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 авторських ілюстрацій»**

Виконала студентка групи **№ 2Д-22**
за спеціальністю 022 «Дизайн»
Яна БІЛУХА

Керівник кваліфікаційної роботи (проєкту)
Валентина МУЗИЧЕНКО

Робота захищена _____ з оцінкою 98
Протокол ДКК № 1/2 від 23.06.2026 р.

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

Черкаси-2026

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 5

1.1. Актуальність теми 5

1.2. Опис об’єкту дослідження 5

1.3. Засоби створення ілюстрації 6

РОЗДІЛ ІІ ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 7

2.1. Аналіз авторських ілюстрацій 7

2.2. Узагальнення результатів аналізу 12

РОЗДІЛ ІІІ РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ ПРОЄКТУ 14

3.1. Ідея серії ілюстрацій 14

3.2. Символізм у ілюстраціях 15

3.3. Етапи розробки авторських ілюстрацій 16

3.4. Розробка портфоліо на основі авторських ілюстрацій 19

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 21

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23

ДОДАТКИ 25

ВСТУП

В умовах сучасного розвитку візуальної культури та цифрових технологій, графічний дизайн набирає все більшу популярність серед молоді. Ілюстрація є формою самовираження, що не обмежена чіткими правилами та вимогами, дозволяє майбутньому фахівцю вільно експериментувати, поєднувати традиційні та цифрові техніки, щоб сформувати свій впізнаваний, авторський стиль. Зараз дуже важливо бути унікальним творцем, що знає, як привернути увагу до своєї творчості, адже серед купи візуального шуму: реклама та соціальні мережі, стає все складніше донести до аудиторії живі людські емоції через свої роботи.

З кожним роком все більше зростає інтерес до унікального візуального контенту, що викликає емоції, змушує замислитись над актуальними проблемами у світі, закохатись у абсолютно новий, загадковий всесвіт, який розповідає захоплюючі історії через авторські зображення. Ілюстрація стала невід'ємною частиною медіапростору, культурних проєктів та видавничої справи. Зараз важко уявити книгу жанру фентезі без якісних та продуманих зображень, що чудово відображають сюжет та емоції, захоплюють читача, занурюють у цікавий всесвіт.

Актуальність теми зумовлена зростаючим інтересом людей до унікальних стилів та незвичайних історій, створених художниками. Зараз ілюстрація сприймається не тільки як візуальне задоволення, а й як спосіб передати емоційний стан, думки, розповісти авторські історії без зайвих та складних слів. Ілюстрація є безмежним полем для творчості, що може використовуватися як у книжках, коміксах та відео-іграх, так і ставати натхненням для інших творців у формі арт буку, створити міцну базу у вигляді портфоліо для подальшої роботи з великими брендами.

Метою кваліфікаційної роботи є створення серії авторських ілюстрацій, що поєднані однією оригінальною історією.

Для досягнення поставленої мети було визначено такі задачі:

- Провести передпроєктні дослідження і аналіз сучасних авторських ілюстрацій та традиційних технік живопису;
- провести дизайнерський аналіз аналогів;
- визначити застосування проєкту в реальних умовах;
- обрати вдалі стилістичні та колористичні рішення, що передають бажану атмосферу;
- розробити концепцію серії авторських ілюстрацій, зосередившись на передачі історії у власному стилі.

Наукова новизна роботи полягає у створення унікальної серії ілюстрацій, що буде розповідати одну загадкову та глибоку історію з великою кількістю деталей. Практичне значення роботи полягає у розробці актуального портфоліо з авторськими ілюстраціями, які можуть використовуватися у книжках або відеоіграх.

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

РОЗДІЛ І
ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Актуальність теми

Під час проведення передпроєктного дослідження проаналізовано сучасні тенденції з метою формування концепту для створення серії ілюстрацій, що поєднують дві важливі складові візуальної культури: авторське графічне мистецтво та традиційні художні техніки.

Особливу увагу приділено розвитку цифрових технологій, що значно розширили та відкрили нові можливості сучасного художника. Сьогодні, завдяки новим технологіям, ілюстратори можуть більше уваги приділити важливим для сюжету деталям у малюнку, адже процес малювання став значно швидше і зручніше.

У межах дослідження розглянуто принципи створення персонажів, середовища та предметного наповнення світу, адже переконливість фантастичного світу залежить від продуманості деталей, логіки побудови простору, єдності стилю та гармонії колористичного рішення. Значну роль відіграють також архетипні образи – протагоніст, антагоніст, міфічна істота, які легко зчитуються глядачем.

1.2. Опис об’єкту дослідження

В сучасному світі, ілюстрації відіграють важливу роль, виходячи за межі традиційного прикрашання сторінок книг, коміксів чи журналів. Вони стали потужним інструментом комунікації, впливу на читача та самовираження, охоплюючи багато життєвих сфер. У сучасному інформаційному середовищі люди постійно взаємодіють із величезною кількістю візуального шуму, а вдалі образи допомагають швидко зрозуміти думки та емоції автора.

Існує велика кількість видів ілюстрацій, що відрізняються призначенням, способом створення, матеріалами. Різьблення по дереву, акварельні, олійні, вугільні зображення, колажі – все це показує наскільки глибоко мистецтво проникло у буденне людське життя як хобі або робота.

1.3. Засоби створення ілюстрації

Важливим етапом дослідження є ознайомлення з графічними та живописними техніками з ціллю подальшого їх використання у проєкті. Акварель, олійний живопис, пастель та гуаш забезпечують багатство кольору, плавність переходів, відтінків та світлотіней, а використання таких прийомів у цифровій ілюстрації дозволяє досягти ефекту об’ємності, глибини простору та природності освітлення. Завдяки цьому ілюстрація стає більш емоційною і живою. Тьмяні та спокійні кольори краще передають загадковість та містичність, ніж яскраві та контрастні, саме тому перевага була надана першому варіанту, але з використанням яскравої плями сонця, що також допомогло з’єднати усі роботи в одну серію.

У процесі дослідження сформовано майбутній концепт: серія авторських ілюстрацій, що розповідають одну історію про химерних істот в лісі, загадковий сюжет повний таємниць з великою кількістю невеликих деталей тільки для уважних глядачів.

РОЗДІЛ ІІ
ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

2.1. Аналіз авторських ілюстрацій

Під час підготовки кваліфікаційної роботи було переглянуто багато авторських робіт, що зосереджені на зображенні символів та захоплюючих історій. Головною метою було визначити схожі деталі, що вдало передають моторошну атмосферу та занурюють глядача у реалістичні сюжети. Ілюстрації мають бути не тільки візуально привабливими, а й захоплювати великою кількістю деталей та символів. Для аналізу надано вихідні дані кожної обраної ілюстрації та картини (назва, рік, автор) та головні особливості, що можуть бути корисними при роботі над проєктом.

1. «Чудовисько, що краде наших дітей», автор romandubina_art, рік невідомий (Додаток А, Рис. А.1) [12].

Робота має відкриту та несиметричну композицію, поділена на три плани: на передньому плані зображен хлопчик, що злякано ховається за старим пнем; на середньому плані – величезна фігура чудовиська, що є головним об’єктом і в першу чергу привертає увагу глядача через свою масу; на задньому плані видно спалені хати та хаос, спричинений самим чудовиськом.

Загалом робота виконана в холодних відтінках, а фон наче схований у тумані, це створює моторошний і непривітний пейзаж, що чудово передає емоційний стан ілюстрації, змушує глядача відчути напругу. Тривожну атмосферу також підсилюють гострі гілки дерев, вони врівноважують композицію своїми ритмічними повтореннями та кольором, що є контрастним на фоні блакитного неба.

Техніка виконання – цифровий живопис, світлотінь та кольори плавні та м’які, контраст зберігається завдяки архетипним образам протагоніста і антагоніста, а також розмірам істот. Сама фігура чудовиська має багато

маленьких деталей, що підсилюють лячний образ: клітка з дітьми на спині, скелет на кофтині та меч у голові. Фон є більш холодним ніж передній та середній план, це зосереджує увагу глядача на головних діючих особах в роботі.

2. «Горе буде тому, хто зустріне Темну Матір та її діточок», автор romandubina_art, рік невідомий (Додаток А, Рис. А.2).

Робота є досить статичною, з закритою композицією, асиметрична та врівноважена за рахунок хатинки та старого дерева. В центрі зображена головна фігура – Темна Матір зі своїми діточками на спині. Зазвичай, у культурі, в тому числі українській, постать матері є джерелом життя, любові та безпеки, згадати тільки Діву Марію, що зображується як символ чистоти та материнства. У роботі користувача romandubina_art, образ Темної матері спочатку може здатися негативним та лячним, адже вони оточені старими хатами та моторошними деревами, а сама мати не приваблює до себе добротою чи щирістю. Проте, не зважаючи на моторошні деталі, навіть у такому вигляді мати піклується про своїх діточок та є для них стабільною опорою. Один з дітей тягне до матері свої руки, що є важливим проявом любові та довіри.

Фігура матері також виділяється через акцентний червоний колір, що присутній тільки на її вбранні, в той час, як пейзаж є голубим і холодним, а діточки мають земельний колір, наче зроблені з глини. Уся картина є поєднанням контрастів: хати, що асоціюються з теплом та рідною домівкою, тепер зображені як старі залишки колишнього тепла, а кохана мати виглядає як чудовисько, що все ще піклується про свою малечу.

Техніка виконання – цифровий живопис, що притаманний роботам автора romandubina_art. М’яка світлотінь та кольори зберігають емоції в роботі, холодний, прихований у тумані фон, підсилює загадковість.

3. Без назви, автор romandubina_art, рік невідомий (Додаток А, Рис. А.3).

Композиція роботи відкрита та статично-динамічна. Динаміку створюють птахи, що піднімаються у повітря, в той самий час, головна фігура – моноліт, підсилює враження статичності роботи. Композиція урівноважена за допомогою гілок дерев та старого пня, по діагоналі проводжаючи погляд глядача.

На ілюстрації зображено момент принесення жертви у вигляді людського черепа, якими переповнено старий кам’яний моноліт. Гострі гілки дерев, холодні відтінки неба та землі, чорні птахи у небі – все це створює містичну та загадкову атмосферу, що притаманна автору. У культурі є така назва як «Каміння бажань», що могло б пояснювати чому чоловіки приносять череп в жертву.

Техніка виконання – цифровий живопис, на моноліті та у траві можна помітити живописні мазки. Кольори у роботі холодні, а світлотінь м’яка, задній план поступово ховається у густому тумані.

4. «Вітаємо, козаче! Ну, що ти нам приніс?», автор romandubina_art, рік невідомий (Додаток А, Рис. А.4).

Композиція роботи динамічна та відкрита, хоча на перший погляд здається, що все статично, кожна фігура рухається, що створює динаміку. Головні контрасти – масштаби персонажів та їх зовнішність. Центр композиції зміщений праворуч, де знаходиться головна моторошна істота, яка вкрита мохом та болотистою рослинністю.

На передньому плані зображена невелика фігура людини, що привітно вітається з монстром. Зв’язок між істотами очевидний та, не зважаючи на лякаючий зовнішній вигляд, дуже теплий та близький. У роботі домінують холодні зелені відтінки, вказуючи на болотисту місцевість, а синій колір одягу людини – акцентний колір, що виділяє її на фоні природного хаосу. Композиція закритого типу, адже гфлядач зосереджується на взаємодії двох головних фігур.

Техніка виконання – цифровий живопис, тіні та світло дуже м’які без різких бліків, фігура істоти, завдяки кольору, зливається з болотними рослинами, що вказує на його зв’язок з природою.

5. «Тихіше, бо вони можуть почути», автор romandubina_art, рік невідомий (Додаток А, Рис. А.5).

У роботі зображена камерна, напружена сцена в темному лісі, побудована на контрасті світла й тіні. Композиційний центр – фігура дівчинки, її поза компактна, згорнута, що підкреслює обережність і напруження серед страшних істот. Вся сцена вибудовується навколо одного джерела світла, яке несе заяць. У

культурі Зайці символізують пильність та обачність, необхідні риси для такої складної ситуації. Навколо головних істот розміщені темні фігури лякаючих істот, що вкриті купою дірочок. Ця деталь також може визивати тривогу у глядача через таке явище як трипофобія (сильний страх перед скупченням кластерних отворів) Вони утворюють напівколо, ніби замикаючи простір і підсилюючи відчуття ізоляції.

Така побудова посилює напругу – глядач відчуває замкненість простору та небезпеку. Колористика роботи побудована на різкому контрасті теплохо світла та холодного оточення. Тіла істот позбавлені яскравих кольорів, вони зливаються з шустим лісомна фоні, підсилюють загадковість сцени. Композиція роботи закритого типу, адже фігури істот створюють замкнутий простір.

6. «Дерево бажань», автор strangegodart, рік невідомий (Додаток А, Рис.А.6) [13].

Робота має симетричну та статичну композицію закритого типу. Головним об’єктом є дерево, що знаходиться чітко в центрі, а його гілки створюють ритмічні повторення. Під деревом зображено чотири надгробки, що може мати символізм. У Японії цифра 4 є знаком смерті та невдачі, а давні слов’яни вірили, що парні числа є символом кінця життєвого шляху. Над надгробками намальовано 4 ока червоного кольору, який у цій роботі є акцентним.

Малюнок виконано у графічній техніці, матеріали не вказано, але фон має акварельну текстуру, усі лінії чіткі та чорні, а дерево зображено за допомогою штрихів та мазків. Робота контрастна завдяки чорному та білому кольору, а також поєднанню різких та плавних ліній.

7. «Лісний пейзаж у снігу», автор Людвіг Мунте, рік 1870 (Додаток А, Рис. А.7).

Композиція побудована завдяки глибокому просторовому рішенню та детальному відтворенні природного пейзажу. Вертикалі дерев створюють ритмічний візерунок та підкреслюють велич лісу. Колористична гамма стримана та побудована на холодних відтінках, що підкреслює особливий настрій зимового пейзажу. Відсутність динаміки підсилює відчуття спокою та

самотності, адже картина не лише приваблює візуально, а є джерелом емоцій та почуттів.

Робота виконана у техніці олійного живопису, характерній для пейзажного мистецтва кінця XIX-початку XX століття. Мазки м’які та плавні, без різкої фактурності. Кольори стримані та відповідають холодним зимовим відтінкам.

8. «Зима в Німеччині», автор Людвіг Мунте, рік 1869 (Додаток А, Рис. А.8).

Композиція побудована на принципах реалістичного пейзажного живопису з чітким відчуттям простору, глибини та природної рівноваги. Завдяки детальній роботі над фактурою снігу формується відчуття реальності й матеріального середовища. Задній план поступово розчиняється в повітряній перспективі. Лінії стають м’якими та не такими чіткими, а кольори холоднішими та менш насиченими. Дерева та інші вертикальні елементи на роботі написані структуровано з акцентом на фактурі кори. Більш щільні мазки надають формам пластичності.

Композиція картини відкрита та асиметрична, головна фігура, олень, знаходиться у центрі, а яскраве сяйво сонця звертає до нього увагу глядача. Техніка виконання – олійний живопис, характерний для мистецтва кінця XIX-початку XX століття.

9. «Мисливці на снігу», автор Пітер Брейгель старший, рік 1565 (Додаток А, Рис. А.9).

Композиція картини є складною, багатоплановою та ретельно продуманою, що характерно для робіт Брейгеля. Робота містить велику кількість маленьких, але важливих деталей, що не втрачають свою чіткість навіть на задньому плані, хоча, не зважаючи на це, повітряна перспектива зберігається, адже фігури стають світлішими та менш контрастними. На передньому плані зображено мисливців з собаками, що повертаються з полювання. Вони розташовані ліворуч і рухаються по діагоналі вглиб простору, це створює динамічну лінію, що веде погляд глядача. На задньому плані можна побачити живописні гори, хатини та людей, що грають на льоду. Композиція роботи відкрита та динамічна, адже кожна деталь створює відчуття руху.

10. «Русалки», автор Вітольд Прушковський, рік 1877 (Додаток А, Рис. А.10).

Картина ілюструє народний міфологічний сюжет, пов’язаний із русалками– духами води та природи у фольклорі. Молоді дівчата виходять із густої рослинності коло води. Композиція побудована навколо яскравого світла серед трави, яке привертає до себе увагу та приховує страшні таємниці роботи. В ногах русалок лежить тіло чоловіка, вірогідно жертва міфологічних істот. Фігури розташовані по діагоналі, рух спрямований з глибини простору вперед. Обличчя та руки дівчат написані плавними переходами тіні і світла, що додає їм пластичності.

Композиція роботи відкрита та динамічна, асиметрична. Колористика картини тепла й насичена природними відтінками. Головні фігури підкреслені м’яким світлом посеред високої трави та рогозу. На задньому плані можна побачити ледь помітних чоловіків, що написані згідно з правилами повітряної перспективи та бракнуть дрібних деталей.

2.2 Узагальнення результатів аналізу

Аналіз аналогів показав, що правильна композиція та стримані кольори в роботі передають необхідну загадкову атмосферу та допомагають глядачу поглинути в історію. Роботи з великою кількістю деталей мають зберігати важливий баланс: привертати увагу, але не відволікати від основних подій. Традиційні живописні техніки створюють реалістичне та м’яке зображення, приємне для ока глядача.

При розробці авторських ілюстрацій цей аналіз був особливо важливий, щоб вдало передати настрій робіт, не перенавантажуючи їх. Серед прийомів, що здалися вдалими при створенні робіт, були обрані контраст кольорів та світлотіні. Темне нічне небо та білий сніг у поєднанні з контрастами в розмірах фігур додають відчуття напруги.

Також важливим елементом, що поєднував більшість аналогів, була повітряна перспектива, що додає роботі глибини та підкреслює різницю у розмірах героїв. Головною рисою моторошних істот був їх зріст, що набагато більше за людський. Саме це викликає напругу та моторошну атмосферу, що були важливою ідеєю при розробці серії ілюстрацій.

РОЗДІЛ ІІІ
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ ПРОЄКТУ

3.1. Ідея серії ілюстрацій

Головною ідеєю цієї серії ілюстрацій є розповідь про авторський всесвіт, з метою показати глядачу унікальні роботи, що водночас розповідатимуть одну історію та передаватимуть емоції автора, зосереджуючись на моторошній та загадковій атмосфері. Однією з цілей було зобразити різні локації, на яких відбуваються головні події історії, що а саме оборонна стіна та темний ліс.

Головний герой – молодий хлопець з довгим білим волоссям, приховуючий своє обличчя для більшої загадковості та з цілю зосередити увагу на його боротьбі з істотами та своїм внутрішнім світом. На кожній з ілюстрацій зображений його головний аксесуар – срібний меч, а сам хлопець вдягнутий в чорний плащ, щоб виділяти його на фоні білого снігу та створювати контраст у дизайні персонажа. Однією з ідей проєкту було відтворити зв’язок між істотами та самим хлопцем, адже вони – його минуле, що кожен день наздоганяє його і з яким він кожен день продовжує боротьбу. Щоб показати цей тісний зв’язок, білі істоти присутні на кожному зображені, навіть якщо це ледь помітно у густому тумані, а також їх зовнішній вигляд має схожі риси.

Пейзаж на роботах сірий та холодний, що чудово передає необхідну моторошну атмосферу та показує у яких умовах існує герой історії. Сонце у ілюстраціях – символ відродження та божественної сили, воно присутнє на кожній з робіт з цілю поєднати усе в одну серію. На деяких роботах зображено захід сонця, тому небо набуває червоного кольору. В історії білі істоти – Левіафани, давні божества, що вийшли з моря. Згідно з історією, вони тяжко захворіли та тепер страждають від вічного голоду, який намагаються втамувати.

При розробці дизайну божеств, головною метою було показати схожість хлопця з істотами, але в той же час зосередити увагу на їх божественному походженні через різницю у розмірах [5].

3.2. Символізм у ілюстраціях

При розробці серії ілюстрацій, велику увагу було приділено символізму. У роботах художників такі деталі мають велике значення, адже це викликає інтерес у глядача та змушує знаходити прихований автором сенс, який можливо зобразити тільки абстрактно.

Проліски зображені на багатьох ілюстраціях серії, вони мають прямий зв’язок з головним героєм, адже символізують сміливість, відродження, надію [3]. Хлопчина на ілюстраціях, згідно з історією, намагається прийняти загибель свого племені та рухатися далі, не боячись труднощів. Тому саме ця квітка була обрана як його відображення. На одній з ілюстрацій (Додаток Б, Рис. Б.8), Левіафан розчавив квітку своєю лапою, ця деталь зображує самопочуття героя у цій сцені.

Сонце – універсальний символ, що часто використовується художниками. У слов’янській культурі сонце було одним із головних божеств та вважалось оберегом від темряви, уособленням захисту та сили. На кожній ілюстрації зображено яскраве сонце, що об’єднує роботи в одну серію та асоціюється з силою героя.

У традиційних віруваннях давніх слов’ян, сова вважалась нечистим птахом, що приносить смерть або тяжкі хвороби, її поява коло дому була поганим знаком. На ілюстраціях (Додаток Б, Рис. Б.10, Рис. Б.12), сова ховається серед дерев, уважно спостерігаючи за головним героєм, ця деталь підкреслює напругу та моторошну атмосферу.

На другій ілюстрації (Додаток Б, Рис. Б.9), на середньому плані можна побачити старий, розбитий корабель, біля якого сидить хлопчина. Уламки символізують втрату контролю над ситуацією та вразливість перед життєвими складнощами.

3.3. Етапи розробки авторських ілюстрацій

Початок роботи над кожною ілюстрацією починався з аналізу авторської історії та визначення моментів, що вдало продемонстрували б особистість персонажів. Далі було створено чорно-білі ескізи, метою яких був пошук композиції та поз персонажів за допомогою плям та швидких ліній. Усі фінальні варіанти робіт поєднані не тільки однією атмосферою, а й використанням технік традиційного живопису завдяки текстурним пензлям, що дозволяють створювати імітацію олійної роботи.

Не всі ескізи були вдалими, наприклад, робота (Додаток Б, Рис. Б.1), де герой тікав від істоти, не вписувалась в серію робіт через зовсім інший настрій та атмосферу. На всіх ілюстраціях хлопець готовий до боротьби, або продовжує жити, незважаючи на загрозу, тому робота, де він тікає, не підходить до задуму.

Перша ілюстрація (Додаток Б, Рис. Б.8) спочатку мала зовсім інший зовнішній вигляд (Додаток Б, Рис. Б.2), головною фігурою була біла істота, а сам хлопець виглядав замалим, тому було прийнято рішення змінити розташування фігур та обрати інший дизайн істоти. У фінальному варіанті на сніг було додано кілька пролісків, на один з яких наступила істота, це демонструє внутрішній стан головного героя. Фон роботи, а саме хвойний ліс, кам’яна стіна та земля, зображені за допомогою плям та штрихів, адже маленька кількість деталей не привертає забагато уваги та дозволяє зосередитись на головних героях.

На задньому плані, серед дерев, світить яскраве біло-жовте сонце, навколо якого зосереджена зграя птахів. Цей елемент зустрічається на кожній роботі, що допомагає поєднати їх у серію, яка об’єднана не тільки сюжетом, а й візуальною частиною. Головний герой, хлопчина, тримає свій меч, готуючись до боротьби з

істотою. Сцена напружена, холодна та статична, композиція роботи закрита, адже усі діючі особи знаходяться в полі зору.

Друга ілюстрація (Додаток Б, Рис. Б.9) зображає напругу героя, що сидить на березі моря. Вода неспокійна та бурхлива, небо темне та похмуре. Напружений пейзаж доповнює самопочуття хлопця, що, незважаючи на спокійний зовнішній вигляд, думає про своє тривожне майбутнє. На етапі ескізу (Додаток Б, Рис. Б.3) роботі не вистачало деталей, а головний герой був за маленький, тому було прийнято рішення додати символізму та змінити розміри. Вода стала більш бурхливою та динамічною, було додано хвилі та морську піну. Фігура божества була допрацьована, домальовано деталі, а білий колір замінився на світло сірий, щоб фігура не вибивалася на передній план. В ногах хлопця лежить одинокий пролісок як символ його надії.

На задньому плані, в тумані, зображено гору з хвойним лісом, який намальований за допомогою плям, а дерева на фоні мають світліший колір для створення повітряної перспективи. Композиція роботи закрита та статична, обрані кольори холодні.

Третя ілюстрація (Додаток Б, Рис. Б.10) вперше зображає Левіафана не фізичного, а у вигляді марева головного героя. На першому ескізі (Додаток Б, Рис. Б.4) погода мала бути більш спокійною, а сама робота занадто статичною. Пізніше було додано інших хижих тварин, з якими хлопець мав би боротися, а замість спокійного засніженого лісу зображено хуртовину, котра додає динаміки роботі. Натхненням для цієї, та інших ілюстрацій з червоним сонцем у небі, стала робота Людвіга Мунте «Лісний пейзаж у снігу». (Додаток А, Рис. А.7)

Вовки не єдині зображені хижі тварини, серед густих гілок дерев можна побачити темну фігуру сови з яскравими червоними очима, що дивляться чи то на героя, чи то на глядача. Птах, зображений на фоні ледь помітно, підсилює відчуття напруги та загадковості. Композиція закрита та динамічна, кольори контрастні з акцентним червоним.

Четверта ілюстрація (Додаток Б, Рис. Б.11) мала показати частину обличчя хлопця, щоб частково відкрити його загадкову особу глядачу. На першому ескізі

(Додаток Б, Рис. Б.5) він тримав у руках дзеркало, яке згодом замінилося на його уламок, адже це здавалося більш логічним. Під час розробки було два варіанти положення сонця: за спиною героя та серед дерев. Після обговорень було прийнято рішення залишити сонце на небі у лісі, щоб зробити композицію більш вдалою. На ілюстрації зображена та ж сама стіна, що й на минулій роботі (Додаток Б, Рис. Б.8), також на фоні присутнє робоче місце з дровами, що вказує на активну роботу персонажа.

Вся робота виконана за допомогою великих живописних мазків, що додають текстури. Дерева в лісі намальовано згідно з правилом повітряної перспективи, чим далі знаходиться ялинка, тим більш холодний та світлий відтінок вона має. Композиція роботи закрита та асиметрична, більш статична, ніж динамічна. Основний колір – білий. Що вказує на чистоту персонажа, як і проліски.

П’ята ілюстрація (Додаток Б, Рис. Б.12) мала б зображати місто та героя, що грає з котиком під сильним дощем. Пізніше будівля на фоні замінилася на густий ліс, як на одній з ілюстрацій, згаданих раніше (Додаток Б, Рис. Б.6). Хлопця зображено в його звичному одязі: чорний плащ, рукавиці та високі чоботи. Герой виглядає як погрожуюча чорна пляма на фоні білого снігу, але суровий образ руйнується його ніжною взаємодією з одиноким котиком. Колір тваринки рудий, адже червоний є акцентним кольором в цій ілюстрації та пасує контрастному чорно-білому дизайну хлопця.

На фоні серед дерев приховано фігуру божества, котра присутня на кожній з ілюстрацій для підсилення їх зв’язку з головним героєм. На корі дерев, серед візерунків, присутні очі, що пильно стежать за хлопчиною, цей елемент додає бажану напругу роботі. Сама композиція статична, але з елементами динаміки у вигляді взаємодії персонажів, вона асиметрична та має закритий тип. Червоне сонце допомагає сфокусувати увагу глядача на фігурі левіафана в лісі.

Шоста ілюстрація (Додаток Б, Рис. Б.13) зображає спокій та смуток героя, що сидить на невеличкому пірсі та дивиться у воду. Навколо нього багато рослинності, що має теплі та природні відтінки. Після аналізу ескізу (Додаток Б,

Рис. Б.7) та інших робіт серії, було прийнято рішення додати на фон туман, що додає загадкову атмосферу. На пірсі також лежить меч хлопця, який є важливим елементом його дизайну та символізує його боротьбу. На задньому плані ілюстрації присутній Левіафан, що йде схилившись, копіюючи позу героя та підсилюючи відчуття зв'язку між ними.

Композиція роботи закрита та статична, загалом пейзаж спокійний та холодний, кольори мають природні відтінки та додають роботі більше лісової атмосфери. Одяг героя не змінюється на ілюстраціях, адже це одна з головних деталей його дизайну– контраст чорного та білого.

3.4. Розробка портфоліо на основі авторських ілюстрацій

Портфоліо є важливим інструментом взаємодії з аудиторією, особливо для авторів, що створюють власні історії та сюжети, адже це допомагає зібрати їх роботи в суцільне джерело, яке розповідає про них як про творців. Портфоліо надає можливість показати не тільки технічні навички, а й власну уяву та унікальне бачення світу, яке художник демонструє через свою творчість. Люди та потенційні замовники можуть швидко дізнатися особливості стилю та якість робіт, не потребуючи довгого аналізу сторінок у соціальних мережах, адже зазвичай усе необхідне та важливе зібране в одному ресурсі. Також портфоліо є чудовим способом дослідити власний прогрес, побачити як змінювалися персонажі та історії, як покращились навички автора.

Розробка портфоліо почалась з аналізу серії робіт для кваліфікаційної роботи та пошук спільних деталей, які можна використати при оформленні. Для цього були обрані сонце, проліски та меч, адже саме ці елементи присутні на кожній з ілюстрацій та асоціюються з головним героєм. Також було вирішено, що на обкладинці має бути присутнє обличчя хлопця, яке було взято з ілюстрації з дзеркалом (Додаток В, Рис. В.1). На іншій стороні обкладинки серед дерев приховано Левіафана, який також є головною фігурою у цій серії робіт.

Перша сторінка портфоліо (Додаток В, Рис. В.2) має містити інформацію про автора для швидкого ознайомлення. Особисте фото, ім’я або псевдонім, а також навички, щоб можливі роботодавці могли оцінити можливості художника. На кожній сторінці коло робіт має бути присутня їх назва і невеличка розповідь про події, зображені на ілюстрації, щоб передати настрій робіт.

Кожна сторінка (Додаток В, Рис. В.3, Рис. В.4, Рис. В.5) прикрашена білими плямами, що нагадують сніг або хуртовину, адже ця погода присутня на більшості робіт серії. Також вадливим елементом є дерева, тож темні силуети також мають бути зображені. На кожній сторінці лише одна ілюстрація, щоб композиція не виглядала занадто важкою.

Отже, портфоліо зберігає атмосферу та ідею ілюстрацій, доповнює їх та демонструє навички автора.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

У результаті розробки серії авторських ілюстрацій було досліджено актуальність теми, проаналізовано роботи цифрових художників та живописців, особливості створення авторських проєктів та специфіку передачі історії через візуальні образи. Також було розглянуто роль мистецтва у сучасному світі і користь цифрового живопису, адже це зручний інструмент для створення свого унікального стилю, що значно пришвидшує роботу та додає більше унікальних можливостей для експериментів.

Під час роботи над практичною частиною було сформовано концепт серії ілюстрацій, визначено стилістичні особливості та вдалі художньо-композиційні прийоми. Значна увага приділялася розробці персонажів та передачі в роботах моторошної, темної атмосфери. Емоціональні роботи приваблюють глядачів своєю глибиною, адже пусті малюнки викликають менше почуттів та не змушують замислитись над історією.

Велика увага була наділена символізму в роботах, адже вони здатні вдало передати характер і настрій ілюстрації без зайвих, заважких слів. Розроблений проєкт зображає авторський всесвіт, сповнений емоцій та почуттів. Головна ідея– показати історію головного героя, що кожен день стикається з істотами і не кидає спроб боротися, намагаючись захистити себе та все, що він так сильно любить.

У процесі роботи було вдосконалено навички роботи з цифровими програмами для створення ілюстрацій, поглиблено знання про побудову художніх образів, роботу з кольором та формою, а аналіз картин відомих художників допоміг з розвитком творчого мислення та вмінням реалізувати складні ідеї. Ця серія робіт демонструє можливості цифрового живопису як інструмента самовираження для митців. Розроблені ілюстрації можуть бути використані у різних творчих сферах, наприклад, авторських проєктах, або як частина візуалу для відео-гри, книги, тощо.

Мистецтво відіграє важливу роль у житті людей, адже це відомий та зручний спосіб комунікації, передачі своїх ідей та почуттів. Емоціональні роботи з унікальним стилем відкривають багато можливостей для самовираження художників і втілення їх задумів у реальні великі проєкти, що здатні принести користь не тільки як візуально гарне зображення, а й як джерело ідей для інших митців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адамс Шон, Як дизайн спонукає нас думати. К.: ArtHuss, 2022. 256 с.
2. Бразелл Дерек, Девіс Джо. Як зрозуміти ілюстрацію. К.: ArtHuss, 2019. 208 с.
3. Джессіка Ру, Флорографія: Ілюстрований довідник з вікторіанської мови квітів. К.: ArtHuss, 2024. 224 с.
4. Іттен Йоганнес, Мистецтво кольору. К.: ArtHuss, 2022. 96с.
5. Іттен Йоганнес, Наука дизайну та форми. К.: ArtHuss, 2021. 136 с.
6. Олександр Пічкур, Теорія і практика композиції. К.: Ліра-К, 2022. 238 с.
7. ILLUSTRATION PORTFOLIO – OSIRIS URL: https://www.behance.net/gallery/234520787/ILLUSTRATION-PORTFOLIO-OSIRIS?tracking_source=search_projects|artist+portfolio&l=3
8. Concept Artist & Illustrator | Portfolio URL: https://www.behance.net/gallery/236756471/Concept-Artist-Illustrator-Portfolio?tracking_source=search_projects|artist+portfolio&l=18
9. Children's Book Illustration Portfolio 2026 URL: https://www.behance.net/gallery/250550435/Childrens-Book-Illustration-Portfolio-2026?tracking_source=search_projects|artist+portfolio&l=15&bid=206617
10. Portfolio artist book illustrations URL: https://www.behance.net/gallery/206849341/Portfolio-artist-book-illustrations?tracking_source=search_projects|artist+portfolio&l=13
11. Painting portfolio URL: https://www.behance.net/gallery/244697579/Painting-portfolio?tracking_source=search_projects|artist+portfolio&l=14

12. Romandubina_art URL: https://www.deviantart.com/romandubina?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAb21jcASWrF9leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA81NjcwNjczNDMzNTI0MjcAAaeBvh0IiI3VvHnGaedUcCg7xiVWVSCWjSFlAoEH_ToihiAepzcgUN_87-a46g_aem_F1GNcUkJA4gX9w8W-eRzDQ

13. Strangegodsart URL: https://www.instagram.com/strangegodsart?igsh=cTF4MGE2MGIzYXR1

ДОДАТОК

ДОДАТОК А

Рис. А.1. Чудовисько, що краде наших дітей, автор romandubina_art.

Рис. А.2. Горе буде тому, хто зустріне темну матір та її діточок, автор romandubina_art.

Рис. А.3. Без назви, автор romandubina_art.

Рис. А.4. Вітаємо, козаче! Ну, що ти нам приніс?, автор romandubina_art.

Рис. А.5. Тихіше, бо вони можуть почути, автор romandubina_art.

Рис. А.6. Дерево бажань, автор strangegodsart

Рис. А.7. Лісний пейзаж у снігу, автор Людвіг Мунте

Рис. А.8. Зима в Німеччині, автор Людвіг Мунте

Рис. А.9. Мисливці на снігу, автор Пітер Брейгель старший

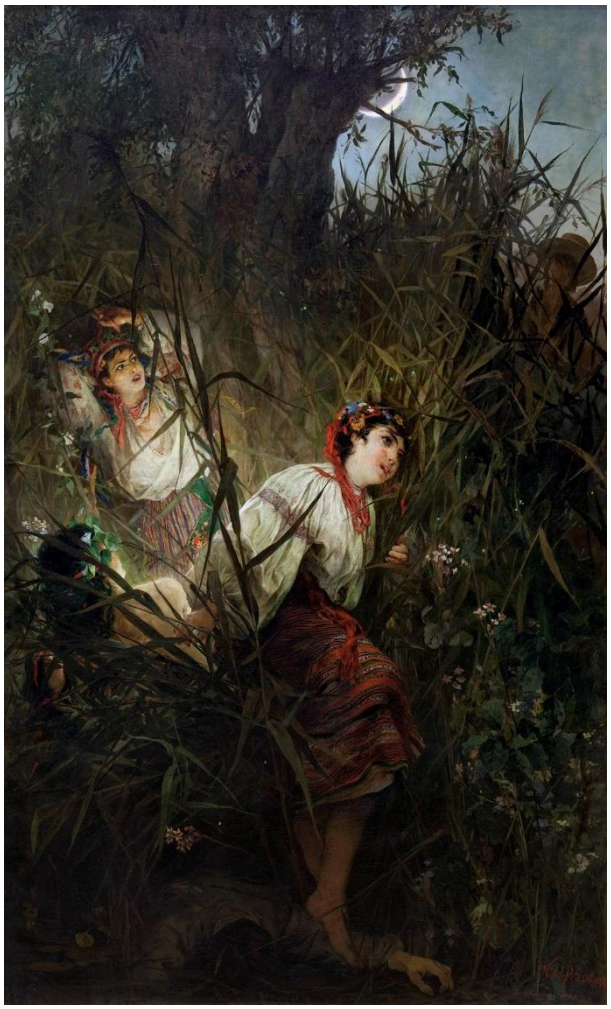


Рис. А.10. Русалки, автор Вітольд Прушковський

ДОДАТОК Б

Рис. Б.1. Невикористаний етюд

Рис. Б.2. Етюди першої ілюстрації

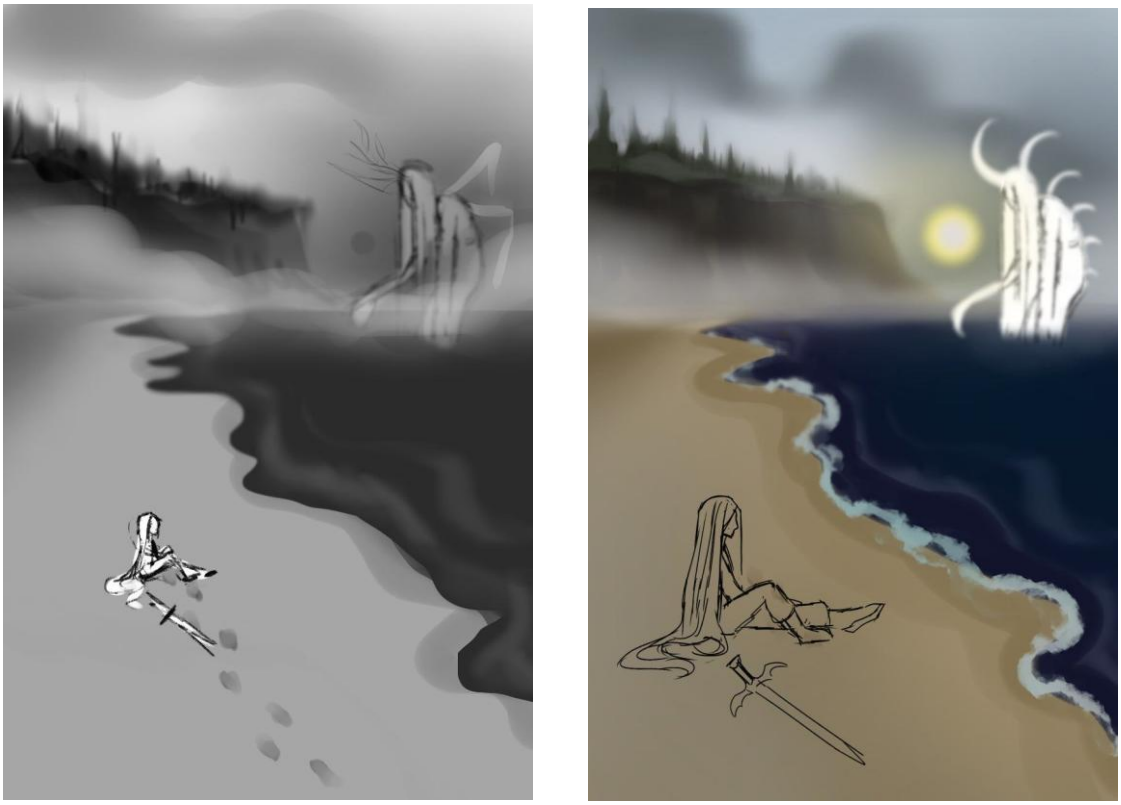


Рис. Б.3. Етюди другої ілюстрації

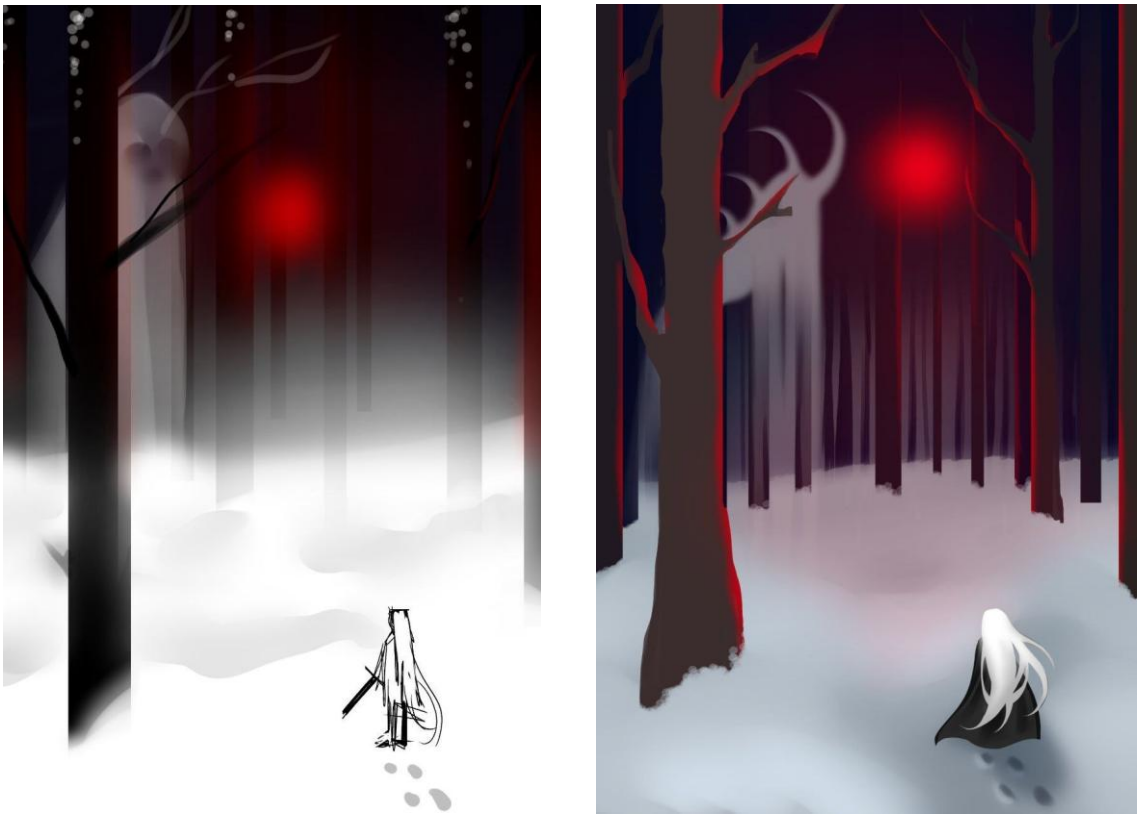


Рис. Б.4. Етюди третьої ілюстрації

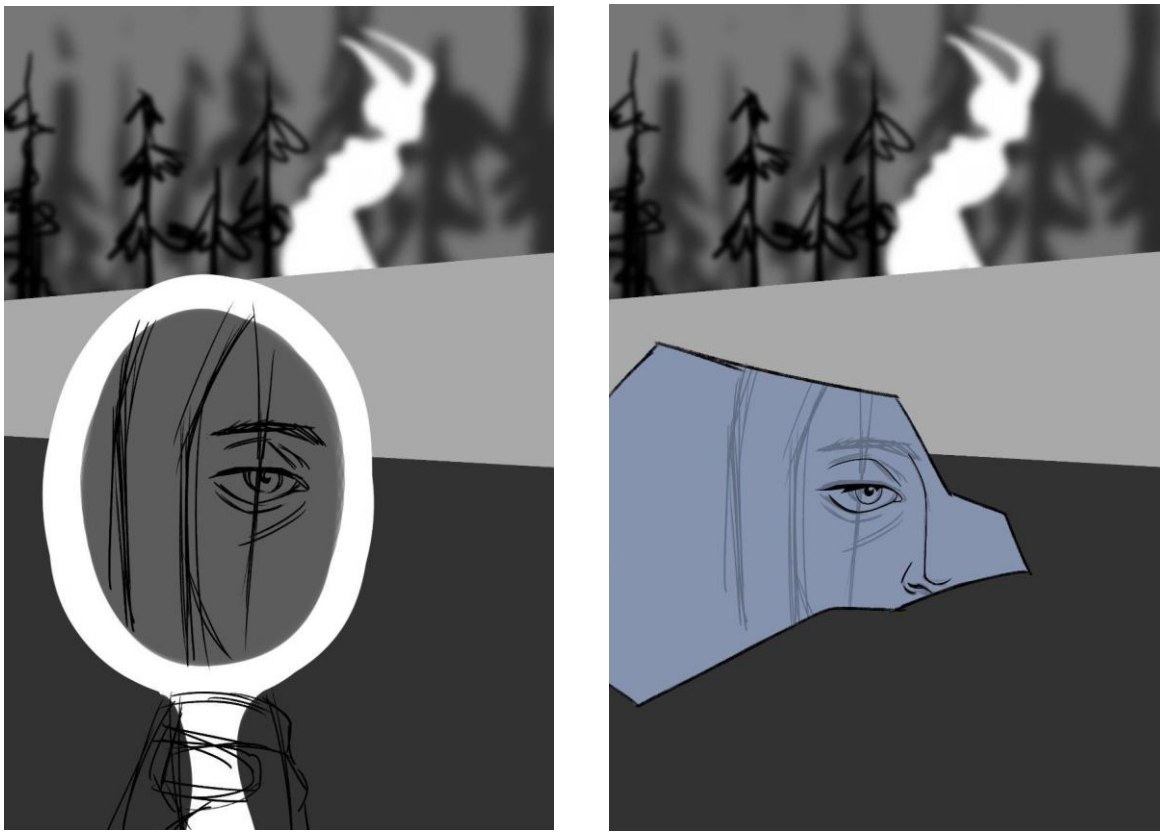


Рис. Б.5. Етюди четвертої ілюстрації

Рис. Б.6. Етюд п’ятої ілюстрації

Рис. Б.7. Етюд шостої ілюстрації

Рис. Б.8. Перша ілюстрація

Рис. Б.9. Друга ілюстрація

Рис. Б.10. Третя ілюстрація

Рис. Б.11. Четверта ілюстрація

Рис. Б.12. П’ята ілюстрація

Рис. Б.13. Шоста ілюстрація

ДОДАТОК В

Рис. В.1. Обкладинка

Рис. В.2. Перший розворот

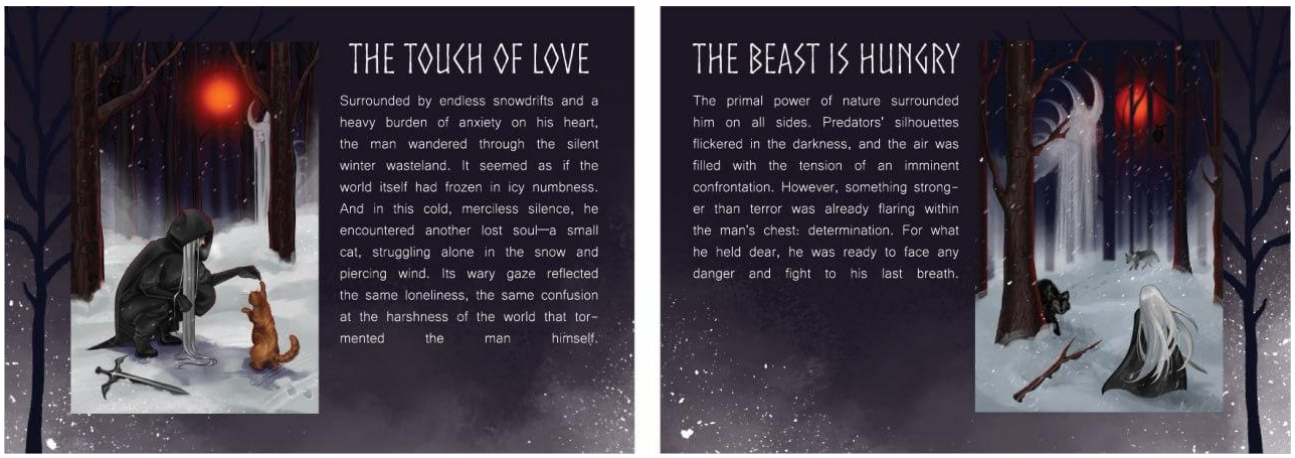


Рис. В.3. Другий розворот

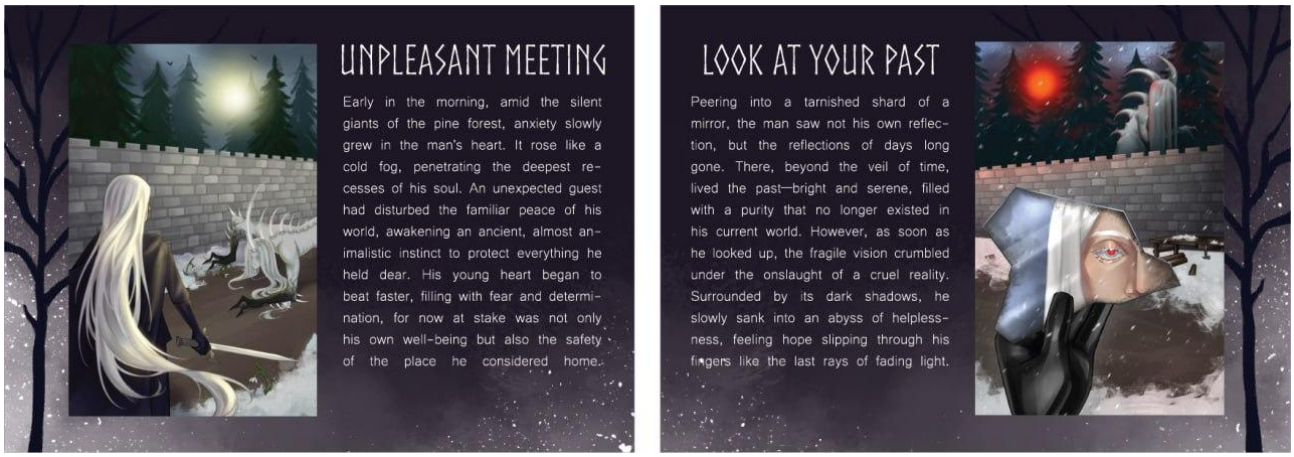


Рис. В.4. Третій розворот

Рис. В.5. Четвертий розворот

ДОДАТОК Г

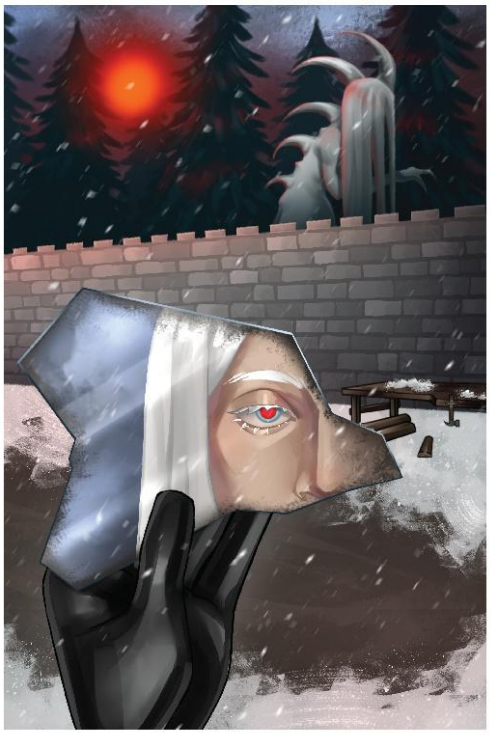
ПРОЄКТНА ЧАСТИНА

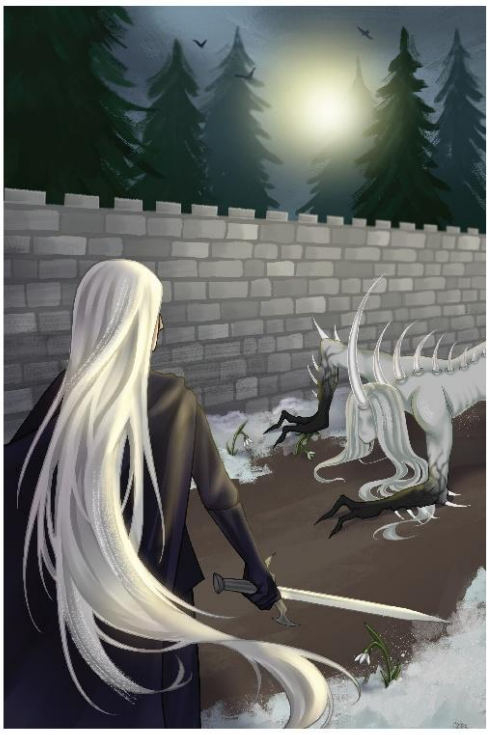
Аркуш 1: Створені ілюстрації.

Аркуш 2: Створені ілюстрації, обкладинка та перший розворот портфоліо.

Аркуш 3: Макет першого розвороту портфоліо, другий, третій та четвертий розвороти.

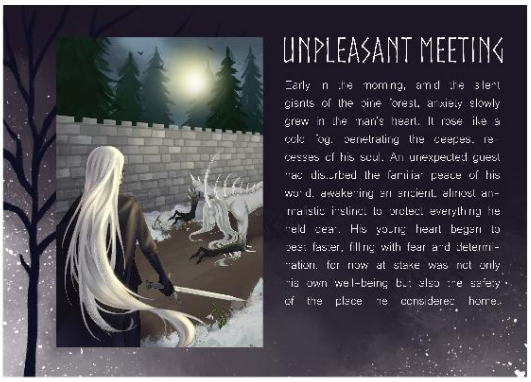
Аркуш 4: Макети розворотів обкладинки та листів портфоліо.

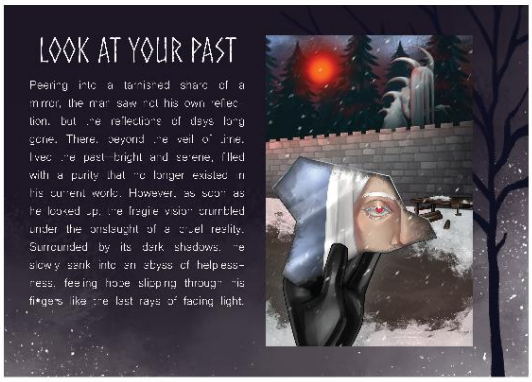


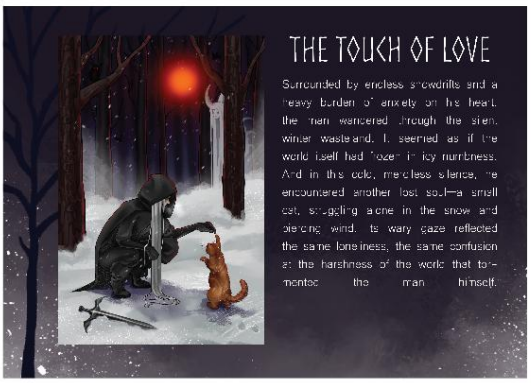


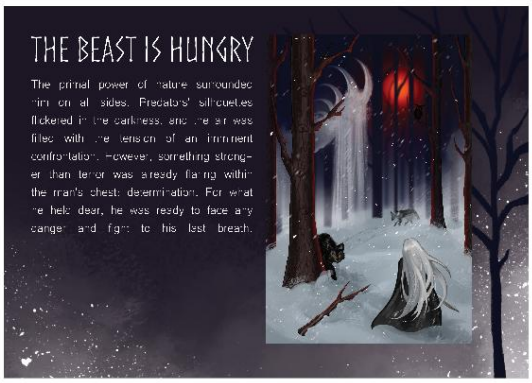
Виконала студентка групи №2Д-22
Яна БІЛУХА
Керівник: Валентина МУЗИЧЕНКО

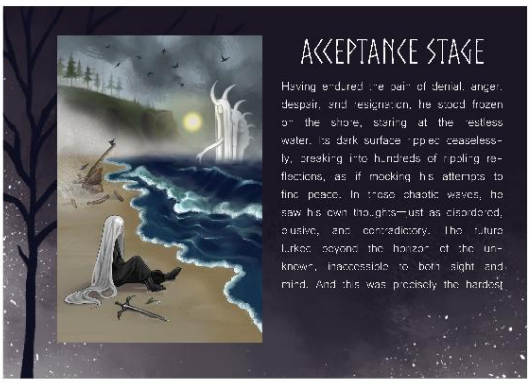
Виконала студентка групи №2Д-22
Яна БІЛУХА
Керівник: Валентина МУЗИЧЕНКО

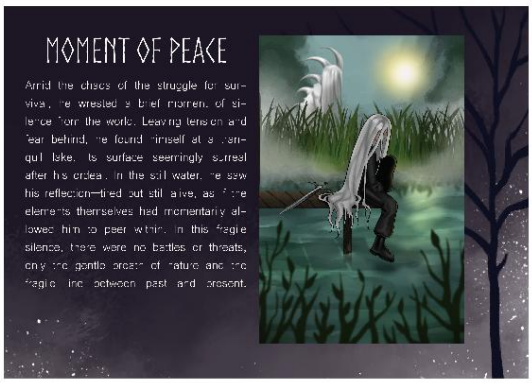




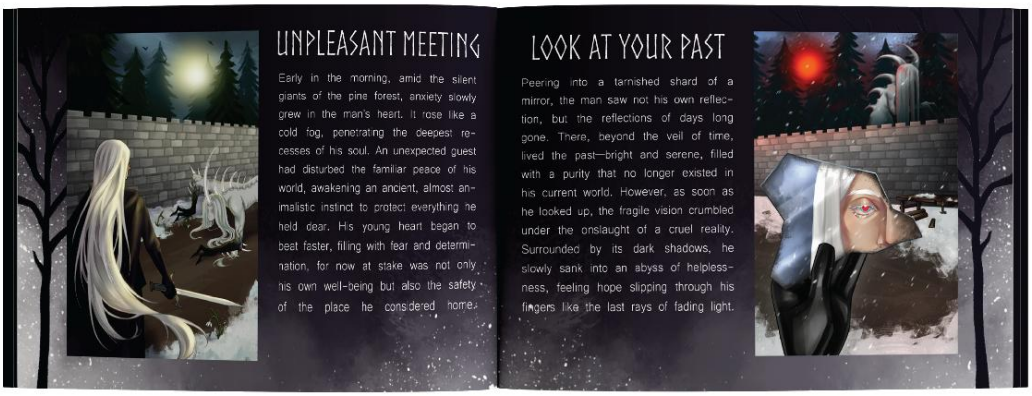








Виконала студентка групи №2Д-22
Яна БІЛУХА
Керівник: Валентина МУЗИЧЕНКО



Виконала студентка групи №2Д-22
Яна БІЛУХА
Керівник: Валентина МУЗИЧЕНКО