

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Факультет «Дизайн»
Кафедра «Графічний дизайн»

Барабанова Олександра Андріївна

**ПРОЄКТНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У ВИЗНАЧЕННІ
СТИЛІСТИКИ СЕРІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ**

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Магістр»
Зі спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн візуальних комунікацій»

Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень.

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело.

_____ О. А. Барабанова

Науковий керівник: Макарова Анна Леонідівна

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Харків – 2025

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ	
1.1. Аналіз літературних та візуальних джерел за темою дослідження	
1.2. Методи дослідження.....	
1.3. Художня виразність та психологічне сприйняття визначенні стилістиці серійних зображень.....	
Висновки до першого розділу.....	
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРИКЛАДІВ ТА ПРОЄКТНИХ ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕНЬ СЕРІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ	
2.1 Розглядання ринкових тенденцій проєктних засобів відображення серійних зображень	
2.2 Візуально-художні засоби відображення емоцій у серійних зображеннях.....	
2.3 Основні критерії для аналізу аналогів	
2.4 Аналіз дизайнерських розробок за темою проєкту.....	
Висновок до другого розділу.....	
РОЗДІЛ 3 ПРОЄКТНА РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У ВИЗНАЧЕНІЙ СТИЛІСТИКИ СЕРІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ	
3.1 Обґрунтування вибору теми та концептуальні ідеї проєкту.....	
3.2 Ключові задачі та етапи підготовки.....	
3.3 Композиційна побудова твору та розробка персонажів.....	
3.4 Засоби, матеріали та технологія реалізації.....	
Висновок до третього розділу.....	
ВИСНОВОК.....	
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	
ДОДАТОК А. Аналоги.....	

ДОДАТОК Б. Пошукові рішення.....

ДОДАТОК В. Проектна пропозиція

ABSTRACT

Barabanova A. Design Tools for Representing Emotions in Defining the Stylistics of Serial Images. — Qualification work as a manuscript.

Thesis for a Master's Degree in the specialty 022 Design, educational program "Visual Communication Design".— Kharkiv State Academy of Design and Arts, Kharkiv, 2025.

This project has carried out a comprehensive study of design tools that ensure the effective transmission of emotions in serial images created for the design of a book publication. Particular attention is focused on how compositional solutions, color, typography and rhythm of pages interact with each other, forming a holistic artistic system. An important aspect is that all these elements do not exist in isolation - their combination determines the character of the book, its atmosphere and the peculiarities of its perception by the reader. That is why the research is aimed not only at analyzing individual design components, but also at identifying the patterns of their interaction, which ensures the creation of an emotionally expressive visual language of the publication.

As part of the project, a holistic concept of book design was developed, which includes a layout, a series of illustrations and an author's accidental font to highlight key text blocks. The development of a special font allowed to strengthen the stylistic unity of the publication, because typography plays not only a functional, but also an emotional and figurative role. The creation of serial illustrations involved working with compositional sequence, framing logic, and image rhythm, which ensures a smooth transition from one episode to another and creates a sense of immersion in the narrative.

The purpose of the study was to determine ways to harmoniously combine artistic expressiveness and functionality in book design, that is, to find a balance between aesthetic appeal and ease of perception of information. It was especially important to investigate how visual aids affect the reader's emotional contact with the book, how they enhance the content of the text and help structure its

perception. In this context, emotionality is considered not just a decorative element, but as a key factor in forming an atmosphere that affects the reader on a subconscious level.

The author's stylistic system demonstrates that a properly constructed interaction between text and image can significantly increase emotional tension, emphasize plot accents, and reveal the character of the characters. Compositional solutions allow you to direct the reader's attention, create a sense of movement, dynamics or, conversely, calm. The color palette serves as a means of shaping the mood, while typography provides structuring the text and maintains visual rhythm. As a result, an integrated system is formed in which all elements work for a common artistic effect.

The project also shows that with the help of thoughtful design solutions, you can create a special atmosphere that immerses the reader in the world of a literary work. The sequence of illustrations, the restrained style of graphics and the rhythmic organization of pages form a visual narrative that complements the text and helps convey its emotional dynamics. Laconic typography combined with expressive images provides a balance between the richness of the image and the comfort of reading.

Thus, the study confirmed that the emotional component is a fundamental element of modern book design. It is this that allows us to combine illustration, font, and composition into a single system of artistic communication, creating a holistic visual product that can influence the reader not only informationally, but also emotionally. This makes the project relevant in the context of the development of modern trends in graphic design and book design aesthetics.

Key words: illustration, design tools, transmission of emotions, compositional, color, typography, graphic design, visual product, visual narrative.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі, де візуальний контент дедалі більше переважає над текстовим, зображення стають основним інструментом передачі емоцій та смислів. Особливу роль у цьому відіграють серійні зображення, які використовуються повсюдно у книжкових ілюстраціях, коміксах, брендингу, плакатах, афішах, рекламі та цифрових медіа. Саме послідовність зображень створює цілісну історію, формує емоційний ритм і визначає спосіб сприйняття глядачем.

У дизайні зміщується на проєктний аспект: створення цілісної серії зображень потребує вироблення послідовної стилістики, у якій емоційна складова є не другорядним, а визначальним елементом. Візуальна мова мистецтва, зокрема серійні зображення, стане важливим інструментом для розкриття теми, усвідомлення емоційного впливу. Проєктні засоби відображення емоцій у визначенні стилістики серійних зображень можуть стати основою для унікального проєкту в галузі ілюстрацій та графічному дизайні.

Саме емоції стають тим чинником, який вирізняє серію серед інших, формує її унікальність і забезпечує високу впізнаваність. У рекламних, ігрових, мультимедійних та художніх серійних проєктах емоційна виразність стає важливим аспектом, здатним впливати на емоційний стан споживача споживачів, їхнє ставлення до контенту та рівень залученості.

Реалізація передбачає необхідності узагальнення існуючих досліджень і розробки методологічної моделі, яка б пояснювала, як саме проєктні засоби відображення емоцій формують стилістику серійних зображень та впливають на сприйняття різних аудиторій. Це стане потужним інструментом, що дозволить розкрити повний потенціал емоційної виразності та визначити її роль у сучасній візуальній культурі.

Об'єктом дослідження: є серійні зображення.

Предмет дослідження: є проєктні засоби відображення емоцій у визначенні стилістиці.

Мета дослідження: виявлення проєктні засоби дослідження у визначенні стилістиці та розробити серійні зображення, де відображені емоції будуть гармонійно поєднуватися з композицією, кольором та стилізацією, створюючи новий, незвичайний художній візуал.

Для досягнення мети проставлені такі **завдання:**

- аналіз літератури за темою дослідження;
- зібрати і систематизувати візуальний матеріал культурних емоційних відображень;
- систематизувати засоби та прийоми, виявити принципи визначенні стилістиці;
- представити проєктну пропозицію а саме серію зображень на основі проведеного дослідження.
- впровадити результати дослідження у проєктну пропозицію.

Методи дослідження Представлені методи порівняння, аналізу та синтезу систематизації,

Хронологічних рамках дослідження та територіальні межі: дослідження охоплюють часові рамки кінця XX – XXI століття та зосереджуючись на досвіді країн сходу та заходу (Китай, Норвегія, Україна).

Наукова новизна: полягає у комплексному дослідженні проєктних засобів відображення емоцій обраній стилістиці серійних зображень дозволяє виявити ефективні методи емоційної комунікації, забезпечити художню цілісність твору та створити візуальні рішення, здатні формувати глибокий психологічний вплив. Це формує запит на системні підходи до аналізу й проектування серійних зображень, що дають змогу зберегти емоційний вплив і водночас відповідати сучасним ринковим вимогам.

Практична цінність дослідження: досліджень полягає в тому, що воно пропонує системний підхід до визначення та використання

проектних засобів відображення емоцій у серійних зображеннях. Запропонована дизайн-пропозиція може бути реалізована як основа для професійної діяльності дизайнерів та ілюстраторів, так і в освітньому процесі, оскільки сформовані чіткі рекомендації щодо створення емоційно насичених візуальних рішень.

Публікації:

Структура дослідження й об'єм дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел (37 позицій), альбому ілюстрацій (___ позицій). Об'єм основної частини дослідження складає ... сторінок, повний об'єм з додатками ... сторінок.

Дизайн-пропозиція складається з серії зображень, верстка книги

РОЗДІЛ 1

ПРОЄКТНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У ВИЗНАЧЕННІ СТИЛІСТИКИ СЕРІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

1.1. Стан наукової розробки теми та огляд літератури

У сучасному світі, де існує перевантаження візуального контенту, значення емоційного зв'язку зі споживачами відіграє ключову роль у встановленні контакту. Особливо це відчутно у серійних зображеннях, де кожен елемент вирізняється та привертає увагу серед численних подібних візуальних рішень. Проєктні засоби відображення, що використовуються для передачі емоцій у серійних зображеннях, значно впливають на те, як людина сприймає інформацію, інтерпретує сюжет і формує емоційну реакцію на події. Сприйняття глядача відбувається на перетині психологічних механізмів, когнітивних процесів, культурних асоціацій та педагогічного впливу.

Проблематика відображення засобів емоцій у серійних зображеннях досліджується на декількох рівнях: дизайнерському, культурному, психологічному та педагогічному, де кожний аспект невід'ємно впливає на сприйняття. Хоч окремі аспекти питань опрацьовані достатньо широко, комплексний підхід до визначення проєктних засобів емоційної виразності у стилістиці серійних ілюстрацій залишається відносно новим напрямом.

Попри значну кількість праць, присвячених окремим аспектам у науковій літературі бракує досліджень, які б комплексно описували взаємодію проєктних засобів – лінії, кольору, композиції, характеру стилізацій та міміки персонажів на емоційну виразність. Серійність як форма подачі візуального матеріалу відіграє не останню роль для прояву емоцій. Це не тільки забезпечує розвиток розповіді, але й дає

змогу відстежити еволюцію емоційних станів персонажів, посилює ефект залучення аудиторії та сприяє глибшому розумінню сюжету.

Психологічний аспект відображення емоцій у серійних зображеннях є одним з ключових, оскільки на ньому базуються основні механізми, за допомогою яких людина сприймає, аналізує, інтерпретує та емоційно реагує на візуальні сигнали. Завдяки психологічним знанням дизайнери можуть направляти увагу глядача, підсилювати або послабляти настрій та створювати емоційний зв'язок, який легко запам'ятовується. [Жовтянська В. В., Наукове видання. Психологія репрезентації дійсності. (ст. 112-130)]

Розглядаючи роботи дослідників у галузі дизайну, можна побачити, що основний вплив на глядача у відображенні емоцій в серійних зображеннях мають: колір, композиція та стилізація. Саме ці три аспекти надають можливості для створення емоційно насичених образів та формують їх впізнаваності. Завдяки зваженому використанню цих засобів, образи стають більш ефектними: привертають увагу, формують емоційний контакт та здатні виділятися серед численних аналогів. Тому, застосування вдалої колірної гами, точної композиції та цікавої стилізації є одними з найважливіших інструментів для створення бренду та підвищенню його конкурентоспроможності. [Мараховська К. Міжнародний гуманітарний університет. Ілюстрація у сучасному дизайні: емоційна сила візуальної комунікації.]

Розглядаючи засоби відображення емоцій у серійних зображеннях на культурному рівні, не можливо оминати декілька специфічних викликів. Сприйняття різних народів має певні відмінності, які визначають особливості національного характеру, цінностей та менталітету. На це впливає багато факторів, від географічного положення до мови. [Бицько О. К., аспірант НПУ ім. Драгоманова. Психологічні основи художнього сприйняття.] Такі відмінності

визначають, як саме глядач інтерпретує емоцію у зображенні та які графічні засоби є звичними для цієї культури. У цьому контексті навіть невелика деталь, аксесуар, символ, орнамент або вибір певного кольору, здатен кардинально змінити емоційне й смислове сприйняття зображення. Тому треба враховувати культурні відмінності, адаптуючи візуальну мову так, щоб вона була зрозумілою для конкретної цільової аудиторії.

Педагогічний аспект відіграє не останню роль у розпізнанні емоцій. Залежно від того, наскільки людина освічена та що впливало на формування емоційного досвіду, вона здатна розпізнавати ширший спектр емоційних станів.

Освіта також надає таку особливу форму сприйняття, як естетичність. Дослідники прагнули з'ясувати, у чому полягає естетична привабливість мистецького твору, аналізуючи співвідношення його окремих частин. У результаті вони виокремили особливу гармонійну пропорцію — «золотий перетин». Ця пропорція вважається візуально найбільш гармонійною та приємною для людського ока. У контексті відображення проєктних засобів, естетична освіченість відіграє ключову роль, допомагаючи глядачу інтерпретувати настрій композиції, відокремити основні деталі та відчутти емоційний стан зображень.[Бицько О. К., аспірант НПУ ім. Драгоманова. Психологічні основи художнього сприйняття.]

Таким чином, проведений аналіз наукової літератури свідчить, що дослідження на декількох рівнях – дизайнерському, культурному, психологічному та педагогічному – відкриває можливості повністю розкрити потенціал та визначити її роль у сучасній візуальній культурі. Однак на теперішній момент наукова проблема полягає в фрагментарності наявних досліджень, де кожний аспект потребує окремого пояснення для повного розкриття засобів визначення емоцій у серійних зображеннях.

Саме тому актуальним є створення узагальненої концепції, яка б поєднувала всі виявлені аспекти та дозволила системно визначати проєктні засоби відображення емоцій у вибраній стилістиці серійних зображень. Така концепція має виступати не лише теоретичним підґрунтям, а й практичним інструментом для ілюстраторів, дизайнерів та дослідників візуальної комунікації.

1.2. Методи дослідження

Для теми проєктні засоби відображення емоцій у визначенні стилістики серійних зображеннях доцільно використовувати комплекс методів, що охоплює як емпіричні, так і теоретичні підходи.

Системний підхід є ключовим у даному дослідженні, оскільки він дозволяє розглядати серійні зображення цілісними структурами, а не окремими фрагментами. Використання цього підходу дає змогу: визначити взаємодію між емоціями та стилями, розглядати серійні зображення як комплексну візуальну мову, де ритм, колір, форма та міміка формують єдиний емоційний вплив та виявити закономірність за якими сприйняття змінюється. Це дозволить описати окремі візуальні способи, з'ясувати їхню роль у формуванні стилістики серійних зображень.

Порівняльний метод дозволить зіставити на декількох рівнях – дизайнерському, культурному, психологічному та педагогічному та як це буде впливати на теми, колірну палітру, композиційні принципи. Саме на цьому ґрунтується пошук точок перетину та як кожний аспект розкриває свої особливості, не затуманюючи інші.

Метод *формалізації* передбачає перетворення якостей об'єкта дослідження на конкретні моделі, схеми та символічні позначення. Дозволить виділити основні емоції та позначити певними умовними символами. Створить модель стилістичної побудови зображень, де

можна відстежити ритм зміни, закономірність та структурні елементи, які визначають цілісність серійного стилю. Це дозволяє сформувати стандартизований підхід до опису емоцій та візуальних елементів.

Контент-аналіз, цей метод дозволить проаналізувати зображення інших авторів, виявити в них закономірність, частоту появи певних емоцій, виокремити цікаві композиційні рішення та як це впливає на аудиторію. Таким чином, цей метод підходить для глибшого вивчення емоцій і дозволяє обґрунтувати висновки у серійних зображеннях.

Пошуковий метод дозволяє структурувати теоретичну зібрану інформацію для подальшого аналізу та з'ясувати, які аспекти вже досліджено, а які потребують розширення.

У межах проєкту, присвяченому засобам відображення емоцій у визначенні стилістики серійних зображень, було застосовано ключові методи: системний підхід, пошуковий метод, порівняльний аналіз, пошуковий метод, контент-аналіз та метод формалізації. Кожен із них відіграв важливу роль на різних етапах дослідження й створення серійних зображень. Також це дозволить структурувати знайдену інформацію, відокремити зайве та сконцентрувати всю увагу на основному, виділити закономірності та визначити напрям дослідження. Поєднання теоретичних та емпіричних підходів дозволило не лише глибше зрозуміти специфіку кожного аспекту, а й розробити методично обґрунтовану візуальну систему для створення засобів відображення емоцій у серійних зображеннях.

1.3 Художня виразність та психологічне сприйняття визначенні стилістиці серійних зображень

Художня виразність є ключовим чинником у сприйнятті серії зображень. Ця властивість допомагає створювати яскраві, насичені

образи та відіграти важливу роль у посиленні емоційного впливу, передачі авторського бачення та перетворені абстрактної ідеї на конкретні художні образи.

Художня виразність у контексті серійних зображень проявляється через комплекс візуально-виражальних засобів, таких як композиція, колір, фактура та пластика форм. У серії ці засоби працюють не окремо, а у взаємодії та саме завдяки цьому отримує власну інтонацію, ритм, характер та емоційну глибину. [Шашенко С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Дослідницький складник у графічному дизайні]

Композиція визначає розподіл елементів у зображенні та є основою для створення динаміки або статичності, що й буде визначати ключові моменти й спрямовувати увагу глядача на найважливіші елементи. Також, саме композиція впливає на естетичне сприйняття. Вона допомагає глядачу інтерпретувати не лише емоційний стан, а й задати настрій композиції. Таким чином, правильна побудова композиції дозволяє сприймати серійні зображення не як набір безладних кадрів, а як цілісну емоційно-художню систему. [Мараховська К. Міжнародний гуманітарний університет. Ілюстрація у сучасному дизайні: емоційна сила візуальної комунікації.]

Пластика форм або стилізація визначає характер об'єктів, передаючи настрій без участі слів. У серіях пластика форм може змінюватися поступово, підкреслюючи розвиток сюжету або зміни емоційного стану.

Фактура може передавати матеріали та глибину. Ці прийоми, як, наприклад, різкість штриха, патерни, зернистість слугують підсиленням та акцентуванням на основних деталях зображень.

Колір мають великий вплив на формування психоемоційного стану, загальну поведінку та навіть прийняття важливих рішень та є другим по важливості, після композиції, засобом. [Григор'єва В. В.,

Магістерська кафедра дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Вплив кольору у дизайні на психоемоційний стан споживача.] Правильно підібрана кольорова палітра має суттєвий вплив на психологічний стан глядача. Вони можуть створювати настрій, викликати асоціації та атмосферу, посилювати напругу чи спокій. Також колір може виступати як стилістичний маркер, що об'єднує всі кадри в єдине ціле та формує впізнаваність у глядачів.

Особливим засобом, який найбільше впливає на сприйняття, є вираз обличчя. І автор і глядач на інтуїтивному рівні виявляють і фіксують приховані особистісні риси та внутрішній стан. Саме через міміку глядач отримує найточніші сигнали емоційного змісту, що дозволяє передати приховані переживання, настрій та психологічний контраст. [Дроздова М. Навчальний посібник для студентів з фаху «Психологія». Психологія Мистецтва. . (ст. 68-74)]

Відбувається часткова персоніфікація, де відбувається емоційно та психологічно перейняття почуттів, що більше занурює у зображення. Це значно підсилює залучення та робить сприйняття глибшим та більш інтимним.

Художній образ, в свою чергу, невідривно пов'язан з автором, який передбачає від нього наявність таких компонентів як активність, емоційна готовність, натхнення, мотивація, вольове прагнення і бажання творити.

Важливою характеристикою творчості є перетворення дисгармонії на гармонію, цілісну форму. Це не лише емоційний процес, а й інтелектуальний акт, який передбачає переосмислення, аналіз та рефлексію. Переживаючи ці процеси, автор й зможе створити унікальну художню виразність. [Вишемирський В. С., Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Частина I.— Херсон. Сприйняття художнього образу в контексті особистісного розвитку]

людини] У серійних зображеннях це проявляється особливо виразно в зміні міміці, композиції чи кольорі, що створюють емоційний перехід.

Таким чином, творча робота автора над серійними зображеннями є процесом перетворення внутрішньої дисгармонії у художній продукт, здатний не лише відображати емоції, а й пробуджувати їх у глядача, викликаючи психологічний відгук та глибоке емоційне занурення.

Отже, художня виразність та психічне сприйняття у серійних зображеннях є фундаментальним чинником, що визначає стилістику, психологічний вплив та цінність сприйняття. Вона формується через комплекс візуально-виражальних засобів, таких як композиція, колір, фактура та пластика форм, кожен з яких виконує свою важливу роль. Художній образ нерозривно пов'язаний із творчою діяльністю автора, що потребує активності, натхнення, емоційної включеності, мотивації та вольового прагнення. Творчість у цьому процесі постає як трансформація дисгармонії у гармонію — через аналіз, рефлексію, інтерпретацію та стилістичне оформлення. Саме цей внутрішній рух від емоційної напруги до художньої цілісності забезпечує унікальність та глибину серійних ілюстрацій.

Висновок до першого розділу

У першому розділі було знайдено комплексний аналіз теоретичної літератури та виявлено методи дослідження. На основі огляду наукових досліджень визначено чотири основні рівня: культурний, педагогічний, психологічний та дизайнерський, що формує засоби емоційного відображення у серійних зображеннях. Кожний цей аспект визначає специфіку сприйняття, інтерпретацію емоційного змісту, впливаючи на його композицію, кольорову гаму, ритмічність та стилізацію.

Аналіз культурного контексту засвідчив, що сприйняття емоцій має значні відмінності залежно від менталітету та традицій. Педагогічний аспект підкреслив важливість рівня освіченості, а також формує естетичний смак та розуміння художніх закономірностей, гармоній та пропорцій. Психологічний компонент виявив глибинну природу емоційних реакцій. А у галузі дизайну було виявлено, що основним впливом на відображення емоцій у серійних зображеннях є колір, композиція та стилізація. Саме ці три аспекти надають можливості створювати емоційно насичені образи.

Таким чином, теоретичні дослідження стверджують, що засоби визначення та відображення емоцій у серійних зображеннях є результатом взаємодії різних аспектів, які на перший погляд непов'язані між собою, але при більш детальному аналізі відіграють ключову роль у формуванні засобів відображення емоцій у визначенні стилістиці серійних зображень. Саме тому доцільним є створення власного методу, який би комплексно поєднував психологічні, художньо-композиційні та технологічні чинники.

РОЗДІЛ 2.

АНАЛІЗ ПРИКЛАДІВ ТА ПРОЄКТНИХ ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕНЬ СЕРІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

2.1 Розглядання ринкових тенденцій проєктних засобів відображення серійних зображень

У сучасному світі, де візуальний контент дедалі більше переважає над текстовим, зображення стають основним інструментом передачі емоцій та смислів. Особливу роль у цьому відіграють серійні зображення, які використовуються у книжкових ілюстраціях, коміксах, брендингу, плакатах, афішах, рекламі та цифрових медіа. Розглядаючи тенденції ринку проєктних засобів відображення емоцій можна побачити, що зростає попит на системні візуальні історії.

У 2024–2025 роках дослідники відзначають новий сплеск інтересу до класичної, вручну зробленої графіки зображень, як альтернатива цифровому глянцю. Також ілюстрації все частіше не просто доповнюють текст, а розвиває власну історію, розкриваючи сюжет з іншого боку та створюючи емоційний вплив. Це стимулює розвиток стилістичних підходів, які враховують не лише окрему картинку, а весь візуальний наратив.

Згідно з актуальними оглядами тенденцій серійних зображень, сьогодні популярні як деталізовані фентезійні світи з емоційною глибиною, так і стильні, мінімалістичні або абстрактні рішення. Таке жанрове та стилістичне різноманіття формує широкий ринок, орієнтований на різні групи споживачів і різні типи комунікацій.¹⁰ IllustrationTrendstoLookOutforin 2025, designshack, https://designshack.net/articles/trends/illustration-trends/?utm_source=chatgpt.com, (дата звернення: 15.11.2025)

Сучасні бренди, медіа, видавці активно використовують ілюстрацію і серійні зображення як інструмент просування свого продукту. Це стимулює появу нових споживачів, які надають перевагу емоційному змісту, а не яскравому візуалу. Художня виразність у серії зображень стає не просто естетикою, а стратегічним засобом комунікації, де вона допомагає брендам і медіа будувати емоційний зв'язок із аудиторією.[МАЗНІЧЕНКО О., ХАЛІМОВСЬКА А., КЛІМОВА Л. Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КНИЖКОВОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ (дата звернення: 15.11.2025)]

Важливу роль у формуванні ринкових тенденціях відіграють цифрові технології та штучний інтелект. Наприклад, технології neuralstylization та 3D стилізації дозволяють ілюстраторам поєднувати традиційну виразність з сучасними ефектами, створюючи історії, які можна адаптувати під різні формати — від друкованої книги до інтерактивного застосунку.[Письменський Є., Горяча І., «Традиції та інновації у сучасному дизайні»: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квіт. 2025 р.)/ упор.: Івано-Франківськ. (дата звернення: 15.11.2025), Advances in 3D Neural Stylization: A Survey, Cornell University, https://arxiv.org/abs/2311.18328?utm_source=chatgpt.com(дата звернення: 15.11.2025)]

Аналіз сучасних ринкових тенденцій показує, що серійні зображення відіграють дедалі важливішу роль у візуальній комунікації. Попит на емоційно наповнені, цілісні візуальні історії зростає, оскільки вони здатні передавати та формувати емоційний зв'язок із глядачем та підсилювати впізнаваність продукту чи бренду. Розвиток цифрових технологій і штучного інтелекту також відкриває нові можливості для візуалізації емоцій. — Активно розробляються адаптивні композиції та

стилізовані 3D-рішень, що робить серійні зображення універсальним інструментом для різних форматів.

2.1 Візуально-художні засоби відображення емоцій у серійних зображеннях

Візуально-художні засоби є основним інструментом для передачі емоційного змісту в серійних зображеннях. Це має більше переваг від поодиноких візуальних творів, бо серія ґрунтується на динаміці змін, ритму та послідовному посиленні або пом'якшенні емоційного стану, що можна виразити за допомоги кольору, текстури, міміці та композиції.

Композиція у серійних зображеннях виконує функцію управління візуальним потоком. Основними засобами є ритм, пропорції, зміна масштабу та кадрування. Завдяки послідовній зміні або повторенню композиційних елементів створюється ефект руху, де події активно розвиваються, активно підтримуючи текстову частину, що дозволяє глядачу миттєво «прочитувати» емоцію в контексті та зацікавитися нею.

Колір є одним із найпопулярніших засобів впливу на психологічний стан та є потужним інструментом передачі емоцій. У серійних зображеннях він використовується для створення настрою, підкреслення контрастів між окремими станами, а також для підтримки стильової єдності. Теплі відтінки традиційно викликають відчуття тепла, енергії та радості, тоді як холодні – спокою, напруги або відстороненості. Послідовна зміна колірної гами в серії може підсилювати драматичний розвиток або заспокоювати глядача.

Міміка вважається найбільш універсальним і точним засобом передачі емоцій. У серійних зображеннях, саме вираз обличчя формує настрій та тон розповіді. Підсвідоме зчитування глядача активує механізми емпатії, сприяє емоційному зануренню та створює ефект присутності. Внаслідок цього глядач не просто сприймає зображення, а переживає його емоційно, що значно підсилює вплив у порівнянні з одиночним зображенням. SkvotMag Як малювати емоції. Вигин брови, розмір зіниці та програми для анімації обличчя. Посилання: <https://skvot.io/uk/blog/kak-risovat-emocii>

Світлотінь формує атмосферу та задає тональність зображення, впливаючи на психологічне сприйняття. Різке світло підсилює напруження, привертає увагу, акцентує на головному, а м'яке – створює відчуття спокою, знімає напруження, або використовується для другорядних деталей. Фактура та характер ліній допомагають підкреслити емоційну динаміку. Також важливою функцією є об'єднання елементів, де два протилежні об'єкти взаємопов'язані між собою, хоч і знаходяться в різних частинах композиції.

Таким чином, візуально-художні засоби не лише формують стилістику серійних зображень, але й визначають ефективність комунікації між твором та його аудиторією. Саме вони забезпечують глядачу можливість не просто побачити зображення та пройти повз, а зупинитися, відчувати його, занурюватися в емоційний настрій сюжету, усвідомити значення закладені автором та запам'ятати.

2.2 Основні критерії для аналізу аналогів Аналіз дизайнерських розробок за темою проєкту

Для глибшого розуміння засобів відображення емоцій у визначеній стилістиці серійних зображень було проведено аналіз аналогічних проєктів.

Оскільки кожний автор володіє унікальним стилем, естетичним смаком та методом розробки візуальної мови, виникла необхідність розробити основні критерії— візуально-художні засоби, за якими надалі будуть проводитися аналізи робіт. Також було обрано по одній книзі від кожного ілюстратора, де проєктні засоби відображення емоцій у серійних зображеннях найбільш яскраво та переконливо.

Для аналізу було визначено такі основні критерії:

- Композиційні засоби— розташування об'єктів, баланс елементів, масштаби, та як вони взаємодіють з довкіллям;
- Колірна палітра – стилістичний інструмент, що об'єднує всі зображення в єдине ціле.
- Вираз обличчя та пластика рухів – визначає характер об'єкта та передає емоційний стан;
- Загальний ритм у серійних зображеннях— як зображення виглядають разом;
- Гармонійне поєднання тексту і зображень – розташування тексту та взаємодія з зображенням.

Під час вибору аналогів, одним з найважливіх критеріїв став культурний аспект. Оскільки стилістика серійних зображень значною мірою формується під впливом національних художніх традицій, оточуючого середовища та ментальних особливостей. Аналіз аналогів з різних країн дає можливість простежити, як у різних культурних середовищах інтерпретується одна й та сама емоція.

Таким чином, сформований набір критеріїв дозволить провести системний та порівняльний аналіз, встановити специфіку візуально-художніх засобів кожного автора та виявити сильні та слабкі сторони, що надалі допоможе створити власні проєктні засоби відображення емоцій обраній стилістиці у серійних зображеннях. Також включення до аналізу представників різних культур дозволяє не лише побачити

різноманіття підходів, але й глибше усвідомити, які візуально-художні засоби універсальні, а які залежать від культурних особливостей.

2.3 Аналіз дизайнерських розробок за темою проєкту

Для глибшого розуміння особливостей проєктних засобів відображення емоцій в обраній стилістиці серійних зображень було обрано три роботи сучасних дизайнерів-ілюстраторів. Кожен автор працює у власній стилістиці та використовує індивідуальні візуально-художні засоби тому було прийнято рішення використати критерії, що були зазначені підпунктом вище. Це дозволить системно порівняти різні проєктні засоби відображення емоцій.

Єрко Владислав Едвардович— відомий український художник - ілюстратор, який покорив своїми зображеннями весь світ. Він робив книжкову графіку відомих творів Шекспіра, Свіфта, Гофмана, Льюїса Керрола, Германа Гессе, Умберто Еко, Кастанеди, Пауло Коельо, Річарда Баха, українські народні казки і багато всього іншого. За ілюстрації Єрко здобув низку нагород і всесвітнє визнання, зокрема за чорно-білі ілюстрації до книжок Пауло Коельо та кольорові ілюстрації до андерсенівської «Снігової Королеви». [Сайт: Буквоїд, Українські ілюстратори. Владислав Єрко. Посилання: <https://bukvoid.com.ua/events/culture/2014/03/20/074834.html>]

Конкретно для аналізу було обрано ілюстрації «Гамлет, принц данський». Ця книга була удостоєна Гран-прі Львівського Форуму видавництва та вважається одним з найяскравіших проявів художньої виразності. Зображення вирізняється високою деталізацією та глибокою психологічністю. Його стиль тяжіє до символізму, складних композицій та драматичних світлотіньових рішень. (Мал. 1,2,3,4, додаток А)

Головні герої та оточення замкнуті у собі, ніби стиснуті всередині композиційного центру, тоді як навколо них залишаються незайманий білий фон. Такий прийом перетворює простір на вакуум, який не просто оточує сцену, а активно формує її настрій. Вільний простір ніби «тисне» на зображених, створюючи ефект замкненості, ізоляції та внутрішньої напруги.

Використовується прийом, де поступово до основної палітри додається ще один колір. На початку всі зображення монохромні, проте у межах сірих відтінків автору вдається передати атмосферу, нарощувати емоційну напругу, формуючи драматичний настрій. Продовж розвитку сюжету та досягнені кульмінації до палітри вводиться ще один колір — жовтий. Це підсилює емоційний ефект і символізує завершення основного конфлікту історії. розвиток творчості та впевненості.

Емоційний стан передано деталізовано та максимально реалістично: легкий нахил голови, поза, напрямок погляду. Така стриманість робить почуття щирими. Особливу роль відіграє використання кольору. На обличчі персонажів автор застосовує м'які, ледь відчутні тіні, які підкреслюють природність міміки та передають її психологічну глибину. Натомість навколишній простір заповнений густим чорним тлом, що створює сильний контраст.

Ритм серії практично не змінюється продовж всієї книги, що одночасно є плюсом та мінусом даної роботи. Бо з одної точки зору зображення є стабільними, а з іншої не робить композиції менш жвавою та передбачуваною.

Текст і зображення утворюють єдиний композиційний простір. Картинка не дублює текст, а супроводжує його, посилюючи ключові ідеї. Але самі текстові блоки виглядають уособлено один від одного та основного масиву зображень, а іноді навіть проходить між ним, розрізаючи на частини.

МейБесом— ілюстратор з Чунціна, Китай. Для аналізу було обрано книгу "Що ви робите з ідеєю". (Мал. 5,6,7,8, Додаток А) Чудові ілюстрації олівці з вкрапленнями кольору, незвичайне трактування, філософський текст. Ця книга розповідає історію дитини з новою ідеєю. Спочатку ідея видається незначною, і він намагається її ігнорувати. Однак вона продовжує зростати, і незабаром він уже не уявляє свого життя без неї. [Illustration USA IncConnectingYouto a WorldofIllustration. Exclusivelycontractedtorepresent:MaeBesom, <https://www.illustrationx.com/artists/MaeBesom>. (дата звернення: 27.11.2025)]

Композиції лаконічні, з великими пустотами. Простір відіграє роль емоційного фону, уособлюючи внутрішні переживання героя. Положення головного героя та "Ідеї" розташовано таким чином, що глядач на інтуїтивному рівні знаходить їх першими.

Як і у роботах Єрко, МейБесом використовує один основний колір для акценту головних героїв та монохром для оточуючого середовища. На початку книга майже монохромна: багато білого та сірого, іноді з'являється коричневимивідтінки. Коли ідея "росте", палітра стає дедалі яскравішою - оточення стає насиченим. Це підсилює емоційний ефект і символізує розвиток творчості та впевненості.

Емоції сильно спрощені та сильно стилізовані. Хоч почуття й виглядають стриманими та щирими, але складно роздивитися більш глибинний підтекст.

Ілюстрації побудовані за принципом поступового розширення, де спочатку були маленькі зображення, а під кінець історії вони вже займають практично весь формат. Це формує емоційну динаміку, що синхронізується з сюжетом.

Через прийом з поступовим збільшенням зображення, текстові фрейми починають страждати від нестачі повітря навколо них. Це

призвело до того, що на початку твору, текст гармонійно поєднаний зі зображенням, а потім поступово втрачає своє місце у композиції.

СвейнНюхус— норвезький ілюстратор та автор дитячих книг, удостоєний нагород. Він відомий своїми самобутніми, виразними малюнками і часто звертається до нетрадиційних та психологічних тем у своїх ілюстрованих книгах. Він опублікував безліч книг для різного віку.

Філософські роздуми, поетичність та такі теми, як самотність, інакшість, горе та гнів, постійно фігурують у його зображеннях, що також передається у його художньо - візуальних засобах. [Storenorskeleksikon, SveinNyhus, https://snl.no/Svein_Nyhus]

Для аналізу було обрано книгу «Hårettilmamma», «Мамине волосся». Саме ця серія зображень гармонійно поєднує філософські роздуми зяскравими кадрами. (Мал. 9,10,11,12, Додаток А)

У композиціїНюхус часто використовує великі, стилізованіобличчя і нестандартні ракурси, що дозволяє передати глибину дитячого переживання. Простір інколи здається деформованим, що підкреслює емоційний стан персонажа.

Палітра здебільшого приглушена та обмежена двома, максимум трьома, кольорами. Це допомагає не лише створити ілюзію казковості, але й підсилити ключові емоційні стани —тривогу, теплі спогади, близькість і вразливість. Колір не домінує, а м'яко підтримує емоційну атмосферу. Також він не зосереджений в одному місті, а розтягнутий по всьому формату, делікатно формуючи настрій кожного зображення.

Нюхус майстерно передає дитячі емоції — тривогу, ніжність, хвилювання. Міміка мінімалістична, але дуже точна.

Ритм побудований на чергуванні великих і загальних планів. Це створює динаміку серії, де глядач постійно переходить від внутрішніх переживань до ширшого контексту.

Ілюстрації не повторюють текст, а передають емоційний підтекст, дозволяючи читачеві відчувати. Важливо й те, що колір підкреслює текстовий фрейм - стає більш прозорим.

Аналіз трьох робіт відомих авторів показав, що кожен з них використовує унікальні набори засобів відображення емоцій, проте всі вони досягають високої емоційної виразності. Щоб візуально показати, було створено опитування, за результатами якого сформовано таблицю, де були виставлені оцінки від 1 до 10 за критеріями, що були перераховані раніше. (Табл.1)

№	Критерії	Композиція	Колір	Міміка	Ритм	Текст
1	Єрко Владислав	9	8	10	5	6
2	Має Бесом	8	8	5	10	5
3	СвейнНюхус	10	9	7	8	7

Табл. 1, аналіз робіт за критеріями

Висновок до другого розділу

У цьому розділі було розглянуто ринкові тенденції, проаналізовано візуально-художні засоби, виявлено основні критерії та проаналізовано аналогічні роботи, результати яких було внесено до таблиці.

Отримані результати допоможуть в майбутньому створити власні проєктні засоби відображення емоцій у серійних зображеннях.

Аналіз ринкових тенденцій показав, яку роль вони відіграють просуванні продукту, вплив на аудиторію та здатність формувати цілісний емоційний наратив. Важливу роль у формуванні відіграють цифрові технології та штучний інтелект, також не забувають про традиційні методи створення зображень — ручна графіка та фактури.

Обрано три роботи сучасних ілюстраторів — Владислава Єрка, МейБесом та Свейна Нюхуса. За сформованими критеріями було детально проаналізований кожний твір. Хоч їхні стилістичні рішення суттєво відрізняються, усі три автори досягають високого рівня емоційної виразності, спираючись на поєднання композиційних прийомів, світлотіньових рішень, кольорової палітри, міміки та загальної ритміки серії.

Отримані результати підтверджують, що використані критерії аналізу є ефективними для системного порівняння серійних зображень. Вони дозволили не лише оцінити конкретні роботи, а й визначити сильні та слабкі сторони різних стилістичних підходів. Це, у свою чергу, створює основу для формування власних проєктних засобів відображення емоцій, орієнтованих на обрану стилістику.

Таким чином, дослідження проєктних засобів відображення емоцій у серійних зображеннях є актуальним і значущим, адже саме ці засоби визначають якість сучасної візуальної комунікації, її вплив на аудиторію та здатність формувати цілісний емоційний наратив у різних медіа.

РОЗДІЛ 3

ПРОЄКТНА РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ У ВИЗНАЧЕНІЙ СТИЛІСТИКИ СЕРІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

3.1 Обґрунтування вибору теми та концептуальні ідеї проєкту

Вибір твору Івана Франка «Лис Микита» як основи для проєкту засобів відображення емоцій обраної стилістики серійних зображень цілком виправдана як з культурного, так і з художньо-виразного аспекту. Казка-поема Франка має глибокий вплив на українську літературу та в цілому на всю культуру. Вона і по сьогоднішній день залишається культовою та здатна зацікавити як і дітей, так і дорослих. Поема вирізняється багатошаровим змістом, колоритними персонажами та гармонійно поєднує сатиру, гумор, динаміку й соціальний мотив. Саме ці особливості роблять твір Івана Франка особливо цікавою для візуальної інтерпретації.[Вплив Івана Франка на літературу та культуру, Лекторіум, <https://lektorium.in.ua/vpliv-ivana-franka-na-literaturu-ta-kulturu/> (дата звернення: 28.11.2025)]

Твір є важливою частиною української класики, що сформував національну культурну пам'ять. Повернення до старих сюжетів через сучасну стилізацію на сьогоднішній час є актуальним.

«Лис Микита» має виразну послідовність сцен, багату на драматичні моменти кульмінації, конфлікти, комедійні ситуації та психологічні протистояння. Така багатогранність створює можливість для серійної ілюстрації, де кожен елемент може передавати емоційний стан.

Головні персонажі це — антропоморфні тварини, що зберігають риси людської поведінки та гіперболізують їх для комедійного ефекту. Вони відкривають великий простір для міміки, пластики, жестів.

Сатира потребує тонкого балансування між серйозністю та гумором. Візуально це відкриває можливість для різних стилістичних рішень. Це дозволяє експериментувати з гіперболізацією, ритмом зображень, виразністю кольорів.

Хоч твір написаний понад століття тому, він торкається тем, що залишаються актуальними й нині. Сучасне переосмислення цих ідей через графіку відповідає тенденціям оновлення класики.

Для проєкту було розроблено дві протилежні концепції, що дозволили дослідити, як художні стилі впливають на сприйняття емоцій у серійних зображеннях.

Перша концепція — реалістична. Вона допоможе максимально точно передати всю палітру емоцій, не пропустив деталей. Також ця концепція передбачає: деталізацію навколишнього середовища, глибину простору, правильно закомпоновану перспективу та точне використання світла та тіні. Реалізм дозволяє підкреслити драматичні моменти твору, звертаючи увагу на щирість і глибину переживань. (Мал. 13, Додаток Б)

Друга концепція — стилізація з домінуванням фактур. Ця концепція спрямована на більш художнє та декоративне зображення з акцентом на емоційний стан. Вона не орієнтується на деталізований простір або правильну анатомію тварин. Основний акцент спрямований на фактурах, загальному ритму серії та обмежену колірну палітру. Така стилізація дозволяє створити візуальну стилістику, де емоції відчуються через саму матеріальність зображення. (Мал. 14, Додаток Б)

Отже, у підсумку треба зазначити, що обраний твір «Лис Микита» для дослідження проєктних засобів відображення емоцій

пояснюється його драматургічною, багатогранністю, а також культурною значущістю. Дві розроблені концепції дозволяють комплексно дослідити різні підходи до передачі емоцій у серійних зображеннях і виявити найбільш ефективні засоби для проєкту.

3.2 Ключові задачі та етапи підготовки

При розробці проєкту ключовим етапом було чітким виставленням задач та системна підготовка до їх реалізації. Проведений аналіз аналогів, дослідження теоретичних джерел та консультації з науковим керівником допомогли обрати найефективнішу концепцію, яка б водночас відповідала змісту твору та яскраво передавала емоційну глибину. Проаналізовані проєкти аналогів стали вирішальним чинником у виборі другої концепції, адже продемонстрували, що саме стилізований підхід має найбільший вплив на емоційне сприйняття зображень.

Вона найбільш підходить до казки - поеми Івана Франка "Лис Микита", бо обмежена колірна палітра, фактури, незвичайна композиція буде спрямована на підсилення емоцій.

Наступним етапом розробки був аналіз змісту тексту та виокремлення ключових сцен. Це допомогло структурувати поему на ключові фрагменти, та створити послідовність майбутніх зображень, що відображатимуть розвиток подій. Це допоможе сформувати чітку візуальну мову.

Визначення формату це наступний етап. З урахуванням аудиторії — підлітки та дорослі, композиційних потреб ілюстрацій та характеру поеми було обрано квадратний формат. Він забезпечує достатньо простору для композиційних рішень, дозволяє врівноважено подавати як текст, так і зображення, а також сприяє створенню ритмічної, гармонійної серії, яка легко сприймається читачем.

Наступним етапом є розробка полів, модульної сітки та верстка самого тексту. Сітка є технічною і водночас естетичною основою, яка допомагає зберегти цілісність оформлення. Важливо, щоб верстка та сітка підтримувала емоційний наратив, а не суперечила йому. Для розміщення тексту було обрано максимально нестандартну, асиметричну верстку. Це було зроблено, щоб текст, як і зображення були більш динамічні. Такий нестандартний підхід допоможе впливати на емоційний стан. Кожен із цих етапів не лише забезпечує технічну якість продукту, але й формує художню цілісність серії зображень.

Отже, кожен з цих етапів не лише забезпечує технічну якість проєкту, а й формує художню цілісність серії зображень, впливає на сприйняття читачем і підсилює емоційний ефект. Завдяки комплексному підходу вдалось створити не просто набір ілюстрацій, а завершений проєкт, у якому текст, образи, кольори, фактури та композиція працюють разом, утворюючи єдиний естетичний і смисловий простір. (Мал. 16,17,18,19 Верстка тексту з сіткоюДодаток Б)

3.3 Композиційна побудова твору та розробка персонажів

Композиційна структура проєкту відіграє ключову роль у формуванні цілісного візуального та емоційного наративу. На цьому етапі особлива увага зосереджується на взаємодії тексту й ілюстрацій, ритмічності розгортання сцен та візуальній логіці, яка веде читача крізь усю поему Івана Франка «Лис Микита».

Першочерговим завданням стало визначення композиційних принципів, які забезпечать гармонійне співіснування графічних елементів із літературним текстом. За основу було взято більш динамічне розміщення тексту. Це дозволяю йому виступати як

підтримувальний елемент композиція, а не уособлено знаходитися збоку.(Мал.20,21,22,23Зображення з текстомДодаток Б)

Створення персонажів стало одним із найскладніших і водночас найважливіших завдань. Образи повинні не лише відповідати літературним описам, але й органічно вписуватися в обрану стилістику.

Персонажі поєднують у собі як тваринні, так і людські риси. Цього було досягнуто за допомоги стилізації морди тварин до простих геометричних фігур, а також «олюдненню» виразних елементів обличчя — очей, брів і міміки. Такий підхід дозволив зберегти природність образів, водночас надавши їм емоційності та здатності передавати складні переживання. (Мал.24 Розробка персонажів Додаток Б)

Особливо ретельно розроблявся образ головного героя — Лиса Микити. Його пластика, хитрість і водночас харизматичність передаються через виразну міміку, гострі силуетні лінії та особливій колірній палітрі, де переважають більш теплі відтінки. Це одночасно привертає увагу до нього, але не виходить за рамки обраної стилістики.(Мал.25 Розробка лиса Микити Додаток Б)

Завдяки цьому кожне зображення стає не просто ілюстрацією до тексту, а окремим художнім висловлюванням, що має власну емоційну вагу та змістову глибину. Воно не дублює текстовий матеріал, а розширює його, відкриваючи нові аспекти характеру персонажів, їхніх переживань та мотивацій. Але все одно залишається частиною композиції, підтримуючи візуально текст.

3.4 Засоби, матеріали та технологія реалізації

Під час розробки проєкту використовувались такі програми, як AdobePhotoshop, AdobeInDesign, AdobeIllustrator та Procreate. Кожен

інструмент відігравав свою специфічну роль у створенні фінального результату:

Procreate застосовувався для первинних ескізів, пошуку образів та ручними мазками, що сформували основний шаблон для подальшого використання.

Adobe Photoshop використовувався для детальної обробки зображень. поєднання цифрових фактур, роботи зі світлом, тінями та кольоровими переходами, оскільки він надає широкі можливості для художньої корекції.

Adobe Illustrator був потрібен для створення векторних елементів, уточнення контурів та форм, а також для роботи з композиційною геометрією, що забезпечувало чистоту і точність візуальної мови.

Adobe InDesign відігравав ключову роль на етапі верстки, саме в ньому створювалися сітки, налаштовувалися поля, розташовувався текст, узгоджувалися зображення та структурувалася остаточна форма видання.

Комплексне використання цих програм дозволило поєднати художню виразність із технічною точністю, забезпечуючи високий рівень цілісності та професійності проєкту.

Висновок до третього розділу

У третьому розділі було розроблено концепцію за основними критеріями визначену на попередніх етапах дослідження. Це стало основою для створення цілісного проєкту оформлення твору Івана Франка «Лис Микита». Детальна розробка композиційної структури, дизайну персонажів, вибір стилістичних та технічних рішень дозволили не тільки використати проаналізований підхід, а й сформувати власний до відображення емоцій у серійних зображеннях.

Було показано, що стилізація є важливим аспектом відображення емоцій, а використання фактури найкраще відповідають драматургії твору та забезпечують глибший емоційний вплив. Створення персонажів, дало змогу передати їхній характер, індивідуальність і психологічні стани. Композиційні спосіб, ритм розташування сцен і акценти у зображеннях стали інструментами формування візуальної цілісності та емоційної виразності.

Технічна підготовка — вибір формату, визначення полів, побудова модульної сітки та верстання тексту — забезпечили гармонійне поєднання ілюстрацій та літературного матеріалу, створивши комфортний простір для читача. Використання професійних програм: Photoshop, Illustrator, InDesign, Procreate, дало змогу реалізувати концепцію на високому технічному рівні та поєднати традиційні художні прийоми з сучасними цифровими можливостями.

Отже, ретельно продумана система проектних засобів дозволяє створити емоційно насичене, стилістично послідовне та професійно виконане видання. Застосований підхід доводить ефективність розробленої концепції та демонструє її здатність формувати завершений художній образ у серії зображень. Це допомогло створити повноцінну систему серійних зображень, що формує емоційно насичений, стилістично узгоджений та художньо цілісний візуальний наратив, здатний ефективно розкривати зміст та характер твору Івана Франка.

ВИСНОВОК

Отже, дослідження проектних засобів відображення емоцій обраній стилістиці у серійних зображеннях є актуальним і значущим для сучасної візуальної комунікації. Саме ці засоби визначають якість

кінцевого продукту, його емоційний вплив на аудиторію та спроможність формувати цілісний сюжет для різних медіа.

Теоретичні дослідження продемонстрували, що засоби відображення емоцій у серійних зображеннях є результатом взаємодії різних аспектів, які, на перший погляд, непов'язані між собою, але при більш детальному аналізі відіграють ключову роль. На основі огляду наукових досліджень визначено чотири основні аспекти: культурний, педагогічний, психологічний та дизайнерський. Саме тому було створено власний метод, який би комплексно поєднував психології, художньо-композиційні та технологічні аспекти.

Аналіз ринкових тенденцій показав, що у сучасній візуальній комунікації серійні зображення відіграють ключову роль у просуванні продукту, формуванні впізнаваного бренду та створення емоційного контакту з аудиторією. Цифрові технології та штучний інтелект, також активно впливають на тенденції, як і традиційні методи — ручна графіка та фактури. Їх поєднання відкриває нові можливості для передачі складних емоційних станів.

Для поглибленого аналізу було обрано три роботи сучасних ілюстраторів — Владислава Єрка, МейБесом і СвейнаНюхуса. Застосувавши сформовані критерії, здійснено детальний розгляд кожного твору. Вони майстерно працюють із композиційною організацією кадру, динамікою ритму всієї серії, світлотіньовими контрастами, колористичними рішеннями, мімікою персонажів та загальною пластикою рухів. Хоч їхні стилістичні рішення суттєво відрізняються, усі три автори досягають високого рівня емоційної виразності.

У третьому розділі, спираючись на теоретичні висновки та результати аналізу, було розроблено концепцію за основними критеріями визначену на попередніх етапах дослідження. Це стало основою для створення цілісного проекту оформлення твору Івана

Франка «Лис Микита». Детальна розробка композиційної структури, дизайну персонажів, вибір стилістичних та технічних рішень дозволили не тільки використати проаналізований підхід, а й сформуванати власний до відображення емоцій у серійних зображеннях. Це забезпечило новий авторський підхід, що поєднує традиційну художню лексику із сучасними можливостями цифрового мистецтва.

Отже, проведені дослідження засобів відображення емоцій у серійних зображеннях довело, що емоційна виразність формується як результат взаємодії чотирьох аспектів. На основі теоретичних висновків і практичного аналізу було розроблено власну концепцію побудови серійних ілюстрацій, застосовану у проєкті оформлення твору Івана Франка «Лис Микита». Це підтверджує актуальність дослідження та його практичну цінність для розвитку сучасної візуальної комунікації.

ДЖЕРЕЛА

1. Бицько О. К., аспірант НПУ ім. Драгоманова. Психологічні основи художнього сприйняття.(дата звернення: 11.11.2025).
2. Жовтянська В. В., Наукове видання. Психологія репрезентації дійсності. (ст. 112-130). (дата звернення: 11.11.2025)
3. Григор'єва В. В., Магістерська кафедри дизайну Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Вплив кольору у дизайні на психоемоційний стан споживача.(дата звернення: 11.11.2025)
4. Мараховська К. Міжнародний гуманітарний університет. Ілюстрація у сучасному дизайні: емоційна сила візуальної комунікації. (дата звернення: 12.11.2025)
5. Адамс Ш. Як дизайн спонукає нас думати, відчувати, діяти. Київ : ArtHuss, (дата звернення: 07.11.2025)
6. Корнакова Т. Бесіди про мистецтво, Емоції, почуття та настрої в образотворчих мистецтвах і архітектурі. (дата звернення: 07.11.2025)
7. MariaShugrina, MargritBetke, John P. Collomoss. Proceedingsofthe 4th InternationalSymposiumon Non-Photorealistic AnimationandRendering 2006, Annecy, France. Empathicpainting: Interactivestylizationthroughobservedemotionalstate. (дата звернення: 15.11.2025)
8. DavidMould, Regan L. Mandryk, HuaLi. Emotionalresponseandvisualattentionto non-photorealisticimages. (дата звернення: 15.11.2025)

9. Шашенко С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Дослідницький складник у графічному дизайні. (дата звернення: 10.11.2025)
10. Durrant, A. C., Vines, J., Wallace, J., & Yee, J. S. R. (2017). Research through design: Twenty-first century makers and materialities. Design Issues, . https://doi.org/10.1162/DESI_a_00447. (дата звернення: 15.11.2025)
11. Lindley, J., & Coulton, P. (2020). AHRC Design Fellows Challenges of the Future. AI & Data. (дата звернення: 15.11.2025)
12. Muratovski, G. (2021). Research for designers: A guide to methods and practice (дата звернення: 15.11.2025)
13. Pierce, J. (2021). In Tension with Progression: Grasping the Frictional Tendencies of Speculative, Critical, and other Alternative Designs. In Human Factors in Computing Systems Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445406> (дата звернення: 16.11.2025)
14. Діхтяренко С., Кобець О. Вісник Національного університету оборони України. Психологія сприйняття і розуміння художнього твору: контент-аналіз зарубіжних емпіричних досліджень. (дата звернення: 10.11.2025)
15. Дроздова М. Навчальний посібник для студентів з фаху «Психологія». Психологія Мистецтва. . (ст. 68-74) (дата звернення: 14.11.2025)
16. Вишемирський В. С., Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Частина I.— Херсон. Сприйняття

художнього образу в контексті особистісного розвитку людини. (дата звернення: 10.11.2025)

17. Сайт: HomeofArtsLviv, стаття про Єрко Владислав Едвардович. Посилання: <https://homeofarts.com.ua/artists/p1080/>(дата звернення: 27.11.2025)
18. Сайт: Буквоїд, Українські ілюстратори. Владислав Єрко. Посилання: <https://bukvoid.com.ua/events/culture/2014/03/20/074834.html>(дата звернення: 27.11.2025)
19. BILDEBOKSKOLEN PICTURE BOOK CLASS. Посилання: <https://sveinnyhus.blogspot.com/p/bildebokskolen.html>(дата звернення: 27.11.2025)
20. SkvotMag Як малювати емоції. Вигин брови, розмір зіниці та програми для анімації обличчя. Посилання: <https://skvot.io/uk/blog/kak-risovat-emocii>(дата звернення: 21.11.2025)
21. Storenorskeleksikon, SveinNyhus, https://snl.no/Svein_Nyhus(дата звернення: 27.11.2025)
22. IllustratorSveinNyhus, <https://cargocollective.com/sveinnyhus/Macro>(дата звернення: 27.11.2025)
23. Карпенко Н. Львівський державний університет. Психологія творчості(дата звернення: 14.11.2025)
24. Illustration USA IncConnectingYouto a WorldofIllustration. Exclusivelycontractedtorepresent:MaeBesom, <https://www.illustrationx.com/artists/MaeBesom>. (дата звернення: 27.11.2025)
25. МАЗНІЧЕНКО О., ХАЛІМОВСЬКА А., КЛІМОВА Л. Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КНИЖКОВОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ (дата звернення: 15.11.2025)

26. Письменський Є., Горяча І., «Традиції та інновації у сучасному дизайні»: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квіт. 2025 р.)/ упор.: Івано-Франківськ. (дата звернення: 15.11.2025)
27. Advances in 3D Neural Stylization: A Survey, Cornell University, https://arxiv.org/abs/2311.18328?utm_source=chatgpt.com(дата звернення: 15.11.2025)
28. 10 IllustrationTrendstoLookOutforin 2025, designshack, https://designshack.net/articles/trends/illustration-trends/?utm_source=chatgpt.com, (дата звернення: 15.11.2025)
29. Вплив Івана Франка на літературу та культуру, Лекторіум, <https://lektorium.in.ua/vpliv-ivana-franka-na-literaturu-ta-kulturu/> (дата звернення: 28.11.2025)
30. Роль Івана Франка у формуванні єдиної української літературної мови, Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка, <https://lib.if.ua/franko/1311683953.html>, (дата звернення: 28.11.2025)

ДОДАТОК А

Про хтивість, кров, про вчинки, що перечать
Самій природі, про жадні і темні
Убивства, про інтриги і про те,
Як їхні вбиваючі погнались
На класну піддасть. Так, мені одразу
Вдома пропада.

ФОРТУНАТАС
 Смухати нетайливо
 Голові мнї з шановним товариством.
 А щось менє — я приймаю цю
 Фортуна, хоч, забарваєну у смуток.
 Але я маю право сподкувати
 Дешевле ланцюг. Я козлом, відомий.

Про це я тож повинен сказати:
Словами, що запліт з передсмертних
Вуст Гамлета. Не можна запінути
Ховати доки: анімаційне в асиде.
Прорвати, може бути.

Перш за все
Хай Гамлета чотири капітани
Піднімуть на поміст. Яббе на трон
Йому сядомсь, домою підмістись.

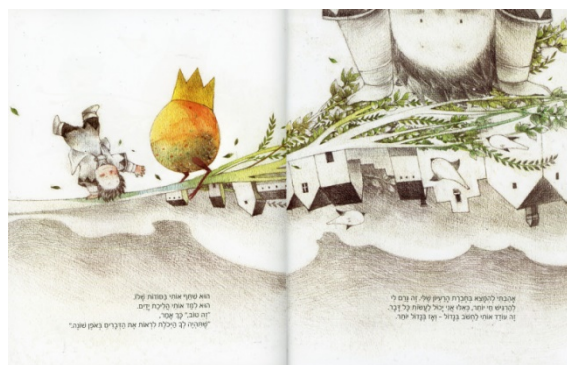

Примонти для п'яних! Я добре знаю,
Я легко приспівую, юна
Заграє кров, як легко зносом
Вистрелювати стражний феєрверк
З кришених салі, ні стільки п'ють.
Намалю, напою, будете біля обіду
І поведете з найбілшим вином скарбом,
Намалею йому вичислені ціну,
Від умовляв, фінансових жарко вношу.
Стосовою принца — кір йому настільки,
Насілкам вірять могомим гулявкам,
Що бігають на довгих андошех,
Ніж як, ушійні. Але в кожнім разі

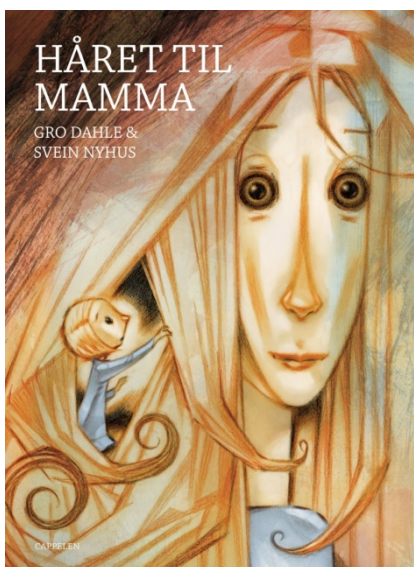
Не вір його присягам — це грава!
В обшуканих формах, комарах підарбонів,
Ці злідники грівів, ці махрові
З обмачених світих, бо так їм легше
Дурити нас. Відомини вимагаю,
І вимагаю прямо, без обхалив:
Ніхник більше зустрічів і флорів
І принципам Гамлетом! Ім до себе.

ОФЕЛІЯ
Так, слухавсь, мій тату.
Виходить.

Мал. 1-4. Ілюстрації Єрмо Владислава «Гамлет, принц данський»

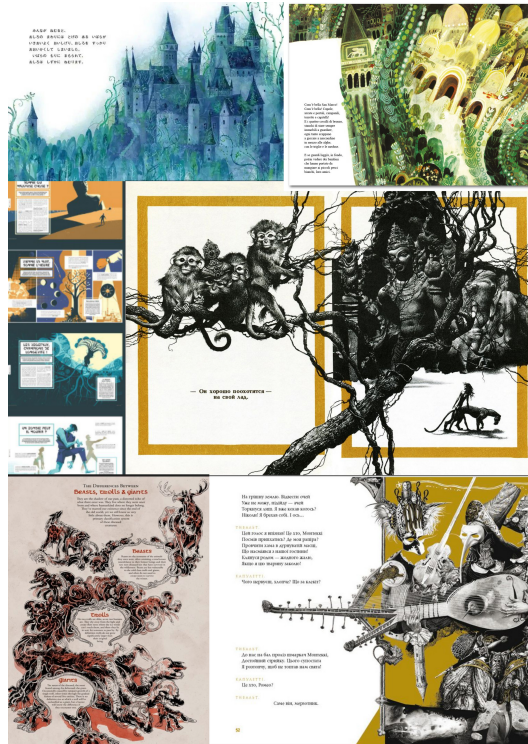

Мал. 5-8. Ілюстрації Має Бесом «Що ви робите з ідеєю»

Мал. 9-12 Ілюстрації СвейнаНюхуса «Hårettilmamma», «Мамине волосся»

ДОДАТОК Б. Пошукові рішення

Мал. 13 Концепція 1

Мал. 14 Концепція 2

Мал. 203Зображення з текстом

Мал. 213Зображення з текстом

Мал. 223Зображення з текстом

Мал. 23Зображення з текстом