

нові можливості для вираження через колір та форму. Їхні принципи продовжують надихати сучасних митців, сприяючи розвитку нових стилів та технік у художньому процесі.

Список використаних джерел

1. [Hard-edge painting – Wikipedia](#)
2. Hard-edge Painting Movement Overview – The Art Story
3. Color Field Painting Movement Overview – The Art Story
4. Colour Field Painting – Tate
5. Hard-edge painting – Tate
6. Color Field Painting: Art History Basics – ThoughtCo
7. Hard-edge painting and the aesthetics of abstract order – Ideelart
8. [Color Field Painting – Britannica](#)
9. Hard Edge Painting – Art in Context
10. All You Need to Know About Color Field Painting – DailyArt Magazine

ІЛЮСТРАЦІЯ ДИТЯЧИХ ВІРШІВ: ВІЗУАЛЬНЕ ТРАКТУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ОБРАЗІВ

Леоненко Д.О., здобувач вищої освіти

*Науковий керівник: Рибченко О. Г., доктор філософії, доцент, доцент
кафедри цифрового мистецтва*

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: Ілюстрація, дитяча література, візуальне трактування, цифрові техніки, цифрове мистецтво, книжкова ілюстрація.

Вступ: Ілюстрація в дитячих книгах ХХ століття мала велике значення, ставши не лише доповненням тексту, а й важливим інструментом для формування сприйняття літературних образів та розвитку емоційно-інтелектуального сприйняття у дітей. Теоретичні аспекти ілюстрування цього періоду зосереджені на взаємодії тексту і зображення, що дозволяє глибше осмислити поетичні образи, виокремивши їх у метафоричне трактування. Сучасна дитяча книжкова ілюстрація еволюціонує, відображаючи зміни в художніх тенденціях і соціокультурних перетвореннях. Від класичних стилів до експериментальних форм і новітніх технологій, вона підкреслює важливість візуального оформлення дитячих книг. Сучасні тенденції орієнтовані на інтерактивність, інклюзивність і дослідження тем, що цікаві дітям.

Дитяча поезія, завдяки своїй легкості, ритмічності та яскравим образам, є надзвичайно потужним інструментом розвитку уяви та емоційного сприйняття у дітей. Ілюстрація, в свою чергу, має величезну роль у візуалізації цих образів, підсилюючи емоційний вплив тексту на

молодого читача. Розробка ілюстрацій для збірки дитячої поезії є складним і відповідальним процесом, який вимагає від художника не тільки майстерності, а й глибокого розуміння психоемоційних потреб дітей, а також специфіки поетичних творів.

Постановка мети: Метою цієї тези є аналіз сучасних тенденцій у створенні дитячої книжкової ілюстрації, зокрема, дослідження використання нових технологій, зміни у стилістиці та підходах до зображення героїв дитячої книжкової ілюстрації, а також важливим є вивчення впливів соціокультурних змін на естетичні рішення художників, що створюють оформлення для дитячої літератури. Окрему увагу буде приділено інтерактивним та інклюзивним аспектам сучасних ілюстрацій для дітей.

Метою цієї тези є дослідження особливостей розробки ілюстрацій для збірок дитячої поезії. Важливо розглянути, як стилістика, колірна гамма, композиція та інші художні елементи допомагають передати атмосферу і зміст віршів, а також як створити візуальні образи, що сприяють розвитку у дітей творчого мислення та емоційної чутливості.

Метою цієї тези є аналіз сучасних тенденцій у створенні дитячої книжкової ілюстрації, зокрема, дослідження використання нових технологій, зміни у стилістиці та підходах до зображення героїв, а також вплив соціокультурних змін на естетичні рішення художників. Окрему увагу буде приділено інтерактивним та інклюзивним аспектам сучасних ілюстрацій для дітей.

Основні результати: Ілюстрації віршованих збірок ХХ століття відігравали ключову роль у розкритті поетичних образів, перетворюючи вірші на візуальні історії. В цей час формується нова концепція ілюстрації, яка враховує не лише зовнішні деталі, а й емоційний стан героя, настрої, культурний контекст. Це дозволяє дитині глибше зануритися в поетичний текст, сприймати метафори та образи через візуальні форми.

Сучасні дитячі книжкові ілюстрації характеризуються поєднанням різних стилів, від класичного реалізму до абстрактного мистецтва, що дозволяє художникам експериментувати з колористикою, формами та техніками. Однією з основних тенденцій є використання цифрових технологій для створення ілюстрацій, що відкриває нові можливості для інтерактивності та мультимедійних елементів. Сучасні ілюстратори активно працюють з темами інклюзивності, зображаючи різноманіття культур, рас, статей та соціальних груп, що сприяє розвитку у дітей поваги до різних відмінностей. Іншою важливою тенденцією є зосередження на емоційному розвитку дитини, що відображається у використанні яскравих кольорів, динамічних композицій та виразних обличчя героїв, які викликають у дітей співчуття та зацікавленість.

Розробка ілюстрацій для дитячої поезії вимагає особливого підходу, оскільки ілюстрації повинні бути не лише естетично привабливими, а й педагогічно доцільними. Важливим аспектом є вибір стилістики, яка б відповідала ритміці та настрою поезії, дозволяла легко сприймати текст та

додавала емоційної виразності. Використання яскравих кольорів, абстрактних форм або ж казкових мотивів допомагає передати фантазійний характер дитячих віршів. Композиційні рішення в ілюстраціях повинні сприяти гармонійності з текстом, акцентуючи на ключових образах і моментах віршів, при цьому не перенавантажуючи малюнок зайвими деталями. Створення ілюстрацій для поезії також передбачає взаємодію з дитячою аудиторією, що вимагає врахування їхнього віку, інтересів та розумового розвитку, що дозволяє обрати найбільш підходящий художній підхід.

Висновки: Ілюстрації для дитячої поезії мають гармонійно поєднувати текст і візуальні образи, допомагаючи дітям краще розуміти та відчувати емоційний зміст віршів. Художник повинен враховувати емоційну насиченість текстів і підбирати візуальні образи, що сприяють розвитку творчих і пізнавальних здібностей дітей.

Символізм і експресіонізм впливають на стилістику ілюстрацій, створюючи багатошарові образи, які відображають глибинні сенси віршів. Ілюстрація в ХХ столітті перестала бути лише доповненням до тексту, ставши активним елементом, що формує розуміння твору. Вона допомагає дітям не лише бачити, а й відчувати поетичні образи через кольори, форми та композицію.

Сучасні тенденції в ілюстрації дитячих книг відображають адаптацію до нових технологій і культурних реалій, зберігаючи при цьому традиційні принципи — передавання настроїв і розвиток емоційного зв'язку з читачем. Ілюстрація стає важливим інструментом для розвитку творчого та критичного мислення у дітей.

Список використаних джерел

1. Гнатюк М. В. Традиції ілюстрування дитячої літератури в Україні. *Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії: зб. наук. пр. відп. ред. МВ Бігусяк. Івано-Франківськ*, – Івано-Франківськ: НБ ПНУС, 2015. С.123-135.
2. Токар М. О. Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової ілюстрації. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*, 2018: С. 220-233.
3. Зайцева В. І. Українська книжкова графіка першої третини ХХ століття як об'єкт історико-мистецтвознавчих досліджень. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. – Львів: Вид-во ЛНАМ, 2018: С.223-231.
4. Хромченко К. В. Особливості розробки дизайну сучасної дитячої літератури. Харків: 2023.
5. Корніх М. С. Українська книжкова ілюстрація в контексті розвитку європейської графіки. – Кривий Ріг : КДПУ, 2021.