

УДК 7.012:655.533]:159.937.51(043.2)

Белова Яна Євгенівна студентка кафедри дизайну, Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Волгін Юрій Євгенович науковий керівник, старший викладач кафедри дизайну. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

РОЛЬ КОЛЬОРУ У ФОРМУВАННІ ЕМОЦІЙНОЇ АТМОСФЕРИ ІЛЮСТРАЦІЇ

***Анотація.** Розглянуто роль кольору в контексті дизайну та ілюстрації. Як насиченість та співвідношення кольорів впливає на атмосферу ілюстрації, на прикладі ілюстраторів «золотої доби». Було проаналізовано роль та особливості використання кольору в польській школі плакату. Досліджено його психологічні та символічні аспекти.*

***Ключові слова:** Колір, графічний дизайн, ілюстрація, колірна гама, сприйняття кольору.*

Вступ.

Колір завжди мав важливу роль у створенні образів. Він не лише формує композицію, а й виконує емоційну функцію – допомагає передати настрій, атмосферу, внутрішній стан персонажів, ідею твору. Правильний вибір кольорів на ілюстраціях може зробити його більш живим, цікавим і легким для розуміння глядачами. [1] Ілюстратори можуть використовувати різноманітні поєднання кольорів, тим самим підкреслюючи напруженість моменту. Правильне використання кольору дає можливість подати важку та важливу тему в невимушеній атмосфері (наприклад для дитячих книжок).

Матеріали та методи.

Об'єктом цього дослідження виступає колір, як один з фундаментальних елементів у створенні ілюстрації. Предметом є його способи реалізації в ілюстраціях. Матеріалами студіювання виступили ілюстраційні роботи Едмунда Дюлака та плакати польської школи дизайну. Використано метод системного аналізу візуальності кольору в плакатах та ілюстраціях.

Результати.

Сучасне розуміння поняття кольору започаткував Ісаак Ньютон, з його відкрит-

тям фізичних властивостей видимого (білого) світла, складу світлового проміння, а також світлового спектру випромінювання. До кола учених, які здійснили значний внесок у вивчення та розуміння суті світла та кольору долучилися: Гіппократ, Абу Алі ібн Сіна (Авіценна), Леонардо да Вінчі, Ісаак Ньютон, М. В. Ломоносов, О. І.Реріх, В. М. Бехтерев, Е. Герінг, Г. Гельмгольц, Р. Штайнер та ін. [2]

Визначено, що найсильніший вплив кольору буде спрямований радше до почуттів, ніж до розуму, і матиме емоційне, а не інтелектуальне значення. Колір – атрибут форми, але він не може її замінити. Якщо дитині дати розмальовку та кольорові олівці, це розважить її – розфарбовуючи корову у фіолетовий колір з рожевими плямами; проте корова залишиться коровою, так само як хамелеон лише намагався стати генієм свого виду, але луснув у спробі злитися з оточенням, перетворившись на тартан.[3]

Яскравим прикладом важливості кольору в ілюстрації є роботи Едмунда Дюлака, цей всесвітньо визнаний ілюстратор використовував різноманітні комбінації кольорів, але з прослідковуваними патернами. Схоже, що Дюлак використовував у своїх картинах аналогічні кольори парами або трійками (а також їхні комплементарні відтінки). Зазвичай він застосовував лише один або два кольори повної насиченості (частіше за все синьо-фіолетовий або темно-кадмієво-червоний), щоб підкреслити переважно нейтралізовану палітру. В його варіаціях кольори повної насиченості вирізнялися, немов маяки, надаючи життєвості та динаміки стриманим відтінкам решти нейтралізованої колірної гами. [4]

Про коректні кольорові рішення точно все знає польська школа плакату. Під впливом яскравих кольорів народного мистецтва вони поєднують друковані гасла, часто написані від руки, з популярними символами, створюючи стислу метафору. Використовуючи такі характеристики, як живописний жест, лінійність і яскраві кольори, а також індивідуальність, гумор і фантазію, польський плакат зробив різницю між дизайнером і художником менш очевидною. Плакати польської школи плакату значно вплинули на міжнародний розвиток графічного дизайну в плакатному мистецтві.

Висновки.

Колір відіграє ключову роль у створенні атмосфери ілюстрації, адже саме через колір ілюстратор передає настрій, емоційний стан та зміст зображуваного. Вдало підібрана палітра здатна не лише посилити візуальний вплив твору, а й спрямувати увагу глядача, підкреслити характер персонажів чи подій. Колір формує емоційний тон ілю-

страції – від спокою та гармонії до напруги чи тривоги – і таким чином стає одним із головних засобів художньої виразності, що визначає цілісність і глибину образу.

Список використаних джерел.

1. Чому колір такий важливий у створенні ілюстрацій? <https://abysm.kukhnia.cx.ua/ukraincyam/chomu-kolir-takiy-vazhliivy-u-stvorenni-ilyustracyi.html>
2. Розанов, М. П. «Психологія кольору: особливості, вплив і семіотичне значення.» *Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса.* (2019): 188-190.
3. The art of illustration by Sullivan, Edmund J. (Edmund Joseph)
4. Me and Edmund Dulac <https://flyingponystudios.blogspot.com/2014/08/me-and-edmund-dulac.html?m=1>
5. Polish School of Posters
https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_School_of_Posters