

УДК 7.05:741.6

ДИЗАЙН ПЛАКАТІВ ДЛЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО КІНО

СЛІВІНСЬКА Аліна, ЯВКІН Богдан

Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
slivinska.af@knutd.edu.ua, sunbub21@gmail.com

У роботі розглядається розробка серії плакатів для екзистенційного кіно, що відображають філософські пошуки сучасної людини. Аналізуються художні прийоми, композиційні рішення та символічні елементи, що формують візуальну ідентичність кінопроекту. Представлено результати дослідження впливу кольірних палітр та графічних технік на сприйняття аудиторією, а також інтеграцію традиційного мистецтва з сучасним дизайном. Отримані дані відкривають нові перспективи в області візуальної комунікації та кіномистецтва.

Ключові слова: екзистенційне кіно, плакати, візуальна ідентичність, графічний дизайн.

ВСТУП

Екзистенційне кіно є напрямом кінематографії, що досліджує глибокі філософські та психологічні аспекти людського існування. Його розвиток тісно пов'язаний із загальними тенденціями світового мистецтва, які акцентують увагу на внутрішньому світі людини, її виборі та взаємодії з реальністю [1]. Окрему роль у сприйнятті цього жанру відіграють кіноплакати; що слугують не лише засобом реклами, а й візуальним ключем до інтерпретації фільму. Сучасні дизайн-рішення плакатів відображають пошуки нових форм самовираження та інтегрують традиційні художні техніки з цифровими технологіями.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є аналіз тенденцій у створенні плакатів до екзистенційного кіно через вивчення найкращих робіт міжнародних конкурсів, дослідження класичних зразків плакатного мистецтва та визначення сучасних стильових, шрифтових та кольорових рішень. Основне завдання роботи полягає у визначенні візуальних особливостей плакатів для екзистенційного кіно, а також в аналізі концептуальних і стилістичних особливостей кіноплакатів, що отримали нагороди на міжнародних конкурсах. Досліджуються класичні плакати, які залишаються актуальними, а також визначаються тенденції їх наслідування чи відмови від них. Значна увага приділяється оцінці впливу кольорових, шрифтових і композиційних рішень на сприйняття екзистенційних тем у кіно, а також дослідженню візуалізації самотності як ключової теми екзистенційного кіно у плакатах. Крім того, визначаються перспективні напрями розвитку графічного дизайну у сфері кіноплакатів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У ході дослідження було проаналізовано конкурсні роботи, що отримали визнання на міжнародних фестивалях та конкурсах плакатного мистецтва, зокрема Cannes Lions, PosterSpy, Golden Trailer Awards та Filmfest München Poster Competition. Серед найкращих робіт вирізняються постер до фільму "The Lighthouse" (A24, дизайнер Midnight Marauder), що демонструє мінімалістичну чорно-білу композицію, яка передає гнітючу атмосферу самотності та божевілля, постер до фільму "First Reformed" (2017, дизайнер Corey Holmes), де типографіка виступає центральним художнім елементом, що відображає конфлікт ідеалів головного героя, та постер до фільму "I'm Thinking of Ending Things" (Netflix, 2020), який використовує символічну метафору лабіринту свідомості через деформацію зображення та змішування реальності з уявою.

Серед класичних плакатів, які залишаються зразковими для наслідування або, навпаки, слугують основою для інноваційних підходів, слід відзначити роботи Сол Басса до фільмів Альфреда Гічкока ("Vertigo", "Psycho"), які характеризуються сильною графічною стилізацією, сміливими кольоровими рішеннями та динамічними формами, постер Анджее Краузе до "Persona" Інгмара Бергмана, що вирізняється мінімалізмом та експресивним використанням контрасту білого і чорного кольорів, а також французькі артхаусні плакати 60-х років, які надихнули сучасних дизайнерів на гру з текстурою, рукописною типографікою та фотографічними колажами. Сучасні дизайнери або наслідують класичні підходи, додаючи їм сучасної інтерпретації, або свідомо відходять від них, створюючи експериментальні та іноді провокативні візуальні рішення.

Один із ключових аспектів екзистенційного кіно – це тема самотності та пошуку сенсу життя [2,3]. У плакатному дизайні ця тема передається через використання порожнього простору (negative space), що підкреслює відчуття ізоляції, як у постері "Her" (2013) [4] (рис.1.d), де герой представлений на яскраво-червоному фоні, що створює ефект емоційної відчуженості, деформацію та розмивання образів як метафору психологічної нестабільності, як й у постері "Епему" (2013) (рис.1,c), та монохромну або обмежену кольорову палітру, що передає депресивний або напружений емоційний стан, як у постерах "The Killing of a Sacred Deer" (2017) (рис.1b). і "The master" (2012) (рис.1a).

Колірна палітра сучасних екзистенційних кіноплакатів схиляється до ахроматичних кольорів, таких як чорно-білий або сірий, або до тьмяних відтінків, таких як сепія, темно-зелений та брудний червоний. Типографіка набуває особливого значення: використовуються шрифти з ефектом розмиття, механічного пошкодження та розривів, зокрема Bodoni та Helvetica з авторськими модифікаціями. Векторна графіка поєднується з фактурними елементами, такими як зернистість та вінтажний ефект, що надає постерам додаткового художнього сенсу. Таким чином, сучасний кіноплакат екзистенційного жанру поєднує в собі естетику мінімалізму, символізм,

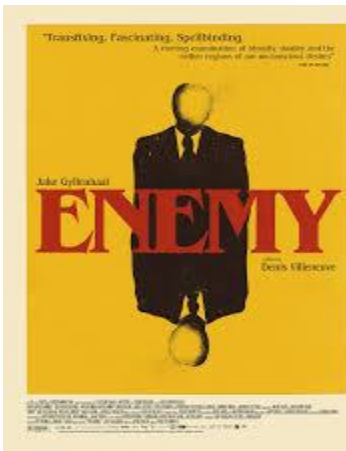
концептуальне використання типографіки та гри зі світлом і тінню, які підпорядковані донесенню основної концепції фільму.

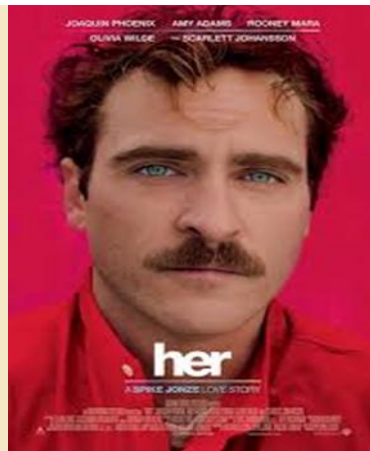
а

в

с

д

Рис. 1. Кіноплакати до фільмів а)"The master" (2012), в)"The Killing of a Sacred Deer (2017)", с)"Enemy" (2013), д)"Her" (2013)

ВИСНОВКИ

Дослідження підтвердило, що розробка плакатів для екзистенційного кіно є важливим візуальним елементом, який «інкапсулює» історію [5] екзистенційного кіно. Аналіз переможців міжнародних конкурсів продемонстрував основні тенденції, серед яких мінімалізм, акцент на символізмі та використання типографіки як ключового елемента композиції. Візуалізація самотності через негативний простір, розмиті образи та обмежену кольорову гаму залишається визначальним підходом до створення плакатів у цьому жанрі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кирилова О.О.. Танатологія декадентського кінематографа : Дисертація. Харків, 2018. 439 с. URL: https://ic.ac.kharkov.ua/nauk_rob/specrada/specrada/old_2018/Kirilova/disKirilova.pdf
2. Черненко О. В. Інтраперсональний конфлікт сучасному художньому та кінодискурсі: семіотичний аспект. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*. 2023. Т. 34, № 1. URL: https://www.philol.vernadskyyournals.in.ua/journals/2023/1_2023/part_1/32.pdf
3. Черниш А. Художнє моделювання образу Олександра Довженка: екзистенційний вимір (за романом С. Плачинди «Сіятель»). *Збірник наукових праць (філологічні науки)*. 2015. № 6. URL: <https://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/181/181>
4. Her. URL: https://www.google.com/imgres?q=Her&imgurl=https%3A%2F%2Fm.mediaamazon.com%2Fimages%2Fm%2FMV5BMjA1Nzk0OTM2OF5BVI5BanBnXkFtZTgwNjU2NjEwMDE%40._V1_FMjpg_UX1000_.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt1798709%2F&docid=mMjdv5EyTuGbpM&tbid=3UJBBjweihwrRM&vet=12ahUKEwj7n-qZgOeLAXUJFxAIHXQEi8QM3oECBwQAA..i&w=1000&h=1480&hcb=2&ved=2ahUKEwj7n-qZgOeLAXUJFxAIHX-QEi8QM3oECBwQAA
5. Yuying Tao. On the Multi-dimensional Relationship of Visual Symbols in Film Posters. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 634. URL: <https://scispace.com/pdf/on-the-multi-dimensional-relationship-of-visual-symbols-in-4papc4uv.pdf>

SLIVINSKA A., YAVKIN B. POSTER DESIGN FOR EXISTENTIAL CINEMA

The report discusses the development of a series of posters for existential cinema that reflect the philosophical search of a modern person. It analyzes artistic techniques, compositional solutions and symbolic elements that form the visual identity of the film project. The results of the study of the influence of color palettes and graphic techniques on audience perception, as well as the integration of traditional art with contemporary design are presented. The findings open up new perspectives in the field of visual communication and cinema.

Key words: *existential cinema, posters, visual identity, graphic design.*