МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Черкаський державний фаховий бізнес-коледж

Відділення дизайну

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до кваліфікаційної роботи (проєкту)
фахового молодшого бакалавра
на тему: **«Серія авторських ілюстрацій "Казковий ліс”»**

Виконала студентка групи №1Д-21
за спеціальністю 022 «Дизайн»
Олександра ЛАДНОВА

Керівник кваліфікаційної роботи
Інна САКУН

Робота захищена _____ з оцінкою _____
Протокол ДКК № _____ від _____

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

Черкаси – 2025

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 5

1.1. Ілюстрація 5

1.2. Особливості книжкової ілюстрації 6

РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ АНАЛОГІВ 9

РОЗДІЛ ІІІ ДИЗАЙНЕРСЬКЕ РІШЕННЯ ПРОЄКТУ 15

3.1. Розробка проекту 15

3.2. Опис дизайнерського рішення 15

ВИСНОВКИ 18

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

ДОДАТОК А 21

ДОДАТОК Б 27

ДОДАТОК В 31

ВСТУП

Тема даної кваліфікаційної роботи – серія авторських ілюстрацій. Ілюстрація – зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту. Ілюстраціядуже широко використовується – у книгах, журналах, медіа, рекламі, відеоіграх, на упаковці та в соціальних мережах. Ілюстрація виступає інструментом візуалізації ідей і відіграє значну роль у формуванні сучасного культурного простору [1].

В даному випадку будуть розроблені книжкові ілюстрації до авторського твору. Книжкова ілюстрація – елемент книги, що або пояснює текст наочними образами, або активно тлумачить текст, даючи можливість читачеві по-новому зрозуміти й відчути цінність літературного змісту і форми. Ілюстрації допомагають зорієнтуватись у змісті книжки, спонукають її прочитати та допомагають засвоїти зміст тексту. Книжкові ілюстрації відіграють зображальну роль. Книга – спільна робота письменника і художника, і малюнки в ній не можна розглядати окремо від тексту. Також вони підштовхують до фантазій, допомагають уявити літературні образи, «увійти» в зміст, сюжет твору, покращують розуміння теми, ідеї, образу головного героя, втілюючи ідейний зміст книги у художніх деталях – яскравих, виразних, конкретних. Ілюстрації впливають на процеси сприйняття, аналізу, розуміння, що є основою формування креативної свідомості людини, творчої особистості.

Об'єктом дослідження є серії авторських ілюстрацій та дитячі книги.

Предметом дослідження є розробка серії авторських ілюстрацій на тему «Казковий ліс» для авторського твору «Скарб маледарського лісу».

Мета цієї кваліфікаційної роботи – створити ілюстрації до твору з назвою «Скарб маледарського лісу», в якому постійно відбуваються дива.

Ілюстрації мають доповнити казкову історію та занурити читача в магічну атмосферу.

Завданням роботи є аналіз ілюстративних аналогів, розробка ескізів, підбір кольорової гами та відповідних матеріалів для створення авторської ілюстрації та казкової атмосфери. Зображення мають викликати бажання взяти книгу в руки – як у дітей, так і в дорослих.

Ілюстрації повинні будуть допомогти читачеві зрозуміти та зануритися в світ казки. Зображення мають бути деталізованими та цікавими для розглядання. Ілюстрації будуть виконані за допомогою чорнил та кольорових олівців. Основу кольорової гами становлять глибокі відтінки зеленого, синього та фіолетового, вони підкреслюватимуть лісову тематику, наповнену чарами, таємницями, тінями та світлом. Доповненням слугуватимуть теплі та яскраві акценти – золотисті, тепло-жовті, білі та рожеві тони, що використовуватимуться для підкреслення магії.
Головних героїв також будуть виділяти яскраві та світлі кольори.

Наукова новизна кваліфікаційної роботи полягає у створенні цілісного авторського проєкту. Особливістю проекту є індивідуальна стилістика ілюстрацій продумана кольорова гама та унікальні персонажі. Ліс буде наповнений казковими тваринами, наприклад підманки, цікавки, мараски та інші.

Сьогодні багато людей - як малих, так і дорослих мріють поринути у світ казки, хоча б на мить. У період, коли суспільство переживає потребу у внутрішньому відновленні, хороша казка з цікавими ілюстраціями сприяє емоційній підтримці, розвитку уяви, а також популяризації читання серед дітей та дорослих, все це робить проєкт *актуальним*. Завдяки ілюстраціям до цієї книги читач зможе на час опинитися в чарівному лісі, який приховує безліч таємниць і захопливих історій.

РОЗДІЛ І
ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Ілюстрація

Ілюстрація – це візуальне зображення, що супроводжує текстовий матеріал із метою зробити цього зрозумілішим, доповнити чи пояснити певні моменти. Вона допомагає читачеві краще сприйняти інформацію, а також може прикрасити текст [2].

Існують різні види ілюстрацій: малюнки, фотографії, схеми, інфографіка, графіка і так далі [3].

Залежно від контексту, ілюстрації можуть виконувати кілька важливих функцій:

Пояснювати текст за допомогою візуальних образів робити складні поняття доступнішими для розуміння, особливо в наукових або технічних виданнях.

Візуалізувати художні образи, щоб було простіше уявити головних героїв, події локації. Це сприяє глибшому зануренню в атмосферу твору.

Задати правильний тон та атмосферу історії. Що особливо важливо в дитячій літературі.

Привернути увагу цікавим й барвистим зображенням [4].

Типи ілюстрацій різняться залежно від сфери застосування. Серед основних видів можна виокремити ось такі:

Ілюстрації до книг. Вони використовуються в літературних, дитячих та публічних виданнях для супроводу тексту та створення візуальних образів змісту.

Газетна графіка – зображення, що доповнюють журнальні матеріали, допомагаючи швидко орієнтуватися в інформації та робити новини більш доступними для сприйняття.

Науково-популярна й академічна ілюстрація – застосовується для графічного подання наукових понять, структур, досліджень а також процесів, що важко зрозуміти лише в текстовому вигляді.

Рекламні зображення – створюються для того щоб просунути продукцію чи послугу, формувати впізнаність бренду та емоційний зв'язок з потенційним споживачем.

Технічна візуалізація – призначена для пояснення принципів роботи технічних пристроїв , механізмів та конструкцій.

1.2. Особливості книжкова ілюстрації

Книжкова ілюстрація – це складова частина оформлення книги, що не лише супроводжує текст, а й здатна доповнити його та розкрити з іншого боку.

Ілюстрація виконує кілька основних функцій:

Вона конкретизує текст, допомагаючи краще зрозуміти описані події чи персонажів.

Доповнює інформацію візуальними елементами що можуть містити додаткові відомості . які важко передати словами.

Інтерпретує текст, адже ілюстратор може представити власне бачення твору та створити унікальний образ, що додасть нових сенсів.

Мотивує до читання привабливим ілюстративним рядом.

Декорує книгу, підвищуючи естетичну цінність видання [5].

У деяких випадках ілюстрація здатна виступати самостійним засобом розповіді, передаючи зміст історії не потребуючи допомоги тексту.

В книжковій ілюстрації можуть використовуватися різні техніки створення: малюнок, гравюра, акварель, комп'ютерна графіка тощо. Вона є важливою складовою книжкової графіки та мистецтва загалом [1].

У виданнях, що орієнтуються на дітей і підлітків, ілюстрація не лише для краси. Вона допомагає розвиватися, стимулює уяву та абстрактне мислення. Вона охоплює широкий тематичний спектр, адаптований до вікових особливостей читата, й має відповідати жанровим особливостям тексту. Ілюстрація в дитячій книжці є важливим навчальним інструментом у роботі бібліотек з дітьми й активно використовується в їхній щоденній практиці.

Інтерес до професійного осмислення ілюстрації як засобу бібліотечної роботи бере свій початок ще в двадцятому столітті. Зокрема , відомий бібліотекознавець В. Зеленко у 1916 році викладав спеціальний курс «Ілюстрація дитячої книги» на бібліотечних курсах при народному університеті імені А. Л. Шанявського. У радянській бібліотекознавчій науці утвердилася думка, що знання бібліотекарем особливостей оформлення ілюстративної книги – важлива умова для ефективного керівництва дитячим читанням [4].

У сучасній роботі дитячих і шкільних бібліотек ілюстрація сприяє літературному, художньому, та естетичному розвитку дітей, а особливо учнів молодшого шкільного віку. Найпоширенішими формами роботи є виставки книжкових ілюстрацій, коміксів за прочитаними творами, участь у конкурсах малюнків. Тема ілюстрації є традиційною складовою бібліотечних уроків, які сприяють формуванню читацької культури школярів.

У двадцять першому столітті українська книжкова графіка активно розвивається , особливо у сфері дитячих книжок. Вагомий внесок у сучасну ілюстрацію роблять такі видавництва, як АБАБАГАЛАМАГА, Видавництво Старого Лева, Ранок та інші, які співпрацюють з талановитими художниками. Хоча класична книжкова ілюстрація лишається актуальною, сучасні митці

охоче експериментують і с створюють нові авторські стилі, поєднуючи ілюстрацію з дизайном усього видання.

Нині ілюстрації створюють за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. Для цього використовують графічні редактори, обладнання для обробки зображень і технології переведення малюнків у цифровий формат. Сучасна ілюстрація вже давно вийшла за межі лише книжок — її використовують у журналах, буклетах, листівках, плакатах, запрошеннях, календарях, електронних і мультимедійних виданнях, а також у публікаціях в інтернеті.

У бібліотеках, щоб зберегти художню цінність книг та їх ілюстрацій, прийнято ставити штамп закладу та інвентарний номер на зворотному боці окремих аркушів з ілюстраціями. Інформація про ілюстрації зазначається у бібліографічному описі книги — у частині, де вказується обсяг і склад видання

РОЗДІЛ ІІ
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Аналог 1 [6]

Щоб розробити гарні ілюстрації, які підкреслюють і прикрашають історію, варто подивитися багато аналогів і відзначити для себе вдалі рішення інших авторів.

Першим аналогом цієї кваліфікаційної роботи стала дитяча книга під назвою «Злодій у лісі». Автор і художник цієї казки – Валько. Він зобразив цікаву й таємничу історію, головними героями якої стали лісові звірята, а саме Заєць-лицар і Ведмідь-ласун.

У книзі ілюстрації є на кожній сторінці. Вони деталізовані, і їх приємно розглядати. Дивлячись на ці роботи, читач одразу занурюється в атмосферу історії. Здається, що він сам стає її частиною та разом із героями шукає загадкового злодія. На кожній ілюстрації присутні не лише головні герої, а й інші мешканці лісу, наприклад мишенята, сорока, єнот, кріт, їжак та інші. Завдяки цьому ліс виглядає живим і наповненим. Ілюстрації викликають бажання тримати книжку в руках і повертатися до неї знову, помічаючи нові деталі – таких крихітних персонажів, яких одразу й не помітиш.

Також у книзі дуже вдало підібрані кольори. Ілюстрації не надто яскраві, але й не бляклі. Автор знайшов ідеальний баланс – здається, ніби на сторінки справді падає сонячне світло або бліде місячне сяйво. Також у головних героїв є яскраві акценти. У Зайця-лицара яскравий шолом золотих відтінків та блакитні шорти, а в Ведмедя-ласуна солом’яний капелюх з червоною стрічкою та блакитна кофта, в жовту смужку.

Композиція в ілюстраціях динамічна. Персонажі постійно кудись йдуть, щось роблять чи шукають. Завдяки цьому ілюстрації цікаво роздивлятися, а події історії легко зрозуміти навіть не читаючи історію. Всі

герої різних форм та розмірів. Їх легко відрізнити один від одного і на ілюстрації вони виглядають цікаво, підкреслюючи особливості одне одного. Деталізація ілюстрацій, цікаві персонажі, що легко запам'ятовуються, вдала робота з кольорами, світлом й тінню та ритмічні повторення – все це послугує гарним прикладом для створення авторського твору (Додаток А Рис. 1).

Аналог 2 [7]

Наступним аналогом стала манга під назвою «Ательє чаклунських капелюхів», автором якої є Камоме Шірахама. Перше і найголовніше, що хочеться відмітити, робота з лініями та штриховкою. Персонажі неначебто намальовані тушшю, дуже тонким пером. Кожен фрейм дуже деталізований, та приємний оку. Лінії передають все. Характер персонажів, їх емоції та почуття. Манга зроблена без використання кольорів. Проте навіть без них автор зумів зобразити світло та тіні, день та ніч.

Персонажі чітко та детально промальовані. Героїв легко впізнати та відрізнити один від одного. Персонажі досить емоційні, особливо головна героїня Коко. Одразу видно що вони відчуває радість, сум, страх, подив і так далі (Додаток А Рис. 2).

Аналог 3 [8]

В багатьох дитячих книгах можна знайти коротку інформацію про персонажів, яка розміщена на перших сторінках, ще до початку казки. Це допомогає юному читачеві одразу познайомитися з головними героями, за якими він буде слідувати на протязі всієї історії. Гарним прикладом такого рішення є серія книг «Банда піратів». Ілюстрації до цієї книги розробив Жером Пелісьє.

В кожній книзі перші сторінки виділені для головних героїв, а саме Томаса Вогнянного, Віллі-Розумника, Марі Безстрашної, а також Месьє Муді. Біля ілюстрацій на яких зображені головні герої написана інформація, що буде цікава читачеві. Скільки років персонажам, як вони отримали свої прізвиська та хто вони один одному.

Художник дуже гарно зумів передати характери персонажів через їх образи та міміку. Подивившись лише на одну ілюстрацію можна здогадатися що Томас ватажок, Віллі начитаний та є мозком команди, а Марі найсміливіша з дітей.

Персонажі зображені досить пластично, на них приємно дивитися. Ілюстрації зустрічаються майже на кожній сторінці. Є як великі ілюстрації, так і зовсім маленькі. Кожна з них розкриває та доповнює казку, допомагаючи маленькому читачеві зрозуміти, що ж відбувається в історії. (Додаток А Рис. 3).

Аналог 4 [9]

Гарні приклади книжкової ілюстрації можна побачити в книзі під назвою «Казки про принцес та фей» видавництва «Казкова скринька». Це збірка різних казок про принцес та фей. Розробили ілюстрації два художника: Володимир та Наталя Анікіни. Ілюстрації яскраві та приємні оку. Виконані скоріше за все гуашшю, хоча десь проглядається й акварельна техніка. Ілюстрації великі з безліччю маленьких деталей. Так і хочеться роздивлятися чарівні палаци та наряди принцес і фей. Оскільки ілюстрації малювали два художника роботи відрізняються одна від одної, проте враження від книги це не псує, навпаки, цікаво роздивлятися роботи та шукати відмінності між ними (Додаток А Рис. 4).

Аналог 5 [10]

Наступним аналогом стала дитяча книга, що називається «Про вовка, який випав з книжки». Автором твою є Роберт Тьєррі, а ілюстратор Ґреґуар Мабір. Роботи досить прості, проте все одно цікаві. Їх можна довго роздивлятися шукаючи казкових персонажів між книжкових полиць.

Ілюстрації виконані в спокійних відтінках. Лайн на роботах простий тіні зображені неохайними лініями, неначебто їх малювала дитина.

Головний герой — вовк, зображений як простий малюнок. Це дуже гарна ідея, адже вовк персонаж що випав з книги і тепер подорожує в реальному світі по книжковим полицям. Також на ілюстраціях можна

побачити цікаві ракурси, завдяки ним книжкова шафа виглядає гігантською. Тому читач ще більше хвилюється за головного героя, що збирається в гору, до своєї казки.(Додаток А Рис. 5).

Аналог 6 [11]

Ілюстрації бувають різні. Використовуються неповторні техніки та стилізації. Гарним прикладом робіт з цікавим стилем стала книга під назвою «Я казки намалював.». Автор Віталій Кириченко. Роботи виконані акрилом. В основному зроблені плямами, а мілкі деталі промальовані тонким пензликом. Деякі деталі промальовані золотим та сріблястим акрилом, що додає казкової атмосфери. Часто на зображеннях можна побачити візерунки, мазки та різні текстури. Завдяки цьому книгу приємно роздивлятися. Читач неначебто дивиться не на готову ілюстрацію, а на процес створення картини, підмічаючи той чи інший мазок пензликом (Додаток А Рис. 6).

Аналог 7 [12]

В більшості випадках, дитина обере яскраву та барвисту книгу, що одразу приковує погляд до себе. Проте книги з графічними ілюстраціями бувають не менш гарними та незвичайними. «Аліса в країні див» та «Аліса в задзеркаллі» видавництва АБАБАГАЛАМАГА є чудовим прикладом графічних ілюстрацій. Зображень не багато, проте всі вони занурюють в чарівний світ Аліси. Ілюстрації виконані за допомогою ліній та штрихів. В місцях з тінню проведено безліч плавних ліній. Лінії повторюють форму предметів, що робить ілюстрації об’ємними.

Цікаво те що ілюстрації виконані не в чорному кольорі. Всі лінії проведені різними відтінками коричневого, що робить зображення більш цікавими (Додаток А Рис. 7).

Аналог 8 [13]

Наступним аналогом стала книга Джеймса Баррі «Пітер Пен», видавництво старого лева. Ілюстрації виконані в графічній техніці. Роботи чітко промальовані, з великою кількістю мілких деталей. На зображеннях, а особливо на обкладинці, є безліч візерунків, які не одразу помітиш, але як

тільки знаходиш, бачиш в них особливу красу. Особливо хочеться відмітити сяйво, що зобразили навколо феї Дзеньки. Вона одразу виглядає чарівно та незвичайно. Також хочеться відмітити те, що навколо дітей також є блискітки та сяйво, коли вони летять разом з Пітером. Гарно зображене волосся Венді, що розвивається на вітру. Завдяки таким деталям роботи виглядають живими і на них приємно дивитися (Додаток А Рис. 8).

Аналог 9 [14]

Також гарним аналогом будуть ілюстрації в книзі «Нові пригоди Солом'яника та Бляшаного Лісоруба». Автор Ліман Френк Баум, видавництва старого лева. Стиль графічний. В ілюстраціях промальовано штрихи на волоссі, соломі та металевій шкірі бляшаного лісоруба. Кольори не надто яскраві, проте приємні оку. Використовуються різні текстури що робить ілюстрації більш цікавими. Штрихи в роботах повторюють форму фігур, що робить ілюстрації деталізованими та об'ємними.

Гарно пропрацьовано акценти. Головні герої зображені більш яскраво, аніж другорядні. Також на обкладинці сяють зірочки та очі опудала, це привертає до себе увагу, та задає потрібну атмосферу (Додаток А Рис. 9).

Аналог 10 [15]

Десятим аналогом стала дитяча книга Анни Люлько «Загублене цуценя». В ілюстраціях досить проста, проте приємна оку стилістика. На зображеннях використовувались різні текстури, завдяки цьому ілюстрації виглядають цікаво, не зважаючи на їх простоту. Кольори приємні, не надто яскраві. Від ілюстрацій віє дитинством та легкістю. Книгу приємно роздивлятися, та завдяки малюнкам хочеться дізнатися історію загубленого цуценяти. Обкладинку книги представлено на (Додаток А Рис. 10).

Аналог 11 [16]

Також гарним аналогом стали ілюстрації зі збірника книги, з простою назвою «Чарівні казки». Ілюстрації до цього збірника розробив Олександр Кононученко.

Ілюстрації яскраві та деталізовані. Художник приділив увагу деталям. На зображеннях можна побачити безліч штрихів, мілких деталей та крихітних персонажів. Де не де на ілюстраціях зображені комашки та павучки що спостерігають за головними героями. Будь то Круть та Верть з півником, пан Коцький та лісові звірята, лисичка та журавель чи два ведмедика.

Тварини одягнені, причому одяг зображений досить деталізовано. Можна побачити візерунки на вишиванках та різні заплати на штанцях.

Задній план на зображеннях розмитий. Завдяки цьому все що позаду не привертає до себе увагу. В той самий час головні герої промальовані та пропрацьовано, завдяки чому виходять на перший план (Додаток А Рис. 11).

РОЗДІЛ III
ДИЗАЙНЕРСЬКЕ РІШЕННЯ ПРОЄКТУ

3.1. Розробка проєкту

В першу чергу було обрано тему «Серія авторських ілюстрацій казковий ліс». Робота мала бути зроблена до готового продукту, отож було прийнято рішення розробити ілюстрації до дитячої книги під назвою «Скарб маледарського лісу». Історія була авторською, тож перед початком роботи було написано текст. Було прийнято рішення розробляти ілюстрації вручну. Використовувалась туш та кольорові олівці. Після завершення роботи з ілюстраціями їх було відскановано та вставлено в текст.

3.2. Опис дизайнерського рішення

Метою проєкту є створення серії авторських ілюстрацій для дитячої книги. Ілюстрації повинні розкрити і доповнити казку про подорож в казковому лісі. Головними героями ілюстрацій є три персонажі – Аніта, Даніель та Лія. Вони трапляються майже на кожному зображені і часто є центральними фігурами ілюстрацій. Також важливим персонажем є фейчик на ім'я Марк. Він з’єднує головних героїв з чарівним лісом, проводить їх серед казкових істот.

Для початку було розроблено перші ескізи. Оскільки головні герої були розроблені ще задовго до початку диплома, робота з їх дизайнами не була довгою. В основному змінювався одяг, кольорова гамма та деякі деталі. Наприклад роги Добродеї, що були з гострими кінцями, але потім стали більш довгими з округлими кінцями. Суттєво змінився Марк, раніше він був білкою-літуном, але потім став фейчиком.

Коли будо закінчено з ескізами та розкадровкою книги, була почата розробка ілюстрацій. Було вирішено використовувати туш та перо. Обрано саме перо тому, що ним легше зробити тонкі та товсті лінії, на відміну від лінерів. На ілюстраціях було зображено безліч зірочок та блискіток, щоб підкреслити магічність та казковість лісу. Через велику кількість мілких деталей, головні герої губилися, вся ілюстрація виглядала роздрібнено, тож було прийнято рішення додати колір.

Для цього було обрано кольорові олівці. Ілюстрації стали яскравими та більш цілісними. Проте через колір було гірше видно графічні елементи. Щоб виправити це, було прийнято рішення не розфарбовувати роботи до кінця та лишати чорно-білими деякі елементи. Щоб сховати деякі дерева на задній план, їх будо замальовано темними кольорами, а головних героїв і інші речі на першому плані, більш світлими та яскравими.

Не дивлячись на те що казка досить сильно скоротилася, вона вийшла досить об’мною. Тож ілюстрацій вийшло чимало. Деякі з них були виконані повністю в кольорі, деякі ні. Більше всього вийшло невеличких ілюстрацій, які були розміщені на половинці сторінки. Проте були ілюстрації і на повну сторінку та навіть на розворот.

На кожній ілюстрації є різні візерунки Буть то кора дерев, шишок чи одяг головних героїв. Завдяки цьому роботи виглядають цікаво та деталізовано.

В кожного з головних героїв є свої кольори:

Марк, хоч і найменший, проте, і найяскравіший. Його волосся і хвіст багряно рудого кольору, до того ж навкруги фейчика є приємне сяйво, що виділяє його на фоні дерев.

Аніта та Даніель обидва темненькі та смугляві. Оскільки це близнюки, вони дуже схожі між собою. Щоб юні читачі не плутали брата і сестру, було рішено зробити ним не лише кардинально різний одяг, а і його кольори.

З Анітою було легко. Це весела та жвава дівчинка, яка завжди шукає пригод. Кольори повинні були пасувати її характеру. Тож було вирішено що

теплі та навіть вогняні кольори належатимуть саме їй. В Ані яскрава помаранчева футболка та червона спідничка з туфлями того ж кольору. Для контрасту її було одягнено і в блакитні лосини з візерунком на ніжці.

З Даніелем було складніше. Він повна протилежність сестри. Спокійний та розсудливий хлопчина, що спочатку думає, а потім робить. В найпершому концепті одяг Дані був в сірих тонах. Він контрастував з яскравою сестрою, що виглядало непогано, проте, через таку кольорову гаму хлопчик виглядав нецікаво. З часом одяг дані трохи змінився. Тепер Даніель був одягнений в зелені кольори, що виглядало яскравіше та цікавіше. Проблема з'явилася в моменті написання диплому. Персонажі на більшості ілюстраціях були серед лісу, а отже хлопчик зливався з оточенням, тож остаточною палітрою Даніеля стали блакитні та сині кольори.

Лія з усіх персонажів найсвітліша. За всі роки існування, її образ лишався незмінним. Таким він є і зараз. Лія мрійлива дівчинка, вона поки не знає чим їй займатися та що робити, тож вона усюди бігає за названими братом та сестрою – Анітою та Даніелем. Одягнена вона в просте біле платтячко в фіолетову цяточку. Також в неї фіолетові туфлі та бантики в волоссі. Лія контрастує з іншими головними героями та лісом, тож було прийнято рішення лишати її такою яка вона є.

Коли з розробкою ілюстрацій було завершено, роботи було відскановано та розміщено в тексті.

ВИСНОВКИ

У процесі виконання кваліфікаційної роботи було створено серію авторських ілюстрацій до чарівної історії, під назвою «Скарб маледарського лісу». Проєкт є актуальним для нашого часу, адже сучасна культура все більше звертає увагу на візуальну складову книг, а особливо дитячих. Ілюстрації не лише доповнюють текст, а й розвивають уяву, та уважність. Дітям важливо знаходити в ілюстраціях різні мілкі деталі та елементи, що важко помітити одразу.

Основною метою проєкту було створення зображень, що супроводжують та доповнюють написане, розкриваючи ті деталі, які юний читач не зможе уявити, маючи на руках лише текст.

Було проведено аналіз аналогів, які допомогли дізнатися про різні підходи та стилі ілюстрування дитячих книг. Різні художники зображають різні ілюстрації, деякі з них графічні, деякі живописні. Проте всі ці роботи можуть занурити читача в казковий світ.

Персонажів було розроблено задовго до початку написання диплому. Отже задача стояла в удосконалені старих концептів, що було успішно виконано.

Для реалізації задуму було обрано ручну графіку, використовувалися туш і кольорові олівці. Завдяки поєднанню графіки та кольору ілюстрації стали цікавими, яскравими та приємними оку.

Виконана робота показала себе як яскравий та цікавий проєкт. Ілюстрації вдало доповнюють текст, створюють казкову атмосферу та допомагають краще уявити події казки. Є надія що на даний проєкт чекає успіх, книгу вдасться видати, її будуть читати як дорослі так і діти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Книжкова ілюстрація. – URL https://uk.wikipedia.org/wiki/Книжкова_ілюстрація

2. Грищенко О. Що таке ілюстрація. – URL https://creativity.ua/creativity-and-design/iliustratsii-tse-suchasni-media-zi-svoieiu-vizualnoiu-movoiu-oleh-hryshchenko-pro-rol-iliustratsii-v-istorii/

3. Ілюстрація до літературного твору. – URL https://naurok.com.ua/urok-z-obrazotvorchogo-mistectva-ilyustraciya-do-literaturnogo-tvoru-454939.html

4. Українська бібліотечна енциклопедія. – URL https://ube.nlu.org.ua/article/Ілюстрація

5. Ілюстрації як форма художнього вираження: дослідження впливу ілюстрацій на емоційне сприйняття літературного твору. – URL :https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/25202/1/19-32-PB_P257-259.pdf

6. Валько (Вальтер Кесслер). Злодій у лісі / пер. з нім. Василь Василюк. – Київ: Махаон-Україна, 2012 р.

7. Шірахама К. Ательє чаклунських капелюхів. – Дніпро: Nasha Idea, 2020–2024 р. – Манґа.

8. Парашин-Дені Ж., Дюпен О. Банда піратів. – Харків: Ранок, 2018 р.

9. Перро Ш. Казки про принцес та фей. – Київ: Казкова скринька, 2008 р.

10. Тьєррі Р. Про вовка, який випав з книжки. – Харків: Vivat, 2016 р.

11. Кириченко В. Я казки намалював. – Київ: Час Майстрів, 2012 р.

12. Керрол Л. Аліса в Країні Див ; Аліса в Задзеркаллі. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2001 р.

13. Баррі Д. Метью. Пітер Пен. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2007.

14. Баум Л. Ф. Нові пригоди Солом'яника та Бляшаного Лісоруба. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2009.

15. Люлько А. Загублене цуценя. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2013.

16. Народні к. Чарівні казки – Київ: Видавництво казка 2008 р.

17. . Сучасна українська ілюстрація. – URL https://uk.wikipedia.org/wiki/Сучасна_українська_ілюстрація

18. Ілюстрація: види, техніки та можливості. – URL https://elar.khmnu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f317a221-4400-454a-80be-f976095d31d5/content

ДОДАТОКИ

ДОДАТОК А

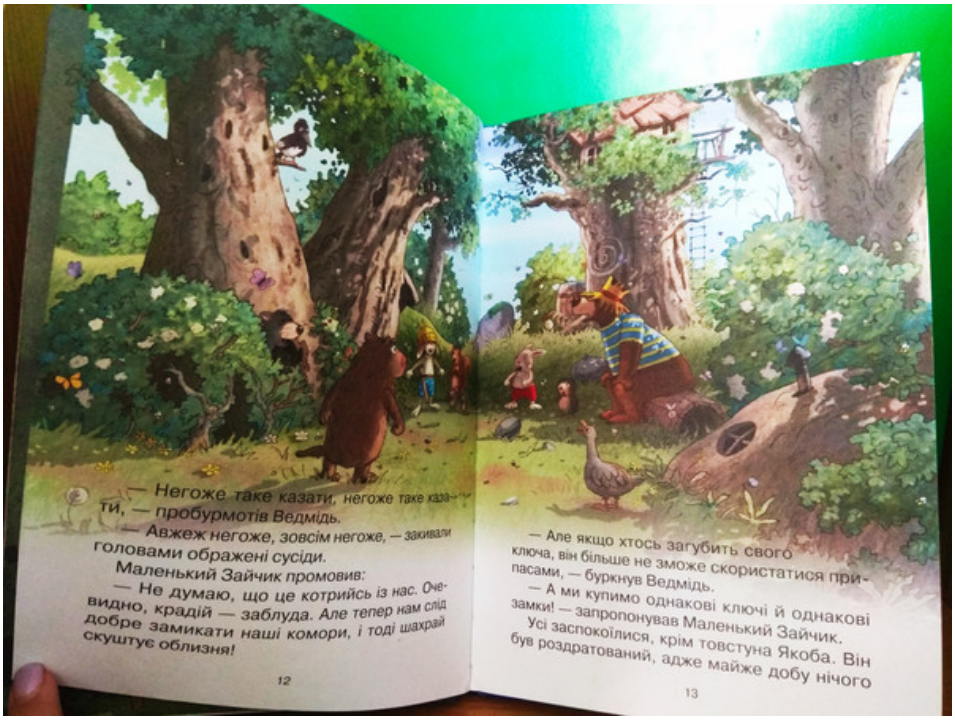

Рис. 1 Розворот з книги «Злодій у лісі»

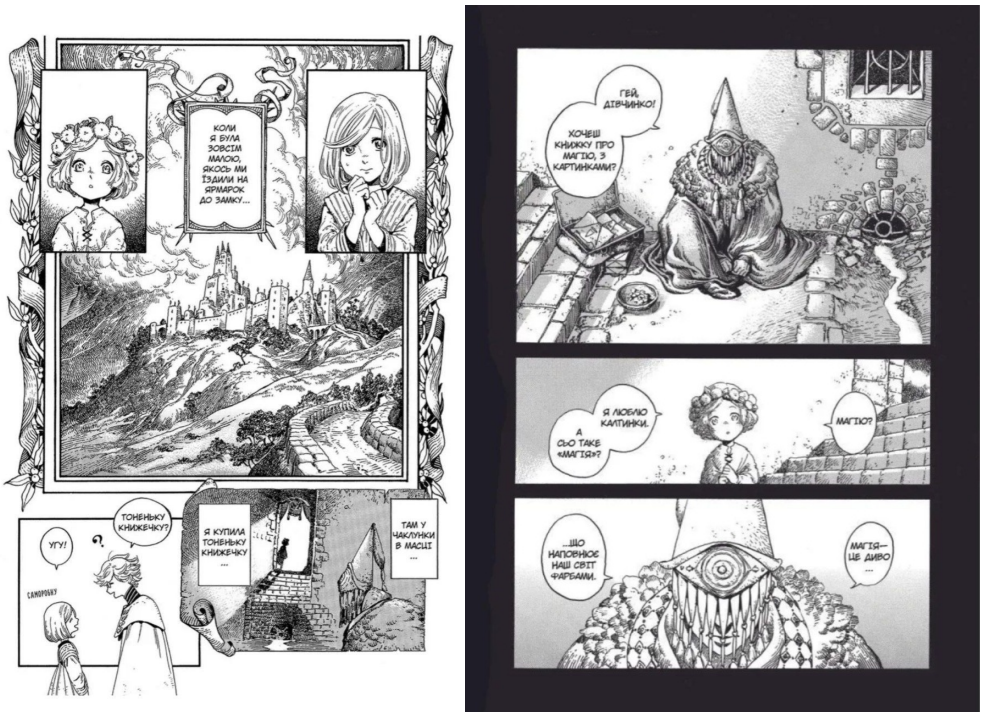

Рис. 2 Сторінки з манги «Ательє чаклунських капелюхів»

Рис. 3 Розворот з книги «Банда піратів»

Іржик зупинився, вдав, ніби ще вагається, потім сказав:
— Ось золотоволоса королівна!
— Твоє щастя! — крикнув король.
Королівна швидко вийшла з-за столу, скинула біле покривало, і золоте волосся розсипалося у неї по плечах. І відразу ж зала наповнилася таким блиском від цього волосся, що здавалося, сонце віддало все своє світло волоссю королівни.
Королівна поглянула пильно на Іржика і відвела очі: такого вродливого і ставного юнака вона ще ніколи в житті не бачила. Серце у королівни тріпотіло, але батьківське слово — закон. Доведеться їй іти заміж за старого злого короля!
Повіз Іржик наречену до свого пана. Всю дорогу оберігав її, стежив, щоб не спотикався її кінь, щоб холодна крапля дощу не впала на її плечі. Сумне це було повернення. Тому що Іржик також полюбив золотоволосу королівну, але не міг їй про це сказати.
Старий лайливий король захихотів від радості, коли побачив красуню, і наказав швидко готувати весілля. А Іржику сказав:
— Хотів я тебе повісити на сухій гілляці за те, що не послухався, щоб тіло твоє клювали ворони. Але за те, що ти знайшов мені наречену, оголошую тобі королівську

Рис. 4 Сторінки з книги «Казкова скринька»

Рис. 5 Обкладинка книги «Про вовка, який випав з книжки»

Рис. 6 Обкладинка книги «Я казки намалював»

Рис. 7 Обкладинка книги «Пітер Пен»

Рис. 8 Обкладинки книг «Аліса в Країні Див» та «Аліса в Задзеркаллі»

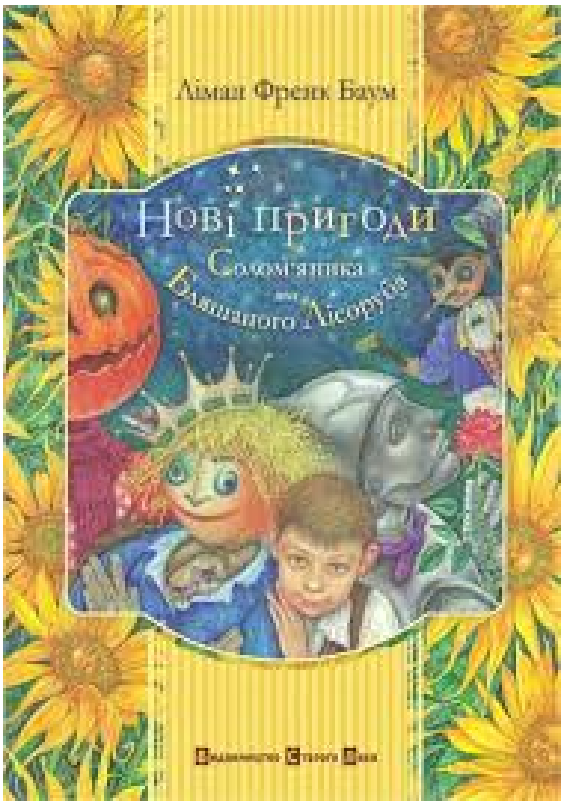

Рис. 9 Обкладинка книги «Нові пригоди Солом’яника та Бляшаного Лісоруба»

Рис. 10 Обкладинка книги «Загублене цуценя»

Рис. 11 Розворот книги «Казки»

ДОДАТОК Б

Рис. 12 Головні герої та їх зміни протягом час

Рис 13 Фінальний ескіз головних героїв

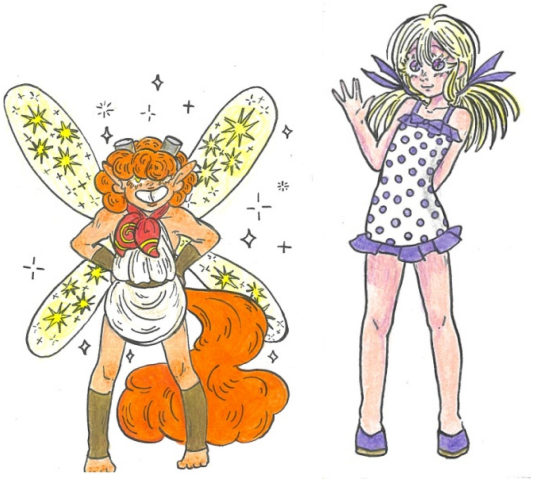

Рис. 14 Фінальні дизайни головних героїв

Рис. 15 Минулий дизайн Добродеї

Рис. 16 Поточний дизайн Добродеї

Рис. 17 Перші ескізи до диплому

ДОДАТОК В

Аркуш 1 – Серія авторських ілюстрацій

Аркуш 2 – Серія авторських ілюстрацій

Аркуш 3 – Серія авторських ілюстрацій

Аркуш 4 – Серія авторських ілюстрацій

Аркуш 5 – Серія авторських ілюстрацій

Виконала: Олександра Ладнова
Керівник: Інна Сакун

но...
- Ми тут не надовго! Ми просто дуже хочемо знайти скарб! - Лія стиста кулачки і , ледь стримуючи хвилювання , дивилася на Добродею.- Будь ласка! Дозвольте нам знайти один скарб! Один єдиний! Хоча б наймен-

ший! Я вас дуже прошу!
Добродея мовчки дивилася на Лію. Раптом вона усміхнулася. Навкруги неї засяяли крихітні зірочки. Вони спустилися на землю і утворили з себе стежинку, що вела кудись за дерева. Лія знову почула голос Добродеї.
- Йдіть по зоряній стежині.. Ви знайдете те що шукаєте..
Після цих слів Добродея зникла. Лія зараз же побігла назад до печери.
- АНЮ! ДАНЮ! МАРКУ! ШВИДШЕ ПРОКИДАЙТЕСЯ!
-.. що? Що таке? Лія, де це ти була?.. - сонно спитав Даніель. Варто було дівчинці розповісти друзям, що з нею трапилося, як ті одразу підхопитлися та побігли на двір.
- Ого! І справді зоряна стежка! - вигукнула Аніта.
- Отакої...- тільки і зміг вимовити Марк.
- Швидше! Ходімо! - і Аня побігла перша по стежині. Через декілька хвилин швидкого бігу, стежка привела їх до великого дерева.
- Тут зірочки закінчились.. може скарб закопаний під деревом? - припустив Даніель.

Manegap

.Лії не спалося. Аня і Даня давно бачили десятий сон, навіть Марк заснув, хоча захисний бар'єр нікуди не зникав.

[Нічого страшного якщо я трохи похожу. Головне не відходити далеко від бар'єру!] - подумала дівчинка. Потягнувшись вона встала з місця і вийшла з печери. Вночі ліс був ще чарівніший. Все навкруги Лії сяяло та мерехтіло. Нічні тварин бігали по своїх справах, іноді зупиняючись і здивовано роздивляючись дівчинку. Лія закружляла по галявині, роздивляючись все навкруги. Тут було так гарно! Так чудово! Раптом вона помітила між дерев знайому високу фігуру. [Підманка!]- з жахом подумала дівчинка. Але вона одразу згадала що птаха виглядала інакше. Це була інша тінь! Це була Добродея. Неначебто почувши думки Лії, лісова душа вийшла на місячне світло, щоб дівчинка могла розгледіти її. Добродея виглядала дуже велично. В масці з рогами, в одязі, що був розшитий різними маледарськими істотами. Висока та мовчазна, вонанахилила голову роздивляючись дівчинку. Лія почула голос, що ніби звучав відусюди. Добродея точно не говорила, проте Лія була впевнена що голос належить саме їй.

- Дітям не місце у лісі, крихітко.. вам бути тут небезпеч-

- Ні. Я знаю що робити. - сказав Марк і підлетів до дерева. Раптом навколо нього розлилося яскраво золоте сяйво. Слідом за Марком засяяло і дерево. Світло ставало все яскравіше і дерево почало змінюватися. В його центрі з'явилося велике дупло. Не взмозі більше чекати діти зазирнули всередину і...

- СКРИНЯ!! - Закричала Аніта.

Це була зовсім невеличка скринька. Було видно, що вона старовинна і в середині точно щось є!

Даніель дістав скриньку і покрутив її в руках. - Там щось дзеленчить.. - прошепотіла Лія.

- Марку, зможеш відкрити? - спитав Даня.

- Запросто! Що може бути легше ! - вигукнув хлопчик. Кілька хвилин він возився з замком і ось в середині щось клацнуло!