

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

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до кваліфікаційної роботи (проекту)
фахового молодшого бакалавра
на тему: «Дизайн серії плакатів до свята Хелловін»

Виконала студентка групи № 2Д-22
за спеціальністю 022 «Дизайн»
Олександра МАЙСТРЕНКО

Керівник кваліфікаційної роботи (проекту)
Оксана СІРА

Робота захищена _____ з оцінкою 90
Протокол ДКК № 1/1 від 22.06.2026р.

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

Студент Міа _____
Підпис

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1 ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.....	4
1.1. Плакат як засіб графічної мови.....	4
1.2. Основні принципи побудови плакату та підготовки до друку.....	6
1.3. Визначні митці плакатного мистецтва.....	7
1.4. Походження свята Хеллоуїн.....	8
1.5. Велесова ніч - аналог Хеллоуїну в Україні.....	10
1.6. Аналіз аналогів.....	11
РОЗДІЛ 2 ОПИС ПРОЄКТНОЇ ЧАСТИНИ.....	15
2.1. Вибір концепції проєкту.....	15
2.2. Техніка виконання.....	16
2.3. Композиційне та колірне рішення.....	17
ВИСНОВКИ.....	19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	20
ДОДАТКИ.....	21

ВСТУП

Сучасний графічний дизайн є важливим інструментом візуальної комунікації, що дозволяє ефективно передавати інформацію та привертати увагу цільової аудиторії за рахунок візуалу. Одним із найбільш поширених засобів графічного дизайну є плакат, який поєднує художню виразність та інформативність. Завдяки використанню композиції, кольору, шрифтів та асоціативних образів плакат здатний не лише інформувати, а й створювати певний настрій та асоціативний резонанс.

Хеллоуїн це свято, що відзначається 31 жовтня і має давнє історичне коріння. Його пов'язують із кельтським святом Самайн, яке символізувало завершення збору врожаю та перехід до зими. Згодом свято трансформувалося та набуло сучасного вигляду, поєднавши елементи народних традицій, міфології та масової культури. Сьогодні Хеллоуїн є популярним культурним явищем у багатьох країнах, зокрема США. Свято характеризується яскравою символікою: гарбузові ліхтарі, привиди, відьми, вампіри, кажани та інші. Саме ця символіка є маркером свята у медіа сфері.

Актуальність теми зумовлена зростанням популярності Хеллоуїну в Україні, а також підвищеним попитом на якісну візуальну продукцію для тематичних заходів, фестивалів, розважальних закладів і культурних подій. Плакат залишається ефективним засобом привернення уваги аудиторії і в сучасному світі. Розробка тематичних серій плакатів дає змогу створити впізнавану та композиційно різноманітну візуальну концепцію та забезпечити впізнаваність заходу.

Серія плакатів дає можливість розкрити тему через декілька взаємопов'язаних композицій, об'єднаних єдиною стилістикою та образом. Також це забезпечує послідовність візуальної комунікації та дозволяє варіювати образи та сюжети.

Метою дипломної роботи є розробка серії плакатів до свята Хеллоуїн, яка відображатиме атмосферу свята та ефективно виконуватиме комунікативну функцію, в першу чергу саме привітання зі святом.

РОЗДІЛ 1

ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Плакат як засіб графічної мови

Плакат всю свою історію був важливим засобом комунікації. Він сформувався як окремий засіб комунікації у першій половині XIX ст. Завдяки поєднанню яскравої візуальної частини, яка привертає увагу і короткого слогану, що передає ідею, плакат має сильні переваги. Його використовують для поширення інформації, ідеї та емоцій на широку аудиторію. Текстовий блок не підходить для довгого пояснення того, що вкладено в сам плакат, він повинен бути коротким та водночас зрозумілим. Особливість плакату полягає у здатності швидко привернути увагу та забезпечити осідання ідеї в голові спостерігача. На відміну від інших видів друкованої продукції, плакат розрахований на короткочасний погляд, глядач повинен відразу розуміти, що саме він бачить. Це одна із причин чому в плакаті використовують стереотипи, та поширені асоціації. Тому при створенні плакату потрібно чітко розуміти культурний контекст аудиторії. Образи повинні відповідати уявленням групи людей на яку плакат орієнтовано, або глобальній інтернет культурі яка буде зрозуміла майже кожному.

Ефективність плакату дуже залежить від вибору техніки та інструментів роботи. В основному використовують графіку від руки (Додаток А, РисА1), колажі (Додаток А, РисА2), фото (Додаток А, РисА3) та додають шрифт, але також плакат може бути тільки шрифтовим. В таких випадках частіше за все із букв формують композицію (Додаток А, РисА4). Зображення формує перше враження та створює необхідний емоційний поштовх. Текст доповнює композицію та візуальний образ і конкретизує зміст повідомлення. Те наскільки гармонійно взаємодіють ці складові, наскільки влучно підібрана техніка виконання і зрозуміла ідея буде залежати якості плакату.

У сучасному дизайні плакат застосовують в рекламній, культурній, соціальній та святковій сферах. Його функції можуть поєднувати інформування, переконання та

емоційний вплив. Саме тому плакат не втрачає своєї актуальності як засіб візуальної комунікації. За функцією плакати ділять на:

- рекламні (advertising posters);
- пропагандистські (propaganda posters);
- політичні (political posters);
- протестні (protest posters);
- культурні та мистецькі (cultural and artist posters);
- комерційні та поп-культурні (commercial and popular culture posters).

Цей поділ є узагальненням на основі функцій плаката, які Елізабет Гаффі описує у вступі до книги «Posters: A Global History» [4].

Рекламні плакати призначені для просування товарів, послуг і брендів, що їх надають. За словами Елізабет Гаффі, саме розвиток реклами став одним із головних чинників поширення плакатного мистецтва наприкінці XIX та на початку XX століття. Такі плакати найчастіше використовують яскраві візуальні образи, щоб швидко привернути увагу аудиторії та спонукати її до покупки. Пропагандистські плакати використовуються для формування суспільних настроїв, поширення ідеологічних поглядів та впливу на громадську думку. Особливо широкого поширення вони набули під час воєнних дій. Політичні плакати спрямовані на підтримку політичних партій та кандидатів. Вони інформують громадян про політичні події, закликають до участі у виборах та популяризують політичні ідеї. У книзі підкреслюється, що плакат став одним із найефективніших засобів візуальної політичної агітації у публічному просторі. Протестні плакати найчастіше зустрічаються на мітингах. Вони є засобом для висловлення громадянської позиції мирним шляхом та привернення уваги до проблем, що турбують соціум. Культурні та мистецькі плакати рекламують виставки, театральні постановки, концерти, фестивалі та інші культурні заходи. Вони не лише інформують, а й самі виступають об'єктами художнього мистецтва. Гаффі звертає увагу на те, що саме в цьому напрямі плакат найбільш пов'язаний із розвитком графічного дизайну та образотворчого мистецтва. Комерційні та поп-культурні плакати пов'язані з

популярною культурою, розважальною індустрією, кіно, музикою та медіа. Це поєднання рекламного плакату з культурно-мистецьким.

1.2. Основні принципи побудови плакату та підготовки до друку

Створення ефективного плакату ґрунтується на використанні основних принципів графічного дизайну [3]. Вони забезпечують візуальну організацію та цілісність і допомагають правильно сприйняти посил плакату.

Одним із базових принципів є баланс, який забезпечує візуальну рівновагу композиції. Він досягається шляхом гармонійного розташування елементів у межах формату та може бути симетричним і асиметричним. Симетричний баланс створює відчуття стабільності та впорядкованості, тоді як асиметричний надає композиції динаміки та виразності. Композиція буває закритою, яка дає певну рамку і відкритою, що заохочує глядача до домальовування. Дуже важливу роль у плакатах відіграє контраст. Він допомагає виділяти ключові акценти та впливає на читабельність тексту. Контраст може проявлятися через різницю розмірів, кольорів, форм та текстур. Це основний спосіб створити візуальну ієрархію.

Масштаб, простір та пропорції теж виділяють, але їх можна глобально віднести до контрасту. Ритм, виникає внаслідок повторення певних елементів і є ключовим фактором цілісності. Повторення форм, кольорів, ліній або графічних мотивів створює відчуття руху та допомагає об'єднати окремі елементи в єдину систему. Колір дає значну частину атмосфери, також варто зазначити, що кожен базовий колір має два значення які стереотипно зчитуються людьми. Наприклад жовтий в позитивному читанні буде викликати позитивні емоції та сприйматися дружелюбно, а в негативному асоціюватися з заздрощами. При обиранні кольору також потрібно звертати увагу на культурний підтекст оскільки він дуже часто має зовсім протилежні значення в залежності від країни. До прикладу білий, в Європі це колір чистоти та невинності, але у Азії він традиційно символізує смерть. Окрему роль у графічному дизайні відіграє типографіка. Вона забезпечує не лише передачу текстової інформації, а й бере участь у формуванні візуального образу композиції.

Вибір шрифту, його розміру, насиченості та інших параметрів впливає на характер та повинно доповнювати зображене на плакаті візуально. Таким чином, основні принципи графічного дизайну: баланс, контраст, ієрархія, масштаб, пропорції, ритм, простір, колір і типографіка утворюють взаємопов'язану систему візуальної інформації. Їх комплексне використання дозволяє створювати функціональні та естетично привабливі дизайни.

Якість друку значно впливає на якість плакату та може зіпсувати враження від плакату. На етапі підготовки до друку необхідно враховувати технічні вимоги поліграфічного виробництва та їх можливості.

У графічному дизайні використовуються два основні типи графіки, растрова та векторна. Растрові зображення складаються з пікселів і найчастіше застосовуються для фотографій та цифрових ілюстрацій. При масштабуванні ці зображення втрачають точність. Векторна графіка це фактично лінії, завдяки цьому дизайнер може змінювати формат без викривлення зображення. Для забезпечення якісного друку їхня роздільна здатність повинна становити не менше 300 dpi. Логотипи, шрифтові композиції та плакати часто створюються у векторному форматі.

Під час підготовки плаката до друку важливо використовувати колірну модель СМΥК. Вона відповідає технологічним особливостям більшості друкарських принтерів. Також необхідно враховувати припуски під обріз, які забезпечують точність готового виробу після різання на поліграфії.

Для уникнення технічних помилок шрифти рекомендується переводити у криві. Це гарантує коректне відображення тексту незалежно від версії Adobe Illustrator, встановленого в друкарні. Найпоширенішими форматами для передачі макетів є PDF та AI.

1.3. Визначні митці плакатного мистецтва

Альфонс Муха (1860-1939) родом з Чехії є одним із найвизначніших представників стилю модерн у плакатному мистецтві. Міжнародне визнання художник здобув завдяки серії театральних афіш, створених для французької

акторки Сари Бернар (Додаток А, РисА5). Його роботи вирізняються декоративністю, плавними лініями, рослинними орнаментами та ретельно опрацьованими жіночими образами. Особливу увагу варто звернути на незвичайну стилізацію лінією, схожою на вітражі. Творчість Мухи суттєво вплинула на розвиток рекламної графіки та художнього плаката початку XX століття. Його композиційні прийоми й сьогодні використовуються у графічному дизайні.

Мілтон Глейзер (1929-2020) з США належить до найвідоміших американських графічних дизайнерів другої половини XX століття. Значну популярність йому приніс плакат із портретом музиканта Боба Ділана (Додаток А, РисА6), створений у 1966 році. Для творчості дизайнера характерне використання насичених кольорів, узагальнених форм та виразних графічних рішень.

Герберт Байєр (1900-1985) австрійський американець, що був художником, дизайнером і викладачем школи Баухаус. У своїй творчості він активно застосовував принципи функціоналізму, які в свою чергу були одним із основних принципів Баухаусу. Характерною рисою його плакатів є використання геометричних форм, асиметричних структур і чітких типографічних блоків. Вагомим внеском Байєра у розвиток графічного дизайну стало формування нових підходів до роботи зі шрифтом та візуальною інформацією (Додаток А, РисА7).

Гюнтер Рамбов (1938-2022) є одним із провідних представників німецького плакатного дизайну другої половини XX століття. Найбільшу популярність здобули його театральні та культурні афіші (Додаток А, РисА8). Особливістю творчого методу дизайнера стало використання фотомонтажу, символіки і візуальних метафор. Його роботи відзначаються лаконічністю композиції та високим змістом смислової частини. Творчість Рамбова справила значний вплив на розвиток сучасного європейського плакату.

1.4. Походження свята Хеллоуїн

Хеллоуїн є одним із найпоширеніших свят сучасної глобальної культури, яке щорічно відзначають 31 жовтня. Його історія поєднує елементи давніх язичницьких

вірувань, християнських традицій та сучасної масової культури. Попередником Хеллоуїну вважається кельтське свято Самайн, яке відзначалося на території сучасних Ірландії, Шотландії та частини Великої Британії.

Самайн був святом завершення сільськогосподарського року, закінчення збору врожаю та початок зимового періоду. За віруванням кельтів ніч з 31 жовтня на 1 листопада межа між світом живих і світом мертвих стає особливо тонкою, що дозволяє духам проникати у світ людей. Саме тому це свято супроводжувалося численними ритуалами, спрямованими на захист від злих сил. Одним із найважливіших елементів святкування Самайну були великі ритуальні багаття. Вогонь символізував очищення, захист та відновлення життєвих сил. Люди збиралися біля вогнищ, приносили жертви, здійснювали обряди ворожіння та намагалися передбачити події майбутнього року. Поширеним було використання масок і переодягання в костюми. Вважалося, що таким чином можна приховати свою особистість від духів або відлякати їх. Саме ці традиції стали основою сучасного звичаю одягати тематичні костюми під час святкування Хеллоуїну.

Подальший розвиток свята був пов'язаний із поширенням християнства на кельтських територіях. У процесі захоплення християнством багато місцевих традицій були інтегровані в нову релігійну систему. У VIII столітті християнська церква встановила святкування Дня всіх святих 1 листопада. Вечір напередодні цього дня отримав назву «All Hallows' Eve», яка згодом скоротилася до сучасної форми Halloween. Таким чином відбулося поєднання дохристиянських обрядів із християнськими релігійними практиками, що значною мірою визначило подальший розвиток свята. У середньовічній Європі сформувалися додаткові традиції, які вплинули на сучасний вигляд Хеллоуїну. Такі звичаї, відомі як «souling» та «guising», стали історичними передумовами сучасної традиції «Trick or Treat». Діти та молодь перевдягалися у костюми та відвідували будинки сусідів, отримуючи частування.

Особливе місце в символіці свята займає ліхтар Джека. Спочатку в Ірландії та Шотландії для виготовлення таких ліхтарів використовували ріпу або буряк, у яких вирізали моторошні обличчя. Після масової міграції ірландців до США у XIX столітті традиція була адаптована до місцевих умов, і для виготовлення ліхтарів

почали використовувати гарбузи. Завдяки своїм розмірам та зручності обробки гарбуз швидко став одним із головних символів Хеллоуїну. У XIX-XX століттях свято набуло особливої популярності в США. Значний вплив на його поширення здійснили ірландські емігранти, які привезли з собою традиції святкування. З часом Хеллоуїн поступово втратив суто релігійний характер і перетворився на світське культурне явище.

У першій половині XX століття популярними стали громадські святкування, тематичні вечірки, прикрашання будинків та масові заходи для дітей. До середини століття традиція «Trick or Treat» стала невід'ємною частиною американської культури, а сам Хеллоуїн перетворився на одне з наймасовіших свят у країні. У сучасному світі Хеллоуїн відзначається в багатьох країнах Європи, останні роки свято набуває популярності і в Україні.

1.5. Велесова ніч - аналог Хеллоуїну в Україні

Велесова ніч це відносно сучасна культурна традиція, яку часто називають слов'янським аналогом Хеллоуїну. Святкування припадає на ту ж ніч, що і Хеллоуїн.

Свято пов'язують з образом бога Велеса, одного з найважливіших персонажів слов'янської міфології. Його вважають покровителем достатку, мудрості, магії та посередника між світом живих і мертвих. Згідно з народними уявленнями, у цю ніч межа між світом живих і потойбіччям стає тоншою, а душі предків можуть відвідувати свої родини. Саме тому основною ідеєю Велесової ночі є не страх, а вшанування пам'яті предків і збереження зв'язку між поколіннями. Традиційно під час Велесової ночі люди прибирали оселю, запалювали свічки та залишали частування для душ померлих родичів. Також існували вірування про особливу силу сновидінь у цю ніч, через які предки могли передавати важливі знаки або застереження своїм нащадкам.

Сучасні дослідження свідчать, що більшість відомостей про Велесову ніч походять із неоязичницьких реконструкцій кінця XX та початку XXI століття. Частина етнологів зазначає, що в історичних джерелах відсутні переконливі докази

існування саме такого свята у давніх слов'ян, хоча окремі елементи культу предків і поминальних обрядів дійсно були характерними для слов'янської традиційної культури.

Велесова ніч є сучасною інтерпретацією слов'янських міфологічних уявлень про зв'язок між світами живих і померлих. Незважаючи на поширене порівняння з Хеллоуїном, її історичне походження залишається предметом наукових дискусій. Проте це явище демонструє зростання інтересу до слов'янської культурної спадщини та традицій вшанування предків.

1.6. Аналіз аналогів

Першим аналогом є (Додаток А, РисА9). На плакаті зображена стилізована дівчина вампір у довгій світлій сукні, яка має неприродно бліду шкіру та світлі, сяючі очі. Її фігура витягнута, з дещо непропорційно довгими руками та пальцями, що надає образу моторошності. Волосся темне, спадає вниз і стає частиною фону. Праворуч розміщено великий напис червоними літерами «HALLOWEEN MONSTER BALL!» із зазначенням дати, часу та місця проведення. Загальний настрій плаката похмурий, містичний і дещо тривожний.

Композиція побудована на чіткому поділі площини: ліва частина відведена під ілюстрацію, права під текстовий блок. Такий прийом створює візуальний баланс і дозволяє уникнути перевантаження. Домінантою виступає фігура персонажки, що привертає увагу завдяки світлим плямам і контрасту з темним фоном. Колористичне рішення базується на різкому контрасті чорного, білого та яскраво-червоного кольору, що підсилює драматичність і відповідає естетиці Хеллоуїну. Типографіка виконана у стилізованому рваному шрифті з гострими формами, який асоціюється з жахами та напруженням. Динаміка літер, їхня нерівномірність і різкі кути підсилюють відчуття тривоги та хаотичності.

Цей плакат є прикладом ефективного використання контрасту та чіткої візуальної ієрархії. Він демонструє, як за допомогою обмеженої кольорової палітри можна створити сильний емоційний ефект. Корисним є також прийом поєднання

детально проробленої ілюстрації з експресивною типографікою, що формує цілісний стиль. Крім того, плакат показує важливість домінанти та правильного розподілу простору. Зображення привертає увагу, а текст легко зчитується, не конкуруючи з ілюстрацією, що є важливим принципом у створенні ефективного афішного дизайну.

Наступною розглянемо серію плакатів (Додаток А, РисА10). Вона виконана в єдиній стилістиці та присвячена темі Хеллоуїну. Візуал побудований на м'якій подачі з ретро настроєм. Кольорова палітра обмежена, а композиційна структура ритмічна. У кожному плакаті присутній напис «Happy Halloween» у верхній частині дата. Присутні силуети привідів, кажанів і павука, які є класичними маркерами свята. Завдяки однаковій сітці, схожому розташуванню елементів та єдиній типографіці серія виглядає цілісно й впізнавано. Водночас змінюється сюжетна дія, що підтримує інтерес і створює ефект послідовної історії. Загальний настрій робіт не лякаючий, а радше затишний і доброзичливий, що досягається через округлі форми персонажів, теплі відтінки та м'яку текстуру.

На першому плакаті (Додаток А, РисА10а) зображено двох привидів, які готують та їдять печиво у формі кажанів. Композиція симетрична, з акцентом на дію в центрі. Теплий теракотовий фон і світлі фігури створюють чіткий контраст, а невеликий текстовий блок додає наративності. Цей плакат демонструє, як за допомогою деталей можна інтерпретувати традиційні геловінські символи в легкому, дружньому ключі. Другий плакат (Додаток А, РисА10б) демонструє сцену вирізання гарбуза. Центральним акцентом виступає яскраво-помаранчевий ліхтар на фіолетовому тлі, що створює сильний контраст і формує точку фокусу. Силуети дерев і будинку в глибині додають простору. Тут добре простежується принцип роботи з головним об'єктом через світло та колір. Третій плакат (Додаток А, РисА10в) зображує домашній перегляд фільму. Композиція більш горизонтальна й стабільна, великі темні маси, якими виступають телевізор та диван, врівноважують світлі фігури персонажів. Поєднання побутового сюжету з атмосферними силуетами на фоні створює цікавий контраст між затишним і містичним. У четвертому плакаті (Додаток А, РисА10г) привиди готують зілля в казані. Яскраво-зелена рідина стає основним кольорним акцентом і додає динаміки завдяки бризкам. Контраст чорного

казана, світлих фігур і темного фону створює глибину сцени. Цей плакат показує, як можна створити відчуття руху й енергії в межах статичної композиції.

Серія є вдалим прикладом створення впізнаваної системи плакатів через повтор структури, кольорової логіки та персонажів при зміні сюжетного наповнення. Це корисний кейс роботи з серійністю, обмеженою палітрою та балансом між ілюстрацією та текстом.

Третій аналог (Додаток А, РисА11). На плакаті зображено традиційну символіку Хеллоуїну. Центральним елементом композиції є великий гарбуз із класичним вирізаним обличчям, який займає більшу частину простору. Навколо нього розташовані привиди, силует будинку, кажан та декоративні елементи у вигляді зірок і завитків. У нижній частині плаката розміщено напис «TRICK OR TREAT», який є головним текстовим повідомленням. Загальний настрій роботи радісний і водночас трохи містичний, що відповідає тематиці Хеллоуїна.

Композиція побудована за принципом центральної домінанти: найбільшим і найпомітнішим елементом є гарбуз, навколо якого групуються другорядні об'єкти. Завдяки симетричному розташуванню привидів композиція виглядає врівноваженою. Колірна гама обмежена помаранчевим, чорним і білим, які традиційно асоціюються зі святом та забезпечують високий контраст між елементами. Текст займає значну частину нижньої половини плаката, виконаний великими декоративними літерами та добре читається на темному фоні. Дизайн має стилізацію під вінтажний друк: використано текстури потертості, грубі контури та ефект ручного малюнка, що додає роботі характеру та атмосфери.

Плакат ефективно передає атмосферу Хеллоуїну завдяки впізнаваним символам, контрастній кольоровій гамі та виразній типографіці. Центральна композиція допомагає швидко привернути увагу глядача, а великий текст робить основне повідомлення легко зрозумілим. Дизайн є вдалим прикладом тематичного святкового плаката, який поєднує декоративність, читабельність та цілісний композиційно.

Четвертий аналог серія плакатів (Додаток А, РисА12). Представлено чотири тематичних плакатів до Хеллоуїну, виконаних у єдиному стилі. Кожен плакат має

власний сюжет: чорний кіт на тлі місяця (Додаток А, РисА12а), привид із написом «Happy Halloween» (Додаток А, РисА12б), череп і гарбуз із написом «Trick or Treat» (Додаток А, РисА12в) та відьомський капелюх із магичними атрибутами (Додаток А, РисА12г). Усі роботи побудовані на спрощених формах і стилізації плямами, що створює єдиний стиль. Атмосфера святкова та дещо грайлива без моторошності.

Композиційні та технічні рішення побудовані за принципом великої центральної форми: кіт, череп, привид або капелюх займають основний простір плаката, а декоративні елементи листя, зірки, цукерки, кістки працюють як акценти та заповнюють порожнечі. Візуальна ієрархія чітка: спочатку привертає увагу велика ілюстрація, потім текст. Колірна палітра обмежена помаранчевим, чорним, білим і темно-фіолетовим відтінками, що відповідає традиційній естетиці свята та забезпечує високий контраст. Типографіка витягнута по вертикалі, декоративна, але читабельна. Текст інтегрований у композицію як окремий графічний елемент. Стиль ілюстрацій мінімалістичний, використано пласкі кольорові плями, прості геометризовані контури та легку текстуру, що імітує зернистий папір.

Серія виглядає цілісною та професійно витриманою завдяки єдиній кольоровій палітрі, повторюваним формам і однаковому стилю ілюстрацій. Плакати легко сприймаються, швидко читаються та мають виразний тематичний настрій. Найсильнішою стороною робіт є поєднання мінімалізму з впізнаваними символами Хеллоуїну, що робить їх гарним варіантом як для декоративного оформлення, так і для рекламних або святкових матеріалів.

РОЗДІЛ 2

ОПИС ПРОЄКТНОЇ ЧАСТИНИ

2.1. Вибір концепції проєкту

На початковому етапі розробки серії святкових плакатів до Хеллоуїну було запропоновано декілька концепцій, об'єднаних наявністю авторської персонажки. Використання одного героя було обрано для забезпечення цілісності та серійності плакатів, а також для формування впізнаваного візуального образу.

Першим варіантом була стилізована відьма, зовнішність якої нагадувала ляльку, а стиль був натхненний мультфільмом «Кораліна в країні жахів» (Додаток Б, РисБ1). Планувалося створення серії ілюстрацій із традиційними діями та атрибутами свята: варінням зілля, польотом на вінику, гарбузами та привидами. Проте в процесі роботи було вирішено, що образ є надто декоративним і не повністю передає бажаний настрій, тому цю ідею було вирішено відкласти.

Наступним варіантом стало переосмислення персонажа через дитяче бачення свята. Було створено ескізи із зображенням маленької дівчинки в готичній сукні, яка постає в різних костюмах для святкування Хеллоуїну. Варіанти костюмів: відьма, привид, вампір, зомбі, мумія. Ідея виділялася найбільш доброзичливою атмосферою та орієнтацією на дитячу аудиторію 5-6 років. Однак у подальшому було вирішено, що такий підхід недостатньо відповідає загальній атмосфері моторошного свята та не дозволяє повною мірою розкрити тему.

У результаті було обрано третій варіант, який став основою фінального проєкту. Це повернення до ідеї з відьмою, але заміна справжньої чаклунки на дівчинку-підлітка в шапці відьми. Щоб композиція була цікавіше було додано кота-фамільяра. На відміну від першого варіанту, персонаж має більш реалістичний і сучасний вигляд, приблизно початку 2000х років. Це дозволило поєднати традиційну символіку Хеллоуїну з привабливим для сучасної аудиторії образом. Обрана концепція найкраще відповідає поставленим завданням, забезпечує можливість створення серії плакатів та передає атмосферу свята.

2.2. Техніка виконання

Для створення серії плакатів було обрано техніку цифрової ілюстрації від руки, що забезпечує гнучкість у роботі з формою, кольором та композицією. Виконання плакатів відбувалося у декілька послідовних етапів. Спочатку графічні елементи були намальовані у програмі Procreate. Шрифтові блоки були додані в Adobe Illustrator.

На першому етапі створювалися ескізи, під час яких опрацьовувалися композиція, пози персонажів та розташування основних елементів. Начерки дали змогу визначити загальну структуру кожного плаката та забезпечити єдність усієї серії. Композиція побудована асиметрично та відкрита у всіх 4 плакатах.

Другий етап передбачав формування основних кольорових плям. Для цього використовувалися два підходи: побудова форми за допомогою ліній із подальшим заповненням кольором або створення великих заливок із подальшим вирізанням необхідних елементів. Такий метод дозволив отримати чіткі силуети та лаконічну стилістику зображень. Також це забезпечило певний ритм.

На третьому етапі до основних форм додавалися градієнти, які допомагали передати об'єм, глибину та створити більш цікаве кольорове рішення. Використання плавних переходів між відтінками сприяло формуванню атмосфери свята та підсилювало емоційне сприйняття плакатів. До цього було відхилено варіант з текстурою через надмірну строкатість та труднощі з плавним вписанням в загальну картину.

Після цього додавалися більш витончені деталі та лінії. Вибірковий лайн використовувалися для уточнення форми, виділення окремих елементів та підвищення виразності обличчя персонажки та kota.

Завершальним етапом стала робота з текстовою частиною плакатів. Для оформлення було обрано шрифт Haettenschweiler, але згодом змінено на El Messiri. Другий шрифт був більш виразний та завдяки цьому добре поєднувався з загальною стилістикою робіт. На всіх плакатах були розміщені тематичний слоган «Щасливого Хеловіну!», та продовжено індивідуальним дописом:

- «Гарбузовий настрій увімкнено» (Додаток Б, РисБ2);

- «Між чарівністю та жахом» (Додаток Б, РисБ3);
- «Полювання почалося» (Додаток Б, РисБ4);
- «Не всі привиди моторошні» (Додаток Б, РисБ5).

2.3. Композиційне та колірне рішення

Було запропоновано кілька палітр які були створені на основі традиційних кольорів свята, та трохи видозмінені для сучасності (Додаток Б, РисБ6).

Було обрано гамму, що побудована на поєднанні темного синьо-чорного фону з акцентними помаранчевими, фіолетовими та м'ятно-зеленими відтінками. Відповідно до колірної кола Іттена [1], основою композиції є контрастне поєднання помаранчевого та синьо-фіолетового кольорів, що належать до комплементарної пари. Помаранчевий колір використано для зображення гарбузів та текстового блоку, завдяки чому вони стають основними візуальними акцентами. Фіолетові відтінки костюма та капелюха відьми підсилюють містичну атмосферу, характерну для тематики Хеловіну. М'ятно-зелений колір шкіри персонажа створює додатковий контраст і додає образу фантастичності та легкої моторошності. Велику роль відіграє контраст світлого і темного, що забезпечує чіткість сприйняття композиції та її ієрархію. Використання помаранчевого шрифту на темному синьо-чорному фоні створює виразний колірний контраст, що покращує читабельність тексту та підсилює його роль як важливого композиційного акценту.

Композиційне рішення серії плакатів було побудовано на принципах стилістичної однаковості та візуальної цілісності за рахунок персонажів та традиційних святкових атрибутів. У всіх роботах використано вертикальний формат, асиметричну композицію та домінуючий центральний образ відьми. Для зрівноваження композиції текстові блоки та другорядні елементи, зокрема kota, розміщено у вільних частинах площини плакатів. Таке композиційне рішення забезпечує гармонійний розподіл візуальних акцентів, створює відчуття рівноваги між основними та другорядними елементами композиції, а також сприяє легкому сприйняттю інформації. Завдяки цьому увага глядача послідовно спрямовується від

центрального образу до текстових і декоративних елементів, що додає цілісності та виразності серії плакатів.

З метою створення єдиного візуального стилю було використано техніку заливки плямами на всіх чотирьох зображеннях та однакова послідовність додавання елементів. Композиції виконано за допомогою геометризованих форм і спрощених силуетів, що відповідає сучасним тенденціям графічного дизайну. Використання контрасту масштабів, ритму декоративних елементів і чіткої візуальної ієрархії забезпечило виразність та гармонійність усієї серії плакатів.

Обрані композиційні та колористичні рішення дозволили сформувати цілісний візуальний образ серії, який відповідає тематиці свята та забезпечує її єдність. Завдяки використанню сучасних графічних прийомів плакати є виразними, легко сприймаються цільовою аудиторією та ефективно виконують свою інформаційно-комунікативну функцію. Розроблена серія плакатів є завершеним дизайнерським проєктом, що поєднує естетичну виразність, функціональність і відповідність обраній тематиці.

ВИСНОВКИ

У процесі дослідження було розглянуто принципи створення плакату та коротко його історію, коріння свята Хеллоуїн, розвиток від давнього кельтського свята Самайн до сучасного культурного явища. Було описано традиції та символи, що формують його унікальний образ в масовій культурі. Встановлено, що плакат на сьогодні не втрачає своєї переваги у графічному дизайні. Хеллоуїн є не лише популярним святом, а й важливим джерелом візуальних образів, які активно використовуються у медіа.

Плакат визначено як один із найефективніших засобів візуальної комунікації. Завдяки поєднанню графічних елементів, кольору, композиції та типографіки плакат має значні сильні сторони. Особливого значення плакат набуває у створенні рекламної та святкової продукції, де важливо не лише інформувати, а й формувати емоційне сприйняття події.

У результаті виконаної роботи було створено серію плакатів до свята Хеллоуїн, об'єднану спільною стилістикою, композиційними принципами та єдиною творчою ідеєю. Розроблені плакати передають атмосферу свята, поєднують інформативність та художню виразність, а також відповідають сучасним тенденціям графічного дизайну та стилізованої плакатної ілюстрації.

Поставлена мета дипломної роботи була досягнута, а виконані завдання дозволили створити гармонійний дизайнерський проєкт, який може бути використано для популяризації та візуального супроводу тематичних заходів, присвячених святу Хеллоуїн.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Йоганнес Іттен, Мистецтво кольору К.: ArtHuss, 2022. 96 с.
2. Йоганнес Іттен, Наука дизайну та форми К.: ArtHuss, 2021. 136 с.
3. Еллен Лаптон і Дженніфер Коул Філіпс, Графічний дизайн нові основи К.: ArtHuss, 2020. 264 с.
4. Elizabeth E. Guffey, Posters: a Global history К.: Reaktion Books, 2015. 320 с.
5. Post Design Lessons - плейлист зі створення плакатів
URL:https://youtu.be/mQaKXbLgWyg?si=n75MQZ6w_0QgOT7A
6. Halloween History BBC Documentary - Історія Хеллоуїну
URL:<https://youtu.be/oj3z1B5e5B4?si=-xXSA7YFr--jdOif>
7. Graphic Designe Guide
URL:https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLM_UC0Fge0q29jODt9Sk60YRTqQfRlxTj&utm_source=chatgpt.com
8. Encyclopedia Britannica. Where Did Halloween Originate?
URL:<https://www.britannica.com/topic/Where-did-Halloween-come-from>
9. Наш Київ. Велесова ніч: слов'янський аналог Гелловіну чи красива вигадка?
URL:<https://nashkiev.ua/culture/velesova-nich-slovyanskii-analog-gellovinu-chi-krasiva-vigadka>
10. РБК-Україна. Велесова ніч: походження та традиції «українського Хелловіну».
URL:<https://www.rbc.ua/rus/styler/velesova-nich-pohodzhennya-ta-traditsiyi-1730302972.html>

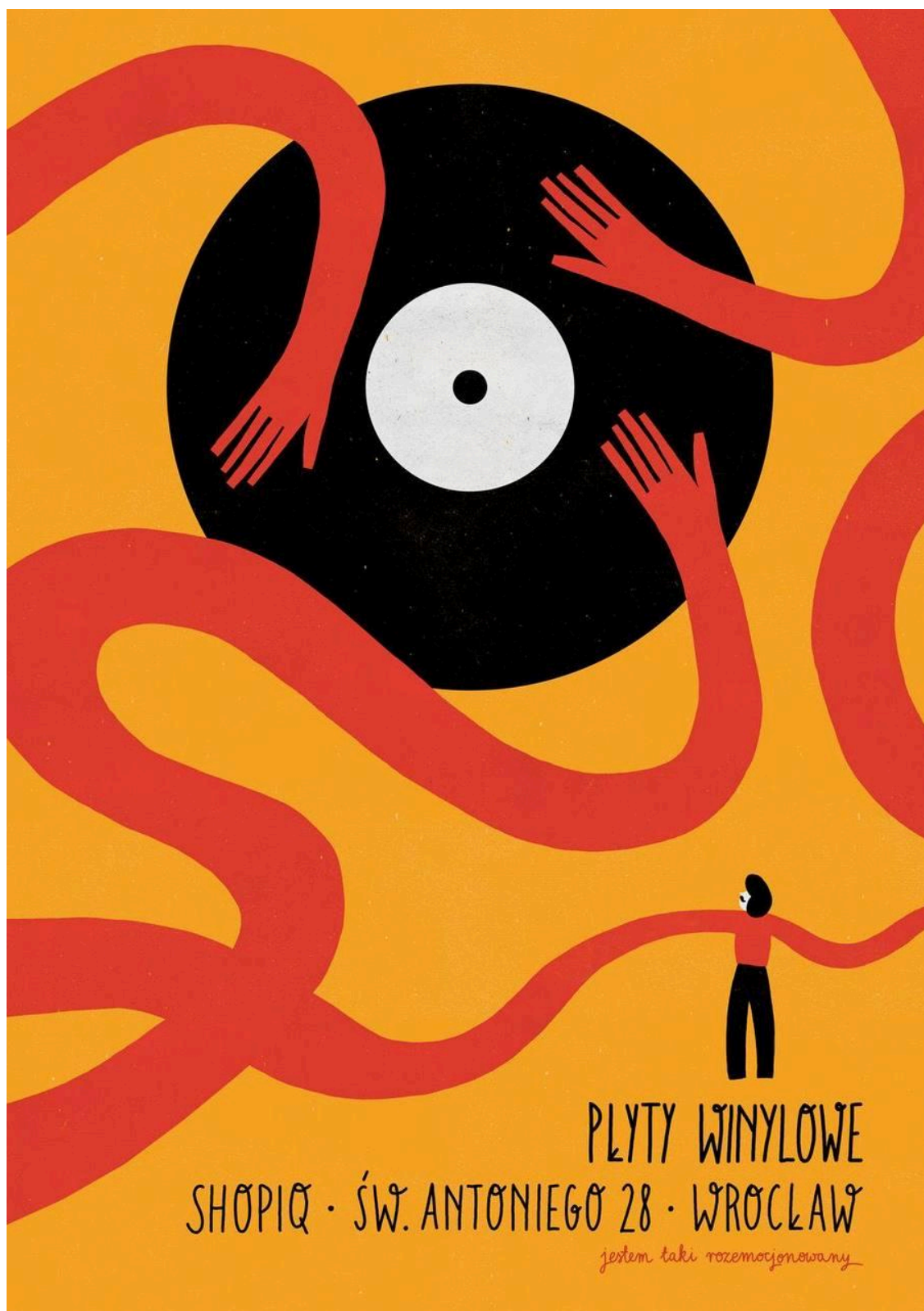

Рис. А.1. Vinyls, Joanna Gniady

Рис. А.2. Anatomy of a Murder 1959, Saul Bass

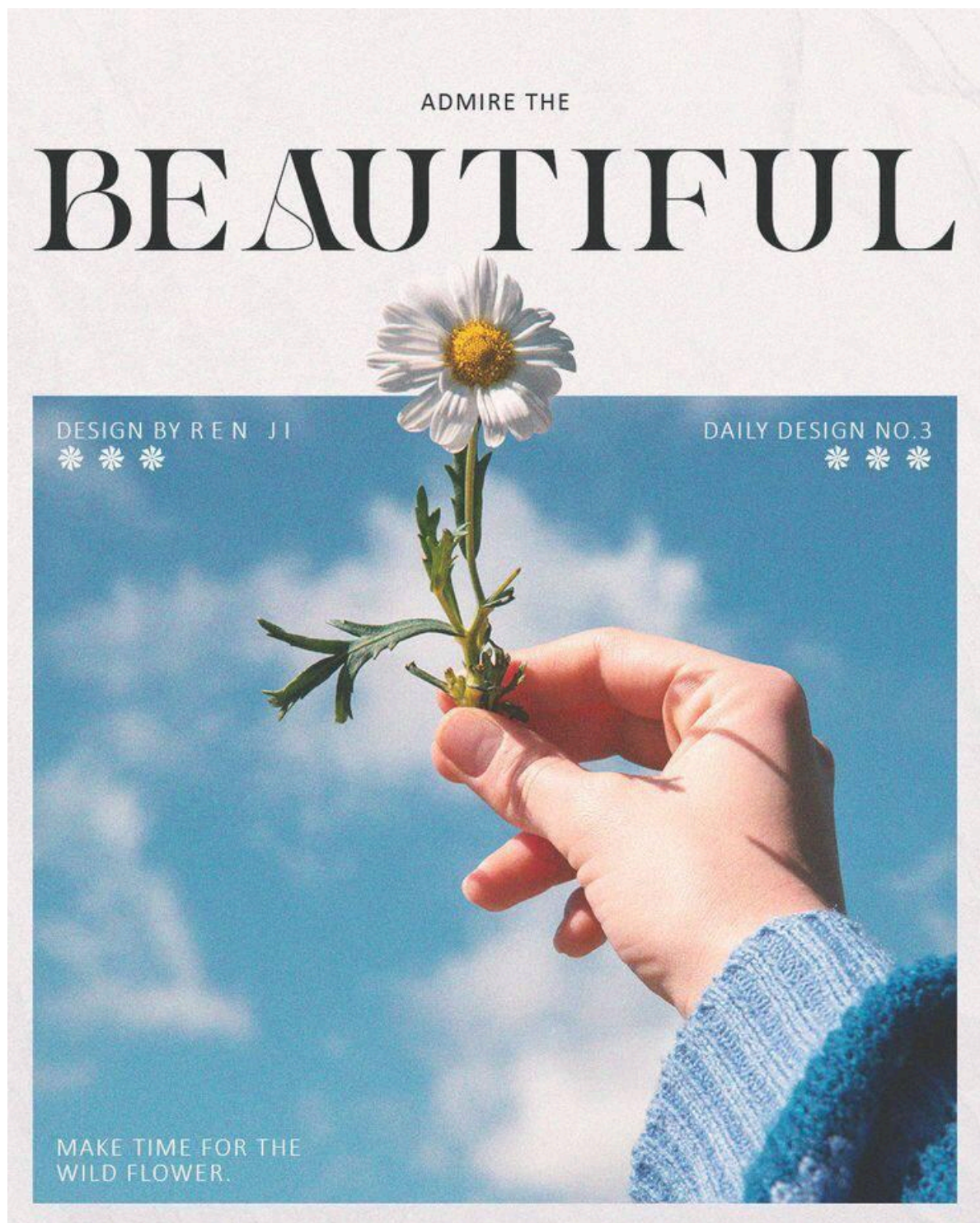

Рис. А.3. Daily Design №3, Ren Ji

Рис. А.4. Bauhaus exhibition poster, Herbert Bayer i Joost Schmidt

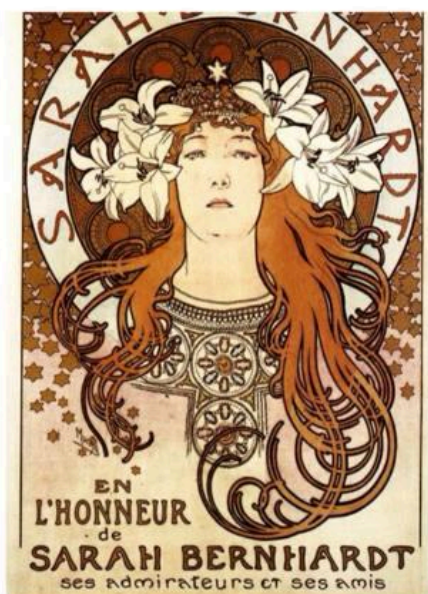

Рис. А.5. Hommage a Sarah Bernhardt, Alphonse Mucha

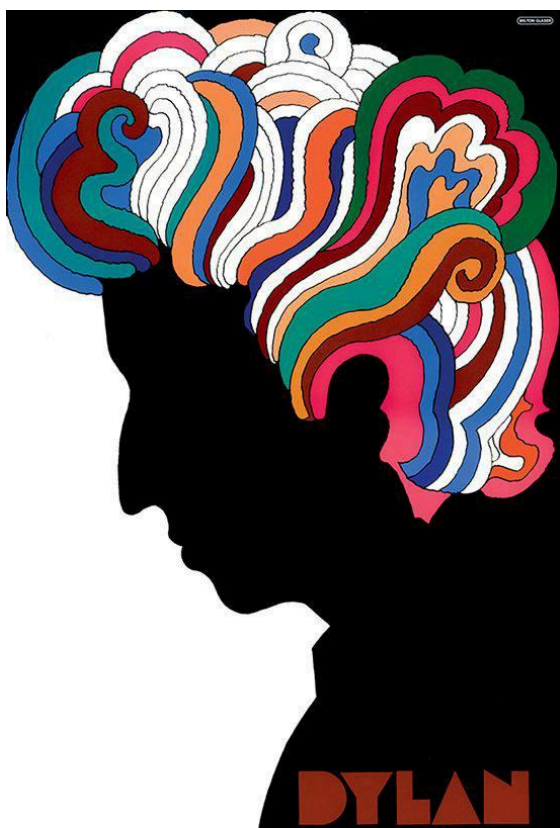

Рис. А.6. Dylan, Milton Glaser

Рис. А.7. Alphabet, Herbert Bayer

Рис. А.8. Othello 1978 i Das Buch als Fenster zur Welt, Gunter Rambow

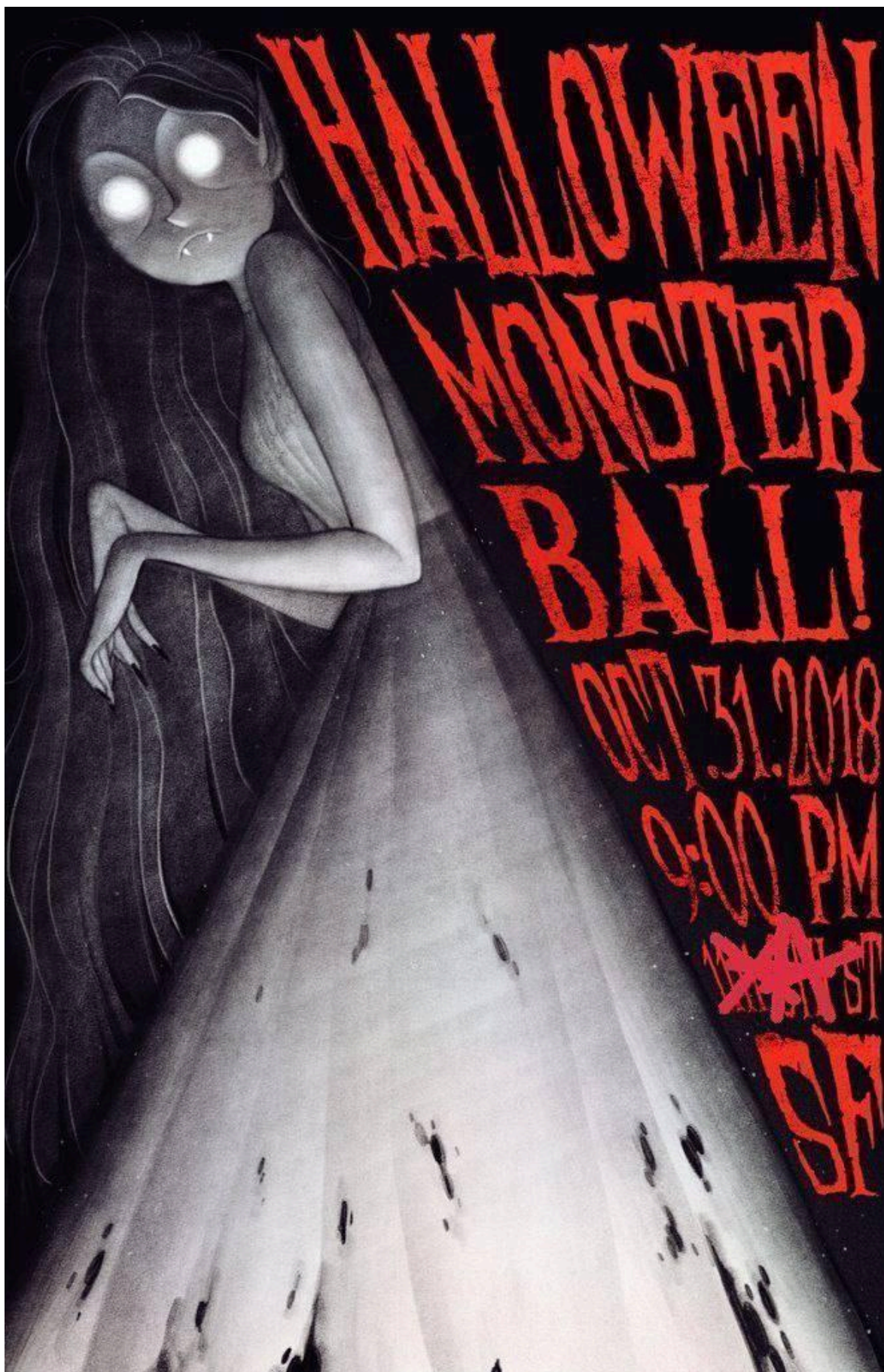

Рис. А.9. Halloween Monster Ball!, Tara McPherson

a)

б)

в)

г)

Рис. А.10. Set of Halloween cards with set of three funny ghosts in different poses for Halloween, псевдонім: nataka

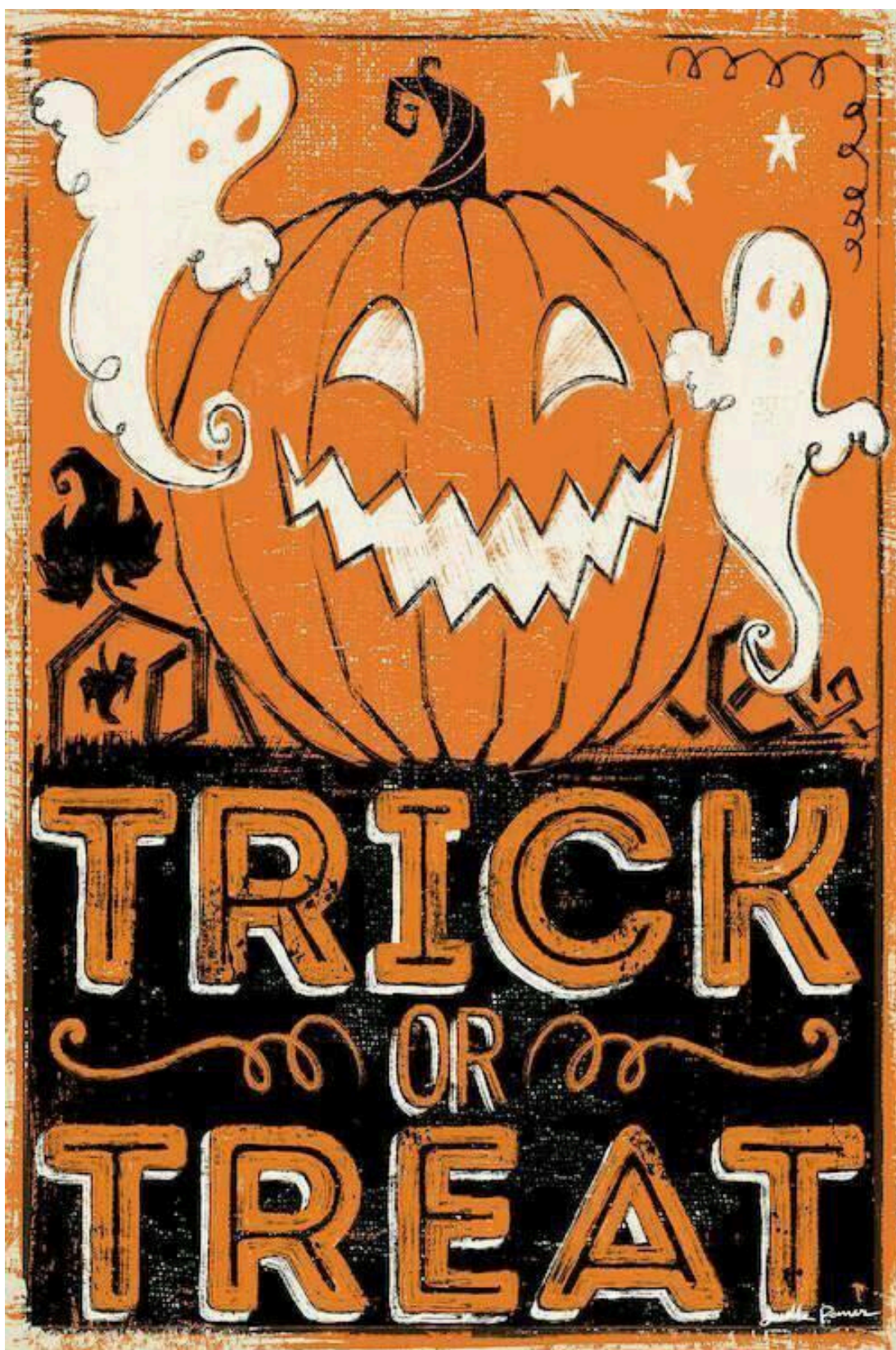

Рис. А.11. Wicked I, Janelle Penner

a)

б)

в)

г)

Рис. А.12. Hand drawn halloween card collection, псевдонім: studiogstock

Додаток Б

Рис. Б.1.

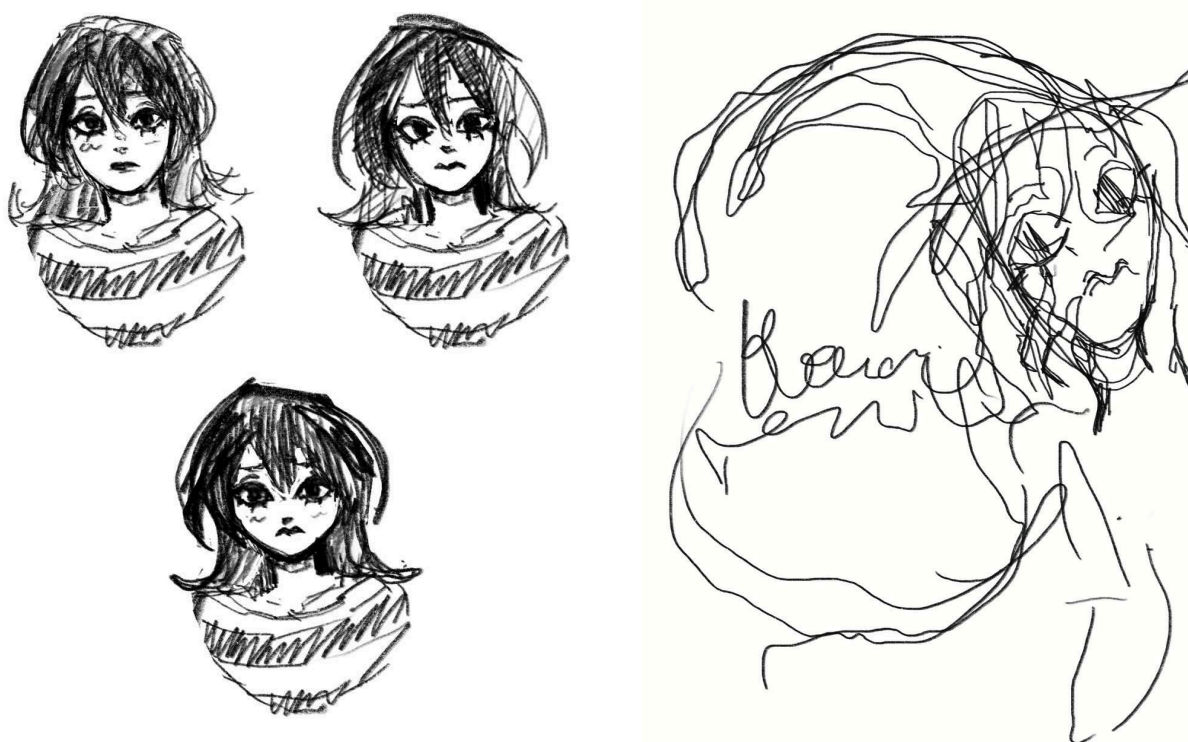

Рис. Б.2.

Рис. Б.3.

Рис. Б.3.

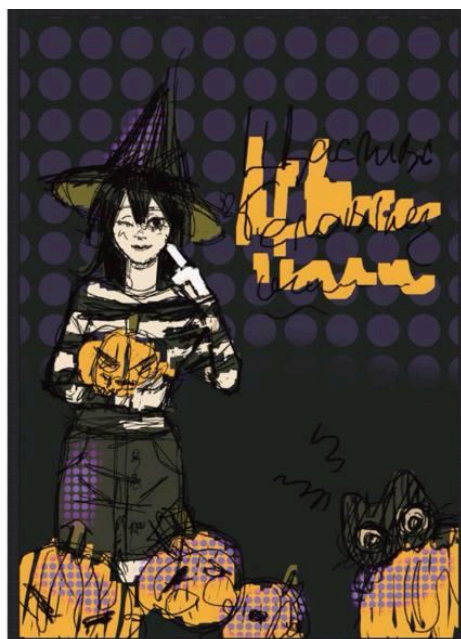

Рис. Б.4.

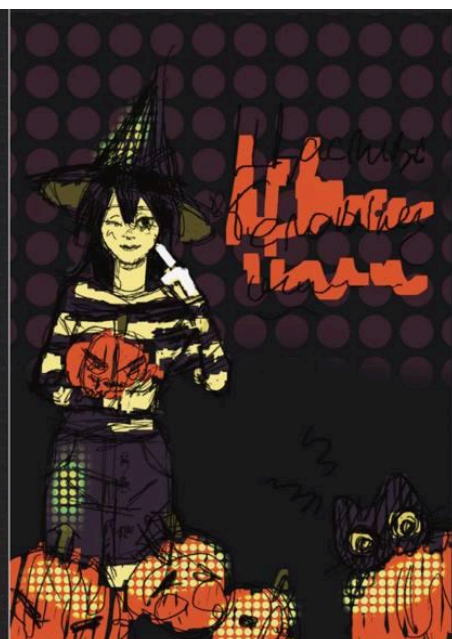
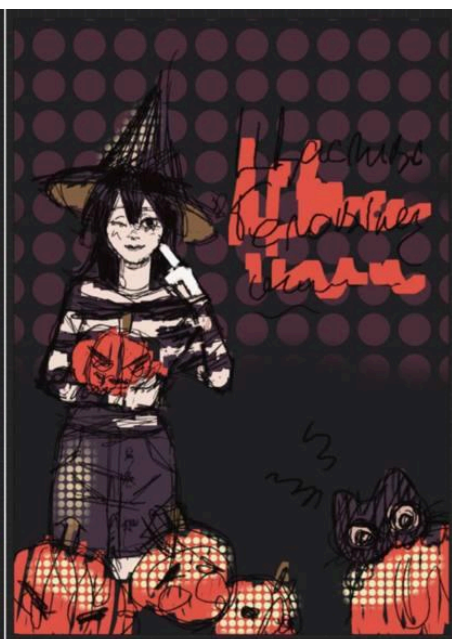

Рис. Б.6.

Рис. Г.1.

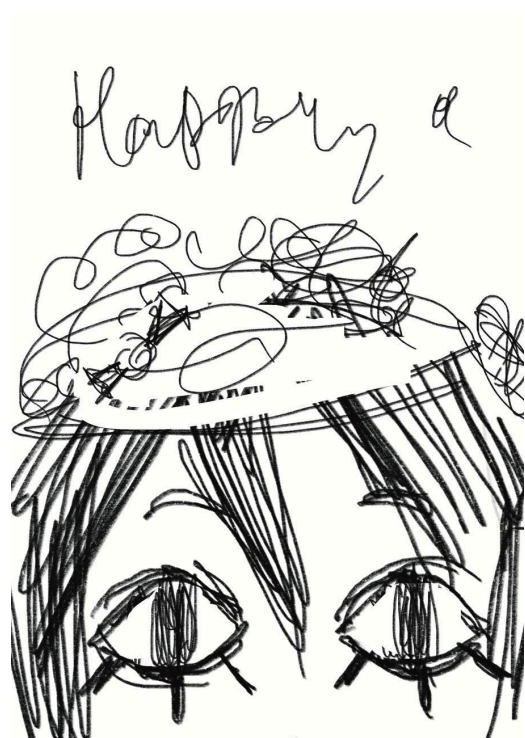

Рис. Г.2.

Рис. Г.3.

Рис. Г.4.

Рис. Г.5.

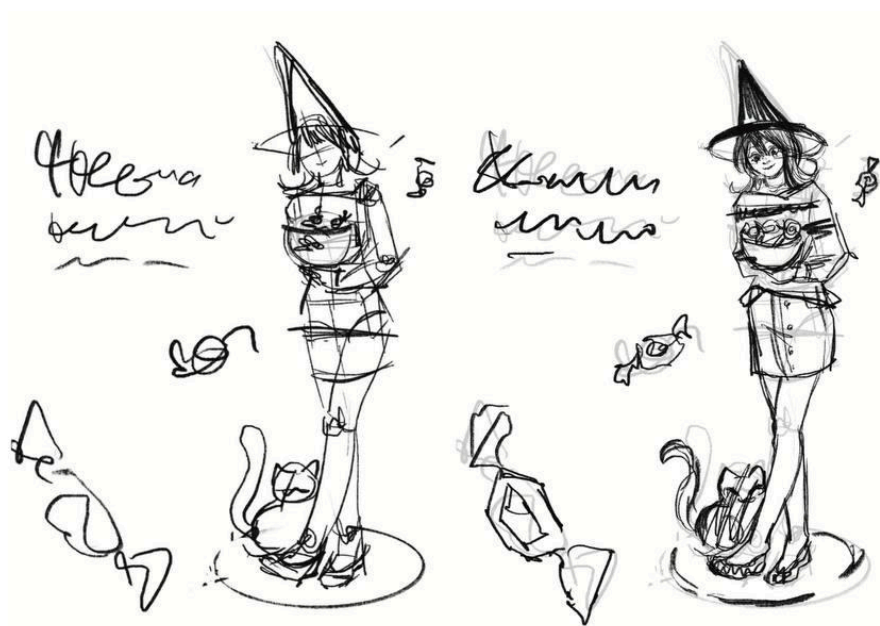

Рис. Г.6.

Рис. Г.7.