

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

ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ
Протокол засідання кафедри дизайну
від «__» _____ 2023 року № __
Завідувач кафедри к.п.н., доцент

_____ Н.В. Дерев'янка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до бакалаврської роботи
«Художньо-графічне рішення коміксу «Камінь-ножиці-папір»»

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

Наук. керівник:
Косюк Володимир Ростиславович

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 36 с., 1 табл., 6 рис., 27 джерел, додатки.

Метою дипломної роботи є розробка художньо-графічного рішення для коміксу "Камінь-ножиці-папір".

Методи дослідження: аналіз та обробка літературних джерел, вивчення сучасних тенденцій у художньому оформленні коміксів, створення аналогічних робіт.

У першому розділі дипломної роботи проведено аналіз історії коміксів та їх розвитку, вивчено сучасні підходи до використання графіки та композиції. У другому розділі описано процес створення художнього оформлення коміксу "Камінь-ножиці-папір" від концепції до фінального виконання.

Оскільки комікси є популярним жанром, але більшість видань використовують стандартні графічні прийоми, дипломна робота спрямована на розробку нестандартного художньо-графічного рішення.

В результаті роботи було розроблено проект та створено 20 сторінок "Камінь-ножиці-папір". Графіка та композиція коміксу були створені з використанням сучасних графічних технік та кольорових рішень, що відображають настрій і характер кожного персонажа. Також було використано цікаві візуальні ефекти та композиційні рішення, що додають динаміки і цікавості до коміксу.

Ключові слова: КОМІКС, ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ГРАФІКА, КОМПОЗИЦІЯ, КОЛЬОРОВІ РІШЕННЯ.

ВСТУП

Комікс – це мистецький жанр, який поєднує в собі художні й літературні елементи, що розповідає історії через зображення та текст. Цей жанр став популярним ще в середині XX століття, і з тих пір постійно еволюціонує, дозволяючи художникам та авторам досліджувати нові підходи до візуалізації історій.

Ця бакалаврська робота присвячена дослідженню художньо-графічного рішення коміксу «Камінь-ножиці-папір». Метою цієї роботи є аналіз технічних та художніх аспектів коміксу, виявлення особливостей візуалізації, визначення техніки та стилю художника, які допомогли створити яскраву та ефектну історію.

У першому розділі дипломної роботи розглянемо загальні відомості з малювання коміксів, зокрема техніки та матеріали, що використовуються для створення малюнків. У другому розділі проаналізуємо сучасні тенденції візуалізації коміксів та їх вплив на розвиток цього жанру. У третьому розділі проведемо аналіз аналогів коміксу «Камінь-ножиці-папір», щоб виявити сильні та слабкі сторони роботи та визначити унікальність візуальної концепції.

Ця дослідження допоможе краще зрозуміти художні та технічні аспекти створення коміксу, а також виявити особливості його візуалізації та їх вплив на сприйняття історії.

Малювання коміксів – це складний процес, який вимагає знань з багатьох галузей, таких як малювання, дизайн, сюжетування та діалогів. У цій роботі будуть розглянуті деякі загальні відомості з малювання коміксів.

ВИСНОВКИ

Для розробки художньо-графічного рішення коміксу "Камінь-ножиці-папір" було проведено дослідження стилістичних напрямків та візуальних прийомів, що використовуються в сучасному комікс-дизайні. Було визначено, що для досягнення максимальної емоційної взаємодії з читачем варто використовувати яскраві кольори та контрастні комбінації, динамічні ракурси та кадри, а також виразні лінії та трафаретний розмитий фон.

З урахуванням цих вимог було розроблено конструктивні та художні засоби для оформлення коміксу. Концепція передбачала створення серії випусків коміксу формату А4 з 10-15 сторінок у кожному. Кожен випуск мав містити певний елемент, що відрізняв його від інших (наприклад, випуск з квітами, з технологіями, з мистецтвом тощо). Для досягнення єдиної стилістики в усіх випусках було використано єдиний шрифт, який пристосовувався до кожного випуску за рахунок зміни розміру, жирності, курсиву та інтервалів між буквами.

У художньому оформленні коміксу було використано комбінацію ручного малювання та векторної графіки. Кожен випуск мав свій власний домінуючий колір та настрій, що передавалися за допомогою кольорових та графічних рішень. Зображення героїв та об'єктів були стилізовані під оригінальний стиль коміксу, але збережено індивідуальність кожного персонажа.

В результаті розроблено проект та виконано макет коміксу "Камінь-ножиці-папір", який відповідає сучасним вимогам комікс-дизайну та має свою унікальну стилістику. Кожен випуск має свою тематику, що робить його цікавим та різноманітним для читачів. Конструктивні та художні засоби, такі як яскраві кольори, динамічні ракурси та кадри, виразні лінії та трафаретний розмитий фон, допомагають досягнути максимальної емоційної взаємодії з читачем.

Єдиний шрифт, що пристосовується до кожного випуску за рахунок зміни розміру, жирності, курсиву та інтервалів між буквами, допомагає досягнути єдиної стилістики в усіх випусках. Комбінація ручного малювання та векторної графіки дозволяє досягнути балансу між стилізацією та індивідуальністю героїв та об'єктів.

Результатом розробки є макет коміксу "Камінь-ножиці-папір", який має відмінну якість та дотримується всіх вимог до сучасного комікс-дизайну.

Концепція коміксу "Камінь-ножиці-папір" передбачала створення візуально захоплюючої історії, яка зможе привернути увагу широкого кола читачів. В процесі розробки коміксу були вивчені та враховані основні стилістичні напрямки і техніки графічного дизайну, що дозволило створити оригінальний дизайн та графіку. З урахуванням концепту та жанру коміксу, було вирішено використати контрастні кольори та графічні форми для створення візуальної напруги.

Як основний колір було обрано чорний, який дозволив підкреслити динамічність сюжету та відтворити атмосферу таємничості. До того ж, в коміксі використовувалась велика кількість теней та переходів, що додавало образам глибини та реалізму. Також, в коміксі були використані елементи різних графічних технік, таких як туш, фарби, техніка кольорового малювання та комп'ютерна графіка. Це дозволило збагатити образи героїв та створити реалістичне середовище, яке б підкреслювало тематику коміксу. Особливу увагу було приділено створенню унікальних образів героїв, які допомогли читачам краще сприйняти тему та задум автора. Кожен персонаж мав власний стиль, який дозволяв виділяти їх серед інших героїв та підкреслював їх характер та особливості.

Щоб забезпечити читабельність та зручність читання, було використано спеціальний шрифт, який дозволяв легко прочитати текст навіть в маленькому розмірі. До того ж, використання діалогів та навіть монологів дозволяло краще розкрити характери персонажів та їхні думки, що робило комікс більш цікавим та зрозумілим для читачів.

В цілому, концепція коміксу "Камінь-ножиці-папір" була успішно реалізована, і він знайшов своїх прихильників. Він не тільки розважав та надихав, а й дозволяв подумати над тим, як важливо приймати рішення та вирішувати проблеми.