

УДК 745/749

СЛОВО-ОБРАЗ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У СУЧАСНОМУ ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Лінська Я.¹, студ., Славінська О. О.², доц., Щедрова Т. Г.³, асист.
ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Українського державного університету науки і технологій

¹ 24099arc.linska@365.pdaba.edu.ua, ² o.o.slavinska@ust.edu.ua,

³ shchedrova.tetiana@365.pdaba.edu.ua

Постановка проблеми. Поєднання тексту та зображення в єдиному композиційному елементі. Однією з найефективніших форм такого поєднання є слово-образ – графічне втілення слова, в якому його форма водночас слугує зображенням. Цей прийом широко застосовується в рекламі, брендингу, ілюстрації та соціальному дизайні, оскільки дає змогу створити влучне й легко сприйнятне візуальне повідомлення. Основна складність полягає у знаходженні гармонії між читабельністю тексту та виразністю образу.

Мета дослідження. Проаналізувати особливості створення слова-образу як художнього та дизайнерського інструменту на прикладі авторської роботи.

Рис. Авторська робота

Результати дослідження. Творча робота на тему: «Слово-образ» розроблялась автором відповідно навчальній програмі з дизайн-проекування. У кожному випадку слово не лише називає об'єкт, а й формує його образ завдяки трансформації графічної форми літер. У представленій графічній роботі реалізовано три візуальні інтерпретації слова-образу:

1. Бантик – цей елемент композиції акцентує увагу на декоративності форми. Літери слова «бантик» стилізовані під стрічки, які розходяться донизу, утворюючи симетричний силует банта. Використано плавні, округлі лінії, що підсилюють відчуття м'якості й легкості. Літери «Н», «Т», «И» розширюються донизу, імітуючи розсипчасті кінці стрічок. Колір – рожевий, традиційно асоціюється з ніжністю та декоративністю, що підкреслює загальний характер об'єкта. У цій роботі слово-образ не стільки конкретизує форму предмета, як передає його настрій та призначення – бути прикрасою, деталлю, що додає образу чарівності.

2. Козеня – ця композиція створена шляхом візуального поєднання букв із фігурою маленького козенятка. Літера «К» утворює рижки, голову і лапку. Подовжені «З», «Н» і «Я» –

решту лапок, «Е» – тулуб. Літера «О» доповнює голову. Чіткі чорні копитця додають впізнаваності образу. Очі, намальовані окремо, але гармонійно вписані між літерами, оживлюють зображення. Таким чином, слово органічно перетворюється на образ тварини, залишаючись при цьому цілком читабельним. Це демонструє можливість слова-образу не лише передавати інформацію, а й викликати емоції – в цьому випадку – ніжність, теплоту та дитячу безпосередність.

3. Рибка – цей приклад найдинамічніший із трьох. Слово «рибка» вбудоване у силует риби, де букви зливаються з тілом, хвостом та плавниками. Літери «Р», «И», «Б», «К» утворюють голову й тіло риби, а остання «А» – створює хвіст із характерними рухами риби. Форма літер поступово змінюється: від щільніших і масивніших у передній частині до плавних і стрімких – у хвості. Синій колір підсилює водну тематику, створюючи асоціацію з глибиною, спокоєм та рухом. Незважаючи на складність форми, слово зберігає читабельність, що є важливою особливістю вдалого слова-образу. Це так званий «художній тип» слова-образу. Вони реалізують ідею вписання шрифтових форм у впізнаваний силует. Текст при цьому пластично змінюється відповідно силуету зображення.

Проведене дослідження засвідчило, що слово-образ є потужним засобом візуальної комунікації в сучасному графічному дизайні. Його унікальність полягає в тому, що він поєднує два інформаційні рівні – вербальний (текстовий) та візуальний (образний) – в одному елементі, що дозволяє посилити вплив на глядача, зробити повідомлення більш емоційним, асоціативним та незабутнім. На прикладі створених композицій («Б антик», «Козеня», «Рибка») було проаналізовано різні підходи до формування слова-образу: через пряме поєднання форми букв із рисами зовнішності об'єкта (як у «Козеня»), стилізацію та передачу настрою через декоративність шрифту (як у «Бантик») та інтеграцію руху, динаміки та контурів у композицію (як у «Рибка»). Кожна робота демонструє здатність слова трансформуватися в ілюстрацію, не втрачаючи при цьому читабельності. Це підтверджує, що слово-образ здатне функціонувати не лише як елемент декору, а як повноцінна частина візуального наративу.

Висновки. Слово-образ здатне функціонувати в різних сферах дизайну – від дитячих книг і рекламних кампаній до айдентики брендів і візуального сторітелінгу. Таким чином, використання слова-образу розширює межі традиційного графічного дизайну, відкриваючи нові способи взаємодії між глядачем і зображенням. Вміння поєднувати текст і зображення в єдине ціле є цінним навиком для сучасного дизайнера, який прагне створювати яскраві, емоційні та змістовні візуальні повідомлення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Дизайн-проекування» на тему «Шрифти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 «Дизайн» денної форми навчання. 2024.
2. Алекс В. Вайт. Основи графічного дизайну. Art Huss, 2023.