

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ АВТОРСЬКОГО КОМІКСУ У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ

Чеботарьова І.Б., старший викладач, кафедра МСТ, ХНУРЕ

Пронін Н.В., студент, кафедра МСТ, ХНУРЕ

Анотація. У тезах розглянуто основні етапи створення авторського коміксу в жанрі фентезі, зокрема побудову візуального нарративу, композиційні та стилістичні рішення, розробку персонажів та специфіку графічного оформлення. Проаналізовано особливості жанру фентезі у візуальній культурі та їх адаптацію у форматі сучасного авторського коміксу.

Ключові слова: КОМІКС, ФЕНТЕЗІ, ВІЗУАЛЬНИЙ НАРАТИВ, ГРАФІЧНИЙ СТИЛЬ, ІЛЮСТРАЦІЯ, СТОРІТЕЛІНГ, ПЕРСОНАЖІ.

У сучасному культурному просторі комікси займають важливе місце як форма візуального сторітелінгу, здатні поєднувати літературний сюжет і графічне оформлення. Жанр фентезі, завдяки своїй багатій образності, архетипам і потенціалу для вигаданих світів, є одним із найпривабливіших для авторських коміксів. Його візуальні можливості дозволяють створювати глибокі, емоційно насичені твори, які поєднують естетику та нарратив.

Процес створення авторського коміксу передбачає кілька ключових етапів. Насамперед – формування ідеї та написання сценарію. Важливо структурувати сюжет з урахуванням побудови кадрів, візуальної драматургії та логіки розгортання дії. У жанрі фентезі особливу роль відіграє світобудова – унікальний всесвіт із власними правилами, географією, істотами та культурою. Автор має продумати ці деталі на початковому етапі, оскільки вони впливають на композиційні та стилістичні рішення.

Графічне оформлення коміксу має відповідати жанровим вимогам: використання декоративних елементів, зображення фантастичних істот, героїчних або містичних сцен, середньовічної атрибутики тощо. Кольорова гама часто варіюється від насичених драматичних тонів до пастельних і мрійливих – залежно від емоційного стану сцени або персонажа. Важливим є вибір стилю ілюстрації: від реалістичного до стилізованого чи навіть графічно спрощеного, який відсилає до манґи або європейських коміксів.

Окрема увага приділяється персонажам. У фентезі коміксах часто використовуються класичні архетипи: герой, наставник, тінь (антагоніст), трикстер тощо. Проте сучасна авторська подача дозволяє переосмислювати ці образи, надаючи їм нової глибини через зовнішність, мову, жести, поведінку та розвиток характеру впродовж сюжету. Візуальне рішення персонажа – його силует, деталі одягу, вираз обличчя – допомагає читачу швидше ідентифікувати його роль та емоційний стан.

Технічне виконання коміксу сьогодні здебільшого здійснюється в цифрових редакторах: Adobe Photoshop, Paint Tool Sai, Procreate тощо. Це дає змогу працювати з шарами, текстурою, шрифтами та спецефектами. Також зручно адаптувати формат коміксу до друкованого чи веб-публікації.

У роботі розглядається авторський комікс у жанрі фентезі з елементами фантастики, події якого розгортаються у вигаданому всесвіті. Центральними персонажами є група підлітків, кожен з яких володіє унікальними надздібностями. Герої об'єднуються задля подолання небезпек, які виникають на їхньому шляху, стикаючись із випробуваннями, що перевіряють їхню дружбу, силу волі та готовність до самопожертви.

Для створення коміксу в рамках цієї роботи розглядаються етапи створення ідеї, побудови сюжету, проєктування персонажів, а також розробка візуального стилю коміксу. Планується також додавання ескізів ключових сцен та героїв для ілюстрації концепції.

Варіанти персонажів коміксу представлено на рисунку 1.

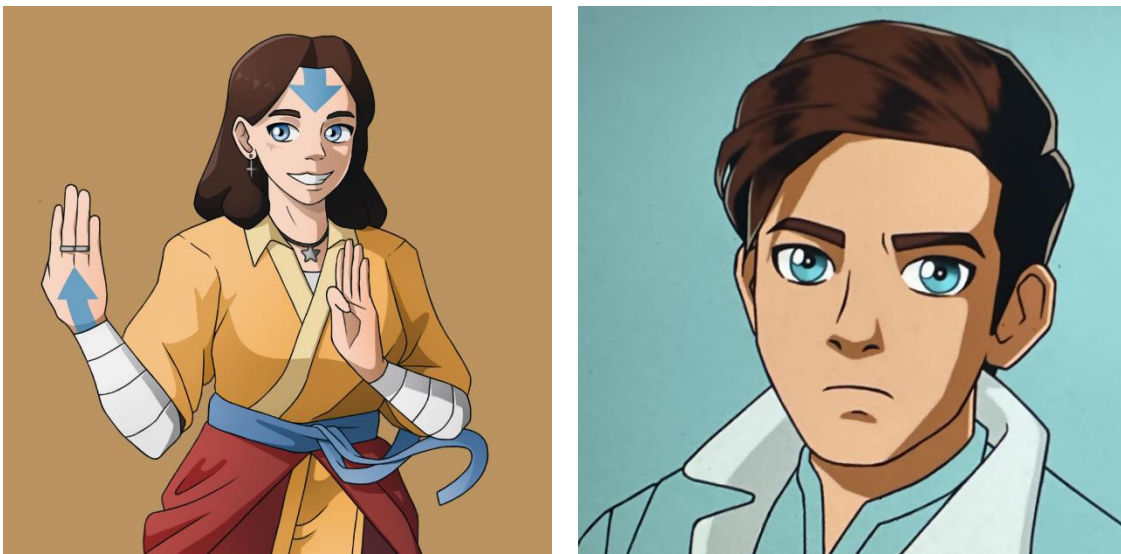

Рисунок 1 – Персонажі коміксу

Загалом, авторський комікс у жанрі фентезі – це синтез творчості, технічної майстерності та здатності до візуального мислення. Такий проєкт сприяє розвитку графічного дизайну як художньої дисципліни та розширює простір для самовираження молодих митців.

Література.

1. McCloud, S. (1993). *Understanding Comics: The Invisible Art*. HarperCollins.
2. Eisner, W. (2008). *Comics and Sequential Art: Principles and Practices*. W. W. Norton & Company.
3. Ходченко, Л. (2020). Комікси як інструмент візуального сторітелінгу: сучасний підхід. *Мистецтвознавчі студії*, (2), 56-61.