

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Черкаський державний фаховий бізнес-коледж
Циклова комісія дизайну

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до кваліфікаційної роботи (проєкту)
фахового молодшого бакалавра
на тему: «Створення серії книжкових ілюстрацій»

Виконав студент групи № 2Д-22
за спеціальністю 022 «Дизайн»
Роман СВЕТЮХА

Керівник кваліфікаційної роботи (проєкту)
Алла ПЕСТИЧ

Робота захищена _____ з оцінкою 98
Протокол ДКК № 1/1 від 22.06.2026 р.

Засвідчую, що в цій роботі немає
запозичень з праць інших авторів без
відповідних посилань

Студент _____
Підпис

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ I ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ	5
1.1. Значення та актуальність теми	5
1.2. Основна мета та практичні завдання проєкту	5
1.3. Етапи створення книжкового дизайну	6
РОЗДІЛ II АНАЛІЗ АНАЛОГІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КНИЖКОВОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ	7
2.1. Аналіз книжкових ілюстрацій	7
2.2. Підсумки проведеного аналізу	20
РОЗДІЛ III РОЗРОБКА ТА ОФОРМЛЕННЯ КНИЖКОВИХ ІЛЮСТРАЦІЙ	21
3.1. Ідея книги та концепція ілюстративного оформлення	21
3.2. Розробка дизайну книжкової обкладинки	22
3.3. Розробка дизайну книжкових ілюстрацій	26
3.4. Типографіка та художнє оформлення тексту	34
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	40
ДОДАТКИ	42

ВСТУП

Книга завжди була важливим засобом збереження та передачі інформації, культурних цінностей і художньої спадщини. Вона поєднує в собі не лише текстовий зміст, а й візуальне оформлення, яке впливає на сприйняття читачем твору. Зараз, в епоху активного поширення електронних видань, друкована книга потребує нових підходів до художнього оформлення, які дозволять зробити її більш привабливою, сучасною та конкурентоспроможною серед читачів. Через це особливого значення набуває створення цілісного дизайну книги, що включає розробку обкладинки та ілюстрацій, здатних підсилити зміст твору та його візуальний образ.

Актуальність теми полягає у зростанні ролі графічного дизайнера у видавничій сфері та необхідності його участі у створенні конкурентоспроможних книжкових видань, які відповідають сучасним поліграфічним вимогам [5]. Якісне художнє оформлення книги сприяє зацікавленню читача, покращує сприйняття інформації та формує цілісний емоційний образ видання.

Об'єктом дослідження є особливості оформлення книжкового видання. Предметом дослідження є процес створення дизайну книжкової обкладинки та системи ілюстрацій як складових єдиного дизайнерського проєкту.

Метою кваліфікаційної роботи є створення дизайну книги шляхом розробки книжкової обкладинки та ілюстрацій, об'єднаних спільною стилістичною концепцією.

Для поставленої мети там були виконані такі завдання: проаналізовано сучасні тенденції книжкового дизайну, досліджено особливості оформлення книжкових видань, визначено концепцію майбутнього проєкту, розроблено композиційне та кольорове рішення, а також створено систему ілюстрацій відповідно до змісту книги для формування цілісної візуальної концепції видання.

Новизна одержаних результатів полягає у створенні авторської дизайнерської концепції книжкового видання, яка поєднує в собі графічні засоби, композиційні рішення та індивідуальний художній стиль. Запропоноване оформлення відрізняється комплексним підходом до створення єдиного візуального образу книги. Ілюстрації не лише доповнюють текстовий матеріал, а й передають основний зміст та емоційний настрій твору. Художнє рішення ілюстрацій спрямоване на відображення ідеї книги, її атмосфери та важливих сюжетних моментів, завдяки чому візуальні образи допомагають глибше розкрити зміст твору й посилити емоційне сприйняття читачем.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні гармонійного художнього оформлення книги, у якому обкладинка, текст та ілюстрації поєднуються в єдину візуальну композицію. Розроблені ілюстрації підсилюють атмосферу твору, передають його настрій та зміст, а оформлення книги робить її більш естетичною, виразною та привабливою для читача.

Кваліфікаційна робота складається із записки на 41 сторінок, а саме: вступу, трьох розділів, висновку, використаних джерел, додатку А, Б, В та Г, друкованих аркушів формату А1.

РОЗДІЛ І

ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Значення та актуальність теми

Видавництво є важливою ланкою у сфері створення друкованої продукції та візуального контенту. Воно працює над формуванням якісного книжкового продукту, що поєднує змістовне наповнення з професійним художнім оформленням. Основна діяльність спрямована на розробку сучасних видань, які відповідають естетичним, технічним і ринковим вимогам. У своїй роботі використовуються як традиційні підходи до книжкового оформлення, так і сучасні цифрові інструменти графічного дизайну, що дозволяє створювати конкурентоспроможний продукт.

Тема кваліфікаційної роботи спрямована на розробку візуального оформлення книги, що має підвищити інтерес читачів до видання. Процес роботи включає кілька важливих етапів – від створення ескізів обкладинки та ілюстрацій до фінальної підготовки графічних матеріалів. Завдання полягає в тому, щоб дизайн книги був не лише технічно якісним, а й візуально привабливим, естетично цілісним та відповідним змісту.

1.2. Основна мета та практичні завдання проєкту

Основна мета діяльності у сфері книжкового дизайну – донести до читача зміст твору через гармонійне поєднання тексту та візуального оформлення, сформувати цілісний художній образ видання та забезпечити його привабливість для цільової аудиторії [2].

Практичним завданням є створення дизайну книжкової обкладинки та ілюстрацій, що мають підсилювати зміст твору та формувати його візуальну ідентичність. Узгодження з автором ідеї проєкту та основних побажань щодо

оформлення дозволило визначити стиль та концепцію дизайну, а також окреслити вимоги до ілюстративного матеріалу. Це стало основою для подальшої роботи над проєктом.

1.3. Етапи створення книжкового дизайну

Основні характеристики організації роботи під час створення книжкового проєкту:

- аналітичний етап, що включає вивчення змісту твору, цільової аудиторії та сучасних тенденцій книжкового дизайну;
- дизайнерський етап, під час якого розробляється концепція оформлення, визначається стиль, композиційне рішення та кольорова гама;
- технічний етап, що передбачає верстку, підготовку макетів до друку та адаптацію ілюстративного матеріалу.

Під час роботи над проєктом застосовуються професійні графічні програми та цифрові інструменти, що дозволяють створювати якісні ілюстрації, обкладинку та внутрішнє оформлення книги. Це забезпечує високу точність виконання, відповідність поліграфічним вимогам та можливість подальшого тиражування видання.

У межах кваліфікаційної роботи було здійснено розробку авторської концепції дизайну книги. Проєкт передбачав створення візуальної ідентичності видання, що включає оформлення обкладинки та систему ілюстрацій, які підсилюють зміст твору та формують цілісний художній образ.

РОЗДІЛ II

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КНИЖКОВОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ

2.1. Аналіз книжкових ілюстрацій

У процесі створення обкладинки до книги одним із перших етапів кваліфікаційної роботи завжди є дослідження аналогів. Аналіз існуючих книжкових обкладинок дозволило визначити основні композиційні прийоми [4], колористичні рішення та стилістичні особливості, які використовуються у сучасному оформленні видань жанру фентезі. Це допомогло краще зрозуміти, як за допомогою ілюстрації, кольору та типографіки передати атмосферу твору і зацікавити читача.

Першим проаналізованим аналогом стала обкладинка книги «Тінь богів» автора Джон Гвінн (Додаток Рис. А.2.1) [9]. Вона демонструє характерні риси сучасного оформлення фентезійних видань: масштабну ілюстрацію, драматичну композицію та виразний контраст між персонажами і навколишнім середовищем. Саме на прикладі цієї обкладинки було проведено детальний аналіз.

Обкладинка українського видання книги «Тінь богів» зображує величезного дракона, що схилиється над скелею, на якій стоїть маленька постать воїна. Основна увага зосереджена на голові істоти з палаючим оком і гострими лускатими деталями, що створює відчуття небезпеки та напруги. Контраст між масштабом дракона і маленькою фігурою людини підкреслює епічність подій і силу світу, у якому розгортається сюжет. Ілюстрація передає атмосферу темного фентезі та натякає на протистояння людини з могутніми силами.

Кольорова гама обкладинки стримана та драматична: домінують холодні сірі, темно-сині й чорні відтінки, які створюють суворий та похмурий настрій. Яскравим акцентом виступає червонувате сяйво ока дракона та теплий колір

назви книги, що привертає увагу глядача. Композиція побудована так, що дракон займає більшу частину простору, а фігура воїна розташована внизу, що підсилює відчуття масштабу. Текст гармонійно інтегрований у композицію: ім'я автора розміщене у верхній частині, а назва книги – внизу, врівноважуючи загальну структуру обкладинки.

Техніка виконання ілюстрації нагадує цифровий живопис із високою деталізацією текстур. Луска дракона, кам'яниста поверхня скелі та атмосферний туман виконані з використанням плавних переходів світла й тіні. Завдяки цьому створюється об'єм і реалістичність зображення. Художник застосовує кінематографічний підхід до освітлення та глибини простору, що робить обкладинку виразною, драматичною та візуально насиченою.

Другим аналогом стала обкладинка книги «Аріадна» авторки Дженніфер Сейнт (Додаток Рис. А.2.1) [10]. На ній зображено декоративну композицію з виноградної лози, листя та маленьких фігур, що нагадують античні скульптури. Центральним елементом є назва книги, розташована посередині, навколо якої переплітаються рослинні орнаменти. Ілюстрація створює атмосферу міфологічного світу та натякає на зв'язок сюжету з давньогрецькими легендами. Завдяки витонченим деталям та символічним елементам обкладинка виглядає елегантною і водночас загадковою.

Кольорова гама побудована на поєднанні глибоких синіх відтінків фону з золотистими та темними декоративними елементами. Такий контраст підкреслює орнаментальність і надає обкладинці відчуття вишуканості. Композиція симетрична та врівноважена: рослинні мотиви обрамлюють текст і створюють єдину декоративну систему. Назва книги займає центральне місце, а ім'я авторки розташоване в нижній частині, що формує чітку ієрархію елементів.

Техніка виконання обкладинки нагадує поєднання цифрової ілюстрації з декоративною графікою. Лінії орнаменту чіткі та детально пропрацьовані, що створює ефект гравюри або тиснення. Використання світлових акцентів і плавних градієнтів фону додає зображенню глибини та підсилює декоративний

характер оформлення. Завдяки цьому обкладинка виглядає стилізованою під класичну міфологічну естетику та водночас сучасною.

Третім аналогом стала обкладинка книги «Місто півмісяця» авторки Сара Дж. Маас (Додаток Рис. А.2.1) [11]. На ілюстрації зображено жіночий образ, розташований у центрі композиції, обрамлений великим символом півмісяця. Образ героїні виконаний у декоративному стилі з численними орнаментальними деталями, що нагадують візерунки або татуювання. Поруч із персонажем присутній силует птаха, який додає сцені символічності та підкреслює атмосферу містики. Загалом обкладинка створює відчуття поєднання фентезійного світу з елементами міфології та загадковості.

Кольорова гама обкладинки побудована на контрасті насичених червоних, бордових і золотистих відтінків. Основний фон має драматичний червоний колір, що привертає увагу та створює напружений настрій. Золотий півмісяць виступає головним акцентом композиції, а світлі ділянки фону врівноважують загальну колористику. Текст розташований у верхній і нижній частинах обкладинки, що формує чітку композиційну структуру та виділяє центральний образ.

Техніка виконання ілюстрації поєднує цифрову графіку з декоративними елементами. Деталізовані орнаменти на обличчі та одязі персонажа створюють ефект складного візерункового малюнка. Використання контрастних кольорів, чітких ліній і графічних текстур підсилює виразність зображення. Завдяки цьому обкладинка виглядає яскравою, символічною та добре передає атмосферу сучасного фентезійного роману.

Четвертим аналогом стала обкладинка книги українського видання «Темне сходження» авторства К. С. Пакат (Додаток Рис. А.2.1) [12] виконана у стриманій, містичній манері з акцентом на центральний образ героя. У центрі композиції зображено юнака у темному вбранні з елементами обладунку, на грудях якого сяє золотий символ у формі зірки. Його постава пряма й статична, погляд спрямований просто на глядача, що створює відчуття внутрішньої сили та прихованої напруги. За спиною персонажа розгортаються світлові дугоподібні

лінії, що нагадують крила або німб, підсилюючи асоціацію з темою світла й темряви, протистояння та обраності. Назва книги розташована у нижній частині обкладинки великим виразним шрифтом, що домінує візуально та врівноважує ілюстрацію.

Кольорова гама побудована на поєднанні глибоких синьо-зелених відтінків фону з теплими золотими та помаранчевими акцентами. Контраст холодного тла і теплого світіння створює драматичний ефект і підкреслює центральний символ на грудях героя. Композиція симетрична, з чітким центром, що забезпечує цілісність і зосереджує увагу глядача на персонажі. Світлові елементи утворюють своєрідну арку навколо голови, формуючи замкнений композиційний простір. Текст гармонійно інтегрований у загальну структуру: ім'я автора розміщене у верхній частині, а назва розташована внизу, що створює візуальний баланс між верхом і низом.

Техніка виконання ілюстрації має ознаки цифрового живопису з м'яким моделюванням світлотіні та плавними переходами кольору. Деталізація обличчя й одягу виконана акуратно, із застосуванням світлових ефектів для підсилення об'єму та глибини. Фон має легку текстурність і ефект розмитого саява, що надає зображенню атмосферності. Поєднання реалістичного портретного підходу з декоративними світловими елементами створює сучасний фентезійний образ, який відповідає жанру твору та привертає увагу цільової аудиторії.

П'ятим аналогом стала обкладинка українського видання книги «Клинок королеви. Дитя тіней» авторства А. Ashell (Додаток Рис. А.2.1) [13] виконана у витонченій, емоційно стриманій манері з акцентом на портретний образ головної героїні. У центрі композиції зображено профіль молодої жінки зі світлим волоссям, прикрашеним золотою короною з гострими шипами. Її погляд спрямований убік, що створює відчуття відстороненості та внутрішньої зосередженості. Уздовж волосся стікають червоні краплі, які асоціюються з кров'ю та символізують драматизм і жертву. Одяг героїні оздоблений вишуканими орнаментами та дорогоцінними деталями, що підкреслює її статус і

водночас контрастує з темною атмосферою фону. Назва книги розташована у верхній центральній частині, частково накладаючись на зображення, що інтегрує текст в ілюстрацію.

Кольорова гама побудована на поєднанні холодних бірюзових і зеленкуватих відтінків фону з теплими золотими та насиченими червоними акцентами. Контраст між світлим волоссям героїні та темним середовищем створює глибину й виділяє центральний образ. Червоні елементи – стрічки, та деталі вбрання – формують ритмічні акценти, що ведуть погляд глядача по композиції. Побудова асиметрична, з домінуванням правої частини, де розміщено обличчя, що додає зображенню динамічності та напруги. Текст виконаний світлим шрифтом, який гармонійно контрастує з темним тлом і не перевантажує композицію.

Техніка виконання має ознаки цифрового живопису з м'якими світлотіньовими переходами та високим рівнем деталізації. Особлива увага приділена фактурі волосся, металевим елементам корони та текстилю одягу, що створює відчуття матеріальності. Фон опрацьований узагальнено, з ефектом глибини та легкого розмиття, що підсилює просторовість і концентрує увагу на портреті. Поєднання реалістичного моделювання форми з декоративними деталями формує естетику темного фентезі та відповідає жанровому спрямуванню видання.

Шостим аналогом стала Ілюстрація до книги «Дракула» авторства Брем Стокер (Додаток Рис. А.2.1) [14] виконана у вигляді розвороту з масштабним пейзажем, що передає атмосферу суворості та тривоги. На зображенні представлено гірську місцевість із засніженими вершинами та скелястими схилами. На передньому плані – стрімкий урвистий край із хвойними деревами, вкритими снігом, а вдалині видно невелику групу вершників, які рухаються долиною. Дрібні постаті людей підкреслюють велич і холодну безжальність природи. Сцена доповнена снігопадом, що створює відчуття руху та гнітючої тиші.

Кольорит ілюстрації виконаний у чорно-білій гамі з активним використанням контрасту. Білий простір снігу домінує, врівноважуючись глибокими чорними масами скель і дерев. Композиція панорамна, з горизонтальним розгортанням простору, що підсилює відчуття масштабу. Лінії гірських хребтів і схилів спрямовують погляд у глибину зображення, формуючи перспективу. Контраст між світлими площинами та щільними темними силуетами створює драматичний ефект і відповідає готичному настрою твору.

Техніка виконання нагадує класичну графічну ілюстрацію, створену тушшю із застосуванням штрихування та контурного малюнка. Деталізація досягається за допомогою різної густоти ліній і крапкових елементів, що передають фактуру снігу, каміння та деревини. Використання білого як активного елементу композиції формує об'єм і простір без застосування кольору. Така графічна манера підсилює атмосферу готичної напруги та історичної віддаленості подій, характерних для роману.

Сьомим аналогом стала ілюстрація до книги «Серед золи вуглина», дебютного роману Саби Тахір (Додаток Рис. А.2.1) [15], вирішена як напружена, камерна сцена з групою фігур у темних плащах, що утворюють замкнений простір навколо центрального персонажа. У центрі композиції зображено постать у довгому вбранні з накинутим каптуром, яка тримає в руках сувій – символ знання, влади та забороненої істини. Обличчя героя частково приховане тінню, що підсилює атмосферу таємничості й внутрішнього конфлікту. Позаду нього – ряд майже безликих постатей, що стоять нерухомо, мов тіні або свідки ритуалу. Простір нагадує інтер'єр храму чи зали з високими вузькими вікнами, крізь які пробивається холодне світло, створюючи відчуття ізоляваності та фатальності подій.

Кольорова гама стримана, побудована на поєднанні приглушених сіро-коричневих, вохристих і холодних зеленкуватих тонів. Світло використано як композиційний акцент: воно м'яко підсвічує центральну фігуру та сувій у її руках, формуючи фокус уваги глядача. Інші постаті розчиняються у півтіні, що

створює глибину простору та ефект багатоплановості. Композиція симетрично врівноважена – центральний персонаж домінує, тоді як фігури по боках формують своєрідну арку або коридор, який підсилює відчуття замкненості. Вертикальні ритми постатей та вікон підкреслюють урочистість і суворість сцени.

Техніка виконання ілюстрації нагадує живописну манеру з м'якими переходами тону та напівпрозорими шарами. Мазки узагальнені, без надмірної деталізації, що дозволяє зосередитися на настрої, а не на дрібних елементах. Контури фігур місцями розмиті, що створює ефект димчастості та підсилює драматизм. Візуальна мова тяжіє до стилізації та умовності, де фактура і світлотінь відіграють провідну роль у формуванні емоційного напруження композиції.

Восьмим аналогом стала ілюстрація до книги «Із крові й попелу», авторки Дженніфер Л. Арментраут (Додаток Рис. А.2.1) [16], відображає образ головної героїні як символ крихкості та прихованої сили. У центрі композиції – жіноча постать із довгим рудим волоссям, частково прикритим легкою напівпрозорою вуаллю. Її обличчя не показане повністю, що створює ефект таємничості та внутрішньої ізоляції. Білий одяг із м'якими складками підкреслює стриманість і чистоту образу, водночас натякаючи на вимушене підкорення. На передньому плані розташовані темні троянди з гострим листям, що контрастують із ніжністю фігури та символізують небезпеку, біль і приховану загрозу. Легкі темні пелюстки або частинки попелу в повітрі додають сцені динаміки й тривожного настрою.

Кольорова гама побудована на поєднанні холодних сіро-блакитних і графітових відтінків із насиченим червоно-мідним кольором волосся, який стає головним акцентом композиції. Білий одяг виступає світловою домінантою, формуючи центр уваги, тоді як темні квіти обрамлюють нижню частину зображення, створюючи глибину простору. Композиція камерна, зосереджена на бюстовому портреті, що підсилює емоційність сцени. Діагональні лінії вуалі й

волосся врівноважуються горизонталлю квітів унизу, утворюючи гармонійний, але напружений ритм.

Техніка виконання нагадує цифровий живопис із високим рівнем деталізації та м'яким моделюванням форми. Плавні світлотіньові переходи створюють ефект оксамитової фактури тканини та шкіри, а прозорість вуалі передана за допомогою делікатних шарів і напівтонів. Контури чіткі, проте не різкі, що зберігає живописність роботи. Загальна стилістика поєднує реалістичну манеру з романтизованою атмосферністю, підкреслюючи драматизм і чуттєвість образу.

Дев'ятим аналогом стала ілюстрація до книги «Катабасіс» авторки Ребекка Ф. Кван (Додаток Рис. А.2.1) [17] зображає персонажів безпосередньо в пеклі. Дві постаті стоять посеред розпеченого, лавового простору, оточені палаючими потоками та темною безоднею. Над ними височіє масивна, викривлена архітектурна споруда, що ніби зависла у цьому інфернальному світі. Людські фігури виглядають крихітними й беззахисними на тлі безмежного вогняного ландшафту, що підсилює відчуття приреченості, страху й неминучого випробування. Простір пекла поданий як матеріальний і реальний – це не метафора, а конкретне місце дії.

Кольорова гама побудована на глибоких червоних, багряних і чорних відтінках, які формують агресивну, напружену атмосферу. Світлі, майже білі потоки серед розпеченої поверхні створюють ефект розжарених тріщин і додають композиції внутрішнього світіння. Контраст між темними силуетами персонажів і яскравим палаючим тлом акцентує увагу на їхній присутності в цьому ворожому середовищі. Простір здається безмежним і тиснучим, що композиційно підкреслює домінування середовища над людиною.

Техніка виконання наближена до цифрового живопису з активною роботою кольорових шарів і світлових ефектів. Використано насичені градієнти та текстурні мазки для передачі жару й руху повітря. Світлові лінії мають ефект ссяйва, ймовірно створений за допомогою накладання напівпрозорих шарів.

Фігури виконані узагальнено, силуетно, без детальної проробки, що дозволяє зосередитися на масштабі простору та емоційному напруженні сцени.

Десятим аналогом стала ілюстрація до книги «Республіка Дракона» авторки Ребекка Ф. Кван (Додаток Рис. А.2.1) [18] розгортається на повному книжковому розвороті й створює враження кульмінаційного моменту історії. У центрі композиції зображена постать головної героїні, що стоїть серед уламків та вогню. За її спиною розправляються величезні вогняні крила фенікса. Її поза впевнена й рішуча: одна рука простягнута вперед, інша напружена, що підкреслює внутрішню силу та готовність до протистояння. На передньому плані праворуч видніється темний силует поваленого воїна, що підсилює драматизм сцени й акцентує домінування центральної фігури.

Колорит ілюстрації побудований на контрасті гарячих і холодних тонів. Домінують насичені відтінки червоного, помаранчевого та жовтого, які формують образ фенікса та освітлюють постать героїні. Тло занурене у темні синьо-чорні відтінки, що створює глибину простору й посилює ефект саява полум'я. Композиція має діагональну динаміку: крила фенікса розгортаються в обидва боки розвороту, охоплюючи весь простір сторінок і об'єднуючи їх в єдине ціле. Центральна фігура розташована майже на осі згину книги, що надає сцені монументальності та балансу, тоді як світловий акцент концентрується навколо героїні, спрямовуючи погляд глядача саме на неї.

Техніка виконання ілюстрації наближена до цифрового живопису з імітацією традиційних мазків пензля. Видно м'які переходи світла і тіні, а також текстурні ефекти полум'я, що створюють відчуття руху та енергії. Художник активно використовує світлові контрасти та напівпрозорі шари для передачі саява вогню. Деталізація персонажа поєднується з більш узагальненим, розмитим тлом, завдяки чому досягається ефект глибини простору та фокусування уваги на головному образі.

Одинадцятим аналогом стала обкладинка українського видання книги «Республіка Дракона» авторки Ребекки Ф. Кван (Додаток Рис. А.2.1) [19].

Ілюстрація виконана динамічно та експресивно. У центрі композиції розташована фігура «хранителя», зображена чорними та бірюзовими мазками, які створюють ефект вибуху енергії та постійного руху. Персонаж сидить на колінах, спираючись на посох, що підкреслює важкість ситуації, у якій перебуває воїн. За його спиною проглядаються розмиті темні форми істот і звірів імператора, які додають композиції відчуття небезпеки та напруги. Уся ілюстрація нагадує тушевий малюнок, де грубі текстури та контраст чорного й бірюзового кольорів формують атмосферу хаосу, сили та внутрішньої боротьби.

Кольорова гама ілюстрації побудована на сильному контрасті темних мазків туші з білосніжною текстурною поверхнею обкладинки. Таке рішення одразу передає читачеві настрій історії та допомагає зрозуміти загальну атмосферу твору. Завдяки візуальним елементам і стилізації обкладинка асоціюється з азійською естетикою та культурою. Зображений воїн через гру контрастів, форм і динамічних мазків передає власну силу та велич, що дозволяє відчувати серйозність і драматичність сюжету книги.

Текстові елементи розташовані у верхній частині обкладинки та чітко відокремлені від ілюстрації великим білим простором. Композиція тексту залишається простою, мінімалістичною та добре врівноваженою, завдяки чому основна увага зосереджується саме на центральному образі ілюстрації.

Дванадцятим аналогом стала обкладинка книги «Нефритове місто», авторки Фонда Лі (Додаток Рис. А.2.1) [20], виконана у насиченій темно-зеленій та нефритовій кольоровій гамі, що підкреслює головну тему твору – цінність і магію нефриту. Центральним елементом композиції є об'ємний рельєф дракона, створений у стилі декоративної різьби по каменю. Дракон розташований у круглій медальйонній рамці, ніби вирізаний із справжнього нефриту. Його тіло плавно вигинається всередині кола та формує динамічний композиційний центр, який одразу привертає увагу читача.

У нижній частині композиції під медальйоном розміщений пістолет, який створює різкий символічний контраст із міфічним образом дракона. Цей елемент

додає обкладинці сучасних кримінально-мафіозних асоціацій та підкреслює поєднання магії, сили й насильства у сюжеті книги. Також він натякає на способи боротьби за владу над нефритом у світі твору. Пістолет виконаний у тому ж зеленому відтінку, що й інші елементи композиції, завдяки чому зберігається стилістична цілісність обкладинки.

Ім'я авторки, «Фонда Лі», розташоване у верхній частині композиції та гармонійно вписується у загальний стиль завдяки своїй лаконічності. Назва книги, «Нефритове місто», знаходиться у нижній частині обкладинки та виконана великими літерами. Шрифт широкий, із легкою неоновною стилізацією, що нагадує міські вивіски та створює натяк на урбаністичний сетинг роману.

Основним декоративним мотивом обкладинки є кругла рамка-медальйон, стилізована під традиційний азійський орнамент із вигравіруваними деталями. Сам дракон виступає міфологічним символом сили, статусу та магичної традиції, що підсилює загальну атмосферу книги та допомагає розкрити її тематичний зміст через візуальні образи.

Тринадцятим аналогом стала обкладинка книги «Цирцея», письменниці Медлін Міллер, (Додаток Рис. А.2.1) [21], виконана у стилістиці, що наслідує давньогрецьку керамічну орнаментику. Центральним елементом композиції є стилізований портрет жіночого обличчя, зображений теплим теракотовим кольором на чорному тлі. Обличчя побудоване за допомогою чітких симетричних ліній та виразних очей, що створює образ міфологічної постаті – спокійної, величної та загадкової. Волосся персонажа виконане у вигляді графічних пасем і лаврового листа, що підкреслює божественну природу героїні та її роль у сюжеті книги. Колірна гама обкладинки стримана та побудована на поєднанні теракотового і чорного кольорів, які традиційно асоціюються з античним вазописом та культурою Стародавньої Греції.

У верхній частині обкладинки розташований блок із переліком нагород та відзнак, виконаний дрібним білим шрифтом. Він гармонійно вписується у композицію та не відволікає увагу від центрального зображення. Нижче портрета

розміщені основні текстові елементи: невеликий підзаголовок, а також найбільш помітний напис – «Цирцея», виконаний великим світлим шрифтом із широкими інтервалами між літерами. Під назвою розташоване ім'я авторки виконане тим самим світлим шрифтом, але меншого розміру. У нижній частині композиції знаходиться логотип видавництва.

На обкладинці використані класичні декоративні мотиви, які підсилюють відчуття античності та належності до міфологічного світу. Серед них можна виділити орнамент меандру та лаврові гілки, що доповнюють загальну стилістику композиції та створюють цілісний образ, натхненний культурою та мистецтвом Давньої Греції.

Чотирнадцятим аналогом стала обкладинка книги «Механічний принц» авторки Кассандри Клер (Додаток Рис. А.2.1) [22]. На ілюстрації зображено хлопця, розташованого у центрі композиції. Герой має біле волосся та стриманий вираз обличчя, що створює образ загадкового й інтелектуального персонажа. У руці він тримає тростину з декоративною верхівкою у вигляді голови істоти, що схожа на дракона, це створює стилістику фентезійного світу та додає композиції символічності. Фон обкладинки містить елементи механізмів, годинників і металевих конструкцій, які формують атмосферу стімпанку та вікторіанської естетики. Орнаментальна рамка навколо композиції підсилює декоративність і надає обкладинці вишуканого вигляду.

Кольорова гама обкладинки побудована на поєднанні холодних блакитних і сірих відтінків із теплими золотисто-коричневими, охристими елементами. Основний акцент створює контраст між світлим образом персонажа та темним одягом. Золотисті декоративні деталі рамки та шрифтового оформлення додають композиції старовинного ефекту й підкреслюють жанрову стилістику твору. Фон виконаний у приглушених тонах, завдяки чому центральний персонаж стає головним. Назва книги розташована в нижній центральній частині обкладинки та має складне декоративне оформлення, що гармонійно поєднується із загальною декоративністю зображення.

Техніка виконання ілюстрації поєднує цифровий живопис із графічними декоративними елементами. Значна увага приділена деталізації волосся, одягу, орнаментів і механічних елементів фону. Використання м'якого світлотіньового моделювання створює об'ємність персонажа та глибину простору. Чіткі контури, декоративна рамка та стилізована типографіка формують цілісну композицію, яка добре передає атмосферу фантастики.

П'ятнадцятим аналогом стала обкладинка книги «Пісня бризів» авторки Катерини Пекур (Додаток Рис. А.2.1) [23]. На ілюстрації зображено декілька персонажів, розташованих у багатоплановій композиції. На передньому плані представлено жіночий образ, що підкреслює її важливу роль у сюжеті, вдягнена вона у світлий одяг та зображена з паперами в руках. Позаду неї розташований чоловічий персонаж у темному костюмі, повернутий спиною до читача, що створює відчуття напруження та загадковості. На задньому плані зображено великий профіль чоловічого обличчя, який домінує у композиції та додає сцені драматичності. Додаткові елементи, зокрема автомобіль, човен і міський пейзаж, формують динаміку і збільшують інтерес у глядача.

Кольорова гама обкладинки побудована переважно на холодних синіх і блакитних відтінках. Темний фон створює глибину простору та підсилює атмосферу таємничості. Художник зобразив персонажів в контражурному освітленні, зробивши акценти навколо персонажів, виділяючи основні композиційні елементи та спрямовують увагу глядача. Контраст між темними фоновими ділянками й освітленими персонажами підсилює драматичний ефект. Назва книги розташована у нижній частині обкладинки великим шрифтом, який гармонійно поєднується із загальною кольоровою гамою та забезпечує чітку візуальну ієрархію.

Техніка виконання ілюстрації поєднує цифровий живопис із кінематографічним підходом до побудови композиції. Значна увага приділена атмосферному освітленню, деталізації облич і побудові багатопланової сцени. Поєднання великих силуетних форм, холодної колористики та драматичного

освітлення створює виразний емоційний образ, який добре передає напружену й загадкову атмосферу твору.

2.2. Підсумки проведеного аналізу

У результаті роботи над аналогами обкладинок та ілюстрацій до книг вдалося отримати цінний досвід у сфері книжкової графіки та композиційного аналізу. Протягом дослідження було проаналізовано художні рішення українського та англomовного видань, що стало важливим і багатоетапним процесом. Це дозволило зробити висновок, що якісна книжкова ілюстрація не лише доповнює літературний твір [8], а й формує перше враження читача, підкреслює настрій і глибину сюжету. Проведений аналіз допоміг визначити найбільш ефективні засоби візуальної виразності, особливості композиційної побудови та колористичних рішень, які були враховані під час створення власного проєкту. Отримані результати стали основою для подальшої розробки серії ілюстрацій та дизайну книжкового видання, що відповідають сучасним вимогам книжкової графіки.

РОЗДІЛ III

РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ ПРОЄКТУ

3.1. Ідея книги та концепція ілюстративного оформлення

Ідея та концепція кваліфікаційного проєкту було в створенні дизайну оформлення та ілюстрування книги «*Fantôme souriant*» автора Paolo Camus. Основною метою проєкту стало формування цілісної візуальної концепції видання, яка б передавала атмосферу твору, його емоційний настрій та внутрішню символіку через графічні засоби, композиції та контрастів для підсилення емоційного забарвлення, щоб показати важливість сцен не лише текстово, через писемні прийоми, а й візуально [6].

«*Fantôme souriant*» – це підліткова книга у жанрі фентезі з елементами психологічної драми. Її концепція побудована навколо теми внутрішнього фантома – уособлення страхів, сумнівів, невпевненості та прихованих переживань, з якими стикається людина в період дорослішання. Усмішка в назві виступає символом подвійності: зовнішнього образу, який демонструється світові, та внутрішнього стану, що часто залишається прихованим. Таким чином, твір порушує важливі для підліткового віку теми – самоідентифікацію, прийняття себе, страх бути незрозумілим, пошук власного місця у світі.

Книга належить до підліткової літератури, оскільки її сюжет і проблематика безпосередньо пов'язані з періодом формування особистості. Підлітковий вік – це час емоційної нестабільності, внутрішніх конфліктів та активного пошуку сенсів. Література цього типу допомагає читачеві побачити відображення власних переживань у художніх образах. Через метафору фантома автор показує, що страхи не є слабкістю, а частиною внутрішнього розвитку. Головна ідея твору полягає в тому, що прийняття своїх «тіньових» сторін веде до особистісного зростання.

Популярність фентезі серед підлітків пояснюється тим, що цей жанр дозволяє говорити про складні психологічні та соціальні проблеми через символи, вигадані світи та фантастичні образи. Фентезі створює простір для втечі від буденності, але водночас допомагає краще зрозуміти реальність. У вигаданому світі підліток може побачити перебільшені, але впізнавані конфлікти: боротьбу зі злом, пошук сили в собі, становлення героя. Саме тому фантастичні елементи в «*Fantôme souriant*» виконують не лише розважальну, а й глибоко символічну функцію.

3.2. Розробка дизайну книжкової обкладинки

На початку розробки кваліфікаційного проєкту основна увага приділялася створенню цілісної візуальної атмосфери, яка б відповідала змісту та емоційному настрою твору [9]. На початковому етапі було виконано пошук ідей, створено серію ескізів та визначено основний художній стиль майбутніх ілюстрацій.

Після аналітичного етапу розпочалася розробка ескізів ілюстрацій та обговорень побажань автора і прочитання книги було створено образ головного героя відповідно до його опису в творі та загальної атмосфери світу. Головним героєм історії є хлопець на ім'я Кокоро, ім'я якого асоціюється з почуттям кохання та щирих емоцій. Під час створення образу персонажа особлива увага приділялася кольоровому рішенню, зокрема рожевому волоссю героя. Спочатку цей вибір був продиктований бажанням зробити персонажа більш впізнаваним та візуально виразним, проте в процесі роботи було виявлено глибший символізм цього кольору.

Азійська стилістика також стала важливою частиною книги та головного героя, адже саме ім'я персонажа має азійське походження. Це вплинуло на вибір окремих деталей настрою та загальної естетики ілюстрацій. Під час роботи на кваліфікаційним проєктом використовувалися образи та ідеї, натхненні азійським етнічним візуалом, які були поєднані із сучасною стилістикою. Таке

рішення допомогло сформувати атмосферу, яка занурює у світ історії, де гармонійно поєднуються ці два елементи.

Під час розробки обкладинки було створено декілька варіантів композиційного рішення ілюстрації, з головним героєм історії (Додаток Рис. Б.3.2). На ескізі зображено головного героя, розташований у центрі композиції. Персонаж показаний у динамічній та емоційній позі - голова закинута назад, а силует ніби тоне у темному просторі, але одночасно тягнеться до світла. Композиція побудована таким чином, що увага глядача зосереджується саме на фігурі героя, яка створює відчуття внутрішнього напруження та боротьби. Ескіз має мінімалістичний, але атмосферний характер, що поєднує елементи драматичності та фантастики. Текстові елементи, розташовані у верхній та нижній частинах композиції, формують цілісну структуру та підсилюють стилізацію під книжкову обкладинку.

Кольорова гамма побудована на поєднанні світла та тіні, фіолетових та приглушених червоно-бордових відтінків. Основний фон виконаний у холодних темних кольорах, що створює похмуру й загадкову атмосферу, коли верхня частина композиції має контрастний білий колір. Центральний персонаж виділяється теплішими тонами, завдяки чому стає головним акцентом композиції. Контраст між темним фоном і більш насиченим силуетом персонажа підсилює драматичність сцени та емоційний вплив зображення.

Техніка виконання ілюстрації поєднує цифровий живопис із графічною стилізацією, для того щоб не перевантажувати читача деталями. Також у процесі розробки було створено два ескізи ілюстрації обкладинки (Додаток Рис. Б.3.2), в яких основним композиційним елементом став образ головного героя. Персонаж зображений у центрі композиції в напівлежачій позі, що підкреслює його емоційний стан і створює атмосферу внутрішнього конфлікту та потопання в ньому. Обидва ескізи виконані у схожій кольоровій гамі з використанням темно-синіх, фіолетових та приглушених червоно-бордових відтінків, що формують похмуру й драматичну атмосферу твору.

Основною деталлю, яка змінювалася в процесі пошуку композиційного рішення, став фон і декоративні елементи навколо персонажа. У першому ескізі композиція доповнювалася уламками скла, що висять у повітрі як спогади героя, створюючи відчуття напруги, крихкості та символічного полону. На другому ескізі акцент було зміщено на великий напівпрозорий силует персонажа на задньому плані, який додавав композиції психологічної глибини та підсилював відчуття присутності внутрішнього «фантома» героя.

У процесі фінального опрацювання обкладинки було вирішено поєднати найбільш виразні елементи всіх ескізів (Додаток Рис. Б.3.2). Від другого та третього варіанту було взято центральний акцент у вигляді сяючої зірки, яку тримає герой, оскільки саме вона стала головним символом композиції та смисловим центром ілюстрації. Водночас із першого ескізу були використані руки, що утримують персонажа, а також зобразити героя ближче до читача, щоб краще передати драматизм сцени та емоційний стан персонажа. Завдяки поєднанню цих елементів фінальна обкладинка набула більш цілісного та символічного вигляду, зберігши атмосферу містичності, психологічної напруги та сучасної графічної стилізації.

Техніка виконання ілюстрації поєднує цифровий живопис із графічною стилізацією, для того щоб не перевантажувати читача деталями. Для створення образів використовувалися світлові акценти. Світіння зірки та декоративні контури виконані більш графічно, що створює виразний контраст між персонажем і фоном. Завдяки цьому обкладинки виглядають емоційними, атмосферними та відповідають стилістиці сучасного художнього видання.

Після обговорення і затвердження ескізів розпочалася робота над фінальною ілюстрацією обкладинки книги «*Fantôme souriant*» (Додаток Рис. В.3.2). Основною метою під час створення композиції було не лише зобразити головного героя, а й передати його внутрішній стан, атмосферу історії та символіку ключового моменту сюжету. Саме тому велика увага приділялася емоціям персонажа, освітленню, кольоровій гамі та взаємодії світла й тіні.

У центрі композиції розташований головний герой, який вперше за сюжет посміхається. Цей момент став основною емоційною ідеєю ілюстрації, адже посмішка персонажа символізує короткий прояв надії, тепла або прийняття себе. На відміну від похмурої атмосфери навколо, його вираз обличчя виглядає спокійним і навіть світлим, що створює сильний контраст між персонажем та темним середовищем. Під час всієї роботи на обкладинкою автор завжди наполягав на посмішці героя, бо це є важливим моментом всієї історії. Саме ця деталь стала головним акцентом композиції та допомогла передати важливість сцени.

Композиція побудована таким чином, щоб увага глядача одразу зосереджувалась на руках героя та сьйві зірки, яку він тримає біля грудей. Світло від зірки є центральним джерелом освітлення всієї ілюстрації. Воно підсвічує обличчя персонажа, руки та частину тіла, створюючи м'які теплі переходи кольору. Такий прийом допомагає сформувати відчуття об'єму та зробити композицію більш кінематографічною, коли героя повністю огортає темрява, єдиним джерелом надії та порятунку для нього залишається зірка, яку він тримає у своїх руках. Світло також підкреслює емоційний центр сцени – момент контакту героя із символічним джерелом світла.

Зірка в руках персонажа має символічне значення. Вона може трактуватися як уособлення надії, мрії, внутрішнього світла або справжньої сутності героя. Оскільки персонаж тримає її біля серця, це створює асоціацію з чимось особистим та важливим для нього, з чимось справжнім в цій ілюзії. Яскраве сьйво контрастує з темрявою навколо і натякає на боротьбу між правдою та брехнею.

Особливу роль у композиції відіграють темні руки й тіні, що огортають персонажа. Вони символізують страхи, внутрішні переживання, та бажання не дозволити дізнатися правди про своє минуле. Руки уособлюють небезпеку та тиск, однак герой не виглядає наляканим – навпаки, його посмішка та спокійний

погляд демонструють прийняття правди або здатність протистояти їй. Завдяки цьому композиція набуває більш глибокого емоційного та символічного змісту.

Кольорова гама побудована на поєднанні холодних фіолетових, синіх та темних відтінків із теплим світлом зірки. Темні кольори формують містичну й дещо тривожну атмосферу, характерну для жанру фентезі. Водночас тепле світло створює контрастний акцент і робить композицію більш живою та емоційною. Волосся персонажа виконане у рожево-червоних відтінках, що допомагає виділити героя на темному фоні та зробити його образ більш впізнаваним.

Техніка виконання ілюстрації базується на цифровому живописі з використанням м'яких пензлів, плавних переходів світла і тіні та деталізованого освітлення. Особлива увага приділялася створенню атмосфери через колір і світлові ефекти. Напівпрозорі тіні та димоподібні форми навколо персонажа додають сцені глибини та створюють відчуття містичності. Завдяки поєднанню світлових акцентів, контрастної композиції та символічних деталей вдалося створити ілюстрацію, яка не лише привертає увагу, а й передає емоційний зміст історії.

3.3. Розробка дизайну книжкових ілюстрацій

Образ Серес став початком у формуванні основних ілюстрацій книги. Вона є найстаршою серед головних героїв, що підкреслюється її поведінкою, стриманістю та мудрістю. На початку історії персонаж постає в образі загадкової фігури в масці, яка переслідує інших героїв та створює атмосферу небезпеки й напруги. Проте з розвитком сюжету розкривається справжня причина її дій.

Під час розробки персонажа значна увага приділялася символізму. Латинське походження імені посилює містичну атмосферу книги. Це також вплинуло на загальну стилістику ілюстрацій, у яких поєднувалися темні елементи оточення та з яскравим освітленням від чар.

Червоний колір у зовнішності персонажа спочатку був обраний для того, щоб викликати у читача асоціації з небезпекою, агресією та злом. У поєднанні з маскою, котра приховує обличчя, це викликає первинну недовіру. Її образ мав завжди залишатися таємним, та відчуженим, хоча вона і має багато спільного з героями, Серес ніколи не постає перед читачем, як частина цієї команди. Однак у процесі розвитку історії стає зрозуміло, що вона не є однозначно негативною героїнею.

Головним побажанням автора було зобразити дівчину в сльозах – відкритою, без маски, не ховаючи власних емоцій і показуючи її такою, якою вона є насправді. У цей момент агресивний червоний колір у її дизайні перестає асоціюватися із загрозою. Він починає символізувати її біль, та щирість, яка нарешті виринається назовні. Сльози на її обличчі змивають ворожість, змушуючи читача відчувати не страх, а розуміння до її вразливості.

Під час створення книжкової ілюстрації (Додаток Рис. Б.3.3) було зазначено декілька змін в процесі створення. Робота розпочиналася з чорно-білого ескізу, основною метою якого був пошук правильної пози персонажа, силуету та передача емоційного настрою сцени. На ранніх етапах Серес зображувалася у більш статичному положенні, (Додаток Рис. Б.3.3) проте в процесі роботи композиція зазнала змін для того, щоб краще передати драматичність сцени. Особлива увага приділялася положенню рук персонажа (Додаток Рис. Б.3.3) та взаємодії з маскою, оскільки саме цей елемент мав стати одним із головних символів ілюстрації. У фінальному варіанті (Додаток Рис. В.3.3) руки були розташовані ближче до обличчя, що допомогло створити більш емоційний та драматичний акцент.

Під час подальшої роботи змінювалося також і оточення персонажа. Спочатку фон мав більш складний вигляд, героїня мала поставати перед нами серед величних колон та оточена більш детальними силуетами, однак згодом композиція була доповнена світловими елементами та абстрактними формами, які створюють відчуття динаміки навколо Серес. Таке рішення допомогло

підкреслити її надприродність. Світлі лінії та форми навколо персонажа створюють контраст із темним фоном та направляють увагу глядача до центральної частини композиції.

Значних змін зазнало і кольорове рішення ілюстрації. На етапі ескізу одразу було вирішено використовувати протилежні кольори зелений та червоний. Це дозволило не лише зробити Серес більш помітною в композиції, це також допомогло підсилити символізм сцени, де героїня в червоному робить самопожертву і поринає в зеленому вирію.

Техніка виконання поєднує елементи цифрового живопису та стилізованого ескізного рендерингу. На цьому етапі роботи ілюстрація ще зберігає легку незавершеність у деталях, що допомагає передати атмосферу творчого пошуку та процесу формування фінального образу персонажа.

Образ Сайки був, як антипод головного героя Кокоро. Автор також зауважив, що основною метою під час створення персонажа також було урізноманітнення головного складу героїв та формування більш стриманого й приземленого образу. На відміну від інших персонажів, Сайка має сильний характер, який проявляється не через емоційність, а через її рішучість та внутрішню витримку. Саме ці риси стали основою для створення її візуального образу та атмосфери ілюстрації.

Під час роботи над дизайном персонажа одним із перших елементів була її зброя, яка одразу стала невід'ємною частиною її образу. Катана підкреслює характер Сайки – чіткий, стриманий та точний, подібний до удару. Також дівчина одягнена більш зручно (Додаток Рис. Б.3.3), на відміну від інших персонажів: синя толстовка та шорти. Це показує контраст її образу в цьому світі: будучи зображеною в такому одязі, дівчина водночас володіє традиційною японською зброєю. Таке поєднання робить її, як і всіх інших персонажів, нетиповою для цього світу, навіть попри важливу роль Сайки в ньому.

Під час роботи над композицією ілюстрації постало непросте завдання. Складність полягала в тому, щоб коректно зобразити жорстокий момент із книги

(Додаток Рис. Б.3.3). На ілюстрації зображена Сайка у вирішальну для її історії мить. У творі описується її внутрішній конфлікт: вона вагається, чи хоче залишитися тут і назавжди забути колишнє життя. Сайка, на відміну від інших персонажів, мала глибші переконання щодо того, чому важливо відпустити минуле, але під кінець книги її починають терзати сумніви.

Було проведено кілька консультацій з автором стосовно того, як він бачить цю ілюстрацію та чи обов'язково зображувати момент, де героїня дістає поранення під час битви. Автор книги наполягав на цьому. Він хотів, щоб під час читання атмосфера постійно нагніталася, а перегорнувши сторінку, читач відчував справжній шок – саме цим критерієм я і керувався під час роботи.

Попри завдання вразити читача, я прагнув уникнути чистої жорстокості. Моя мета – викликати глибокий смуток та емпатію до персонажа, який крізь біль приймає своє минуле. Це стало своєрідною алегорією на прийняття власних помилок, які кожен із нас робить протягом життя та те як ми приймаємо їх не дивлячись як це буває боляче.

На ілюстрації героїня показана в динамічній позі (Додаток Рис. В.3.3), у момент бою. Подряпини на руках, одязі та лезі створюють драматизм сцени й підсилюють її трагічний характер. Водночас положення тіла є максимально закритим: це підкреслює, що персонаж усе ще намагається захиститися від болісних спогадів, боячись відкритися. Напружений погляд спрямований на меч, що допомагає передати джерело її внутрішньої боротьби, втоми та рішучості водночас.

Кольорове рішення ілюстрації побудоване на поєднанні холодних та темних відтінків. Основним кольором персонажа став синій, який асоціюється з холодом. Це рішення було використане для того, щоб підкреслити характер Сайки – розумної, раціональної та впевненої у своїх діях. На відмінно від інших персонажів, вона може здатися відстороненою, проте за цією стриманістю приховується людина, яка мріє про спокійне життя. Саме тому її здібності, пов'язані з мистецтвом, що я і зобразив на фоні ілюстрації, намагаючись

передати наскільки бажання внутрішнього спокою та гармонії стали важливою частиною образу цього персонажа.

Техніка виконання ілюстрації поєднує цифровий живопис та ескізну стилізацію. Завдяки різким мазкам, темному фону та контрасту між холодним синім кольором одягу і яскраво-червоними акцентами вдалося створити атмосферу напруги, небезпеки та драматизму, яка відповідає характеру персонажа та настрою моменту.

Наступна ілюстрація демонструє одну з ключових сцен у взаємовідносинах Нанби та Кокоро – момент зради, у якому страх та недовіра переплітаються між собою. Ця сцена є важливою для розвитку сюжету, оскільки саме тут найбільше розкривається внутрішній стан Нанби, котрий зраджує своїх друзів, та його суперечливе ставлення до головного героя.

Під час створення образу персонажа значна увага приділялася символізму деталей. Основним кольором Нанби став жовтий, який символізує розбитий стан героя, його журбу та втрату. Що цікаво, Нанбу не раз зраджували дорогі йому люди, і саме це він чинить прямо зараз. Такий досвід підсилює його недовіру й розчарування у житті: він не хоче чекати, поки його знову поранять, тому вирішує діяти першим. Його ім'я походить від слова «терни», що підкреслює важкість внутрішнього стану. Значну частину життя йому завдавали болю близькі люди, і тепер він очікує подібного від кожного. Постійно перебуваючи в оборонній позиції, Нанба просто не помічає щирої турботи своїх друзів.

Особливу увагу було приділено взаємодії персонажів у композиції. Погляди героїв створюють основний емоційний центр ілюстрації. Нанба зображений гордим та задоволеним собою, адже вважає, що цього разу не дав себе одурити. Натомість Кокоро виглядає спокійнішим та відкритішим, що чітко контрастує із внутрішнім болем його друга. Таке протистояння переконань робить сцену динамічною і допомагає наочно показати конфлікт персонажів та їхню нездатність остаточно визначитися між довірою і страхом.

У процесі роботи над ілюстрацією автор мав чіткі побажання щодо її вигляду. Постало завдання передати гармонію суперництва, спокій Кокоро та імпульсивність Нанби. На ранніх етапах персонажі перебували на більшій відстані один від одного (Додаток Рис. Б.3.3), однак згодом композицію було змінено для створення тіснішого контакту між героями та підсилення емоційної напруги (Додаток Рис. Б.3.3). Також змінювалися положення рук Нанби та напрямок зброї, щоб яскравіше відобразити конфлікт (Додаток Рис. Б.3.3). Окремо опрацьовувалося освітлення та кольорове рішення: ми спеціально обрали контражур (Додаток Рис. В.3.3), що підкреслило ідею сцени про два протилежні погляди. Завдяки цьому персонажі, на яких чітко виражені світло та тінь, бездоганно контрастують один з одним.

Фон ілюстрації був навмисно затемнений та спрощений, а також додані сяючі блики в повітрі, щоб увага глядача зосереджувалася саме на персонажах та їхніх емоціях. Техніка виконання поєднує цифровий живопис із ескізною стилізацією, що дозволяє зберегти атмосферу драматичності та психологічного напруження сцени. Завдяки контрастному освітленню, різким тіням та близькому розташуванню героїв вдалося створити ілюстрацію, яка передає складність стосунків персонажів і важливість цієї сцени для розвитку сюжету.

Наступна ілюстрація демонструє образ Стражниці – персонажа, який є втіленням самого світу історії та його культури. На відміну від інших героїв, що мають більш сучасний зовнішній вигляд та одяг, Стражниця виглядає так, ніби вона належить цьому світу набагато більше за всіх інших персонажів. Саме через її дизайн автор хотів передати силу, велич та відчуття нерозривного зв'язку із храмом, традиціями та азійською естетикою, на якій побудована атмосфера книги. Її стриманий вираз обличчя та холодний погляд створюють образ людини, яка приховує власні емоції та звикла жити серед постійного обману й таємниць.

Під час створення композиції першою ідеєю було зобразити разом зі Стражницею також і Кокоро. Персонажі мали виступати, як протилежності, демонструючи напругу між двома світами. Проте в процесі роботи стало

зрозуміло, що саме оточення та атмосфера сцени значно сильніше підкреслюють велич і характер Стражниці. Через це було прийнято рішення залишити її єдиним персонажем в ілюстрації (Додаток Рис. Б.3.3) та зробити головний акцент саме на її постаті. Завдяки цьому композиція стала спокійнішою та атмосфернішою, а увага глядача повністю концентрується на самій героїні та самому втіленню цього світу.

Особливу увагу було приділено освітленню та його значенню. В ілюстрації присутні два джерела світла – холодне сяйво місяця та тепле освітлення ліхтаря храму (Додаток Рис. Б.3.3). Місяць створює відчуття, холоду та самотності персонажа, підкреслюючи її стриманість і дистанцію від інших героїв. Стражниця оточена місячним сяйвом, тим самим показуючи те наскільки сильно брехня контролює персонажів. Водночас тепле світло храму є символічним натяком на те, що навіть у місці, побудованому на приховуванні правди, все ще залишаються її проблиски. Саме цей контраст теплого й холодного світла став одним із ключових елементів композиції та надалі матиме символічний зв'язок із фінальними ілюстраціями книги.

Важливу роль у дизайні персонажа відіграють декоративні елементи. Корона з гострих металевих форм підсилює образ Стражниці як вищої та майже недосяжної постаті. Її одяг був частково натхненний традиційним вбранням японських сьогунів, що допомогло підкреслити статус персонажа, його дисциплінованість та зв'язок із культурою цього світу. Також важливою деталлю став напис кандзі «立哨», що перекладається як «стояти на варті» або «нести варту». Цей символічний елемент безпосередньо пов'язаний із роллю Стражниці у світі історії та підкреслює її постійне спостереження й відповідальність за порядок у храмі (Додаток Рис. Б.3.3). Її світлий одяг контрастує з темним волоссям, що допомагає зобразити персонажа не лише негативним, а й натякає на її гармонію та вміння контролювати баланс сили зберігаючи в собі як і реальність так і ілюзію.

У процесі роботи над ілюстрацією автор мав чіткі побажання щодо атмосфери сцени. Головним завданням було передати холодність персонажа, її силу та відчуття того, що вона є частиною цього світу більше, ніж будь-хто інший (Додаток Рис. В.3.3). Через це фон був навмисно затемнений і спрощений, а кольорова гама побудована переважно на холодних синіх та сірих відтінках. Техніка виконання поєднує цифровий живопис та ескізну стилізацію, що дозволяє зберегти атмосферу загадковості й внутрішнього напруження сцени навіть на етапі ескізу.

Фінальна ілюстрація демонструє завершення історії та момент, коли герої дізнаються правду про свої минулі життя і справжню природу світу, у якому вони існували. У центрі композиції зображений Кокоро, який стоїть у храмі вже після всіх пережитих подій. На відміну від попередніх сцен, де його рожеве волосся символізувало емоційність, любов та наївність, тут воно стає білим. Ця зміна є символом завершення його шляху, втрати ілюзій та духовного переродження персонажа. Водночас Кокоро вперше за довгий час зображений із легкою посмішкою (Додаток Рис. Б.3.3), що підкреслює прийняття правди та внутрішній спокій після всіх страждань.

Особливу увагу було приділено освітленню сцени та його символізму. Якщо в ілюстрації зі Стражницею храм освітлювався холодним світлом місяця, що створювало атмосферу таємничості, прихованості та брехні, то тепер простір повністю залитий теплим сонячним світлом (Додаток Рис. Б.3.3). Сонце у цій сцені символізує кінець фантазії, ілюзій та обману. Воно ніби відкриває справжній світ і дозволяє героям побачити правду такою, якою вона є. Завдяки цьому композиція виглядає значно спокійнішою та світлішою порівняно з попередніми ілюстраціями книги.

Ця ілюстрація також є своєрідною парою до сцени зі Стражницею. Обидва персонажі зображені в одному й тому ж храмі, проте атмосфера сцен повністю відрізняється. Якщо Стражниця виглядала частиною світу брехні та приховування істини, то Кокоро у фінальній сцені вже стоїть у просторі, де

правда стала очевидною. При співставленні обох ілюстрацій у парі вони формують цілісний образ храму, показаного у двох протилежних етапах історії.

У процесі роботи над ілюстрацією автор мав декілька побажань щодо зовнішнього вигляду персонажа. Спочатку планувалося залишити Кокоро в сучасному одязі, щоб зберегти вже сформовану стилістику персонажа. Проте згодом було прийняте рішення змінити дизайн костюма та одягнути героя у кімоно (Додаток Рис. Б.3.3). Таке рішення допомогло зробити сцену більш гармонійною з архітектурою храму та підкреслити зв'язок персонажа із цим світом і його культурою. Також кімоно стало своєрідною даниною пам'яті місту та подіям, через які пройшов герой.

Композиція ілюстрації побудована значно спокійніше, ніж у попередніх сценах книги (Додаток Рис. В.3.3). Кокоро стоїть у розслабленій позі, а його погляд та посмішка створюють відчуття завершеності історії. Тепла кольорова гама, м'яке освітлення та світлий фон допомагають сформувати атмосферу спокою і гармонійного завершення історії. Техніка виконання поєднує цифровий живопис із легкою ескізною стилізацією, що дозволяє зберегти емоційність сцени та водночас зробити її візуально легкою й світлою.

3.4. Типографіка та художнє оформлення тексту

Під час розробки книги важливим етапом було не лише створити ілюстрації, а й вибір шрифтового оформлення та побудова сторінки. Основною метою верстки є забезпечення комфортного читання, візуальної гармонії та відповідності змісту видання.

Першим етапом розробки типографічного рішення стало вивчення теоретичних норм типографіки [1], її основних правил і принципів, які визначають структуру, читабельність та візуальну цілісність друкованого видання. Для основного тексту книги найчастіше використовуються антиквенні шрифти із зарубками, оскільки вони сприяють кращому сприйняттю великих

обсягів тексту. До таких шрифтів належать Times New Roman, Garamond, Baskerville, Minion Pro та Georgia. Рекомендований кегль основного тексту становить 10–12 пунктів залежно від формату видання та особливостей шрифту.

Після аналізу типографічних вимог було визначено основні параметри текстового блоку майбутнього видання. Для забезпечення комфортного сприйняття тексту було обрано оптимальний міжрядковий інтервал, який становить 120–140 % від розміру шрифту. Таке співвідношення сприяє кращій читабельності тексту та запобігає візуальному перевантаженню сторінки.

Важливим етапом було розробка системи заголовків та назв розділів. Для їх виділення використано збільшений кегль і напівжирне накреслення обраного шрифту, що дозволяє сформувати зрозумілу ієрархію елементів видання. Водночас було збережено стилістичну єдність між заголовками та основним текстом, завдяки чому всі складові книги сприймаються як цілісна система. Розташування заголовків та відступи навколо них було підібрано таким чином, щоб забезпечити комфортну навігацію між розділами та покращити загальне сприйняття структури видання.

Обов'язковим елементом книжкової верстки є нумерація сторінок. Колонтитули та номери сторінок можуть розташовуватися у верхній або нижній частині сторінки. Найчастіше номер сторінки розміщується по центру або біля зовнішнього краю сторінки. Титульний аркуш входить до загальної нумерації, проте номер на ньому не відображається.

На етапі ескізів одразу було прийнято рішення не обмежувати ілюстрації межами окремих сторінок. З метою створення більш цілісного та динамічного візуального оформлення окремі елементи ілюстрацій були інтегровані в суміжні сторінки з текстом. Такий підхід дозволив посилити взаємодію між графічним та текстовим контентом, а також створити відчуття безперервності візуальної розповіді.

Застосування елементів, що частково виходять за межі ілюстративної сторінки та переходять на текстовий розворот, допомагає уникнути чіткого

розділення між зображенням і текстом [3]. У результаті всі компоненти книги працюють як єдина композиційна система, що підтримує атмосферу твору та покращує читацький досвід.

У першій ілюстрації, на якій зображено Серес, архітектурні елементи у вигляді величних колон не завершуються в межах ілюстративної сторінки, а продовжуються на сусідньому текстовому розвороті за допомогою широких живописних мазків. Завдяки цьому створюється відчуття монументальності та драматичності сцени. Масивні форми колон впливають на композицію сторінки та змушують текст адаптуватися до їхнього розташування, утворюючи нестандартну структуру набору. Таке рішення робить сторінку більш динамічною та візуально підкреслює непередбачуваність подій, що відбуваються в сюжеті.

В ілюстрації із Сайкою також було використано прийом виходу графічних елементів на сторінку з текстом. Однак цього разу роль об'єднувального елемента виконують темні акварельні силуети та плями, які розходяться від постаті героїні й поступово переходять у текстовий блок. Цей композиційний прийом покликаний підсилити емоційний стан персонажа та передати атмосферу внутрішнього напруження. Темна маса навколо героїні символізує тиск обставин і складність рішень, які вона змушена приймати. На контрасті з масштабними темними формами сама постать дівчини сприймається меншою та вразливішою, що додатково акцентує увагу на її психологічному стані.

Третя ілюстрація присвячена одному з найнапруженіших моментів оповіді – сцені зради Нанби. Композиційною основою цього розвороту стали елементи театральної завіси, які частково перекривають зображення та переходять на текстову сторінку. Завіса виступає символічним образом прихованої правди та небезпеки, що поступово розкривається перед героями. Одночасно цей елемент виконує роль візуального маркера сюжетного переходу. Він інтуїтивно готує читача до завершення одного етапу історії та початку нового, створюючи відчуття зміни декорацій перед наступною сюжетною аркою.

Ілюстрації зі Стражницею та Кокоро були розроблені як взаємопов'язана візуальна пара. Обидві композиції зображають один і той самий храм, проте демонструють його в різних часових та емоційних станах. Перша ілюстрація знайомить читача з простором та його атмосферою на початку історії, тоді як друга повертає до того самого місця вже після завершення сюжетних подій. Таке рішення дозволяє не лише створити композиційну цілісність між початком і фіналом книги, а й підкреслити зміни, яких зазнав світ твору протягом розвитку сюжету. Порівняння цих двох образів допомагає читачеві краще усвідомити наслідки подій історії та відчувати завершеність оповіді.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У результаті виконання дипломного проєкту було розроблено комплексне художнє оформлення книжкового видання, що включає серію авторських ілюстрацій, обкладинку та систему верстки сторінок. Було досліджено принципи книжкової ілюстрації, типографіки та композиції, а також розроблено візуальну концепцію, яка відповідає змісту твору та сприяє кращому сприйняттю його сюжету читачем. Зокрема, було досліджено сучасні тенденції книжкового дизайну, здійснено пошук та аналіз аналогів, а також вивчено особливості оформлення книжкових видань. На основі отриманих даних визначено концепцію проєкту, розроблено його композиційне та кольорове рішення.

Сучасна книжкова індустрія стикається з проблемою зниження інтересу до читання, особливо серед молодшої аудиторії, яка значну частину свого часу проводить у цифровому середовищі. У таких умовах якісного літературного наповнення вже недостатньо для привернення уваги потенційного читача. Важливу роль відіграє також візуальна складова видання, яка формує перше враження про книгу та здатна зацікавити аудиторію ще до початку читання.

Саме тому під час розробки проєкту особливу увагу було приділено створенню сучасного художнього оформлення, що поєднує виразний авторський стиль, продуману композицію та унікальні ілюстративні рішення. Використання ілюстрацій, які взаємодіють із текстовими сторінками та формують цілісний візуальний простір книги, дозволяє зробити процес читання більш захопливим і сприяє глибшому зануренню в сюжет твору.

Практичне значення проєкту полягає в демонстрації можливостей сучасного книжкового дизайну як інструменту популяризації читання. Розроблені підходи можуть бути використані під час створення інших художніх видань, орієнтованих на молодіжну аудиторію. Подальший розвиток проєкту може передбачати створення повної серії ілюстрацій до твору, розробку

додаткових декоративних елементів видання, а також адаптацію оформлення для електронних та інтерактивних форматів книг.

Таким чином, поставлені в дипломному проєкті завдання були успішно виконані. Отримані результати підтверджують, що поєднання якісного змісту із сучасним та впізнаваним візуальним оформленням є одним із важливих чинників підвищення привабливості книжкових видань для сучасного читача.

Завдяки якісному візуальному оформленню книги читач може зацікавитися виданням ще до ознайомлення з його змістом. Саме обкладинка, ілюстрації, типографіка та загальна стилістика формують перше враження про продукт і допомагають привернути увагу аудиторії. Здобуті під час виконання проєкту знання та практичний досвід стали основою для створення гармонійного дизайну, який відповідає сучасним тенденціям книжкового оформлення та вдало поєднує художню виразність із функціональністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Еміль Рудер. Типографіка. Видавництво: Verlag Niggli, 2020. 270 с.
2. О. В. Калмиков. Дизайн книги. Видавництво: Київ, 2018. 208 с.
3. Йозеф Мюллер-Брокманн. Сіткові системи в графічному дизайні. Видавництво: Verlag Niggli, 2019. 176 с.
4. Здор О. Г. «Дизайн книги. Синтез змісту і форми: мистецькі та наукові аспекти» https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38215/?utm_source=chatgpt.com
5. Мороз О. В., Костюк О. П. «Роль книжкової ілюстрації та дизайну в популяризації національно-культурних наративів»
URL: https://vspu.net/repository/index.php/SAAE/article/view/770?utm_source=chatgpt.com
6. Олійник В. «Інфографіка як елемент дизайну художньої книги: візуально-семантична роль, особливості верстки»
URL: https://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/269638?utm_source=chatgpt.com
7. Пономаренко О. В., Кравченко О. В. «Вплив абстрактних ілюстрацій у книжковому дизайні на читача»
URL: https://ukrainianartscience.in.ua/index.php/uad/article/view/273?utm_source=chatgpt.com
8. Гула Є., Журавльова Н. «Синтез розвитку книжкової графіки та дизайну в Україні»
URL: https://journals.uran.ua/kis/article/view/286784?utm_source=chatgpt.com
9. Джон Гвінн. Тінь Богів. Видавництво: Yakaboo Publishing, 2024. 592 с.
10. Дженніфер Сейнт. Аріадна. Видавництво: Yakaboo Publishing, 2024. 392 с.
11. Сара Дж. Маас. Місто Півмісяця. Книга 1. Дім Землі та Крові. Видавництво: Nebo BookLab Publishing, 2024. 880 с.
12. К.С. Пакат. Темне сходження. Видавництво: Навчальна книга – Богдан, 2023. 448 с.

13. А. Achell. Клинок королеви. Книга 1. Танок із тінями. Видавництво: BookChef, 2023. 688 с.
14. Брем Стокер. Дракула. Видавництво: Фоліо, 2023. 509 с.
15. Саба Тахір. Серед золи вуглина. Видавництво: Nebo BookLab Publishing, 2024. 384 с.
16. Дженніфер Л. Арментраут. Із крові й попелу. Видавництво: BookChef, 2023. 608 с.
17. Ребекка Ф. Кван. Катабазис. Видавництво: Жорж, 2025. 520 с.
18. Ребекка Ф. Кван. Республіка Дракона. Видавництво: Harper Voyager, 2022. 616 с.
19. Ребекка Ф. Кван. Республіка Дракона. Видавництво: Жорж, 2022. 616 с.
20. Фонда Лі. Нефритове місто. Видавництво: Nebo BookLab Publishing, 2023. 544 с.
21. Медлін Міллер. Цирцея. Видавництво: Nebo BookLab Publishing, 2023. 416 с.
22. Кассандра Клер. Механічний принц. Видавництво: Рідна мова, 2023. 480 с.
23. Катерина Пекур. Пісня бризів. Видавництво: Nebo BookLab Publishing, 2024. 320 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

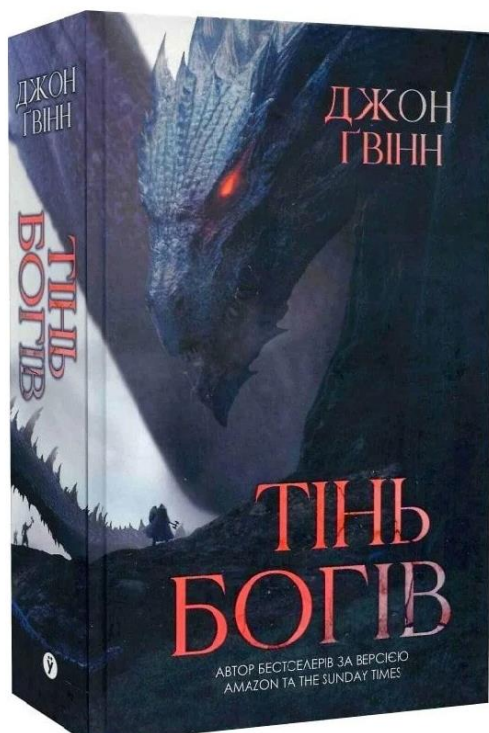

Рис. А.1. (Тінь Богів Джон Грін)

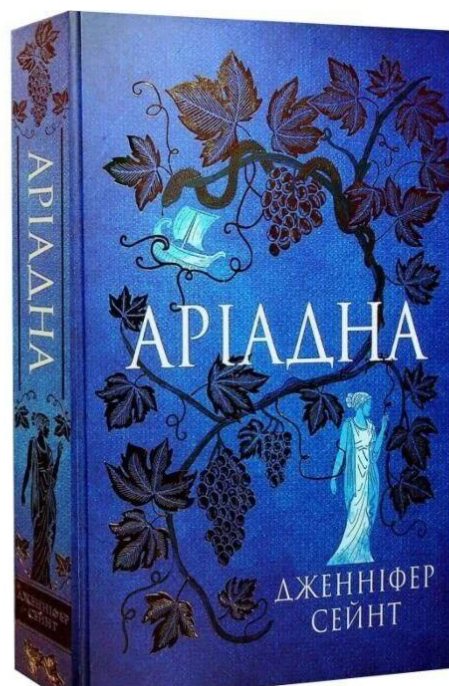

Рис. А.2. (Аріадна Дженніфер Сейнт)

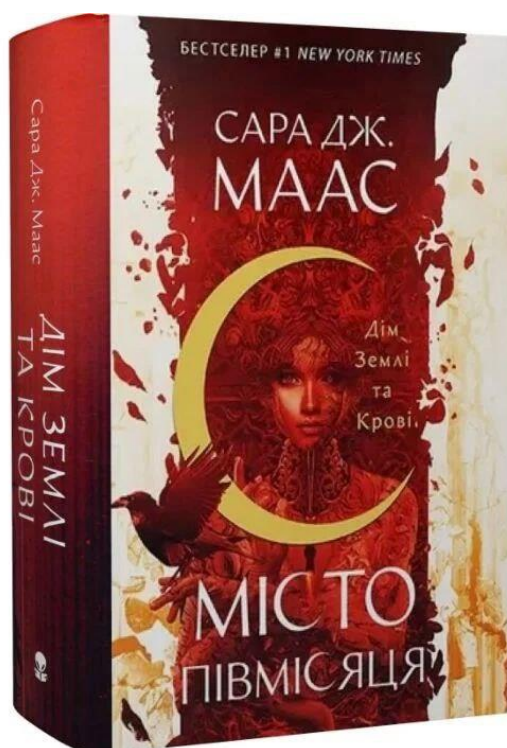

Рис. А.3. (Місто Півмісяця Сара Дж. Маас)

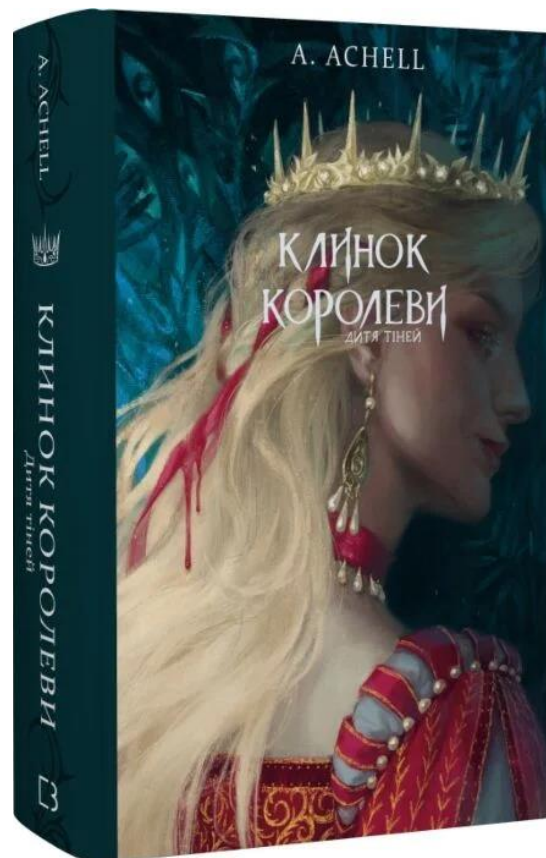
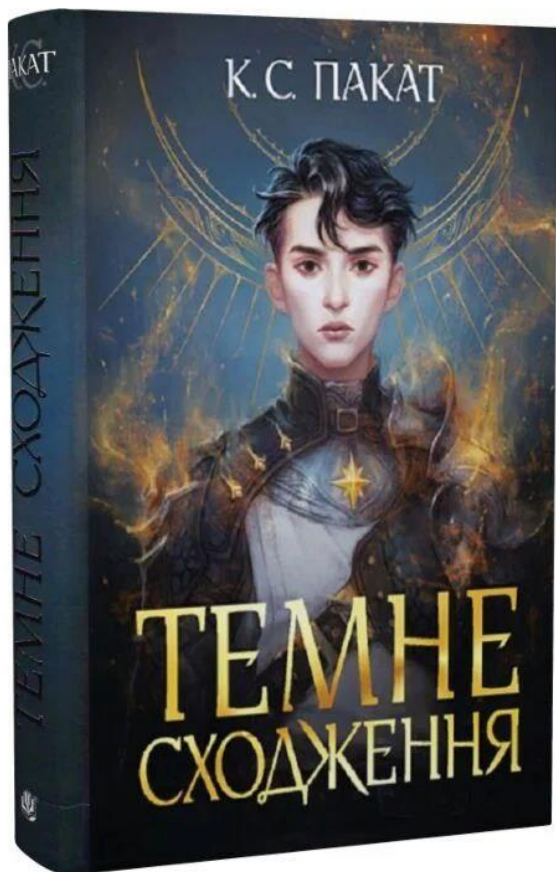

Рис. А.4. (Темне сходження Кетрін Сьюзен Пакат) Рис. А.5. (Клинок королеви А. Achell)

Рис. А.6. (Дракула Брем Стокер)

Рис. А.7. (Серед золи вуглина Саби Тахір)

Рис. А.8. (Із крові й попелу Дженніфер Л. Арментраут)

Рис. А.9. (Катабасіс Ребекка Ф. Кван)

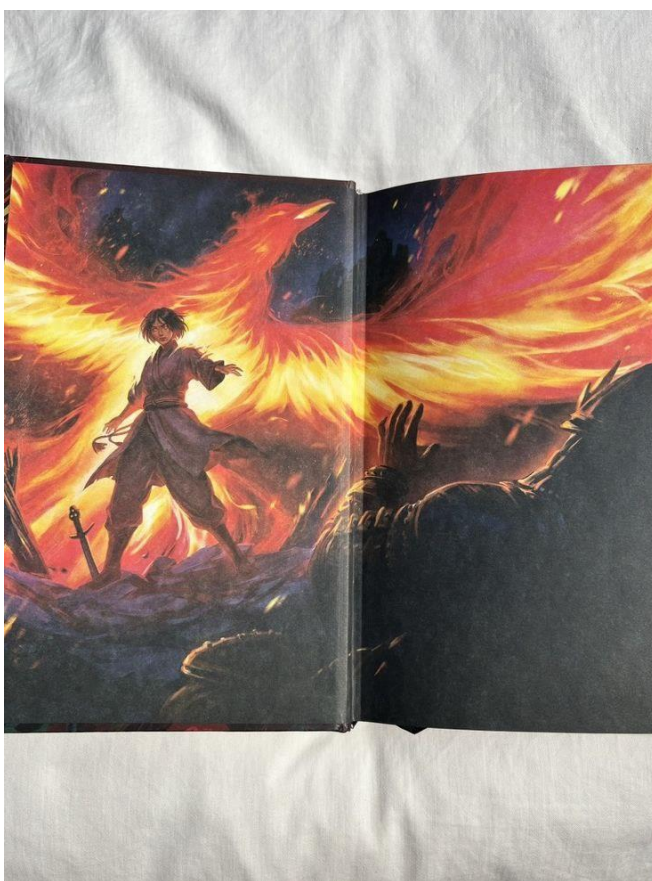

Рис. А.10. (Республіка Дракона Ребекка Ф. Кван)

РЕБЕККА КВАН

РЕСПУБЛІКА ДРАКОНА

Рис. А.11. (Республіка Дракона Ребекка Ф. Кван)

Рис. А.12. (Нефритове місто Фонда Лі)

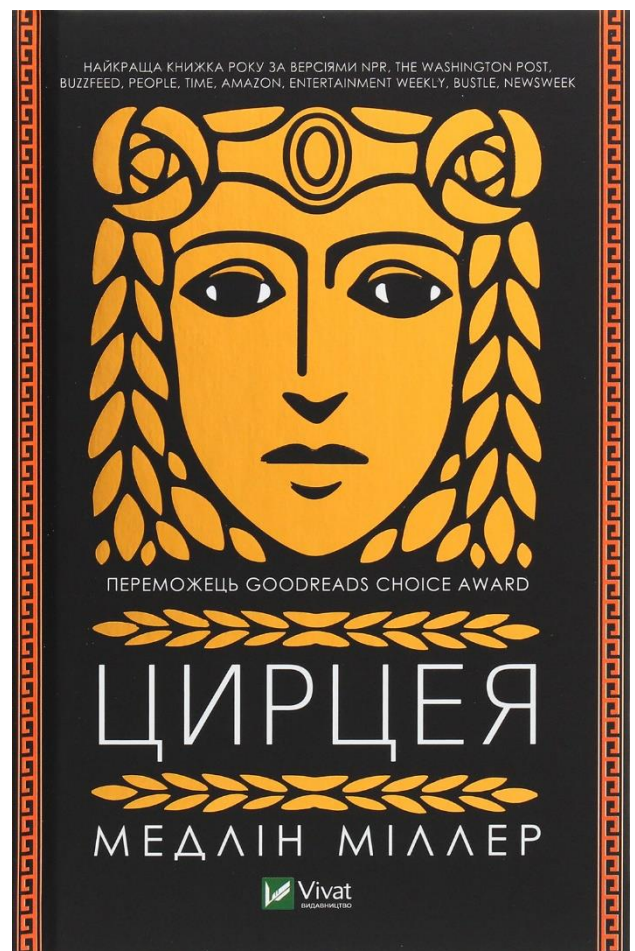

Рис. А.13. (Цирцея Медлін Міллер)

Рис. 14. (Механічний принц
Кассандри Клеробкладинка)

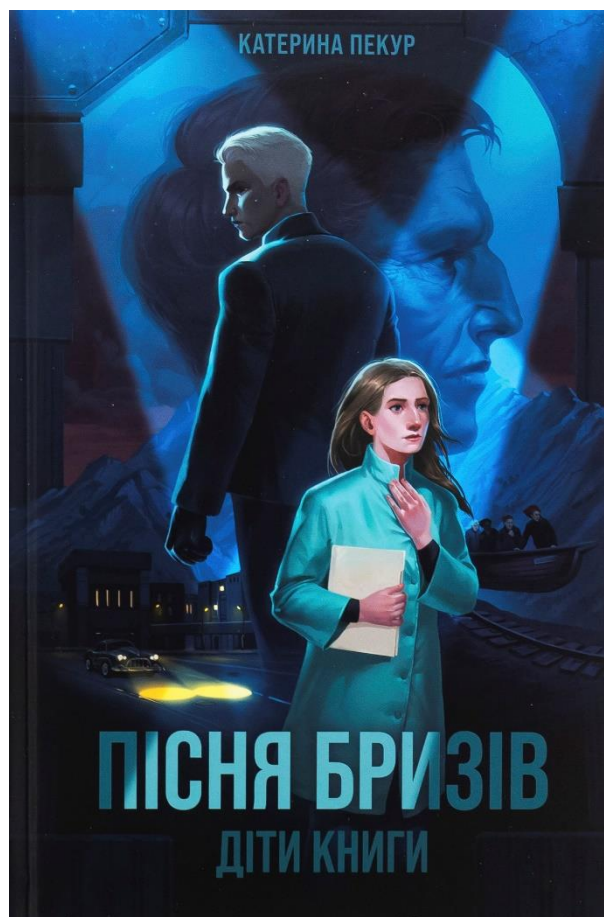

Рис. А.15. (Пісня бризів Катерини Пекур)

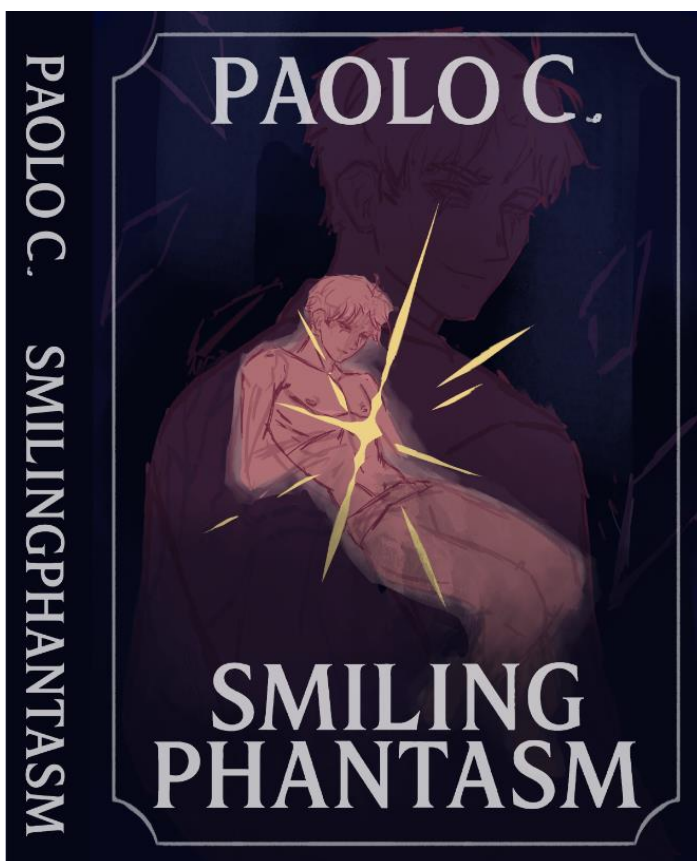
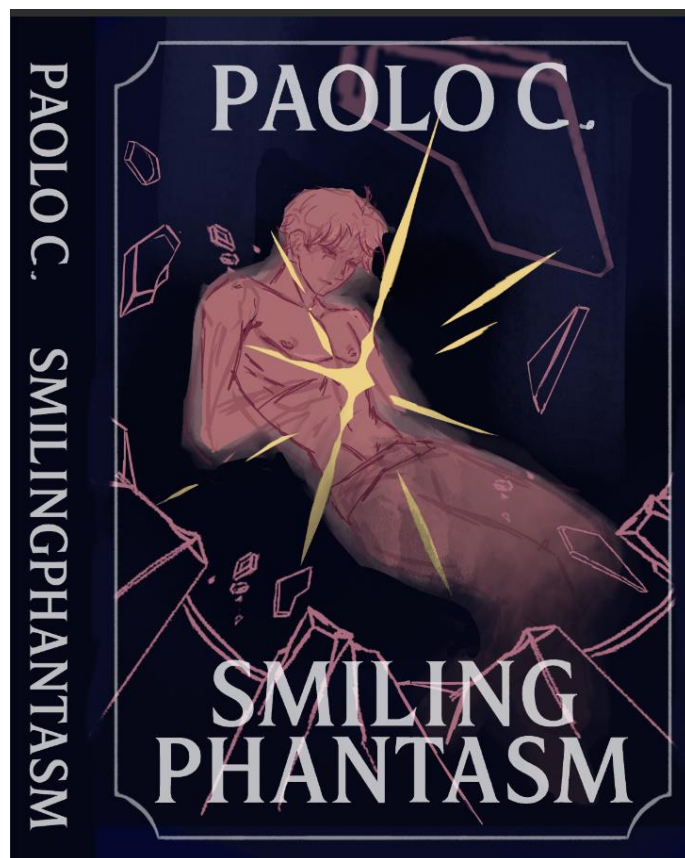
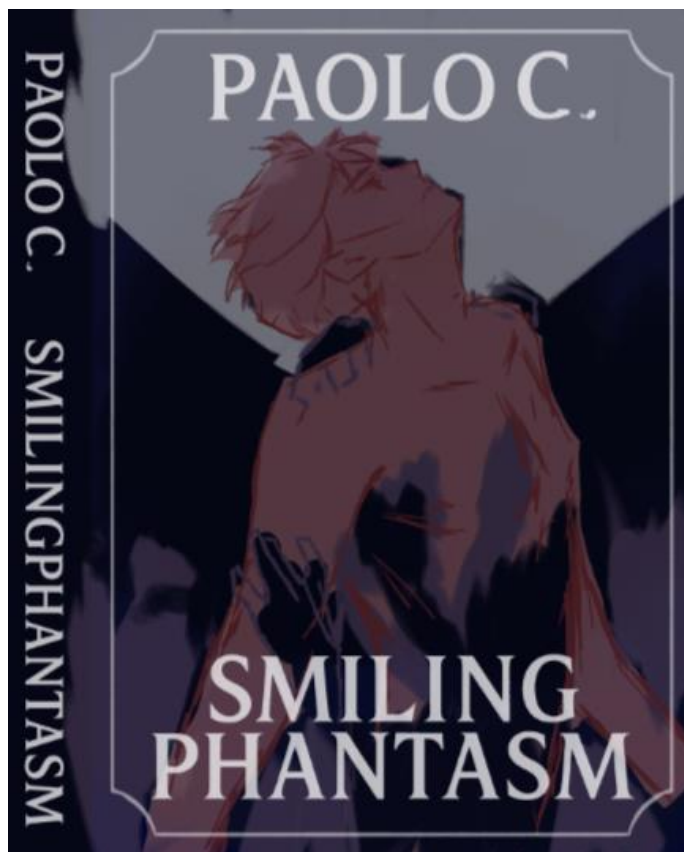

Рис. Б.1. (Етюди обкладинки книги)

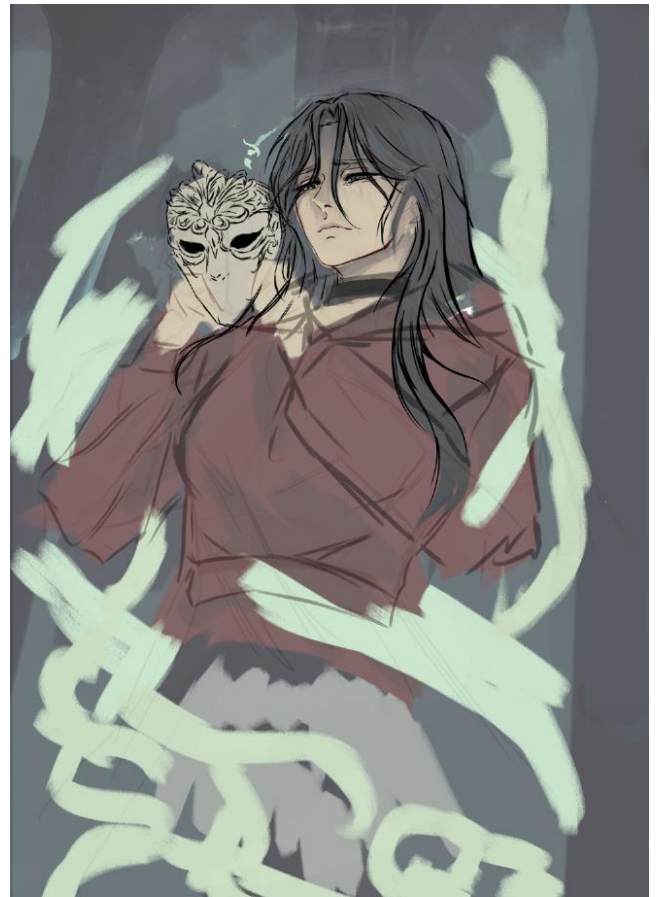

Рис. Б.2. (Етюдн першої ілюстрації)

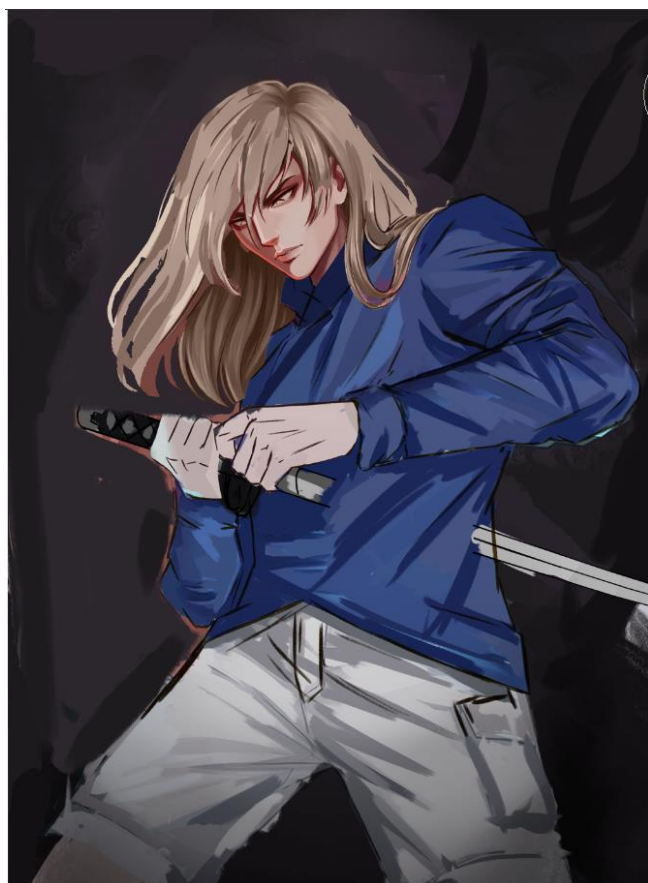

Рис. Б.3. (Етюди другої ілюстрації)

Рис. Б.4. (Етюдн третьої ілюстрації)

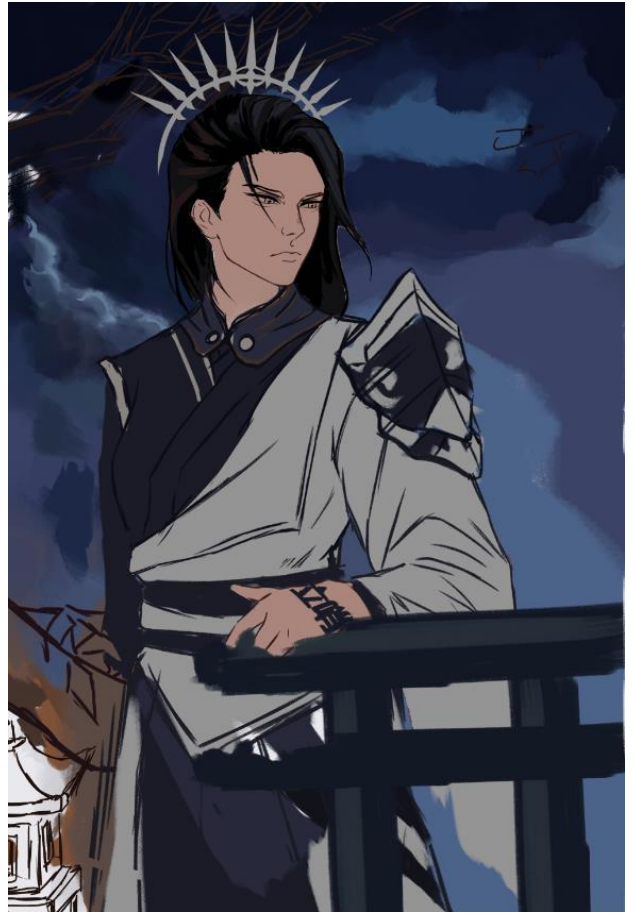

Рис. Б.5. (Етюдн четвртої ілюстрації)

Рис. Б.6. (Етюдн п'ятої ілюстрації)

Рис. В.1. (Обкладинка книги)

Рис. В.2. (Перша ілюстрація)

Рис. В.3. (Друга ілюстрація)

Рис. В.4. (Третя ілюстрація)

Рис. В.5. (Четверта ілюстрація)

Рис. В.6. (П'ята ілюстрація)

ПРОЄКТНА ЧАСТИНА

Аркуш 1: Передня обкладинка книги, задня обкладинка книги, кольорова гама.

Аркуш 2: Розворот книги з ілюстрацією Сайки та текстовим блоком, Розворот книги з ілюстрацією Серес та текстовим блоком, кольорова гама, фрагменти розвороту книги.

Аркуш 3: Розворот книги з ілюстрацією Стражниці та текстовим блоком, Розворот книги з ілюстрацією Кокоро та текстовим блоком, кольорова гама, фрагменти розвороту книги.

Аркуш 4: Розворот книги з ілюстрацією Нанби та Кокоро та текстовим блоком, кольорова гама, фрагменти розвороту книги.

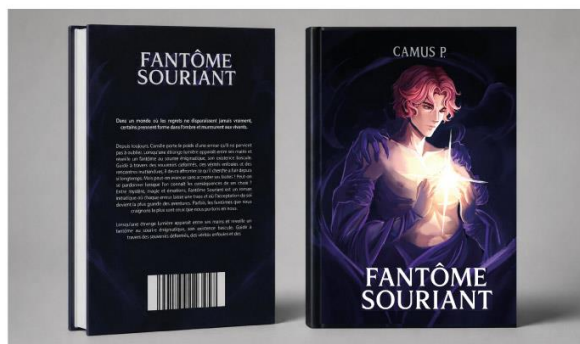

FANTÔME SOURIANT

Dans un monde où les regrets ne disparaissent jamais vraiment, certains prennent forme dans l'ombre et murmurent aux vivants.

Depuis toujours, Camille porte le poids d'une erreur qu'il ne parvient pas à oublier. Lorsqu'une étrange lumière apparaît entre ses mains et réveille un fantôme au sourire énigmatique, son existence bascule. Guidé à travers des souvenirs déformés, des vérités enfouies et des rencontres inattendues, il devra affronter ce qu'il cherche à fuir depuis si longtemps. Mais peut-on avancer sans accepter ses fautes ? Peut-on se pardonner lorsque l'on connaît les conséquences de ses choix ? Entre mystère, magie et émotions, Fantôme Souriant est un roman initiatique où chaque erreur laisse une trace et où l'acceptation de soi devient la plus grande des aventures. Parfois, les fantômes que nous craignons le plus sont ceux que nous portons en nous.

Lorsqu'une étrange lumière apparaît entre ses mains et réveille un fantôme au sourire énigmatique, son existence bascule. Guidé à travers des souvenirs déformés, des vérités enfouies et des

Виконав студент групи №2Д-22
Роман СВЕТЮХА
Керівник: Алла ПЕСТИЧ

Section 14

- Pourquoi est-ce qu'ils crèvent... toujours pas ?! S'exclama Syka, enragée. Les ombres prenaient de plus en plus de terrain vers l'abri de fortune du groupe. Tant qu'ils se frayent tous un chemin, ils pourraient y arriver... Perdre cet abri n'était pas si grave en soi, mais cela signifiait plus pour Syka, beaucoup plus.

Toute sa vie elle s'est enfuie, d'abord par contrainte suite à sa naissance en tant que divinité antique déçue, puis par habitude, sa peur était depuis fort longtemps intériorisée en elle, son monde s'est vu effondrer davantage de fois aussi; Kokoro avait tout à perdre, Mirai errait sans réel but... Nanba est traumatisé des multiples trahisons et abandons qu'il a vécu certes, mais elle a vécu bien trop longtemps...

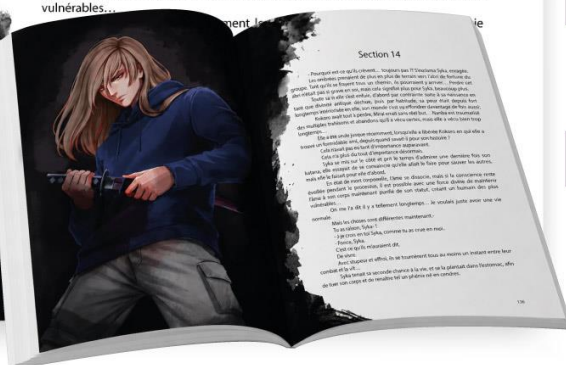
Elle a été seule jusque récemment, lorsqu'elle a libérée Kokoro en qui elle a trouvé un formidable ami, depuis quand savait-il pour son histoire ?

Cela n'avait pas eu tant d'importance auparavant.

Cela n'a plus du tout d'importance désormais.

Syka se mis sur le côté et prit le temps d'admirer une dernière fois son katana, elle essayait de se convaincre qu'elle allait le faire pour sauver les autres, mais elle le faisait pour elle d'abord.

En état de mort corporelle, l'âme se dissocie, mais si la conscience reste éveillée pendant le processus, il est possible avec une force divine de maintenir l'âme à son corps maintenant purifié de son statut, créant un humain des plus vulnérables...

Le chaos était tout ce qui restait sur cette épave de champ de bataille.

L'humanité à perdu, une fois de plus.

Le cycle infernal d'un équilibre impossible à atteindre va recommencer.

Il ne restait plus que La Sentinelle et l'Hôte du masque, comme à chaque fois.

Il ne restait plus que ses larmes, malgré le fait qu'elle à appris la vérité sur son existence cette fois-ci.

La variable inattendue, celui qui devait rester enfermé dans son monde. Kokoro, créant un effet papillon en chaîne altérant le cours de l'histoire.

Altérant le cours de cette histoire.

- Tous ces souvenirs me viennent maintenant ?

Alors que tout est perdu... J'ai déjà tout essayé avec mes capacités... Je l'ai vu...

Une variable suffit à possiblement changer toutes les possibilités, mais pour le savoir, il faut

- Essayer...

- Que marmottes-tu ma chère ? Tous les prérequis nécessaires à une nouvelle Naissance sont bientôt réunis, ne t'inquiètes pas.

- Si vous me prêtez tous ensemble une partie de votre vitalité...

Maintenant que l'illusion rentre en jeu je peux peut-être courber l'espace temps à l'échelle de La Sentinelle et pas juste ma conscience... Même si je ne peux remonter le temps que de quelques secondes... grâce à vous, millions d'âmes... Peut-être...

- D'un geste désespérément triste, l'hôte masqué retire son masque afin de libérer les âmes, consciente de l'hypocrisie de sa demande, elle espère, alors qu'elle s'était résignée à chaque cycle depuis le premier.

Alors les âmes se libèrent, et usent de leur vitalité restante pour donner une chance à Seres, qui leur donnera une chance à toutes et tous en retour.

- Pour une l'Hôte du tueuse sans répit Seres,

Alors que tout est perdu... J'ai déjà tout essayé avec mes capacités... Je l'ai vu...

Une variable suffit à possiblement changer toutes les possibilités, mais pour le savoir, il faut

- Essayer...

- Que marmottes-tu ma chère ? Tous les prérequis nécessaires à une nouvelle Naissance sont bientôt réunis, ne t'inquiètes pas.

- Si vous me prêtez tous ensemble une partie de votre vitalité...

Maintenant que l'illusion rentre en jeu je peux peut-être courber l'espace temps à l'échelle de La Sentinelle et pas juste ma conscience... Même si je ne peux remonter le temps que de quelques secondes... grâce à vous, millions d'âmes... Peut-être...

- D'un geste désespérément triste, l'hôte masqué retire son masque afin de libérer les âmes, consciente de l'hypocrisie de sa demande, elle espère, alors qu'elle s'était résignée à chaque cycle depuis le premier.

Alors les âmes se libèrent, et usent de leur vitalité restante pour donner une chance à Seres, qui leur donnera une chance à toutes et tous en retour.

- Pour une l'Hôte du tueuse sans répit Seres,

Alors que tout est perdu... J'ai déjà tout essayé avec mes capacités... Je l'ai vu...

Une variable suffit à possiblement changer toutes les possibilités, mais pour le savoir, il faut

- Essayer...

- Que marmottes-tu ma chère ? Tous les prérequis nécessaires à une nouvelle Naissance sont bientôt réunis, ne t'inquiètes pas.

- Si vous me prêtez tous ensemble une partie de votre vitalité...

Maintenant que l'illusion rentre en jeu je peux peut-être courber l'espace temps à l'échelle de La Sentinelle et pas juste ma conscience... Même si je ne peux remonter le temps que de quelques secondes... grâce à vous, millions d'âmes... Peut-être...

- D'un geste désespérément triste, l'hôte masqué retire son masque afin de libérer les âmes, consciente de l'hypocrisie de sa demande, elle espère, alors qu'elle s'était résignée à chaque cycle depuis le premier.

Alors les âmes se libèrent, et usent de leur vitalité restante pour donner une chance à Seres, qui leur donnera une chance à toutes et tous en retour.

- Pour une l'Hôte du tueuse sans répit Seres,

Alors que tout est perdu... J'ai déjà tout essayé avec mes capacités... Je l'ai vu...

Une variable suffit à possiblement changer toutes les possibilités, mais pour le savoir, il faut

- Essayer...

- Que marmottes-tu ma chère ? Tous les prérequis nécessaires à une nouvelle Naissance sont bientôt réunis, ne t'inquiètes pas.

- Si vous me prêtez tous ensemble une partie de votre vitalité...

Maintenant que l'illusion rentre en jeu je peux peut-être courber l'espace temps à l'échelle de La Sentinelle et pas juste ma conscience... Même si je ne peux remonter le temps que de quelques secondes... grâce à vous, millions d'âmes... Peut-être...

