

УДК 7.05:76

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ МОВИ АВТОРСЬКОГО МАЛЬОПИСУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ АРТ-ДИЗАЙНУ

КОЛЕСНИК Наталія, ОПАНАЩУК Андрій

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, Україна

kolesnik@zu.edu.ua, andreiopanashuk@gmail.com

У роботі розглянуто особливості формування художньо-образної мови авторського мальовипису в контексті сучасних тенденцій арт-дизайну. Визначено, що візуальна виразність мальовипису ґрунтується на поєднанні стилістики зображення, характеру персонажів, композиції сторінки, кольорового рішення та типографічної організації. На матеріалі авторського проєкту «Перевірйй перед поширенням» окреслено основні принципи формування цілісної художньо-образної системи мальовипису.

Ключові слова: мальовипис, арт-дизайн, художньо-образна мова, візуальна виразність, авторський стиль, композиція.

ВСТУП

У сучасній візуальній культурі мальовипис виступає не лише формою оповіді, а й самостійним художньо-образним явищем, у якому поєднуються ілюстрація, текст, ритм кадрування та загальна стилістика видання. У контексті сучасних тенденцій арт-дизайну особливого значення набуває не лише зміст твору, а й спосіб його візуального втілення, адже саме образна мова визначає емоційний вплив, характер сприйняття та художню цілісність проєкту [1]. Тому аналіз художньо-образної мови авторського мальовипису важливий для практики дизайн-проєктування візуальних наративів і для осмислення сучасних засобів візуальної комунікації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є визначення особливостей формування художньо-образної мови авторського мальовипису на матеріалі проєкту «Перевірйй перед поширенням».

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Художньо-образна мова мальовипису формується через взаємодію кількох складових: авторської манери зображення, характеру персонажів, композиційної побудови кадрів, ритму сторінки, кольору та типографіки. На відміну від окремої ілюстрації, у мальовиписі образ має бути виразним і послідовним упродовж усього твору (рис. 1). Сталі риси персонажів, повторюваність пластики лінії, узгоджена тональність кадрів і виважене компонування сторінки підтримують розвиток наративу та забезпечують стилістичну єдність візуальної системи.

Рис. 1. Схематичне відображення художньо-образної мови авторського малюнка (Опанащук Андрій, 2026)

Сучасний арт-дизайн орієнтується на виразний авторський жест, читабельний силует, емоційно точну міміку персонажа та свідоме обмеження зображальних засобів. Для малюнка це означає відмову від випадкової деталізації на користь тих елементів, які формують характер, атмосферу та темп оповіді. Легка лінія, стримана палітра, контраст великих і дрібних форм, а також увага до пауз між кадрами посилюють сприйняття історії та роблять художньо-образну мову цілісною. Такі рішення важливі для сучасного візуального наративу, оскільки вони підвищують читабельність сторінки, зберігають емоційний тон і підтримують авторську стилістику впродовж усього твору [2].

Для авторського малюнка важливою є не лише виразність окремого кадру, а й логіка переходу між кадрами. Зміна планів, чергування великих і середніх ракурсів, розподіл візуальних акцентів і співвідношення тексту та зображення впливають на темп читання й глибину сприйняття. Через це художньо-образна мова малюнка постає як система послідовних рішень, у якій кожен елемент працює на цілісність авторського висловлювання.

Окрему роль у формуванні художньо-образної мови відіграє взаємодія текстового та зорового рядів. Репліки персонажів, шрифтові акценти, розміщення текстових блоків і паузи між ними впливають на темп читання не менше, ніж побудова кадру. Коли текст не повторює зображення, а уточнює його зміст або емоційний стан, сторінка сприймається цілісно. Саме узгодженість слова і зображення забезпечує переконливість візуального наративу та підтримує єдність авторської стилістики.

Водночас у візуальній книзі вирішальним чинником залишається художнє вирішення, оскільки саме воно забезпечує цілісність видання як естетичного об'єкта. Ілюстрація при цьому не просто супроводжує текст, а перекладає його на мову образів, робить сприйняття емоційнішим і ближчим

до читача. У цьому контексті мальовпис можна розглядати як форму візуальної книги, де художньо-образна мова стає головним носієм настрою, інтонації та авторського бачення [1; 3].

У проєкті «Перевірйй перед поширенням» художньо-образна мова вибудовується через поєднання сучасної графічної стилістики з темою критичного сприйняття інформації. Персонажі мають впізнавані силуети, стриману емоційну пластику та єдину манеру промальовування, що забезпечує їхню цілісність у різних сценах. Композиція кадрів підпорядкована читабельності дії, а ритм сторінки підтримує послідовність розвитку сюжету та потрібний емоційний акцент. Колір і типографіка виконують змістову функцію, бо виділяють ключові фрагменти, організують візуальну ієрархію та формують інтонацію оповіді. Сукупність цих рішень дає підстави розглядати авторський мальовпис як цілісний арт-дизайнерський проєкт.

ВИСНОВКИ

У результаті дослідження встановлено, що художньо-образна мова авторського мальовпису формується як цілісна система взаємопов'язаних візуальних засобів. Визначено, що в контексті сучасних тенденцій арт-дизайну важливими є авторська стилістика, емоційна виразність образу, лаконізм форми, композиційна ясність і цілісність візуального рішення. На матеріалі проєкту «Перевірйй перед поширенням» доведено, що художньо-образна мова є однією з ключових складових дизайн-проєктування авторського мальовпису.

ЛІТЕРАТУРА

1. Як і навіщо дизайнерові створювати ілюстрації для бренду. *Telegraf.Design*. 2022. URL: <https://telegraf.design/yak-i-navishho-dyzajnerovi-stvoryuvaty-ilyustratsiyi-dlya-brendu/>
2. Український комікс від задуму до друку: досвід молодшої студії Spring Comics. *Telegraf.Design*. 2019. URL: <https://telegraf.design/ukrayinskyj-komiks-vid-zadumu-do-druku-dosvid-molodoyi-studiyi-spring-comics/>
3. Книжкова деміургія: хто, як і чому має створювати книжки. *BookForum*. URL: <https://bookforum.ua/p/1303>

KOLESNIK N., OPANASHCHUK A.

THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND IMAGINATIVE LANGUAGE IN ORIGINAL PAINTING IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY TRENDS IN ART DESIGN

This paper examines the distinctive features of the development of the artistic and visual language of original illustrated books in the context of contemporary trends in art design. It is determined that the visual expressiveness of illustrated books is based on a combination of pictorial style, character traits, page composition, color scheme, and typographic organization. Using the author's project "Check Before Sharing" as a case study, the paper outlines the main principles of forming a coherent artistic and visual system of comic art.

Keywords: comic art, art design, artistic and visual language, visual expressiveness, author's style, composition.