

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну
Кафедра графічного дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему

Розробка ілюстрацій до віршованих творів В. Симоненка

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Графічний дизайн

Виконала: студентка групи Бдг 3-20

Царенко М.М.

Науковий керівник д-р філос.н., проф..

Колісник О.В.

Рецензент д-р мист., проф. мист., проф.

Безугла Р.І.

Київ 2024

АНОТАЦІЯ

Царенко М.М. Розробка ілюстрацій до віршованих творів В. Симоненка.
Рукопис.

Кваліфікаційна робота здобувача освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2024 рік.

У кваліфікаційній роботі представлені результати дослідження на тему «Розробка ілюстрацій віршованих творів В. Симоненка». У дослідженні було розглянуто теоритичні основи дизайну, які застосовуються для ілюстрування поезії. Робота охоплює історичний нарис розвитку дизайну віршованих творів та важливість ілюстрацій в поєднанні з текстами в сучасному світі.

Також в роботі було задіяно практичні знання, які є результатом розроблених ілюстрацій до поезії, які враховують сучасні тенденції дизайну ілюстрацій в українській літературі. Робота має значний практичний внесок у створення естетичного та привабливого образу поезій В. Симоненка та привертання уваги для поширення української культури.

Ключові слова: ілюстрація, дизайн, віршовані твори, українське мистецтво, шрифт.

ANNOTATION

Tsarenko M.M. Development of Illustrations for the Poetic Works of V. Symonenko. Manuscript.

Qualifying work for obtaining a bachelor's degree in the specialty 022 Design – Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2024.

The qualification work presents the results of a study on the topic "Development of Illustrations for the Poetic Works of V. Symonenko". The work also outlines a brief history of the design of poetic works and the creation of illustrations for the writings of V. Symonenko. The research examined the theoretical foundations of design applied to the illustration of poetry. The work covers a historical overview of the development of poetic work design and the importance of illustrations combined with these texts in the modern world.

The study also utilized practical knowledge resulting from the developed illustrations for poetry, taking into account current trends in Ukrainian literature and art. The work makes a significant practical contribution to creating an aesthetic and attractive image of V. Symonenko's poetry and attracting attention to the promotion of Ukrainian culture.

Keywords: illustration, design, poetic works, Ukrainian art, typography.

ЗМІСТ

ВСТУП	7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ.....	10
1.1. Основні компоненти розробки дизайну віршованих творів.....	10
1.2. Принципи графічного дизайну в віршованих творах.....	15
1.3. Види ілюстрацій для віршованих творів.....	20
1.4. Сучасні тенденції в ілюстраціях віршованих творів.....	21
Висновок до розділу 1.....	25
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНИЙ.....	26
2.1. Сфери та групи застосування та вплив створення ілюстрацій до поезій	26
2.2. Дослідження стилів ілюстрацій до віршованих творів.....	30
2.3. Аналіз ілюстрацій творів українських поетів.....	33
2.4. Розміщення ілюстрацій на сторінках з поезією.....	36
2.5. Платформи для публікації ілюстрованих творів.....	38
Висновок до розділу 2.....	40
РОЗДІЛ 3. ПРОЄКТНИЙ.....	41
3.1. Процес створення ілюстрацій.....	41
3.2. Вибір стилю та техніки ілюстрування.....	43
3.3. Розробка концептуальних ескізів.....	45
3.4. Цифрові ілюстрації у поєднанні з поезією.....	47
3.5. Використання графічних програм та інструментів.....	49
3.6 Вибір остаточного стилю, кольорової гамми для ілюстрування віршів Симоненка.....	51
Висновок до розділу 2.....	53
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	56
ДОДАТКИ.....	61

ВСТУП

Актуальність теми. Поет Василь Симоненка є одним з найвидатніших постатей української літератури 20 століття, основою руху шістдесятників, та є важливою складовою української культурної спадщини, дух і творчість якого гартує національну ідентичність та самосвідомість. Його літературні твори мають глибокий зміст, соціальну важливість та багатство образів, що дозволяють читачам не лише насолоджуватися естетичною красою тексту, але й розмірковувати над важливими життєвими та суспільними питаннями. Кожен вірш містить глибоку філософську ідею, відображає складні емоційні стани та соціальні проблеми, що робить його творчість актуальною та значущою в різні епохи. Ілюстрації до його віршів сприяють збереженню та популяризації цієї культурної спадщини серед сучасних та майбутніх поколінь. У сучасному світі, де візуальна інформація стає все більш важливою, ілюстрації відіграють ключову роль у залученні уваги читачів. Вони допомагають зробити твори більш доступними та привабливими для широкої аудиторії, включаючи молодь, яка звикла до візуально насичених медіа. Також ілюстрації можуть сприяти поширенню творчості Василя Симоненка за межами України, роблячи його поезію більш зрозумілою та привабливою для іноземних читачів. Це важливо для представлення української культури на міжнародній арені.

У сьогоденні де візуальний зміст посідає вагоме значення, розробка дизайну творів, є важливим фактором створення графічних ілюстрацій до віршів, оскільки це може привернути більше уваги до творчості геніїв нашої культури.

Таким чином, розробка ілюстрацій до віршованих творів Василя Симоненка є актуальною та важливою темою, що сприяє збереженню та популяризації української літературної спадщини, а також адаптації її до сучасних візуальних та освітніх вимог.

Метою дослідження є створення дизайн-проекту для поетичних творів, та пошуком інноваційних дизайн-рішень для вдосконалення методів графічного

дизайну для ілюстрування віршів В. Симоненка, що дозволять ефективно передати емоційну та інтелектуальну складову віршів через візуальну форму.

Завдання дослідження. Основними завданнями дипломного проєктування є:

- аналіз сучасних тенденцій ілюстрування поезії;
- визначити особливості процесу дизайн-проєктування для розробки та ілюстрування поетичних творів;
- дослідити сфери споживання, визначити цільову аудиторію
- дослідити новітні стилі, інноваційні методи та конструктивні рішення, способів розробки ілюстрацій віршованих творів В. Симоненка;
- створити макет книги, який завдяки розробленому дизайну, та створених ілюстрацій буде найкраще передавати написане автором.

Методи дослідження є системний та методичний підхід для створення розробки ілюстрацій поезії В. Симоненка, наліз аналогів ілюстрації для поетичних творів та пошуком цікавих рішень та створення незвичайної обкладинки для графічної візуалізації цього проєкту. При розробці використанні прикладні комп'ютерні програми Krita, Adobe Illustrator 2024, Adobe Photoshop 2024 для простішого передачі графічних робіт .

Методологія дослідження. В основі методики дослідження розробки дизайну, ілюструванні віршів використанні різноманітні методи, що допомагають аналізувати та розуміти творчість поета, такі як: історичний, порівняльний, образно-стилістичний, художній, аналітичний. Використання історичного методу для аналізу та дослідження історії розвитку поезії В. Симоненка та детальніше ознайомлення з основними типами та видами ілюстраціями. Порівняльний метод полягав у вивченні різних підходів, стилів та технік, які застосовуються при створенні дизайну та ілюстрацій до поетичних творів. Образно-стилістичний метод було використано від час опису образів, мотивів та стилістичних особливостей віршів. Художній метод застосовується про створенні графічного зображення вірша при детальному опису та аналізу художніх прийомів, стилів та елементів. Також цей метод аналізує елементи

художнього вираження, такі як кольори, форми, композиція, тон, текстура тощо, цим метод дозволяє виявити індивідуальний стиль автора та виразність його мистецтва. Щодо аналітичного методу, він застосовується для узагальнення отриманих даних, аналізу основних тем та мотивів творчості поета.

Об'єктом дослідження є проєктування і реалізація розробки дизайну поетичних творів та їх оформлення.

Предметом дослідження проєкту є художньо-технічне розроблення дизайну віршованих творів Василя Симоненка та ілюстрації до цих поезій.

Елементи наукової новизни одержаних результатів полягають в авторському підході до інтерпретації віршів та створенні оригінального дизайну, із врахуванням сучасних тенденцій ілюстрування.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що матеріали даної роботи можуть бути використані, як навчальний матеріал для графічних дизайнерів. Дослідження цього проєкту надасть такі знання, як: оформлення палітурки, цікаві композиційні розташування тексту та ілюстрацій. Ці знання дають можливість використовувати їх в подальшому для створення книжок з віршами українських поетів.

Також важливим значенням цієї роботи є поширення культурних кодів української нації на прикладі творчості її найкращих представників.

Також результати розробок можуть бути зразком для підприємців-видавців, й сприяти покращенню розуміння поетичних творів серед більшої групи споживачів, оскільки ілюстрації допомагають читачам краще уявити образи та сюжети та підвищити їх емоційне сприйняття та зацікавленість у поезії та самому авторі.

Апробація результатів дослідження. Реалізація практичної частини проєкту, участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Modern research in science and education» та написання тез на тему «Дизайн ілюстрацій поетичних творів: особливості та новації» (02.-04.05.2024, Чикаго, США).

Структура і обсяг роботи. Структура кваліфікаційної роботи складається зі вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНИЙ

1.1. Основні компоненти розробки дизайну віршованих творів

В Україні книжкова графіка завжди була на високому рівні. Від часів бароко, коли українська книжкова гравюра досягла визначних мистецьких вершин, до сьогодення, коли видання, оформлені нашими художниками, здобувають престижні міжнародні нагороди. Багато талановитих ілюстраторів і художників створювали унікальні роботи, які допомагали краще зрозуміти твори письменників та поетів [9].

Графічний дизайн в віршованих творах - це сукупність різних графічних елементів в які входять типографіка, вдале розміщення композиції та правильно сформована кольорова гамма для підкреслення настрою поезії, та ілюстрація, які створює гармонійне поєднання між візуальним та вербальними аспектами.

Розробка ілюстрацій для поетичних творів є лише однією складовою дизайн-проєкту, яка потребує інтеграції з іншими важливими елементами. По-перше, типографіка грає вирішальну роль у створенні гармонійного зв'язку між текстом та ілюстраціями, визначаючи стиль і легібільність шрифту для максимальної читабельності та естетичного враження. Візуальне зображення, включаючи колористику, композицію та використання простору, також є важливим аспектом, що доповнює ілюстрації та підкреслює їхню семантику.

Крім того, творчий концепт грає ключову роль у визначенні загальної атмосфери і настрою дизайну. Це включає в себе вибір стилів, технік та емоційного відтінку, які відтворюють або доповнюють поетичний зміст твору. Тільки з урахуванням всіх цих компонентів ілюстрації можуть стати візуальним втіленням літературного тексту, зберігаючи при цьому його глибину і емоційну наповненість.

Основні компоненти розробки дизайну також впливають на допомогу в сприйнятті та розуміння тексту завдяки влучно підібраному розміщені тексту, ілюстрацій, які створюють гармонійне поєднання між візуальним та вербальними аспектами.

У розробку дизайну віршованих творів входить ряд ключових елементів, спрямованих на створення виразного та естетичного образу віршованого твору.

Типографіка є важливим елементом в графічному дизайні, оскільки важливість вибору шрифту та його використання з метою забезпечення не лише естетичного вигляду тексту, а й його читабельності. У контексті дизайну книг, це особливо важливо, оскільки добре спроектований шрифт сприяє краще сприйняттю тексту і забезпечує комфорт читання на протязі тривалого часу. Також цей елемент використовується в обкладинці, де назва є важливою складовою розробки дизайну поетичних творів, в якому можна передати загальну ідею або настрій через певний шрифт. Наприклад такий шрифт як Times New Roman (рис.1.1.) підкреслює серйозний і діловий тон тексту, тому частіше використовується в статтях та кваліфікаційних проєктах[28].

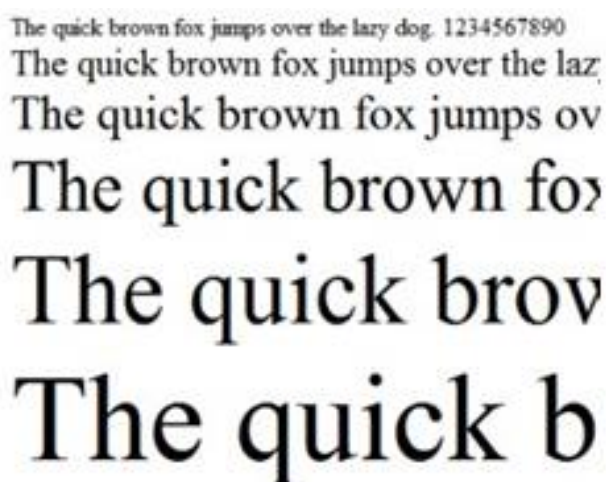

Рис.1.1. Шрифт Times New Roman [30]

Сучасні шрифти (рис.1.2.), такі як Helvetica або Arial, відіграють важливу роль у створенні динаміки та сучасного ефекту тексту. Їхні чіткі лінії та простий, але ефективний дизайн дозволяють тексту виглядати сучасно і легко читати [5]. Параметри шрифтів, такі як висота х-лінії, контраст товщини штрихів та відстань між літерами та словами, є критичними для забезпечення читабельності і зручності сприйняття тексту. Належне налаштування цих параметрів дозволяє досягти оптимального балансу між естетикою та

Візуальне зображення у розробці дизайну поезії є ключовим аспектом, оскільки воно може суттєво впливати на сприйняття тексту та його емоційну інтерпретацію читачем. Правильний вибір виду ілюстрації дозволяє створити гармонійний зв'язок між візуальним і текстовим вираженнями, поглиблюючи зміст і відтінки поетичних образів.

Успішно розроблений дизайн ілюстрацій може змінити сприйняття тексту, роблячи його більш доступним і виразним для аудиторії. Наприклад, символічні чи абстрактні ілюстрації можуть передавати неявне значення поетичних образів або емоційну напругу, підсилюючи ефект від читання.

Крім того, вибір колористики, композиції та стилістики ілюстрацій також відіграє важливу роль у створенні візуального контексту для поезії [11]. Від цього залежить загальний враження від твору, його атмосфера і сприйняття, що робить візуальне зображення значущим елементом в дизайні поезії.. Наприклад:

- Ручні ілюстрації створюють унікальність та автентичність, при якому формується відчуття особистої присутності художника, що робить видання не тільки особливим, а й підвищує його цінність завдяки, тому що кожен художник має неповторний стиль, який доповнює вірш та надає нового бачення[14].

- Гравюри (рис.1.3.) мають високу цінність, оскільки мають високу деталізацію та історичну цінність, оскільки це старовинний метод, який включає в себе вирізання зображення на таких матеріалах як: дерево, метал та інші, що потім друкується та розміщується на сторінках [6].

- Цифрові ілюстрації (рис.1.4) зручні оскільки там можна використовувати комп'ютерні технології, що спрощує створення зображення завдяки легшому процесу змін в ілюстраціях, які суттєво не вплинуть на робочий процес. Крім того цей вид досягає високої якості друку, та має можливість більше експериментувати з різними стилями ілюстраціями, такі як: карикатури, мультфільм малюнкам, комікс ілюстрації, фентезі, лінійні, реалістичні, так концептуальні [13].

Рис.1.3 гравюра «Велика Хвиля» Кацусіка Хокусай VI ст. [6]

Рис.1.4 Цифрові ілюстрації Twitter 14.04.2022.[35]

В загальному важливість ілюстрацій в дизайні віршованих творів є для кращого розуміння змісту, настрою вірша та створення багатогранної і цікавої поетичної книги, які будуть надихати читачів.

Також в основних компонентах для розробки дизайну входить творчий концепт, що є основною ідеєю або ж темою, яка і є основою всього дизайну і

об'єднує вище згадані елементи, оскільки головною задачею є цілісність та гармонійність вигляду видання. Тому концепція поетичного твору включає в себе розуміння основних ідей, образів, емоцій та меседжів, які поет намагається передати через свої вірші. Окрім цього через визначення ідеї включати в себе розгорнутий дослідження поезії в який входить певний стиль, тематика та мета цього твору. Тому концепція вірша є своєрідною основою, на якій будується всі інші аспекти створення та сприйняття поезії. Через це дизайнери все частіше називають творчий концепт «душою» проєкту, яка надає напрямок усім дизайнерським рішенням. Початок цього концепту полягає в аналізі тексту до якого і йде дизайн. Потрібно зрозуміти тематику, основні мотиви, емоційний фон та символи в поезії, це допоможе в загальності зрозуміти ключові елементи, які слід підкреслити в дизайні. На цьому аналізі вже і базується стилістика дизайну, оскільки важливо, щоб ж дизайн був відповідний до змісту вірша та підсилював їх сприйняття [10].

1.2. Принципи графічного дизайну в віршованих творах

Графічний дизайн в віршованих творах містить декілька принципів, які враховуються при розробці, Декілька з них вже розглядалось в пункті про основні компоненти, але деякі ще не було вивчено в попередньому, тому в принципах більш детально досліджено про такі основні норми як: колір, композиція, візуальні елементи, та інтерактивні елементи, які використовуються в цифрових виданнях.

Спробуємо більш проаналізувати основні принципи розробки дизайну поетичних творів:

1. Колір. Важливим аспектом в цьому є психологія кольору, контраст та гармонійність у виданнях. Головною задачею дизайнера є підбір та поєднання кольорів, оскільки цей елемент має вплив на зручність та його емоційне сприйняття, оскільки кожен проєкт має власну сутність та орієнтований на різну аудиторію, то потрібні різні кольорові гамми, які спрямовані на різні типи користувачів, щоб передати певну інформації завдяки

певній забарвленості ілюстрацій. Серйозний чи офіційний, або ж навпаки легкий та дружній стиль має різні емоційні впливи, тому завдяки кольору підсилюється ці настрої (рис. 1.5) [39]. Також кольорова гамма сприяє тому що є можливість відрізняти поміж собою різні видання в різних видавництвах (Рис. А.1- А.2, додаток А) В першому видавництві використовуються насиченні кольори та символічні ілюстрації, які передають загальний зміст та не перевантажують візуальну композицію. В другому видавництві використовуються ілюстрації в стилі фентезі в якому застосовуються яскрава кольорова гамма в якій зображуються динаміка та цікавий сюжет, для привертання підліткової аудиторії [17]. Тому розуміння кольору допомагають створювати акценти, структурувати інформацію та формувати візуальну ієрархію. Вони можуть передавати різні емоції та асоціації, впливаючи на підсвідомість глядачів.

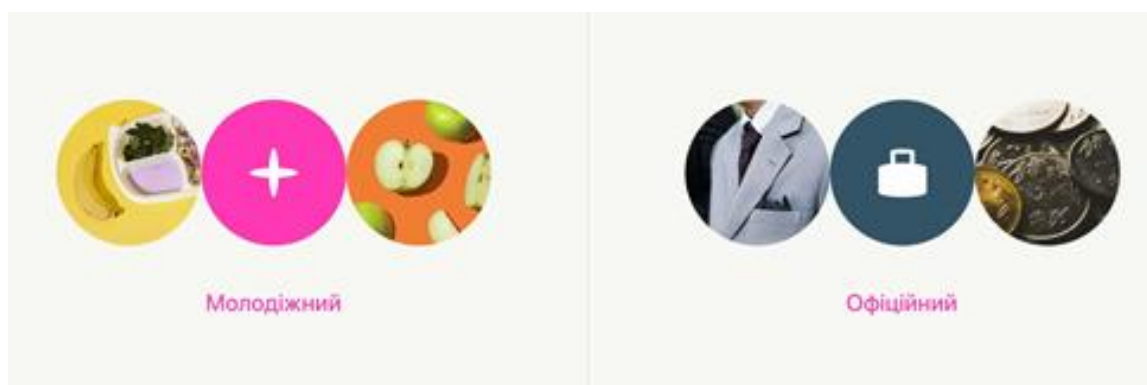

Рис.1.4. Кольорова гамма для різних стилів. [39]

2. Композиція є вирішальним елементом у створенні дизайну віршованих творів, оскільки вона включає ряд важливих понять, які спільно впливають на сприйняття інформації та емоційну відповідь аудиторії. Баланс в композиції дозволяє рівномірно розподіляти графічні елементи, створюючи візуальну стабільність та забезпечуючи гармонійне враження від дизайну [6]. Контраст відокремлює ключові елементи та привертає увагу до них, підкреслюючи їх важливість у відтворенні поетичного змісту. Вирівнювання та повторення в композиції забезпечують організованість і структуру, роблячи

дизайн логічним і чітким. Єдність елементів сприяє їхньому інтегруванню в одну гармонійну систему, тоді як ієрархія розставляє акценти та визначає важливість кожного елементу у композиції. Використання простору в дизайні дозволяє створювати відчуття глибини та руху, впливаючи на спосіб сприйняття інформації. Загальний ефект від дизайну віршованих творів залежить від того, як вдало застосовуються всі ці елементи. Гармонійне поєднання балансу, контрасту, вирівнювання, повторення, єдності, ієрархії та простору в композиції дозволяє створити збалансоване, естетичне та ефективне візуальне представлення поетичного тексту, що сприяє кращому розумінню і сприйняттю літературного твору читачем.

3. Баланс є необхідною частиною в розробці поетичних творів. Цей принцип дає розуміння що таке збалансований дизайн, тобто стабільний та природній, тоді як незбалансований дизайн створює незрозумілість та дисбаланс. Розглянуто два дизайни. В першому варіанті проілюстровано обкладинку до книги «Тигролови» (рис.1.6). Ілюстратор використовував малу кольорову гаму та простий шрифт, також було застосовано ілюстрацію, яка не перевантажує простір, та тримає в балансі зображення зі шрифтом. Баланс виникає завдяки тому що автор на суцільному дизайні використовується мінімалізм, який поєднується спрощеними ілюстраціями та шрифтом гротеск, тобто без засічок.

Рис. 1.6. Обкладинка до книги «Тигролови», ілюстратор С. Мірчук. 29.03.2023р.

Другий варіант (рис.1.7.) це дизайн обкладинки видавництва «Andronum», який не використовував принципи дизайну а розміщення шрифтів та зображення розташовується не дотримуючи гармонійності. Шрифт у цьому прикладі використовується антиква, або ж з засічками, що створює діловий цього твору. Також застосовується реалістичні зображення, які важкі для сприйняття юнацької аудиторії. Цей дизайн не є збалансований за багатьма факторами, які є нелегкими для сприйняття людського ока, наприклад: ілюстрація є візуально важкою, що призводить домінування в цій палітурці, також відсутня фокусна точка це виражається використання червоних смужок з шрифтом антиква та реалістичний малюнок, або ж додавання в правий верхній кут фото автора на тло, яке не відповідає кольоровій гаммі цього дизайну.

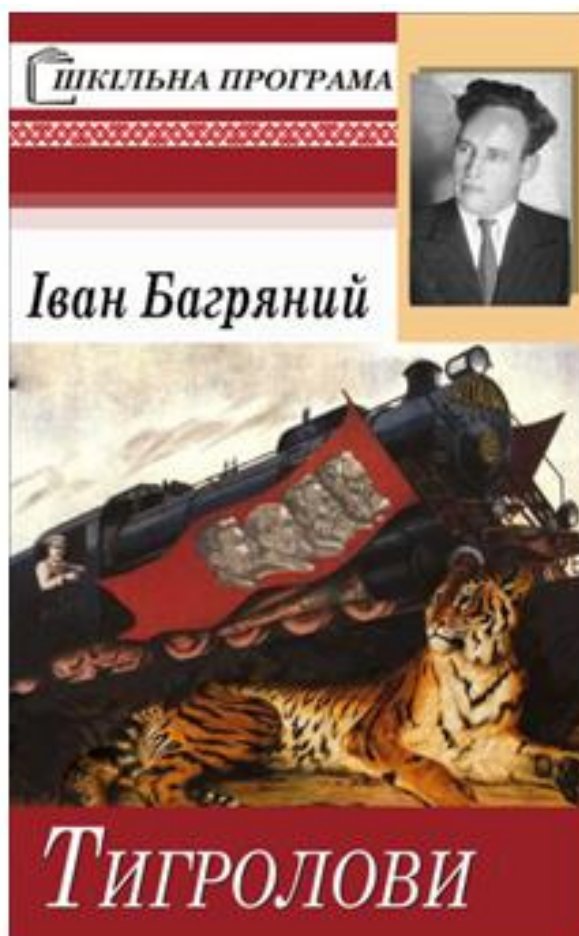

Рис.1.6 Обкладинка до книги «Тигролови» Видавництво «Andronum» 2022р. [17]

Дотримання гармонії є ключовим фактором у створенні збалансованого дизайну. Розуміння цього принципу дозволяє створювати ілюстрації та дизайни для віршованих творів, які не лише не відштовхуватимуть аудиторію, але й будуть нею схвалені за свою послідовність і естетичну привабливість.

4. Контраст. Принцип у графічному дизайні, який полягає у використанні відмінних між собою елементів для створення візуального інтересу та уваги до певних частин проєкту. Є багато методів завдяки яким може бути досягнена головна мета у створенні ефективних та привабливих композицій для певних груп людей. Один з небагатьох видів це колір, форми, розмір, шрифт та текстура. Кожен з цих методів є дієвим так як створює фокусну увагу на важливих частинах та забезпечує швидке та ефективне сприйняття ілюстрації, або ж суцільного дизайну. При правильному використанні контрасту в розробці віршованих творів є можливість покращити читабельність завдяки полярному кольору між собою, текстом та фоном, обрати чорний текст та білий фон, що підвищить читабельність, сприйняття та передачу інформації. Проте потрібно розуміти, що для книжкової обкладинки творів потрібно використовувати контрастні кольори та шрифти не тільки для створення привабливої палітурки а й для простішого сприйняття, що було вище розглянуто, оскільки білий текст на жовтому фоні буде важко помітний, тому ці деталі мають вагому частину в графічному дизайні для створення виразних проєктів але також потрібно врахування контексту і мети твору, щоб застосування було гармонійне.

5. Єдність та гармонійність фундамент в створенні цілісного дизайну. Цей принцип потрібен при створенні ілюстрацій де не буде застосовано більше чим три різних стилів від реалізму до абстракції і тому подібне. Головний метою є повторення, оскільки використання однакових або схожий елементів у різних частинах дизайну створюють зв'язку між собою та послідовність, що робить дизайн суцільним та єдним. При дослідженні гармонійності елементи в дизайні повинні співпрацювати один з одним без конфліктів створюючи

збалансований досвід для читача. Також в гармонійності використовуються інші принципи такі як контраст, оскільки потрібне розуміння, що при використанні контрастних елементів для виділення важливих частин дизайну без порушення загального сприйняття або ж гармонію.

При ілюструванні поезії творів В. Симоненка ці принципи допомагають створювати гармонійні й виразні образи, що підкреслюють глибину і красу поетичного тексту.

1.3. Види ілюстрацій для віршованих творів

Проведено аналіз ілюстрацій поетичних творів серед яких частіше зустрічалися, такі як:

- реалістичні ілюстрації характеризуються тим, що зображення відрізняється точністю до деталей, які відображають події, героїв або ж місця в віршованих творах. Також цей вид відтворює сцени, персонажів або об'єкти так, як вони виглядають у реальному житті. Цей стиль використовуються для віршів з описом конкретних місць, людей та тощо, де важливо передати точність і вірогідність[2];

- стилізовані ілюстрації (рис.1.8) відзначаються спрощеними формами, акцентом на лініях і кольорах, що є дуже відмінним від реалістичних зображень. Проте цей вид може мати унікальний художній стиль, який надає не тільки особливого характеру поетичному твору а й відокремлює себе серед інших. Прикладом для використання у віршах де використовується метафоричний зміст або ж фольклорних тем, де є важливість передачі емоцій та стилю а ні ж точні деталі;

- на відміну від реалістичних ілюстрацій, які намагаються відтворити реальні об'єкти та сцени з максимальною точністю, абстрактні ілюстрації зосереджені на вираженні ідеї, настрою або концепції через використання форм, кольорів, ліній і текстур. Основна мета абстрактних ілюстрацій полягає в тому, щоб зробити глядача думати або відчувати, а не просто передати зображення реальності. Ці ілюстрації можуть бути дуже експресивними та

виразними, оскільки вони дозволяють художнику використовувати широкий спектр абстрактних форм і символів для створення відчуттів або асоціацій. Вони здатні передати глибокий емоційний або філософський зміст без прив'язки до конкретних об'єктів або сцен. Такий підхід до ілюстрацій особливо популярний у сучасному мистецтві та дизайні, де він використовується для створення унікальних та вражаючих візуальних образів, що залишають простір для індивідуального сприйняття та інтерпретації глядачем;

Рис.1.8. Реалістичні та стилізовані малюнки Кнукім [18]

- карикатурні ілюстрації мають гумористичний характер, в цьому і полягає назва цього виду, карикатура. Цей стиль відрізняється перебільшеними рисами персонажів або ж ситуаціями, які описані в творах. Якщо потрібно надати комічний ефект до тексту то цей стиль буде найкращим у використанні;

- колажні ілюстрації складаються з поєднання різних зображень текстур, матеріалів, що створюють багатошаровість та неординарність композиції. Цей стиль частіше використовується для сучасної та експериментальної поезії, де важливим є підсилення художнього ефекту та використання різних візуальних елементів;

- Інтерактивні ілюстрації, цей стиль відносно недавній, так як в ньому застосовуються цифрові технології для створення інтерактивного досвіду, в який входять анімація, гіперпосилання та пряма взаємодія з читачем. Цей вид можливий в використанні в електронних виданнях поезії, де важлива взаємодія читача через інтерактивні елементи.

Кожен вид з цієї ілюстрації можуть бути застосовані як окрема та і в комбінаціях, що створить рідкісне візуальне оформлення для віршів, які не тільки підсилять його сприйняття емоційно на читача, але й будуть візуально залишатися в пам'яті в аудиторії на довго, що є також важливим.

1.4. Сучасні тенденції в ілюстраціях віршованих творів

Більшість сучасних тенденцій в ілюстраціях віршованих творах відображають швидкий розвиток технологій та зміну вподобань у культурі, також спостерігається інноваційні підходи до візуального мистецтва. Основними тенденціями є багато різних видів ілюстрацій та дизайнів, та використання анімація або ж GIF-ілюстрації. Розглянуто декілька з них, а саме цифрові ілюстрації, що мають частіше використання, так як мають більш доступні методи створення. Також було досліджено анімацію та GIF-ілюстрації, оскільки своє новизною можуть залучити більшу можливість динаміки в зображенні.

Цифрові ілюстрації це можливість в сучасному дизайні, тому що він має численні переваги в гнучкості, легкості редагуванні, яка не була в традиційних методах малюванні, також це змога в створенні високоякісних ілюстраціях. Основними аспектами є:

-Інструменти та програмне забезпечення. В сучасному світі майже в кожного є смартфон або ж комп'ютер, тому для створення ілюстрацій вже базовий набір є, але також для кращого та комфортнішого процесу створення потрібні графічні планшета, які забезпечать точність та контроль при створенні зображень, такі як : Wacom, Huion, XP-Pen та інші. Також потрібне програмне забезпечення, яке має в собі багатофункціональне оздоблення, що надасть більше можливості в створенні різних стилів ілюстрацій. Такими програмами для художників і дизайнерів є Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Painter, Procreate, Affinity Designer та Krita.

-Техніка створення є векторна та растрова графіка, кожна з яких має як свої плюси так свої мінуси. У векторній використовуються лінії та форми, що надає можливість змінювати розмір зображення без втрати якості, що не має в растровій, оскільки там застосовуються пікселі які ідеальні в створенні реалістичних зображень, що підходить для деталізованих ілюстрацій певних сцен або ж персонажів.

-Сучасними тенденціями в цифрових ілюстраціях віршованих творів є вмиле використання даних аспектів та сучасних програмних забезпечень для поєднання тексту та візуального мистецтва. Однією з ключових тенденцій є інтерактивність, де є можливість взаємодії аудиторії з зображенням завдяки натиску на певні частини ілюстрації для отримання додаткової інформації, яка допомагає в кращому розумінні прочитаного або надасть додаткову інформацію, що додасть нові сприйняття про прочитане, або ж запуск анімації. Ці елементи роблять віршовані твори більш цікавими та залучаючими до нової аудиторії.

Зі збільшенням попиту на 3D-ілюстрації створюється нова тенденція до глибоких та реалістичних зображень, які роблять ілюстрації більш живими та динамічними. Це відкриває нові можливості для ілюстраторів у передачі емоційного забарвлення поетичних творів, надаючи їм новий вимір і глибину. Крім того, технології віртуальної реальності (VR) та доповненої реальності (AR) набирають популярності у створенні ілюстрацій для віршованих творів.

VR і AR дозволяють створювати інтерактивні середовища, де ілюстрації «оживають» при використанні певних пристроїв або додатків.

Використання VR та AR у поетичних ілюстраціях дозволяє читачам взаємодіяти з зображеннями в новий спосіб, додаючи елемент занурення і участі у художньому світі поезії. Наприклад, читачі можуть використовувати AR-додатки на своїх смартфонах або планшетах, щоб побачити, як статичні зображення перетворюються на анімовані сцени або тривимірні моделі, що доповнюють текст. VR може забезпечити повне занурення, де користувачі можуть пересуватися віртуальними просторами, насолоджуючись візуальними інтерпретаціями віршів у реальному часі. Ці технології надають ілюстраторам нові інструменти для творчості, дозволяючи їм розширювати межі традиційного мистецтва та залучати аудиторію новими способами. Крім того, інтеграція 3D, VR та AR технологій у створення ілюстрацій дозволяє не тільки підвищити емоційний вплив поетичних творів, але й зробити їх доступнішими для сучасної цифрової аудиторії, яка прагне нових і захоплюючих способів сприйняття мистецтва та літератури.

Висновок до розділу 1

1. В першому розділі було досліджено основні компоненти розробки дизайну віршованих творів, та ілюстрацій. В якому було визначено, які є норми дизайну поетичних творів, на які ключові елементи поділяється, та визначено важливість кожного компоненту у створенні гармонійного та привабливого візуального образу. Також було розглянуто типографіку, візуальне зображення та творчий концепт, та їх вплив в дизайн.

2. Зазначено принципи застосування графічного дизайну в поетичних творах, а саме колір та композиція, які мають вагомий фактор при розробці дизайн-проєкту та їх вплив на відчуття аудиторії.

3. Завдяки, тому що проаналізовано різні види ілюстрації, їх характеристика та застосування у поетичних творах, можна відокремити їх важливість у створенні розробці дизайн-проєкту. Розуміння цих особливостей та функцій надає можливість вибрати найбільш відповідний стиль для конкретних поетичних творів, що призводить до ефективного візуального супроводу тексту, що являє підсилюючи ефект емоційного впливу поезії на читача та забезпечує гармонійність поєднання вірша та ілюстрації.

4. Описано, з чого складається концепція віршованого твору, та який вплив є розуміння теми та мотивів поетичних творів. Також концепція допомагає визначити основну ідею, яку потрібно підкреслити у візуальному оформленні.

5. Розглянуто сучасні тенденції в ілюстраціях віршованих творів, крім того з'ясовано, що однією з ключових тенденцій є інтерактивність, яка передбачає взаємодію аудиторії з зображенням, що дозволяє створити новий досвід та сприяє глибшому зануренню у зміст поезії. До того ж досліджено, що сучасні тенденції відображають інноваційні підходи, які використовують сучасні технології для створення не тільки інтерактивних елементів, а й 3D-ілюстрацій, технологій віртуального доповнення реальності.

РОЗДІЛ 2

АНАЛІТИЧНИЙ

2.1. Сфери та групи застосування та вплив створення ілюстрацій до поезій

Розробка ілюстрацій до віршованих творів В. Симоненка вимагає всебічного дослідження сфери споживання та груп споживачів, які в майбутньому будуть взаємодіяти з створеними ілюстраціями. Також аналіз цієї сфери дозволяє визначити оптимальні платформи для публікації ілюстрованих творів та дослідити, які саме аудиторії будуть споживати[18].

Сфера споживання ілюстрацій до поезії В. Симоненка включає різні платформи та середовища. Значну частину цієї сфери займають друковані видання. Книги, журнали та газети з ілюстраціями можуть приваблювати різноманітну аудиторію, зокрема дорослих та дітей. Також друковані видання мають своїх постійних шанувальників, які цінують їх за тактильні властивості та естетичну привабливість[9].

Цифрові платформи відіграють дедалі важливішу роль у споживанні ілюстрацій. Вебсайти, блоги та онлайн-журнали дозволяють використовувати інтерактивні елементи та мультимедійні можливості, створюючи візуально насичений контент, що приваблює сучасну аудиторію. Цифровий формат також дозволяє легко поширювати ілюстрації серед широкого кола користувачів через інтернет. Якщо розглянути сферу споживання таку як соціальні мережі, а особливо такі як Facebook, Instagram і Pinterest, то це є ефективними засобами для поширення ілюстрацій і графічного дизайну. Вони дозволяють миттєво охопити широку аудиторію, особливо серед молоді та активних інтернет-користувачів. Завдяки візуальній природі цих платформ, ілюстрації та елементи графічного дизайну можуть швидко стати вірусними, передаючись від одного користувача до іншого.

Електронні книги (e-books) також відіграють важливу роль у сфері споживання ілюстрацій. Вони пропонують можливість інтерактивної взаємодії

з текстом та зображеннями, роблячи читання більш захоплюючим. Електронні книги з інтерактивними ілюстраціями до віршованих творів можуть приваблювати читачів, які віддають перевагу цифровим пристроям. Ілюстрації до творів у таких книгах створюють додатковий вимір сприйняття поезії, дозволяючи читачам глибше зануритися в атмосферу та емоційний контекст твору.

Використання як традиційних друкованих видань, так і електронних платформ для ілюстрацій до поетичних творів В. Симоненка дозволяє досягати широкої аудиторії за рахунок різних способів сприйняття і взаємодії з контентом. Традиційні друковані видання забезпечують класичний формат, який є знайомим і привабливим для читачів, особливо для тих, хто цінує фізичність книги та специфіку читання на папері.

З іншого боку, електронні платформи надають можливість досягти молодіжної аудиторії та сучасних користувачів, які активно використовують цифрові пристрої для читання. Вони забезпечують швидкий доступ до контенту з будь-якої точки світу, дозволяючи читачам насолоджуватися поезією в будь-який час та в будь-якому місці. Електронні платформи також можуть використовувати додаткові мультимедійні можливості для підсилення враження від ілюстрацій, такі як анімація, звукові ефекти та інтерактивні елементи.

Наприклад, ілюстрації можуть оживати завдяки вбудованим анімаціям, які реагують на дії користувача, що додає динамічності та інтерактивності до процесу читання. Звукові доріжки можуть супроводжувати читання, створюючи атмосферу, що відповідає настрою поезії. Інтерактивні елементи, такі як інтерактивні карти, комікси чи анімовані відео, можуть значно збагатити досвід користувачів і поглибити їх розуміння твору.

Цифрові платформи також дозволяють легко оновлювати та поширювати нові ілюстрації, забезпечуючи постійний доступ до найновіших версій творів. Вони підтримують соціальні функції, такі як коментування та обговорення, що сприяє створенню спільнот навколо творів В. Симоненка. Завдяки цьому

ілюстрації можуть стати частиною активного культурного діалогу, де читачі та художники взаємодіють, обмінюються враженнями та ідеями. Таким чином, використання електронних платформ для публікації ілюстрацій до поетичних творів В. Симоненка дозволяє залучити ширшу аудиторію, підвищити інтерактивність та динамічність сприйняття творів, а також створює нові можливості для творчої взаємодії з читачами.

Таким чином, комбінація цих двох підходів дозволяє ілюстраціям до творів В. Симоненка адаптуватися до сучасних технологій і потреб читачів, зберігаючи при цьому традиційну естетику та привабливість друкованих видань. При дослідженні сфер також розглянути групи споживачів. Для ілюстрацій до поезії умовно розділено на декілька категорій враховуючи їх вік та інтереси особливості. Перш за все вікове розділення.

Таблиця 2.1. Джерело [49]

Групи споживачів та їх потреби в ілюстраціях

Аудиторія споживачів	Потреби в ілюстраціях
1	2
Доросла	Якісні ілюстровані віршовані твори, ілюстрації, які додають нові виміри тексту і поглиблюють їх розуміння поетичного матеріалу орієнтується на естетичні аспекти ілюстрацій, такі як художня цінність, технічне виконання та відповідність стилю автора
Молодша	Ілюстрації є ключовим елементом, який допомагає їм уявити сюжетні сцени та персонажі, що описані у віршах, яскраві ілюстрації допомагають дітям легше відчувати емоції, які виражені у віршах, ілюстрації сприяють розвитку уяви дітей, допомагаючи їм створювати власні образи та інтерпретації того, що відображено на картинках

1	2
Юнацька	Оцінюють ілюстрації за їхній стиль, модний вигляд та загальний естетичний враження, ілюстрації, які можуть викликати сильні емоції, такі як захоплення, відчуття пригоди чи внутрішній конфлікт, цінують ілюстрації, які мають сучасний вигляд та можуть відображати їхні сучасні інтереси та стиль життя, цінують зображення, які мають підтекст і можуть викликати обговорення важливих соціальних, етичних або філософських питань.

Також дослідженню групи за інтересами це: колекціонери та любителі мистецтва. Більш за все це читачі, які цінують унікальність та художню цінність ілюстрацій, які можна використовувати як предмети колекціонування або виставкові експонати. Вони цінують роботу конкретних ілюстраторів і шукають ілюстрації з високим рівнем майстерності та оригінальності. Любителі мистецтва мають можливість цінувати ілюстрації до поетичних творів як культурного артефакту, що відображає певний історичний чи літературний контекст. Колекціонери ж часто маючи знання про мистецтво та його ринок, вони мають можливість використовувати експертні оцінки для визначення якості та автентичності ілюстрацій.

При розробці ілюстрацій до віршованих творів В. Симоненка потрібно обрати групу споживачів, щоб максимально підвищити інтерес до поезії автора. Якщо обрати дорослу аудиторію, то вони забезпечать поширення поетичних творів серед інтелектуалів та критиків, а також забезпечать стійкий інтерес до друкованих видань та електронних видань. При спрямуванні уваги на групу молоді віком від 12 до 30 років то вони активно використовують інтернет та соціальні мережі для отримання інформації та розваг. Ця група відкрита до нових ідей, інновацій та сучасних форматів споживання. Але ця аудиторія потребує використання сучасних технологій та платформ, де вони й проводять

більшу частину свого часу. Тому інтерактивні, візуально привабливі та легко доступні формати можуть зробити поезію більш привабливою та цікавою для цієї групи споживачів та сприяти збереженню та популяризації культурною спадщиною. При залученні дитячої та підліткової аудиторії потрібно розуміти, що вони знаходяться на початку свого літературного шляху і потребує яскравих та зрозумілих образів для кращого сприйняття поезії. Першою задачею буде створення ілюстрацій, які можуть допомогти дітям та підліткам краще зрозуміти та полюбити поезію, створюючи позитивні асоціації з літературою.

З огляду на різноманітність цих груп та потреби залучення більшої аудиторії для поширення української поезії серед різних мас людей потрібно зробити якісні ілюстрації, які доповнюють та розширюють поезією але при цьому залучення зрозумілих візуальних образів, щоб охопити дві вікові групи. Цей підхід дозволить охопити різні групи споживачів та максимізувати інтерес до творчості В. Симоненка.

2.2. Дослідження стилів ілюстрацій до віршованих творів

Ілюстрації до поетичних творів є важливим елементом, що збагачує та поглиблює сприйняття поезії. Вони допомагають читачам краще зрозуміти емоції, образи та символи, що втілені у тексті, а також додають візуальну привабливість виданням. Ілюстрації до творів дійсно впливають на сприйняття тексту читачами. Дослідження показують, що вони полегшують візуалізацію образів та символів, що використовуються поетами, що робить вірші більш доступними та емоційно насиченими. Також допомагають створити візуальну прив'язку до тексту, полегшуючи його розуміння та запам'ятовування. Емоційний вплив ілюстрацій підсилює загальне враження від поезії, роблячи її більш живою та захоплюючою. Аналіз ілюстрацій до віршів включає вивчення їхніх стилістичних особливостей, методів створення, а також їхнього впливу на читача. Використання різних стилів (реалістичних, абстрактних) та технік (традиційних, цифрових) у створенні ілюстрацій дозволяє досягти різних естетичних і емоційних ефектів (рис.2.1). Це особливо актуально в контексті

різної аудиторії та їхніх вподобань. Наприклад, для молодшої аудиторії можуть бути більш привабливими яскраві, сучасні та інтерактивні цифрові ілюстрації, тоді як дорослі читачі, особливо освічена аудиторія, можуть надавати перевагу класичним стилям та традиційним технікам, при поєднанні цих двох стилів є можливість створити щось новітнє та спрямоване на охоплення більшої кількості читачів.

Рис. 2.1. Стилiзацiя iлюстрацiй вiршiв. Lisa Vietze 15.09.2020[26]

Методи iлюстрацiй можуть бути створенi за допомогою рiзних технiк i матерiалiв. Традицiйнi методи включають олійний живопис, акварель, туш та iншi художнi матерiали. Вони дозволяють створювати унiкальнi та високо деталiзованi зображення, що надають виданням особливу естетичну цiннiсть але при використаннi програм з налаштованими можливостями створення традицiйного методу малювання, а саме завдяки цифровим програмам, тобто технологiчний методи, зокрема відбувається завдяки використанню графiчних планшетiв та програмного забезпечення для цифрового живопису, що дозволяє швидше створювати iлюстрацiї та вносити змiни у процесi роботи. Цифровi iлюстрацiї також мають переваги в iнтеграцiї з електронними книгами та iншими цифровими платформами, де вони можуть бути аiмованi або iнтерактивнi. Також в подальшому цi iлюстрацiї можуть бути iнтегрованi в

побут, тобто друк на футболках та інші предметах для сувенірної продукції, що дозволить надати більшої популярності для розповсюдження української культури.

Реалістичні ілюстрації є важливим аспектом візуального мистецтва, що сприяє поглибленню розуміння та сприйняття літературних творів. Вони допомагають читачам краще зрозуміти і відчувати емоції, які поет прагне передати через свої твори. Реалістичні ілюстрації можуть підсилювати візуальне сприйняття тексту, доповнювати та розширювати літературні образи, а також полегшувати розуміння складних метафор і символів.

Вибір стилю та техніки для реалістичних ілюстрацій є важливим етапом у створенні ілюстрацій до віршованих творів. Існують традиційні методи, такі як олійний живопис, акварель, графітні олівці та туш, а також цифрові методи, які включають використання графічних планшетів та програмного забезпечення для цифрового живопису, як-от Photoshop і Procreate. Особливості стилю реалістичних ілюстрацій включають високий рівень деталізації, точність у відтворенні природних форм та об'єктів, а також використання палітри кольорів, яка відповідає реальним відтінкам.

Реалістичні ілюстрації мають багато переваг у поетичних збірках. Вони можуть викликати сильні емоції, підсилюючи враження від прочитаного. Детальні зображення пояснюють та доповнюють текст, допомагаючи читачам краще зрозуміти його зміст. Крім того, високоякісні реалістичні ілюстрації роблять видання візуально привабливим, що може підвищити його комерційний успіх.

Приклади успішного використання реалістичних ілюстрацій можна знайти в ілюстрованих виданнях класичних творів, де вони відображають ключові сцени та персонажів. У сучасних поетичних збірках використання реалістичних ілюстрацій допомагає залучити нову аудиторію, яка цінує візуальне мистецтво.

Однак, створення реалістичних ілюстрацій може бути дорогим і часозатратним процесом. Також не всім читачам подобаються реалістичні

ілюстрації; деякі можуть надавати перевагу абстрактним або мінімалістичним стилям.

Реалістичні ілюстрації до віршованих творів відіграють важливу роль у підсиленні емоційного впливу поезії та розширенні візуального сприйняття тексту. Вони є ефективним засобом для передачі атмосфери, настрою та конкретних деталей, що описуються у віршах, зокрема у творах В. Симоненка. Хоча процес створення реалістичних ілюстрацій може бути дорогим і часозатратним, їхня здатність глибше занурити читача у світ поезії робить їх цінним інструментом у літературному дизайні.

Реалістичні ілюстрації, які відтворюють образи із життя в точній деталях, дозволяють читачеві зануритися в реалістичну обстановку та відчувати життєвість сцен, описаних у віршах В. Симоненка. В той же час символічні елементи додають глибини і містичності, розширюючи інтерпретаційні можливості тексту. Це поєднання дозволяє досягти балансу між реалізмом і метафоричністю, поглиблюючи сприйняття творів і відкриваючи нові шари їхнього змісту для аудиторії. Символічні ілюстрації відображають абстрактні або символічні аспекти тексту через використання символів, метафор та алегорій. Вони не намагаються передати реалістичну деталізацію, але зосереджуються на передачі емоційного, філософського або символічного змісту твору. Такий підхід дозволяє створити більш глибоке та емоційно насичене сприйняття для читача, розкриваючи альтернативні шляхи інтерпретації та стимулюючи рефлексію над темою або сюжетом поезії.

2.3. Аналіз ілюстрацій творів українських поетів

Дослідження ілюстрацій творів українських поетів дозволяє глибше зрозуміти, як візуальні образи доповнюють і підсилюють поетичний текст. Ілюстрації до поетичних творів виконують важливу функцію, роблячи поезію більш доступною та привабливою для читачів різного віку. Вони створюють візуальний контекст, який допомагає краще сприймати і розуміти зміст твору, підкреслюють його емоційну складову та додають естетичної цінності.

При аналізі ілюстрацій важливо враховувати кілька аспектів. По-перше, це стиль ілюстрацій. Вони можуть бути реалістичними або абстрактними, чорно-білими або кольоровими, детальними або мінімалістичними. Кожен стиль впливає на сприйняття поезії та її інтерпретацію. Реалістичні ілюстрації зазвичай допомагають краще зрозуміти конкретні образи та ситуації, описані в тексті, тоді як абстрактні ілюстрації можуть створювати певний настрій або викликати асоціації, не прив'язуючись до конкретних деталей. По-друге, це відповідність ілюстрацій змісту поезії. Важливо, щоб ілюстрації не тільки доповнювали текст, але й відповідали його духу та настрою. Наприклад, для віршів Тараса Шевченка, де часто присутні патріотичні та соціальні теми, підходять ілюстрації, які підкреслюють ці аспекти та відображають боротьбу і надії українського народу. По-третє, це роль ілюстрацій у формуванні цілісного сприйняття твору. Вдале поєднання тексту і зображення може створити потужний синергетичний ефект, коли візуальні та вербальні елементи підсилюють один одного. Наприклад, ілюстрації до віршів Лесі Українки можуть відображати природні пейзажі, міфологічні образи або сценки з народного життя, які гармонійно поєднуються з текстом і створюють багатогранне сприйняття твору.

Розглядаючи ілюстрації до творів Лесі Українки (рис.2.2.) створюється розуміння індивідуального ставлення авторів графічних творів до спадщини поетеси. Особливої уваги художників заслуговує її драма-феєрія «Лісова пісня». У цій п'єсі поетеса майстерно розкриває У цій п'єсі поетеса майстерно розкриває низку актуальних соціально-етичних проблем, поєднуючи реальне та фантастичне в яскравих і неоднозначних образах, що стимулює творчу уяву митців. Колекція містить роботи одного з перших ілюстраторів «Лісової пісні» – народного художника України Михайла Дерегуса (1904-1997). Майстерно передаючи головну лінію оповідання – неминучий конфлікт він розкриває цю тему через образ лісової Мавки. Її зображення постійно змінюються: на початку поеми Мавка виглядає примарною, ніби матеріалізується з глибин прадавнього

лісу, а у фіналі вона постає як цілком реальна дівчина, яка переживає зрозумілий кожному відчай зради [12].

Рис. 2.2. Ілюстрації до поезії Л. Українки, Михайло Дергус 1959р. [12]

Також доречним прикладом є ілюстрації до «Енеїди» Котляревського (рис.2.3.). Анатолій Базилевич відомий своїм неперевершеним майстерством у створенні ілюстрацій, які надихаються народним мистецтвом та фольклором. Його стиль відображає вишуканість та глибоке розуміння національної культури, що відзначається витонченим використанням орнаментики та традиційних мотивів. У його ілюстраціях до "Енеїди" видно вплив народної графіки, яка відтворює дух українського епосу, збагачуючи текст мистецтвом і національними символами. Такий підхід дозволив Базилевичу створити неповторну ілюстративну інтерпретацію "Енеїди", яка стала вершиною його творчості і отримала визнання як української, так і світової культурної спадщини. Художник у своїх ілюстраціях до "Енеїди" використовував стиль, який поєднує елементи народної української графіки з класичними художніми традиціями. Його ілюстрації відрізняються витонченою лінійною технікою та деталізацією, що створюють атмосферу відповідності до епосу. Він чудово передавав драматизм і героїзм епізодів "Енеїди", використовуючи яскраві кольори та символічні образи, які поглиблювали сенсове навантаження тексту.

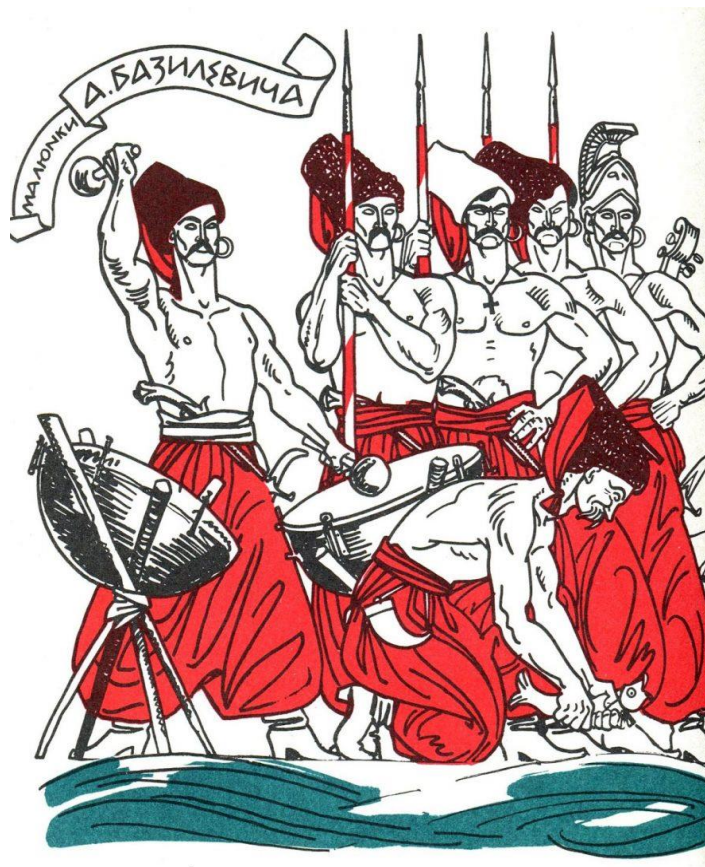

Рис.2.3. Ілюстрації до твору «Енеїда» І. Котляревський
Анатолія Базилевича [20]

Стиль Базилевича характеризується також декоративністю і вишуканістю композицій. Він вдало поєднував елементи фольклору з класичними образами, створюючи цілісне образотворче полотно, яке відповідає духовним і естетичним ідеалам української культури. Його ілюстрації до "Енеїди" стали візуальним втіленням національного епосу, яке вражає своєю символікою і мистецькою майстерністю, сприяючи популяризації та збереженню цінностей української літературної традиції.[20].

2.4. Розміщення ілюстрацій на сторінках з поезією

Правильне розміщення ілюстрацій на сторінці дозволяє збалансувати текст і візуальний елемент, уникнути перевантаження або нерівноваги. Це може

охоплювати використання великих або малих ілюстрацій, а також їхнє розташування вгорі, внизу або посередині сторінки[7].

Таблиця 2.1 Джерело [45]

Ключові аспекти розташування ілюстрації та їх значення

Ключові аспекти	Значення
Баланс і гармонія	Важливо, щоб ілюстрації і текст взаємодіяли між собою гармонійно. Розміщення ілюстрацій повинно допомагати підкреслити ключові моменти тексту, а не відволікати увагу від нього.
Зони акценту	Ілюстрації можуть використовуватися для створення зон акценту на сторінці. Наприклад, вступні зображення можуть встановлювати тон або тематику вірша, а ілюстрації в ключових місцях можуть підкреслювати важливі емоційні або сюжетні повороти.
Величина і формат	Розмір ілюстрацій також важливий. Великі ілюстрації можуть стати домінуючим елементом на сторінці, підкреслюючи їх важливість або емоційне навантаження, тоді як менші ілюстрації можуть використовуватися для доповнення тексту.
Розташування відносно тексту	Ілюстрації можуть бути розміщені поруч з відповідними частинами тексту, що допомагає зрозуміти їхнє значення або контекст. Таке розташування дозволяє читачеві знаходитись в інтерактивному діалозі з образами та текстом.
Типографічні аспекти	Важливо також враховувати типографічні аспекти, такі як відстань між ілюстраціями та текстом, а також між ілюстраціями самими по собі. Це допомагає зберігати читабельність сторінки і забезпечує естетичну гармонію.

Важливо також враховувати типографічні аспекти, такі як відстань між ілюстраціями та текстом, а також між ілюстраціями самими по собі. Це допомагає зберігати читабельність сторінки і забезпечує естетичну гармонію[8].

Використовуючи ці аспекти було обрано ключові елементи для створення ілюстрацій до віршів Симоненка, щоб краще зобразити написане автором.

Рис.2.4 Містична Україна. В. Та В. Лопухіни [27]

Також було розглянуто сучасні стилі та технічні рішення в ілюструванні. Прикладом було обрано (рис.2.4). Тут є цікаві рішення використання акцентів, контрасту, та неординарні розміщення тексту на форзаці.

2.5. Платформи для публікації ілюстрованих творів

Публікація ілюстрованих творів відкриває широкі можливості для авторів і художників донести свою творчість до різноманітної аудиторії. Розглянемо основні платформи, які надають цю можливість (табл.. 2.3).

Таблиця 2.3. Джерело [23]

Платформи для публікацій

Платформи	Значення та можливості
Друковані книги, журнали та газети	Популярними серед читачів різного віку, фізичні видання мають своїх відданих шанувальників, які цінують тактильні властивості та естетичний вигляд друкованих матеріалів, особливо це стосується колекціонерів та любителів мистецтва, які часто збирають ілюстровані видання як частину своїх колекцій.
Соціальні мережі, такі як Facebook, Instagram та Pinterest	Потужними інструментами для поширення ілюстрацій. Вони дозволяють миттєво досягати великої аудиторії, особливо серед молоді та активних користувачів інтернету. Завдяки візуальній природі цих платформ, ілюстрації можуть стати вірусними, поширюючись від одного користувача до іншого. Соціальні мережі також дозволяють авторам взаємодіяти зі своєю аудиторією, отримувати зворотний зв'язок і будувати спільноти навколо своїх творів.
Вебсайти, блоги та онлайн-журнали	Поетичні твори публікуються разом з ілюстраціями, використовують можливості цифрового дизайну для створення інтерактивного та візуально насиченого контенту. Вони надають авторам платформу для представлення своїх робіт у зручному форматі, доступному для читачів у

	всьому світі.
Продовження таблиці 2.3	
1	2
Електронні книги	Надають можливість інтерактивної взаємодії з текстом і зображеннями, що робить читання більш захоплюючим. Електронні книги з інтерактивними ілюстраціями можуть приваблювати тих, хто віддає перевагу читанню на цифрових пристроях, таких як планшети, смартфони та електронні рідери. Цей формат особливо популярний серед молодшої аудиторії, яка цінує зручність і доступність цифрових медіа.

Таким чином, широкий спектр платформ для публікації ілюстрованих творів дає авторам можливість вибрати оптимальний спосіб презентації своєї роботи, враховуючи потреби своєї аудиторії та особисті вподобання. Кожна з цих платформ має свої унікальні переваги, які можна ефективно використовувати для максимального впливу та залучення читачів до світу поезії та мистецтва.

При створенні ілюстрацій до поезії В. Симоненка було розглянуто дві системи це друковані видання та поширення через соціальні мережі. Застосування цих двох платформ дозволяє ефективно залучити різні групи споживачів: від прихильників традиційних друкованих видань до активних користувачів цифрових медіа. Це забезпечує максимально широке поширення та вплив ілюстрацій до поезії В. Симоненка, одночасно зберігаючи їх високу художню та культурну цінність.

Висновок до розділу 2

1. На основі проведеного дослідження у другому розділі було розглянуто різні аспекти створення ілюстрацій до поезії, зокрема вплив їх стилю, аналіз та застосування українських поетів.
2. Дослідження показало, що сучасні тенденції в ілюстраціях поєднують традиційні методи з інноваційними підходами, що розширює можливості візуального вираження поетичного тексту.
3. Зокрема, аналіз стилів ілюстрацій вказує на значення балансу між реалізмом та символізмом у відтворенні поетичних образів, що дозволило глибше відчувати емоційну й смислову наповненість творів. Вибір платформ для публікації ілюстрованих творів, таких як друковані видання та соціальні мережі, впливає на аудиторію та сприяє їх ширшому поширенню та доступності.
4. Цей розділ підтверджує, що ілюстрації до поезії є не лише доповненням тексту, а й важливим засобом його інтерпретації та візуального уособлення, що сприяє збагаченню культурного та художнього досвіду читача.
5. Дослідження ілюстрацій до творів демонструє їхню важливу роль у доповненні та збагаченні літературного тексту. Вибір стилю, техніки та методів створення ілюстрацій має враховувати цільову аудиторію та специфіку поетичних творів. Ілюстрації допомагають поглибити емоційний та візуальний вплив поезії, роблячи її більш доступною та захоплюючою для читачів.

РОЗДІЛ 3

ПРОЄКТНИЙ

3.1. Процес створення ілюстрацій

Процес створення ілюстрацій для віршованих творів є складним та містить кілька ключових етапів, які включають концептуалізацію, розробку ескізів, вибір стилю та техніки, використання графічних програм, а також закінчення та підготовку до публікації (табл.. 3.1)..

Таблиця 3.1. Джерело [50]

Основні етапи розробки ілюстрацій

Назва етапу	Характеристик робіт
1	2
Концептуалізація	Перший етап процесу полягає у розумінні поетичного тексту і визначенні ключових моментів, які необхідно візуалізувати. Ілюстратор аналізує вміст та настрій поезії, розглядає можливі символи, образи та емоційні нюанси, які можуть бути передані через мистецтво.
Розробка ескізів	На другому етапі створюються концептуальні ескізи, що є першими візуальними інтерпретаціями поезії. Це етап експериментування з композицією, розміщенням образів та вибором кольорової палітри. Ескізи дозволяють ілюстраторові вибрати найбільш ефективний спосіб візуалізації поетичного змісту.
Вибір стилю та техніки	Ілюстратор враховує концепцію і ескізи для визначення найкращого стилю та техніки відтворення. Це може включати в себе реалістичні чи символічні підходи, використання різних малюнкових і цифрових технік для досягнення потрібного ефекту.

1	2
Використання графічних програм	Застосування програм, таких як Adobe Photoshop, Illustrator, Krita та інші, є необхідним для створення ілюстрацій високої якості. Ці програми дозволяють ілюстраторам працювати з цифровими інструментами, маніпулювати кольорами, текстурами та формами, щоб створити ефектні образи, які відтворюють атмосферу та емоції тексту.
Фіналізація та підготовка до публікації	Останній етап включає в себе завершення ілюстрацій, ретушування деталей, виправлення помилок та підготовку до друку або електронної публікації. Цей процес вимагає уважності до деталей і забезпечує, що кожна ілюстрація доповнює та поглиблює розуміння та сприйняття поетичного тексту читачами.

3.2. Вибір стилю та техніки ілюстрування

Вибір стилю та техніки ілюстрування для поетичних творів є ключовим аспектом їх візуального вираження та інтерпретації [31]. Залежно від конкретного поетичного тексту, автор може обирати різні стилі та техніки для створення ілюстрацій, що підкреслюють особливості та емоційну наповненість твору.

При виборі стилю розглядалося стиль та техніки ілюстрації до твору «Лісова пісня» та «Енеїда». В першому творі використовуються ілюстрації відзначаються своєю вірною передачею природних образів у реалістичному стилі. Художник деталізує кожну сцену, використовуючи виразність малюнків для поглиблення внутрішнього світу персонажів та їхніх взаємин з природою. Реалістичний підхід дозволяє читачеві відчути містику та загадковість твору через живописний опис лісових сцен та образів, що оживають на сторінках.

Щодо "Енеїди", ілюстратор Анатолій Базилевич обрав стиль, який поєднує народні мотиви з класичними художніми традиціями (рис. 3.1).. Він використовував витончену лінійну техніку та яскраві кольори для створення образів, що відображають драматизм та емоційну напруженість епосу. Його ілюстрації стали відомими своєю вишуканістю та майстерністю, відтворюючи героїчний дух українського епосу з усією його символікою та глибинами.

Рис.3.1. Ілюстрації до твору «Енеїда» І. Котляревський
Анатолія Базилевича [20]

Обидва ці твори демонструють різноманітність підходів до ілюстрації літературних шедеврів, де кожен стиль та техніка відтворюють індивідуальний характер та дух твору, залучаючи читача до вивчення тексту через візуальний спосіб, тому при поєднанні реалістичного стилю Михайла Дергуса, де при детальному спостереженні створюється враження міфічності та драматичності, а стилю Базилевича, де завдяки простим але яскравим зображенням, які в

поєднанні з стилізованим шрифтом на обкладинці створюють свій унікальний шарм [3].

Використання двох стилів ілюстрацій — символічного та реалістичного — для творів Симоненка сприяє створенню багатогранної та ефективної візуальної апеляції. Символічний стиль дозволяє використовувати абстрактні форми, символи та метафори для передачі глибшого смислу поетичного тексту. Він зосереджується на емоційному й філософському відтворенні образів, підсилюючи їхню символічну значущість та універсальність. З іншого боку, реалістичний стиль зосереджений на деталях і точному відтворенні образів, що роблює їх більш доступними та конкретними для сприйняття глядача. Використання цього стилю додає візуальну ідентифікацію та реалізм, що сприяє глибшому зануренню у світ поетичних творів. Поєднуючи обидва стилі, ілюстратор створює баланс між естетичними аспектами та передачею поетичного змісту, що робить ілюстрації цікавими та привабливими для різних аудиторій. Такий підхід дозволяє зберегти художню цінність творів Симоненка, одночасно глибше занурюючи читача у їхній мистецький світ.

Також було розглянуто сучасні стилі та технічні рішення в ілюструванні. Прикладом було обрано

3.3. Розробка концептуальних ескізів

Розробка концептуальних ескізів є важливим етапом у процесі створення ілюстрацій, особливо до віршованих творів, де візуальне відображення тексту має значний вплив на сприйняття аудиторією (табл. 3.2). Концептуальні ескізи дозволяють ілюстратору ефективно передавати емоційну та смислову глибину поезії через обрані мистецькі засоби, комбінувати символічні та реалістичні елементи для створення атмосфери твору. Цей етап дозволяє визначити композицію, колірну палітру, техніку виконання, що сприяє досягненню гармонії між візуальними елементами і текстом поезії. Такий підхід не лише поглиблює розуміння твору, а й збагачує його візуальне втілення, роблячи ілюстрації цікавими та привабливими для читача.

Таблиця 3.2

Основні аспекти розробки концептуальних ескізів

Етапи	Основні характеристики та вимоги
Аналіз тексту та контексту	Початковий етап передбачає ретельний аналіз віршованого твору з метою зрозуміти його смисловість, настрій, головні ідеї та образи. Це допомагає визначити ключові моменти, які потрібно візуалізувати.
Вибір концептуального підходу	На основі аналізу тексту вибираються концепції, які найкраще відображають суть твору. Це може бути абстрактна ілюстрація, реалістичний підхід або використання символіки та метафор.
Складання композиції	Створення основної композиції ескізу, яка включає розміщення образів, вибір точки зору та композиційну балансування елементів. Важливо враховувати просторові відносини між образами та їх взаємодію.
Колірна схема та стилістика	Вибір кольорів і стилістики, які відображають атмосферу та емоційний тон твору. Кольори можуть підсилювати настрій або створювати контраст з текстом.
Деталізація та доробка	Поступове дороблення ескізу з урахуванням деталей і уточнень, які додають глибину ілюстрації. Важливо дотримуватися стилістичних та художніх рішень, що відповідають вибраному підходу.
Затвердження	Подання концептуальних ескізів замовнику або редактору для оцінки і отримання затвердження перед переходом до наступних етапів створення ілюстрації.

Розробка концептуальних ескізів є критичним етапом у створенні ілюстрацій до поезії, оскільки вони визначають остаточний вигляд і відчуття візуального вираження літературного тексту. Кожен ескіз слугує перехідним елементом між словом і образом, де ілюстратор поєднує ідеї та

емоції поетичного тексту з мистецькими техніками. Вони дозволяють експериментувати з різними стилями, техніками та композиціями, щоб досягти максимальної виразності і глибини ілюстрацій. Концептуальні ескізи враховують вибір кольорової палітри, обрану символіку та атмосферу твору, що відіграють ключову роль у створенні сприйнятливого образу для читача, сприяючи передачі поетичного змісту через візуальне мистецтво.

3.4. Цифрові ілюстрації у поєднанні з поезією

Цифрова ілюстрація - це процес створення зображень за допомогою комп'ютерних технологій [33]. Цей процес охоплює різноманітні середовища та техніки, від традиційного малювання і живопису до 3D-рендерингу та анімації. Створення ілюстрацій до літературних творів, зокрема поезії, є особливо важливим, оскільки вони допомагають передати атмосферу, емоції та символіку тексту через візуальні образи[40]. Цифрові ілюстратори можуть використовувати різноманітні програмні забезпечення для створення своїх творів, включаючи програми для малювання та живопису, інструменти для 3D-моделювання та навіть програмне забезпечення для редагування відео. При створенні ілюстрацій до поетичних творів важливо враховувати стилістичні особливості тексту, колірну палітру, композицію та символіку, щоб ілюстрації гармонійно доповнювали літературний зміст [13].

Розробка концептуальних ескізів є важливим етапом у процесі створення ілюстрацій до віршованих творів. Вони визначають кінцевий вигляд та відчуття візуального вираження літературного тексту. Кожен ескіз є своєрідним мостом між словом і образом, де ілюстратор співвідносить ідеї та емоції поетичного тексту з мистецькими прийомами. Вони дозволяють експериментувати з різними стилями, техніками та композиціями, щоб досягти максимальної виразності і глибини ілюстрацій. Концептуальні ескізи враховують вибір кольорової палітри, обрану символіку та атмосферу твору, що відіграє важливу роль у створенні сприйнятливого образу для читача, допомагаючи передати

поетичний зміст через візуальне мистецтво. Хоча технології та інструменти для цифрових ілюстраторів постійно вдосконалюються, потреба в творчості та уяві залишається незмінною. Ілюстратори, які працюють з поетичними творами, повинні мати глибоке розуміння тексту та здатність візуально інтерпретувати його, створюючи роботи, що не лише прикрашають сторінки, але й додають нові виміри до сприйняття поезії.

Вимоги до обладнання для цифрової ілюстрації можуть відрізнятися залежно від програмного забезпечення та використовуваних методів[16].

Для початківців ноутбук або настільний комп'ютер з планшетом для малювання, також відомий як графічний планшет, є хорошим місцем для початку. Потрібен комп'ютер з принаймні 8 ГБ оперативної пам'яті та процесором Intel Core i5 або краще. Для графічного планшета ви можете обрати щось початкового рівня, наприклад, Wacom Intuos. Цей планшет Wacom забезпечить вам гарне відчуття цифрової ілюстрації без значних витрат. Монітори для малювання простіші у використанні, ніж планшети для малювання, тому що на моніторі є можливість малювати безпосередньо на екрані, який знаходиться під вашою рукою. За допомогою планшета для малювання вам потрібно дивитися на монітор комп'ютера, а не безпосередньо на те, де малює ваша рука. Ще однією апаратною альтернативою є графічний планшет. iPad - чудовий варіант, і його можна використовувати з Apple Pencil. Якщо вам не подобається iPad, то MS Surface Pro та Wacom Cintiq - це ще один чудовий вибір. Переваги iPad - це портативність та простота використання. Крім того, Apple Pencils чутливі до тиску та кута, що робить їх чудовими для малювання та малювання.

Вимоги які потрібні для програмного забезпечення, яке дозволить вам створювати потрібні типи графіки та ілюстрацій. Дві найпопулярніші програми для ілюстрацій для цифрових ілюстраторів - Procreate та Adobe Photoshop, або ж мало відома програма Krita.

Procreate - це програма для малювання та малювання, яка доступна для iPad. Він пропонує широкий спектр функцій та інструментів для створення

ваших ілюстрацій, включаючи шари, різні пензлі та можливість регулювати непрозорість та потік ваших кольорів.

Adobe Photoshop - це програмне забезпечення, доступне як для Mac, так і для ПК. Він є частиною Adobe Creative Suite, який включає в себе ряд програм для графічного дизайну, веб-розробки, редагування фотографій та редагування відео. [32]

Photoshop має широкий спектр функцій та інструментів для створення ваших ілюстрацій, включаючи шари, маски та цілий ряд пензлів. Однак Adobe Creative Cloud може швидко стати дорожчим, а щомісячна підписка коштує 19,99 доларів США.

Світ цифрових ілюстрацій не обмежується малюванням 2D-растрових зображень за допомогою Procreate або Photoshop.

Також можливе використання таких програмних забезпечень, як Blender, для створення 3D-анімації або Inkscape для векторної графіки. Програмне забезпечення, яке вам потрібно, буде залежати від типу ілюстрацій, які ви хочете зробити.

3.5. Використання графічних програм та інструментів

Використання графічних програм є необхідною складовою процесу створення ілюстрацій для поетичних творів, оскільки це дозволяє ілюстраторам використовувати різноманітні інструменти і технології для досягнення високої якості та ефективності роботи. Сучасні графічні програми, такі як Adobe Photoshop, Illustrator, Krita та інші, забезпечують широкі можливості для розробки ілюстрацій. Наприклад, Photoshop використовується для ретуші, обробки та маніпулювання зображеннями, що дозволяє створювати складні композиції та ефекти. Illustrator частіше використовується для векторної графіки, що є особливо корисним для створення чітких ліній і деталізованих малюнків. Krita, у свою чергу, відомий своїми можливостями для роботи з цифровими малюнками та художніми ефектами. Ключові аспекти використання графічних програм інструментів надано в табличній формі (табл.. 3.3)

Таблиця 3.3 Джерело [36]

Ключові аспекти використання графічних програм інструментів

Назва інструментів	Характеристика переваг
1	2
Комп'ютерні програми для графічного дизайну	Використання програм таких як Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Affinity Designer, Sketch та інших дозволяє художникам створювати та редагувати ілюстрації з високою точністю. Photoshop часто використовується для обробки і ретушування зображень, Illustrator і CorelDRAW – для створення векторних ілюстрацій, Affinity Designer та Sketch – для розробки комплексних макетів.
Векторна та растрова графіка	Векторна графіка дозволяє створювати ілюстрації, які можна масштабувати без втрати якості, що особливо корисно для друку і публікацій. Растрова графіка підходить для деталізованих і складних зображень з багатою текстурою.
Інструменти для малювання і творчості	Планшети і стилуси, такі як Wacom, дозволяють художникам малювати натуральним способом, використовуючи рухи руки і натиск, що дозволяє створювати більш органічні та емоційно насичені ілюстрації.
Технічна підтримка і кольоровий менеджмент	Важливою частиною процесу є налагодження кольорового профілю і відтворення кольорів для забезпечення точності і консистентності кольорів між екранами і друку.
Анімація і інтерактивність	Деякі програми, наприклад Adobe After Effects чи анімаційні функції в Adobe Photoshop, дозволяють створювати анімовані ілюстрації та інтерактивні ефекти для цифрових медіа.

Ці програми дозволяють ілюстраторам ефективно експериментувати з різними стилями, кольорами, текстурами та композиціями, щоб відтворити атмосферу і почуття, передані у віршах, і створити ілюстрації, які доповнюють і поглиблюють відчуття від читання поетичного тексту. Тому було розглянуто ключові аспекти.

Було використано програми Photoshop, Illustrator та Krita з огляду на їхні ключові можливості в графічному дизайні та обробці зображень. Ці програми надали можливість створювати ілюстрації відповідно до вимог проєкту та розроблювати макети, що сприяло зручному розміщенню та створенню композицій без порушення балансу між текстом та зображеннями. Photoshop дозволив працювати з растровими зображеннями, що особливо важливо для деталізації та кольорової корекції ілюстрацій. Illustrator забезпечив можливість створення векторних зображень, що дозволяє зберігати високу якість ілюстрацій при будь-яких їхніх розмірах. Krita використовувалася для натурного малювання, що додало ілюстраціям органічний вигляд та художню естетику. Ці інструменти разом сприяли ефективному створенню ілюстрацій, які ідеально доповнюють текст та забезпечують гармонійну композицію проєкту.

3.6 Вибір остаточного стилю, кольорової гамми для ілюстрування віршів Симоненка

Для реалізації ілюстрацій було обрано реалістичний стиль для карої деталізації зображень, та кольорова гамма в чорно білих тонах з використання акцентних кольорів, щоб підкреслити важливі образи та враження в поезії. Також було розроблена кольорова гамма в CMYK та RGB, щоб на друкованих видання або при використанні на веб носіях колір не міняв свого відтінку, та не спотворював розроблений проєкт.

Було обрано два шрифти для віршованих творів Симоненка. Для титулу використовується шрифт American Typewriter, щоб не перевантажувати ілюстрацію, яка є головною в передачі загального характеру поезії. У середині

використовується той самий шрифт, що й для заголовку, оскільки завдяки цьому шрифту передається відчуття чогось старовинного та перенесення до часів, коли автор тільки написав свої вірші.

Шрифт American Typewriter було обрано не випадково. Його ретро-естетика відмінно підходить для віршованих творів Симоненка, надаючи тексту відчуття автентичності та історичної глибини. Цей шрифт допомагає створити атмосферу, яка відповідає духу та часу, в якому творив поет. Використання одного шрифту для титулу та основного тексту забезпечує візуальну цілісність і узгодженість дизайну, дозволяючи читачеві зосередитися на змісті поезії, не відволікаючись на різноманітні шрифтові стилі. Крім того, шрифт American Typewriter, з його рівномірними та чіткими лініями, забезпечує високу читабельність, що є критично важливим для будь-якого текстового контенту, особливо для поезії, де кожне слово та рядок мають велике значення. Ця шрифтовий вибір гармонійно поєднується з ілюстраціями, підкреслюючи їхню художню цінність та сприяючи створенню єдиного візуального образу.

Таким чином, використання шрифту American Typewriter для віршованих творів Симоненка не тільки підкреслює їх історичну та культурну цінність, але й сприяє більш глибокому сприйняттю поетичного тексту, роблячи його доступним та зрозумілим для широкої аудиторії. ругий шрифт, Proxima Nova, використовується лише для написання імені автора. Цей сучасний та елегантний шрифт відмінно контрастує з ретро-естетикою American Typewriter, додаючи композиції свіжості та модернізму. Proxima Nova була обрана через свою чистоту і читабельність, що дозволяє чітко виділити ім'я автора на тлі поетичного тексту. Цей шрифтовий вибір створює баланс між традицією та сучасністю, підкреслюючи водночас історичну цінність творів та їх актуальність у сьогоденні. Використання Proxima Nova тільки для імені автора також додає витонченості та професіоналізму загальному дизайну, роблячи його привабливим для сучасної аудиторії. Таким чином, поєднання шрифтів American Typewriter та Proxima Nova забезпечує гармонійне сприйняття поезії В. Симоненка, підкреслюючи її літературну глибину та естетичну

привабливість. Це дозволяє створити візуально привабливі ілюстрації, які будуть сприйматися з повагою до минулого, але одночасно залишатися сучасними та актуальними.

Висновок до розділу 3

1. У процесі розділу проєктного було досліджено ключові аспекти створення ілюстрацій до віршів, зосереджуючись на різноманітних аспектах, які включають в себе концептуалізацію, розробку ескізів, вибір стилю та техніки і використання графічних програм.

2. На першому етапі ми визначили, що концептуалізація є важливим кроком у візуальному відображенні поетичного змісту, де ілюстратори розглядають та аналізують ключові моменти та емоційні аспекти тексту.

3. Далі було проаналізовано процес розробки ескізів, який дозволяє експериментувати з композицією, кольорами та образами, щоб знайти найефективніший спосіб візуалізації поетичного змісту.

4. У розділі також було розглянуто вибір стилю та техніки, де ілюстратори можуть використовувати різні мистецькі підходи, від реалістичного до символічного, щоб досягти максимального виразності і глибини візуального відтворення.

5. Завершальним етапом було обговорення використання графічних програм, які надають ілюстраторам інструменти для створення високоякісних ілюстрацій, що відображають емоційну та естетичну сутність поетичних творів. Таким чином, розділ 3 висвітлив важливі аспекти процесу створення ілюстрацій до поезії, які сприяють більш глибокому та комплексному сприйняттю літературного тексту читачами.

Створення розробки ілюстрацій до поезії В. Симоненка складається з багатьох важливих факторів які були дослідженні в 3 розділі. Розроблені ілюстрації представлено в додатку до кваліфікаційної роботи.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. У ході виконання кваліфікаційної роботи були здійснені ключові етапи, спрямовані на створення ілюстрацій до поезії Василя Симоненка, враховуючи сучасні тенденції у графічному дизайні та потреби різних аудиторій. Досліджено різні платформи для публікації ілюстрованих творів, включаючи друковані видання та соціальні мережі. Це дозволило визначити найбільш ефективні методи донесення візуального контенту до аудиторії, що включає шанувальників традиційних друкованих видань та активних користувачів цифрових медіа. Використання цих платформ сприяє максимальному охопленню та впливу ілюстрацій, зберігаючи їх високу художню та культурну цінність.

2. Розглянуто стилі ілюстрування, зокрема символічний та реалістичний підходи. Це дозволило знайти оптимальне поєднання стилів для передачі драматичності та виразності поезії В. Симоненка. Вибір стилю та техніки ілюстрування базувався на ретельному аналізі та експериментах, що забезпечило високий рівень художньої виразності. Аналіз ілюстрацій до творів інших українських поетів, таких як "Лісова пісня" Лесі Українки та "Енеїда" Івана Котляревського, дав можливість зрозуміти, як різні стилі та техніки можуть бути застосовані для візуалізації поетичних образів. Цей аналіз дозволив встановити оптимальні методи для ілюстрування творів В. Симоненка.

3. Досліджено різні платформи для публікації ілюстрацій, зокрема друковані видання та соціальні мережі. Це дозволило забезпечити максимальне поширення та вплив ілюстрацій, адаптуючи їх для різних аудиторій. Використання цифрових інструментів, таких як Photoshop, Illustrator та Krita, забезпечило високу якість і ефективність створення ілюстрацій. Вибір стилю та техніки ілюстрування був критично важливим для досягнення бажаного естетичного та емоційного ефекту. Було вирішено використовувати два основні стилі – символічний та реалістичний, що забезпечило виразність та глибину візуальних образів, підкреслюючи драматичність поезії В. Симоненка.

4. Розробка концептуальних ескізів дозволила визначити кінцевий вигляд та відчуття візуального вираження літературного тексту. Кожен ескіз став своєрідним мостом між словом і образом, де ілюстратор взаємодіяв між ідеєю та емоцією поетичного тексту з мистецькими прийомами. Вони дозволили експериментувати з різними стилями, техніками та композиціями, щоб досягти максимальної виразності і глибини ілюстрацій. Концептуальні ескізи враховували вибір кольорової палітри, обрану символіку та атмосферу твору, що відіграло важливу роль у створенні сприйнятливого образу для читача та допомогло передати поетичний зміст через візуальне мистецтво.

5. Проведена робота з розробки ілюстрацій до віршованих творів Василя Симоненка дала можливість глибоко зрозуміти процес інтеграції тексту та зображення, забезпечуючи високий рівень художньої виразності та культурної цінності творів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бонк М. Комп'ютерна графіка - визначення, основні принципи та важливість в сучасному світі. URL: <https://mediacom.com.ua/kompyuterna-grafika-viznachennya-ta-osnovni-printsipi/> (дата звернення: 16.06.2024)
2. Вайт. А. Основи графічного дизайну. / пер. з англ. Київ : Arthuss, 2023. 240 с. (С.13-15).
3. Гаврилюк О. Ілюстрація в українському дизайні. Київ: АБА, 2017. с 41-44.
4. Голден Б. Сучасний графічний дизайн. Переклад з англ. Київ: Видавництво Основи, 2015 с 78-83.
5. Емброуз Г. Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова / пер. з англ. Л. Базь, Р. Дзюба, Т. Кривов'яз. Київ : ArtHuss, 2019. 288 с.
6. Збаражська А. Друкована графіка: техніки та можливості URL: <https://plomin.club/printed-graphics-techniques-and-capabilities/> (дата звернення: 16.06.2024)
7. Історичні аспекти розвитку художнього оформлення книги та книжкової ілюстрації URL: <https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/1712> (дата звернення: 12.06.2024)
8. Кадоркіна Ю. О. Сучасна українська книжкова ілюстрація. Оформлення прози та віршованих збірок. Молодий вчений. 2018. № 12(1). С. 19–22.
9. Cartwright M. The Printing Revolution in Renaissance Europe URL: <https://www.worldhistory.org/article/1632/the-printing-revolution-in-renaissance-europe/> (дата звернення: 16.06.2024)
10. Король А., Пасько О. Концептуальний дизайн: дослідження термінологічної бази. Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2022 року. Т. 1. Київ : КНУТД, 2022. С. 34-37.
11. Ковальчук Г. Ілюстрація URL: <https://ube.nlu.org.ua/article/Ілюстрація> (дата звернення: 16.06.2024)

12. Лебедева К. Еней був парубок моторний. URL: <https://uartlib.org/exclusive/buv-parubok-motorniy/> (дата звернення: 16.06.2024)
13. Лук'янець Т.І. Класифікація споживачів URL: <https://buklib.net/books/22870/> (дата звернення: 16.06.2024)
14. Майовець А. «Ручками» чи «Мишкою»? досвід ілюстраторів, випускників української академії друкарства, останньої чверті ХХ ст. URL: http://library.artcenter.org.ua/id/eprint/26/1/mayovets_kk_13.pdf (дата звернення: 16.06.2024)
15. Отченко В. Типографіка в дизайні. Основні поняття URL: <https://iprospect.com.ua/tipografika-v-dizajni-osnovni-ponyattya-i-pravila/> (дата звернення: 16.06.2024)
16. Побережний О. Що таке композиція? Теорія, роздуми, спостереження URL: <https://uartist83.com/composition-rules-and-tips/> (дата звернення: 16.06.2024)
17. Поліщук О., Пироженко Д. Специфіка дизайну палітурки серії книг ДЖ. Роулінг «Гаррі Поттер» видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». IV Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2022 року. Т. 1. Київ : КНУТД, 2022. С.139-142.
18. Ракша Л. 11 сервісів, які допоможуть митцям представити власні роботи. URL: <https://bazilik.media/11-servisiv-iaki-dopomozhut-myttsiam-predstavyty-vlasni-roboty/> (дата звернення: 16.06.2024)
19. Посібник з основ графічного дизайну 2024. URL: <https://dizz.in.ua/uk/posibnik-z-osnov-grafichnogo-dizajnu-2024/> (дата звернення : 05.04.2024).
20. Сорока М. Зорова поезія. URL: <https://esu.com.ua/article-17118> (дата звернення: 16.06.2024)
21. Стоянова О. Ілюстрація. Цифрове мистецтво. Сучасні реклама та фірмовий стиль. URL: <https://vseosvita.ua/lesson/iliustratsiia-tsyfrove-mystetstvo-suchasni-reklama-ta-firmovyi-styl-208354.html> (дата звернення: 12.06.2024)

22. Основи айдентики : матеріали та методичні рекомендації до спецкурсу / укладачі Ю.С. Кулінка, Л.П. Романко. КДПУ, 2017. 95с. URL: <https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/4223/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf>. (дата звернення: 15.05.2024).
23. Співак С.М. Теоретичні основи комп'ютерної графіки та дизайну: навчальний посібник. К: У нім Б. Гринченко., 2013. 160 с.
24. Столярчук Н. Український авангард : навч. посіб. Вид. 2-ге, змін. та доп. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 176 с.
25. Прищенко С. В., Антонович Є. А. Основи рекламного дизайну: підручник / за наук. редакцією проф. Є. А. Антоновича. Київ : НАКККиМ, 2017. 384 с.
26. Харківський художній музей. Леся Українка. URL: <https://artmuseum.kh.ua/novini/lesya-ukrayinka.html> (дата звернення: 16.06.2024)
27. Чебаник В. Я. Українська графіка: історія і сучасність. Харків: Фоліо, 2005. с 90-97.
28. Школа інфографіки: Основні принципи графічного дизайну. Конспект лекції URL: https://texty.org.ua/articles/39889/Shkola_infografiky_Osnovni_pryncypy_grafichno_go_dydzajnu_Konspekt-39889/ (дата звернення: 14.06.2024)
29. Art Huss. Підбір шрифтів та макетів для друку книг. URL: <https://huss.com.ua/pidbir-shriftiv-ta-maketiv-dlya-druku-knig/> (дата звернення: 16.06.2024)
30. Coale B. Times New Roman, the newspaper font. URL: <https://www.caseyprinting.com/blog/2013/typography/times-new-roman-the-newspaper-font> (дата звернення: 16.06.2024)
31. Callas C. The Elements of Design Style: See How 1 Illustration Gets Adapted to 5 Different Brand Guides URL: <https://www.beutlerink.com/blog/elements-of-design-style> (дата звернення: 12.06.2024)

32. Cases.media. Робота з кольором в дизайні URL: <https://cases.media/article/robota-z-kolorom-v-dizaini> (дата звернення: 16.06.2024)
33. Christa Elrod. 12 Different Types of Digital Art Illustration Styles. URL: <https://www.proglobalbusinesssolutions.com/types-of-digital-illustration-styles/> (дата звернення: 16.06.2024)
34. Clarke M. What is Illustration? Types and Techniques URL: <https://www.fiverr.com/resources/guides/graphic-design/what-is-in-an-illustration> (дата звернення: 16.06.2024)
35. Design.Knukim. Реалістичні та стилізовані малюнки. (URL: <https://design.knukim.edu.ua/novyny/realistychni-ta-stylizovani-malyunky-2/> (дата звернення: 16.06.2024)
36. Elliott J. Types of Illustration Techniques URL: <https://blog.thenounproject.com/types-of-illustration-techniques/> (дата звернення 16.06.2024)
37. Epub. Тигролови. URL: <https://epub.com.ua/product/tyhrolovy/> (дата звернення: 16.06.2024)
38. Fran Marín. ТОП 7 основних програм для цифрових ілюстрацій. URL: <https://www.creativosonline.org/uk/7-основних-програм-для-цифрових-ілюстрацій.html> (дата звернення: 16.06.2024)
39. Illustrated books. URL: <https://www.pinterest.com/atitato/illustrated-books/> (дата звернення: 16.06.2024)
40. Kreafolk. The Art History of Book Illustration. URL: <https://kreafolk.com/blogs/articles/art-history-book-illustration> (дата звернення: 16.06.2024)
41. Kyiv Gallery. РЕАЛІЗМ У МИСТЕЦТВІ: МАЙСТЕРНІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ. URL: <https://kyiv.gallery/statii/realizm-u-mystetstvi-maisternist-zobrazhennia-diysnosti> (дата звернення: 16.06.2024)
42. Mason H. P. How to use colour to make your illustrations pop. URL: <https://www.creativebloq.com/features/colour-in-illustration> (дата звернення: 16.06.2024)

43. Mystical Ukraine. URL: <https://www.behance.net/gallery/22477173/-Mystical-Ukraine> (дата звернення: 16.06.2024)
44. Kowalski J. Enchanted: A History of Fantasy Illustration Hardcover. Abbeville Press, 2020. 256 p
45. Mailclimp. How to Create Digital Illustrations. URL: <https://mailchimp.com/resources/digital-illustration-complete-how-to-guide/> (дата звернення: 16.06.2024)
46. RMCAD.What is Illustration? A Guide to the Art of Visual StorytellingURL: <https://www.rmcad.edu/blog/what-is-illustration-a-guide-to-the-art-of-visual-storytelling/> (дата звернення: 16.06.2024)
47. Ryan. What is Digital Illustration? - A Beginner's Guidehttps. URL: <https://www.21-draw.com/what-is-digital-illustration-a-beginners-guide/> (дата звернення: 16.06.2024)
48. Twitter. POP HEADZ collection. URL: <https://x.com/danieldraws98/status/1514419461092261898> (дата звернення: 16.06.2024)
49. XD Community UA. Основи композиції https://medium.com/@xd_community_ua/основи-композиції-6cfb86f5518e (дата звернення: 16.06.2024)
50. Yalanska M. Illustration Process: Creative Steps of Making Illustration Set URL: <https://design4users.com/making-illustration-set/> (дата звернення: 16.06.2024)
51. Yogev. Digital illustration: how to create digital artwork. URL: <https://www.wix.com/blog/digital-illustration-complete-how-to-guide> (дата звернення: 16.06.2024)

ДОДАТКИ

Додаток А

Рис. А.1. Приклад кольорової гамми видань Гаррі Поттер

Рис. А.2. Приклад кольорової гамми видань Гаррі Поттер

CERTIFICATE

is awarded to

Tsarenko Maria

for being an active participant in
IX International Scientific and Practical Conference

“MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION”

24 Hours of Participation
(0,8 ECTS credits)

CHICAGO

2-4 May 2024

sci-conf.com.ua

CERTIFICATE

is awarded to

Maznichenko Oksana

for being an active participant in
IX International Scientific and Practical Conference

“MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION”

24 Hours of Participation
(0,8 ECTS credits)

CHICAGO

2-4 May 2024

sci-conf.com.ua

Додаток Б