

УДК 7.74.75.76:159.942

ІЛЮСТРАЦІЯ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ: ЕМОЦІЙНА СИЛА ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

МАРАХОВСЬКА Ксенія

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна
marakhovska.kseniia@gmail.com

У роботі проведено аналіз ілюстрації у сучасному дизайні, зосереджуючись на її емоційному впливі та ролі у формуванні бренду. Виявлено її значення як інструменту комунікації та створення унікальної ідентичності. Ілюстрація виступає ключовим елементом брендування, здатним викликати різноманітні емоції та поглибити зв'язок з аудиторією.

Ключові слова: ілюстрація, дизайн, емоції, бренд, комунікація, ідентичність, мистецтво, культура, суспільство.

ВСТУП

Ілюстрація – це потужний інструмент у сучасному дизайні, який має значний вплив на емоційну сприйнятливості аудиторії та формування бренду. Ілюстрація, несе у собі невичерпні можливості для створення емоційно насичених образів та формування впізнаваного обличчя бренду чи продукту. Звертаючись до емоційних підсвідомих просторів споживачів, дозволяє звертатися до їхніх почуттів і асоціацій, щоб створювати неповторні враження та підсилювати ефективність візуального спілкування. В контексті постійно зростаючої конкуренції на ринку, споживачі стають більш вимогливими щодо сприйняття інформації та взаємодії з брендами. Використання ілюстрацій дозволяє брендам відзначитися серед конкурентів, залучити увагу споживачів та сформувати позитивне сприйняття. Дослідження ролі ілюстрацій у сучасному дизайні є актуальним та значимим, оскільки, серед іншого, надає можливість відслідковувати неперервну трансформацію сучасного дизайну та його адаптацію до змін у суспільстві та технологічному прогресі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є дослідження ролі та значення ілюстрації в сучасному дизайні, зосереджуючись на її емоційному впливі та здатності формувати ідентичність бренду чи продукту. Ця робота спрямована на розкриття важливості ілюстраційного мистецтва як засобу виразності та комунікації, а також на аналіз впливу ілюстрацій на емоційну реакцію глядачів та їх взаємодію з брендом.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Розглядаючи ілюстрацію як мистецтво чи складову графічного або мультимедійного дизайну, важливо враховувати її контекст та призначення. Хоча ілюстрація може виступати самостійним твором мистецтва, вона також відіграє важливу роль у візуальній комунікації, підсилюючи повідомлення та емоційний зв'язок з глядачем. Денис Зільбер, ілюстратор з шістнадцятирічним річним досвідом, у своїй книзі «Розмова про ілюстрацію в піжамах та з філіжанкою кави», пише, що «ілюстрація існує на стику графічного дизайну та декоративного мистецтва, з одного боку, і «високого» образотворчого мистецтва, з іншою, безсоромно відхоплюючи шматки як з того, так і з іншого боку» [1, с. 20].

Так чи інакше, ілюстрація в сучасному дизайні постійно еволюціонує та адаптується під вимоги часу та суспільства. Її значення виходить далеко за рамки простого зображення; це спосіб виразності, що здатний викликати емоції, стимулювати уяву та сприйняття, а також активно впливати на формування ідентичності бренду чи продукту.

Візуальні образи, в даному випадку ілюстрація має унікальну здатність передавати інформацію та ідеї через візуальні образи. Вона може відтворювати складні концепти, створюючи масштабні та деталізовані сцени, або ж спрощувати складні поняття до лаконічних та легко сприйнятних символів. Такий різноманітний спектр можливостей робить ілюстрацію важливим інструментом для комунікації та впливу.

Крім того, ілюстрація має сильний емоційний потенціал. Колір, форма, композиція – все це може викликати різні почуття у глядача, від радості і захоплення до туги чи ностальгії. Цей емоційний зв'язок робить ілюстрацію не тільки естетичним додатком, але і засобом створення емоційної зв'язку з аудиторією. Вона виступає мостом між абстрактними ідеями та конкретною сприйнятливістю аудиторії, перетворюючи складні концепти на доступні, естетично привабливі зображення.

Сучасні ілюстрації мають великий потенціал викликати різноманітні емоції у глядачів. Вони можуть бути веселими, теплими, динамічними або навіть тривожними. Ілюстрації можуть передавати не лише змістовне значення, але й створювати атмосферу, яка сприяє певному емоційному стану у глядачів. «Визнання за дизайнером здатності викликати емоції та бажання має вирішальне значення для сучасного життя» [2, с. 13].

Кожна ілюстрація має власну ідентичність, яка відображає характер і філософію бренду або продукту. Вона може стати відомою символікою, яка асоціюється з унікальним стилем та цінностями компанії. Такий спосіб виразності не лише привертає увагу, але й запам'ятовується, створюючи емоційний зв'язок між брендом та споживачем. Таким чином, ілюстрація виступає не лише як декоративний елемент, але й як потужний інструмент формування образу та сприйняття бренду. Багато відомих брендів використовують ілюстрації для підсилення свого образу та створення емоційного зв'язку з аудиторією. Наприклад, бренд Apple використовує прості та стильні ілюстрації, які відображають їхню філософію простоти та інновацій (рис. 1) [3].

Рис. 1 Rob Janoff. Something in the air, 2008

Бренд Соса-Кола відомий своїми різдвяними ілюстраціями, які створюють теплу та різдвяну атмосферу, а також асоціюються з позитивними емоціями (рис. 2) [4]

Рис. 2 Haddon Sundblom. Please Pause Here, 1963. Spiegel

Також, важливу роль в ілюстрації відіграє її здатність створювати унікальний характер та ідентичність. Кожен художник має свій неповторний стиль, що дозволяє створювати унікальні та неповторні образи, що відображають індивідуальність та унікальні цінності. Ця особливість допомагає брендам виділятися серед конкурентів та підкреслювати свою унікальність у світі стандартизованих образів.

Таким чином, ілюстрація у сучасному дизайні виступає як потужний інструмент, який об'єднує в собі естетику, емоційну сприйнятливості та комунікаційну ефективність. Вона відображає динаміку культурного розвитку, поєднуючи в собі традиційні та інноваційні підходи до вираження ідей та цінностей, і продовжує залишатися одним із найважливіших елементів сучасного дизайну.

ВИСНОВКИ

Ілюстрація відіграє важливу роль у дизайні, допомагаючи створювати емоційний зв'язок з аудиторією та утверджувати образ бренду. Вона впливає на емоційну реакцію глядачів, викликаючи різноманітні почуття та асоціації, що стає ключовим фактором у формуванні позитивного сприйняття бренду. Ілюстрації створюють атмосферу, яка спонукає до певних емоційних станів, та є потужним інструментом для комунікації, формування цінностей та ідеалів бренду. Шляхом використання ілюстрацій компанії можуть поглибити та сформуванати сталий зв'язок з аудиторією, створити запам'ятовувальний образ та забезпечити успішну ідентифікацію на ринку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Зільбер Д. Розмова про ілюстрацію в піжамі та з філіжанкою кави. Київ : ArtHuss, 2023. 256 с.
2. Адамс Ш. Як дизайн спонукає нас думати, відчувати, діяти. Київ : ArtHuss, 2022. 256 с.
3. Macworld 2008: Something in the air, 2008 URL: https://ko.com.ua/macworld_2008_something_in_the_air_34020
4. Frazzoni M. Haddon Sundblom: The Artist Behind the Coca-Cola Santa Claus, 2023. URL: <https://www.dailyartmagazine.com/the-art-behind-the-image-of-santa-claus/>

MARAKHOVSKA K.

ILLUSTRATION IN MODERN DESIGN: THE EMOTIONAL POWER OF VISUAL COMMUNICATION

The paper provides an analysis of illustration in modern design, focusing on its emotional impact and role in brand formation. Its significance as a communication tool and in creating unique identity is highlighted. Illustration emerges as a key branding element, capable of evoking diverse emotions and strengthening audience connection.

Key words: *Illustration, design, emotions, brand, communication, identity, art, culture, society.*