

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Факультет мистецтва та дизайну

ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ
Протокол засідання кафедри дизайну
від «29» _____ травня _____ 2024 року
№_11_
Завідувач кафедри, к.п.н., доцент

_____ Н.В. Дерев'янку

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до бакалаврської роботи

«Графічне рішення коміксу на основі українського міфу»

Виконала: студентка 4 курсу,
освітньо-професійної програми
Графічний дизайн
зі спеціальності 022 Дизайн
Доценко Катерина Ігорівна

Наук. керівник:
к. мист., доцент Світлична О.М.

Запоріжжя

2024

РЕФЕРАТ

Бакалаврська робота: 64 с., 5 табл., 32 рис., 31 джерело, 5 додатків.

Об'єктом дослідження виступає комікс на основі українського міфу.

Мета роботи – розробити комікс українського міфу «Славута».

Для досягнення мети було обрано наступні методи дослідження: аналітичний, мистецтвознавчий та експериментальний. За допомогою аналітичного методу аналізуються аналоги і прототипи, мистецтвознавчий аналіз дозволяє розглянути розвиток стилістики українських коміксів, від перших зразків до сучасних мальовисів, що має вказувати на особливості української тематики на яку можуть орієнтуватися читачі. Експериментальний метод допоміг розробити власний авторський стиль й створити ілюстрації та дизайн коміксу.

Практичне значення: може бути прикладом з методичної точки зору при проектуванні аналогічних завдань, а також у випадку тиражного друку сприяє популяризації національної спадщини зі сфери української міфології серед широких кіл читачів.

Бакалаврська робота розповідає про розвиток перших українських коміксів, історичну появу та розвиток коміксів в цілому, про становище ілюстративного оформлення до сьогодення, приклади коміксів на міфологічну тематику. В другій частині описаний процес роботи над власним коміксом «Славута»: розробка концепції, сюжетний аналіз міфу «Славута» і написання сценарію, композиція кадрів і ескізування, розробка персонажів, колористичне рішення, вибір шрифтів, розробка оригінал-макету. Кошторис собівартості друкованого оригінал-макету і заходи з безпеки життєдіяльності. Висновки і список використаної літератури.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОМІКС, МІФ, СЮЖЕТ, КОМПОЗИЦІЯ, ПЕРСОНАЖ, СЦЕНАРІЙ, ЕСКІЗ, ЛІТЕРАЦІЯ, КОЛОРИСТИКА, КАДР, ФРЕЙМ, БУЛЬКА, ОРИГІНАЛ-МАКЕТ, ФОРМАТ, ВЕРСТКА.

ВСТУП

Актуальність теми обумовлена зацікавленістю візуальним контентом, який спрямований на розвиток вітчизняної культури. Разом з цим графічні твори викликають широку увагу і розповсюдженість по всьому світі.

Комікс зацікавлює своєю унікальною концепцією, змогою розповісти історію та подати інформацію перетворившись на вид мистецтва і навіть розваги, який привертає увагу як підлітків, так і дорослих завдяки візуального нарративу. Не в останню чергу розробка коміксу допомагає виразити і реалізувати свої ідеї, створити неповторні світи і персонажів, розкривши актуальні теми, які турбують реальність сьогодення. В деяких випадках, комікси є зручним інструментом довести тезу або спонукати спільноти до нових думок. Але разом з важкими темами, які можуть розповідатися в мальописах, це можна перетворити на розвагу і підняти настрій читачам.

Створення українських коміксів сприяє відображенню сучасної тенденції в мистецтві, культурі та медіа як для підлітків, так і для дорослих.

Об'єкт дослідження – дослідження графічної стилістики українських коміксів на тему українських міфів.

Мета дослідження – створення власного мальопису на основі українського міфу «Славута» за результатами аналізу розвитку коміксів, різних стилістичних та графічних рішень вітчизняних коміксів на тему українських міфів.

Завдання:

- 1 Дослідити історію появи і розвитку коміксів.
- 2 Дослідити українські графічні твори на міфологічну тематику і проаналізувати їх стилістичні рішення.
- 3 Розробити власний концепт коміксу.
- 4 Визначити розкадровку та виконати друкований оригінал-макет на основі сюжетного аналізу міфу та складеного сценарію з визначенням його собівартості.

Робота складається з реферату, вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та чотирьох додатків.

ВИСНОВКИ

В ході роботи була досліджена історія появи коміксів та проаналізовані перші українські комікси. Визначено важливе значення коміксів для розвитку мальовисів в сучасній Україні, які будуть цікавими як підліткам, так і дорослим.

Зібрано інформацію про розвиток перших коміксів і їх розвиток до сьогодення. Простежено трансформація графічних рішень. Дослідження соціально-культурне значення мальовисів, засоби впливу на суспільство та політичні тенденції.

Визначені етапи розробки коміксу. Проаналізований сюжет міфу «Славута» та складений сценарій, на підставі якого визначена композиція кадрів та розроблені ескізи на семи розгортках. Обрані стилістичні рішення для зображень позитивних персонажів та їх ворогів. Розроблені типажі персонажів використовуючи єдиний стилістичний тип ліній, авторський (власний) почерк. Виконаний підбір кольорового рішення, що підкреслюють роль персонажів та їх емоційний стан.

У першому розділі надане визначення коміксу, проаналізовані перші історичні дані про його появу і значення в культурно-політичному аспекті і впливу на суспільство. Досліджені американські комікси у порівнянні з українськими першими варіантами видань і до сучасних. Визначені головні відмінності і особливості в графічній частині. Також наведений аналіз стану ілюстративного оформлення щодо українських міфів. Пошук аналогів українських коміксів на міфологічну тематику для подальшого аналізу.

У другому розділі визначається головна ідея коміксу і обирається український міф «Славута» для написання сценарію і графічного вирішення коміксу на основі нього. Після аналізу міфу, визначається сім основних моментів, і пишеться сценарій. Згідно з сценарієм розробляються перші ескізи, асоціативна мапа, необхідні елементи, які мають окреслити український культурний аспект в коміксі, за допомогою атрибутів, графіці і елементів. Розробляється схематична структура для побудови архітектоники мальовису. Описується весь процес роботи в розробці коміксу, обґрунтовується графічне, колористичне і шрифтове рішення. Створюється оригінал-макет коміксу.

Авторська винагорода за використання коміксу складає 24480,00 грн, повна собівартість друкованого оригінал-макету коміксу «Славута» – 58278,61 грн, загальні витрати – 85825,91 грн. У разі видання друкованого коміксу «Славута» накладом 1000 примірників, частка витрат на авторську винагороду та придбання друкованого оригінал-макету на один примірник складе 85,83 грн.

Визначені вимоги до безпечного виконання робіт та екологічна характеристика матеріалів з яких виготовлений оригінал-макет коміксу.

Цей проект сприяє популяризації української культури як в Україні, так і за її межами, сприяючи збереженню та розвитку культурної спадщини. Таким чином, розробка коміксу на основі українського міфу є важливим кроком у відтворенні та популяризації національної культурної спадщини.