих відтінків, що передають атмосферу самотності та відчуженості.

Контраст між цими холодними тонами та червоним натяком на кров буде створювати драматичний ефект. Цей розворот являється візуальним завершенням емоційної арки Моруни. Вона більше не прагне прощення, не шукає приналежності. Її метаморфоза завершена: вона перетворилася на істоту, яка, переживши зраду, відмовилася від людських емоцій заради виживання та власної ідентичності.

Образ розбитого серця та крові на вустах є потужною метафорою не тільки помсти, а й внутрішнього спустошення та жорстокості, що стали частиною її нової сутності. Ця ілюстрація залишає читача з глибоким почуттям неоднозначності та меланхолії, підкреслюючи, що не всі метаморфози ведуть до світлого фіналу, а деякі є лише початком нового, більш похмурого, але рішучого шляху.

3.5. Розробка макета книжки-картинки

Розробка макета книжки-картинки здійснювалась з урахуванням технічних вимог до поліграфічного оформлення, зокрема формату, полів, розташування ілюстрацій і текстового наповнення. Основним форматом видання обрано горизонтальний прямокутник, що відповідає характеру розворотів і дозволяє органічно розміщувати великі ілюстрації зі збереженням композиційної рівноваги.

Весь макет було спроектовано у графічному редакторі «Adobe InDesign» з точним заданням розміру сторінок, врахуванням випусків під обріз, зони безпечного тексту та центру згину. Було визначено стандартну кількість сторінок, кратну чотирьом, що відповідає вимогам друку. Внутрішній блок оформлювався на основі попередньо затвердженої сітки, яка допомагала підтримувати цілісність структури візуального подання: текст і зображення не виходять за межі заданих координат, не перекриваються й не втрачають читабельності.

Було вкрай важливо створити контраст у гармонійному чергуванні суто ілюстративних сторінок із тими, де текст інтегрується в композицію. Текстові елементи розташовувалися так, щоб не заважати візуальному сприйняттю зображення та водночас зберігати достатній контраст і розбірливість.

Для цього були протестовані кілька варіантів накладення тексту, безпосередньо на фон ілюстрацій, у виділених прозорих або кольорових блоках, а також із легким

затемненням підкладки. Кольори тексту, розмір шрифту й міжрядкові інтервали були підібрані згідно з принципами зручності читання, особливо зважаючи підліткову та дорослу аудиторію, було застосовано шрифти, які зберігають художню стилістику видання, але залишаються функціональними для набору тексту основного розміру.

Під час розробки макета враховано послідовність подій у сюжеті, тому композиційно кожен розворот логічно перетікає в наступний. Розміщення головних героїв на ілюстраціях узгоджувалося із темпом оповіді. Динамічні сцени отримували більший простір, а спокійні більше вільного фону. Усі файли макета збережено у відповідному форматі «Adobe InDesign», для подальшої обробки, а також .pdf із налаштованими параметрами для передачі до поліграфії (рис. 3.24).

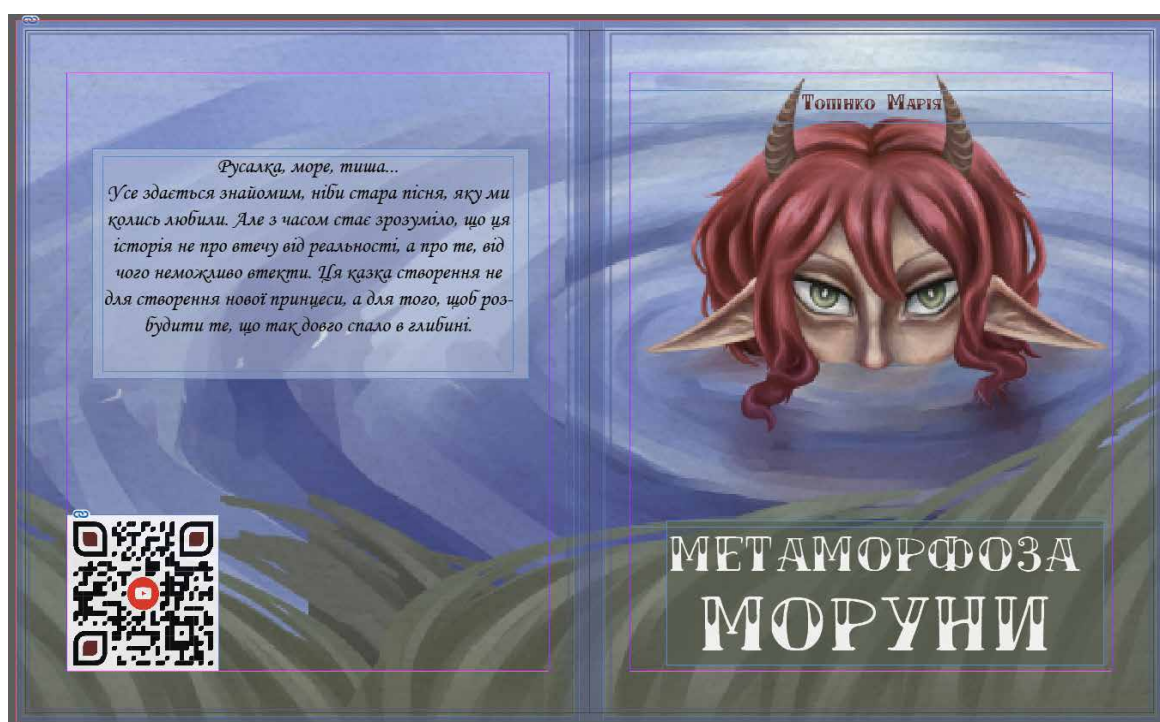

Рисунок 3.24 — Обкладинка книги наближена до фіналу

Розробка макета книги «Метаморфоза Моруни» є однією з основних частин процесу її створення, що об'єднує всі попередні етапи в єдине ціле. Цей етап передбачає перехід від окремих ескізів та візуальних концепцій до цілісної структури книги, де текст та ілюстрації гармонійно взаємодіють, формуючи єдиний візуальний наратив. Макетавання, це не просто розміщення елементів на сторінках, а мистецтво побудови ритму, динаміки та емоційної напруги всього видання.

На початковому етапі розробки макета визначається загальний формат та розмір книги. З огляду на метафоричний та емоційний характер оповідання, а також орієнтацію на візуальну розповідь, було обрано формат 170×200 мм, який дозволить

ілюстраціям дихати та розкриватися на повну силу. Це наближений до квадратного формат, що забезпечує широкий простір для панорамних зображень та що створює відчуття балансу. Вибір розміру впливає на сприйняття деталей ілюстрацій та загальне відчуття від книги.

Далі відбувається розподіл тексту та ілюстрацій по розворотах. Кожен розворот книжки-картинки розглядається як окрема візуальна одиниця, що несе певне смислове та емоційне навантаження. Важливо не просто ілюструвати текст, а дозволити зображенням доповнювати його, розширювати сенси, передавати підтекст та створювати атмосферу, яка не може бути повністю виражена лише словами. Для «Метаморфози Моруни» це означає, що певні розвороти можуть бути повністю візуальними, без тексту, дозволяючи читачеві зануритися в емоції та самостійно інтерпретувати події, особливо у моменти кульмінації або глибоких внутрішніх змін Моруни. Інші розвороти можуть мати текстовий блок, розміщений поруч з ілюстрацією, як це було заплановано для першого розвороту з наївною Моруною.

Особлива увага приділяється композиції кожного розвороту та їхній послідовності. Макет має створювати візуальний ритм, що відповідає драматизму оповідання. Напружені моменти, такі як зрада чи помста, можуть бути візуалізовані за допомогою великих, повних розворотів, що заповнюють весь простір, підсилюючи відчуття масштабності та неминучості подій (рис. 3.24).

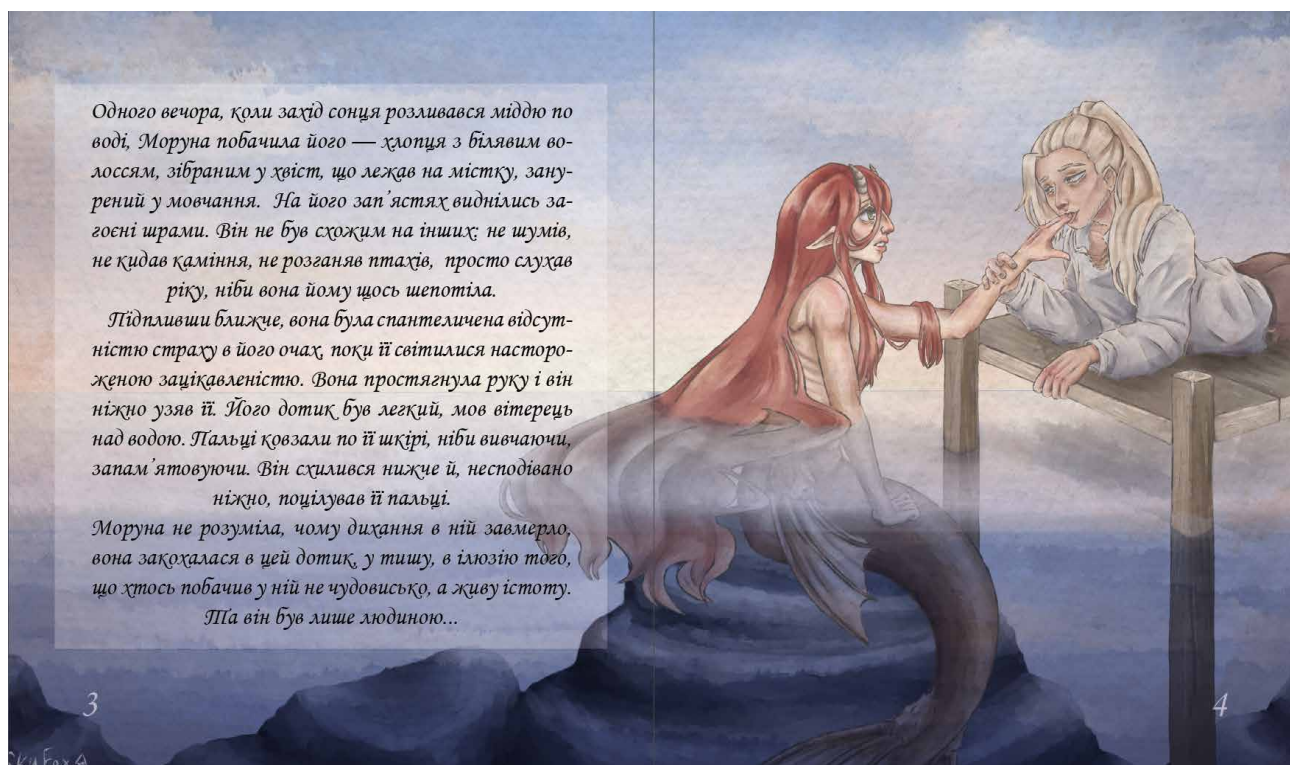

Рисунок 3.24 — Один з розворотів наближена до фіналу

Спокійніші сцени натомість можуть використовувати менші кадри або більше повітря на сторінці. Переходи між розворотами мають бути плавними та логічними, направляючи погляд читача та забезпечуючи безперервність візуальної розповіді.

Типографіка є ще одним важливим аспектом макета. Вибір шрифту для тексту оповідання повинен гармоніювати з обраним стилістичним напрямком ілюстрацій та загальним настроєм історії. Для «Метаморфози Моруни» доцільно обрати шрифт, який поєднує в собі елементи казковості та водночас стриманості, щоб не перевантажувати візуальний ряд і не відволікати від ілюстрацій. Розмір, інтерліньяж та розташування текстових блоків також ретельно продумуються, забезпечуючи зручність читання та естетичну цілісність. Текст може бути розташований на окремих сторінках, на тлі ілюстрацій, або інтегрований у композицію, стаючи її частиною.

Важливим елементом макетування є визначення місця для додаткових елементів, таких як форзац, нахзаци, титульний аркуш та вихідні дані. Форзац, наприклад, може містити додаткові візуальні елементи або патерни, що занурюють читача у світ Моруни ще до початку історії. Нахзаци можуть пропонувати певне візуальне завершення або післямову.

Весь процес макетування є ітеративним. Створюються попередні версії макета, які потім аналізуються, тестуються на візуальне сприйняття та коригуються. Це дозволяє виявити потенційні проблеми з ритмом, композицією або читабельністю та оптимізувати розміщення всіх елементів для досягнення максимального емоційного та художнього ефекту. Метою є створення не просто книги з ілюстраціями, а цілісного художнього твору, де кожен елемент макета працює на розкриття теми метаморфози та емоційного світу Моруни, забезпечуючи глибоке занурення читача. Презентаційний планшет можна побачити на додатку В.

ВИСНОВКИ

На самому першому етапі було усвідомлено, що наріжним каменем успішної книжки-картинки є глибока художня задумка, де ілюстрації не просто доповнюють, а виконують ключову нарративну роль. Метою стало створення візуальної розповіді, яка б передавала складні емоційні зміни головної героїні, Моруни. Це привело до рішення сконцентруватися на її образі, як центральному елементі, навколо котрого вибудовується весь візуальний світ. Міфологічний архетип русалки, її позиції між двома світами, став відправною точкою для візуальної розробки персонажа, її тендітності та прихованої сили.

Наступним етапом стало усвідомлення потреби у виборі техніки, яка б якнайкраще відповідала емоційній сутності історії. Вибір цифрового формату з імітацією акварельного живопису був обраний з прагненням передати водну, м'яку, але водночас тривожну атмосферу.

Використання текстур акварельного паперу та відповідних цифрових пензлів забезпечить натуральність зображень та відчуття ручної роботи, заглиблюючи атмосферу занурення. Такий підхід дозволив створювати ілюстрації, що передають нюанси емоційного стану Моруни через колірну палітру, динаміку мазків та композиційну напругу, мінімізуючи потребу у словесних поясненнях.

Верстка макета книги була з усвідомленням, що кожний розворот має працювати як єдина візуальна сцена, а їхня послідовність створювати плавний перехід між емоційними станами та сюжетними поворотами. Це привело до використання повноекранних ілюстрацій для ключових, драматичних моментів для спрямування погляду читача. Типографіка також є частиною візуального дизайну, зумовило необхідність гармонійного поєднання шрифту з акварельною естетикою ілюстрацій.

Фінальним етапом було визначення правильного кольорового профіля, а саме перехід у СМΥК-простір, оскільки це безпосередньо впливає на передачу відтінків під час друку. Також важливим технічним аспектом, стала висока роздільна здатність зображень, вбудовування шрифтів та створення коректного файлу PDF для подачі у друк, що став ключовим етапом для уникнення помилок у виробничому процесі.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Книжки-картинки: мистецтво розповіді через ілюстрацію. *ArtHuss* URL: https://www.arthuss.com.ua/books-blog/knyzhky-kartynky-mystetstvo-rozpovidi-cherez-ilyustratsiyu/?utm_source=chatgpt.com (дата звернення: 07.02.2025).
2. Видавництво Старого Лева. *Видавництво Старого Лева* URL: <https://surl.lu/qvhqso> (дата звернення: 16.02.2025).
3. Перша ілюстрована дитяча книга. *Видавництво Старого Лева* URL: https://starylev.com.ua/blogs/persha-ilyustrovana-dytyacha-knyga?srsId=AfmBOooJHk0xG3F4p4D_zfsYuCnFzvf4IA8VHeHckZdg8NsJRe1CdkN2 (дата звернення: 15.03.2025).
4. Du Iz Tak. *Вікіпедія* URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Du_Iz_Tak%3F (дата звернення: 05.04.2025).
5. Гончаренко, О. Про поняття світогляду у Львівсько-Варшавській школі (українська гілка) Філософія освіти. 2018. № 1(22). С. 166–179.
6. Графічний дизайн - Вікіпедія. *Вікіпедія* URL: <https://surli.cc/bzovrv> (дата звернення: 28.03.2025).
7. Що таке верстка книг - Видавництво Кавун у Дніпрі. URL: <https://isbn.com.ua/shcho-take-verstka-knyh/> (дата звернення: 23.04.2025).
8. Книжкова ілюстрація - Вікіпедія. *Вікіпедія* URL: <https://surli.cc/hxybpy> (дата звернення: 9.05.2025).
9. Ілюстрація. *Українська бібліотечна енциклопедія* URL: <https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F> (дата звернення: 13.05.2025).
10. Русалка. *Вікіпедія* URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0> (дата звернення: 02.04.2025).
11. Пушкар, О. І., Грабовський, Є. М., Оленич, М. М. Технології поліграфічного виробництва. Харків : Вид-во «ХНЕУ ім. С. Кузнеця», 2019. 195 с.
12. Теорія кольору і значення кольору в дизайні. *Depositphotos Blog* URL: <https://blog.depositphotos.com/ua/teoriya-koloru-i-znachennya-koloru-v-dyzajni.html> (дата звернення: 19.02.2025).
13. Ковальчук, О. В. Ілюстрація як засіб візуалізації тексту // Мистецтвознавчі записки. 2019. № 35. С. 89–94.
14. Коваль, О. П. Графічний дизайн: історія і сучасність. Київ : НАОМА, 2020. 176 с.
15. Гавенко С. Ф. Практикум з оцінки якості поліграфічної продукції / С. Ф. Га-

венко, О. В. Ворожаєва. Львів : Афіша, 2001. 106 с.

16. Енциклопедія видавничої справи : навч. посіб. / [В. П. Ткаченко та ін.]. Харків : Прапор, 2008. 320 с.

17. Книга-картинка - Видавництво Ранок. *Видавництво Ранок* URL: <https://www.ranok.com.ua/series/kniga-kartinka-675.html?srsltid=AfmBOor4a8YsjWBuwMRbj72sDH6zSuM8mgl6W3mlUHKeuGZXqm6HUVwE> (дата звернення: 17.05.2025).

18. Туриніна, О. Л. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. 160 с.

19. Все, що треба знати про книжки-картинки (частина 1) URL: <https://surl.li/zonpsc> (дата звернення: 17.05.2025).

20. Психологія мистецтва. *Видавництво Старого Лева* URL: <https://surli.cc/yfqkw1> (дата звернення: 17.05.2025).

22. Барвисті метаморфози в ілюстраціях Цзюньсяня Чена. *Creativity.ua* URL: <https://creativity.ua/life-and-culture/barvysti-metamorfozy-v-iliustratsiiah-tszuansiania-chena/> (дата звернення: 03.05.2025).

23. Композиція (мистецтво). *Вікіпедія* URL: <https://surl.lu/umnvxs> (дата звернення: 13.04.2025).

24. ОСОБЛИВОСТІ ІЛЮСТРУВАННЯ КНИГИ СОЦІАЛЬНО. *ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ КНУТД* URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/28430/1/APSD_2024_V2_P277-279.pdf (дата звернення: 18.05.2025).

25. Шрифтове оформлення видань. *Електронна бібліотека Інституту журналістики* URL: <http://journalib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1663> (дата звернення: 27.05.2025).

ДОДАТОК А

ОСНОВНІ ПЕРВИННІ ЕСКІЗИ ДО ІЛЮСТРАЦІЙ

Рисунок А.1 — Перша зустріч Моруни та Миколи

Рисунок А.2 — Ескіз раннього концепту Моруни

ДОДАТОК Б
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СТВОРЕНОЇ АНІМАЦІЇ

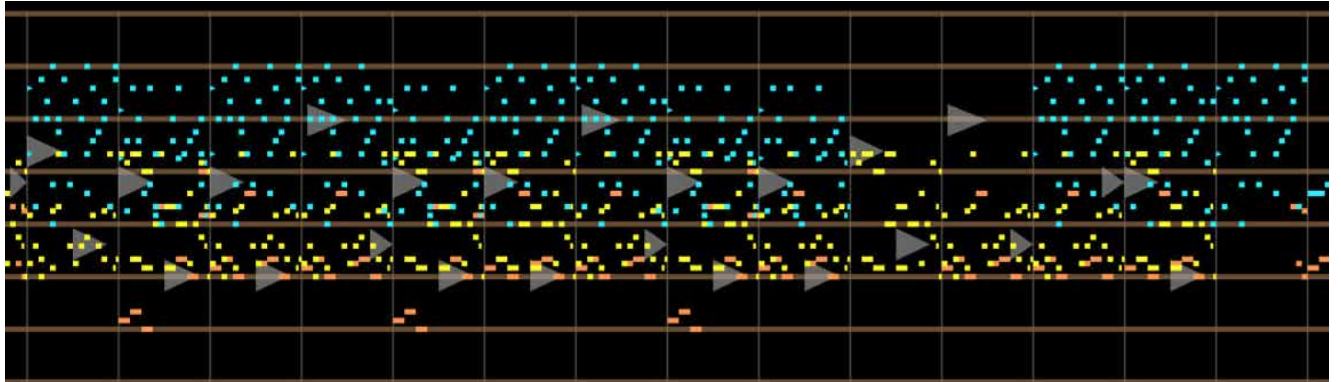

Рисунок Б.1 — Фрагмент піано-ролу до авторської композиції

Рисунок Б.2 — Ескізи до анімованої мініверсії персонажа

ДОДАТОК В РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЙНОГО БАНЕРА

Кваліфікаційна робота першого освітнього рівня «Бакалавр» на
тему: Розробка серії ілюстрацій до авторського оповідання
«Метаморфоза Моруні»

Анотація

У дипломному дослідженні було розкрито авторську ілюстровану книжку «Метаморфоза Моруні». Головний акцент зроблено на створенні візуального образу центральної героїні – русалки Моруні. Розроблено цілісну книжковий макет, а саме сконструйовано оглядовку, серію ілюстрацій у широкій техніці і використанні акварельного стилю. Застосовано обмежену пастельну палітру і яскраві акцентами, яка поглиблює відчуття таємничості у внутрішній світі персонажа.

Саме тому в межах цієї дипломної роботи було озвучено завдання створення повноцінної авторської ілюстрованої книжки-картинки, де візуальна мова вігірає ключову роль у передачі змісту. Робота ґрунтується на концептуальній історії «Метаморфоза Моруні», яка досліджує тему внутрішніх трансформацій через призму міфологічного образу русалки. Ілюстрації виступають не просто доповненням, а структурним каркасом історії, навколо якого відбувається композиція книги.

Ця дипломна робота має міждисциплінарний характер та перетинається з дослідженнями в галузі графічного дизайну, ілюстрації, книжкової справи та візуальної культури загально.

Коментар від автора

Для мене «Метаморфоза Моруні» це не просто прохитлий твір, а частина мене, яка і вилася, і вивисла та коло, який супроводжував мене на протязі довгого часу. Моруня являється інтерпретацією моєї власної та почуттів, які так довго гуляв під конком. Відомістю вона являється часткою мене. Ця книга являє мою свідомість, через яку я розповідаю про свій досвід зіслення, маніпуляцій та внутрішньої боротьби. Завдяки казковій вуалі я змогла дозволити собі бути відвертою, показуючи не лише рани, але і ті, який через них проростає перетворюючись на силу. Ця книга являє собою мій кетельничий спосіб візуалізувати власного досвід. Тому це не просто казка – це моє очкалення.

Використані програми

Налаштування кісті

Вибрані шрифти

Добри вісти не лежать на місці. 123456
Добри вісти не лежать на місці. 123456
Добри вісти не лежать на місці. 123456
Добри вісти не лежать на місці. 123456
Добри вісти не лежать на місці. 123456

Виконала: Топінок М.М.
Керівник: Горнич П.В.
Хиру 2025

Рисунок В.1 — Банер