

УДК 7.05:76:133.5

СТИЛІСТИКА ТА ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗІВ У ДИЗАЙНІ КАРТ ТАРО

СКЛЯРЕНКО Наталія¹, ТКАЧУК Яна²

¹ Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна

² Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
nata_skliarenko@ukr.net; ytkachuk38@gmail.com

У роботі приділено увагу аналізу прийомів і художніх засобів, які визначають дизайн колоди карт Таро. Візуалізація образів карт ґрунтується на синтезі естетичної і семантичної складових. Виділено наступні стилі в оформленні карт Таро: класичний, реалістичний, готичний, модернізм, дадаїзм. Доведено, що вибір стилістики впливає на трактування змісту візуальних образів у картах Таро.

Ключові слова: образ, карти Таро, стилізація, художні засоби, стиль, візуалізація.

ВСТУП

Карти Таро – це ілюстрації, які складаються з певних елементів, що несуть у собі закладений в образах сенс і разом формують передбачення. Завдяки стилістиці та візуальним елементам карт людина інтерпретує їх під час читання, а поєднання трьох з них допомагає розкрити зміст, дає розуміння, вказівки та окреслює можливі результати. Головною проблемою карт Таро є те, що передбачення майбутнього не трактується буквально. Незважаючи на це, карти Таро мають значний попит у сучасного населення і викликають інтерес до передбачення майбутнього [1]. Дослідження підкреслює важливість аналізу художніх засобів у візуалізації образів у дизайні карт Таро, що допоможе практикуючим дизайнерам у їх розробці.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою роботи є виявлення особливостей візуалізації образів у дизайні карт Таро. До аналізу образів, змісту та стилістичних особливостей залучено п'ять колод карт Таро, зокрема всесвітньо відомі карти Райдера-Вейта, авторські колоди The Wild Unknown Tarot, Золотого світанку, Starman Tarot і колода Реріха.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Карти Таро – це символічна система різноманітних символів та знаків, що слугує для передбачення, аналізу ситуацій, самопізнання та пошуку відповідей на життєві питання. Існує багато суперечливих теорій про походження карт Таро, але переважає думка, що вони з'явилися в XIV столітті в Північній Італії [2]. Колода карт Таро складається з 78 карт, кожна з яких є унікальною. Існує візуальний поділ на дві категорії: старші аркани та молодші аркани. Зазвичай карти старших арканів представляють основні теми

людського життя, такі як любов, смерть, духовність, прийняття тощо. Старші аркани Таро складаються з 22 карт, кожна з яких має своє унікальне значення і символіку. Карти малих арканів представляють тонкі таємниці життя і вважаються менш важливими у порівнянні з великими арканами [2]. Ці карти відіграють ключову роль у розкладах Таро, допомагаючи віщунам і тим, хто шукає відповіді на свої питання.

Карти Таро характеризуються багатим символізмом, художніми деталями та унікальністю. У їх дизайні важливу роль відіграє поєднання символічного та естетичного аспектів. Кожна карта має власне тлумачення, яке передається через символіку, образи та енергетику. Аналогічно і кожен стиль по-своєму розкриває образність карт, додаючи їм нових значень. Тому різноманітність стилістики дозволяє картам передавати глибокий сенс через специфічні декоративні елементи та техніки візуалізації. У результаті синтезу образу та стилю людина отримує повноцінний аналіз, який розкриває та інтерпретує передбачення.

Образи на картах Таро мають глибокий зміст і візуалізують певну тему або послання. Усі зображені елементи – мечі, кубки, жезли, пентаклі – мають своє символічне значення, так само, як і пози персонажів та напрямок їхнього погляду. Жезли мають тісний зв'язок зі стихією вогню. Кубки керують всім, що пов'язане з емоціями, несвідомим, творчим проявом та інтуїцією. Мечі – це масть інтелекту, логіки, істини, амбіцій, конфліктів та спілкування. Пентаклі – це масть всього мирського та матеріального [3].

Стилістика образів карт Таро корелюється із змістом представлених символів. У таблиці 1 систематизовано основні стилі, які зустрічаються у дизайні карт, зокрема класичний, реалістичний, готичний, модернізм та стиль дадаїзм.

Класичний стиль у картах Таро характеризується використанням традиційних зображень, яскравих кольорів і чітких ліній, які роблять символіку зрозумілою і впізнаваною. Наприклад, карта «Блазень» у цьому стилі втілює потенціал і масштаб людської особистості, а елементи фону підсилюють контрастність образу (табл. 1:1).

Реалістичний стиль фокусується на детальному опрацюванні зображень, що додає картам глибини та правдоподібності. Характерною рисою є приглушена кольорова гама та композиційна увага до головних елементів. Наприклад, карта «Сила» у цьому стилі символізує подолання перешкод і перемогу над обставинами (табл. 1:2).

Атмосферу містики і таємничості створює *готичний стиль* завдяки темним кольорам, чітким лініям і драматичним композиціям. Карта «Демон» у цьому стилі акцентує увагу на пороках та гріхах, а її композиція підкреслює загадковий і потойбічний характер образу (табл. 1:3).

Стиль дадаїзм характеризується експериментальним підходом і використанням техніки колажу. Поєднання вирізок із фотографій та газет, а також авторських символів створює нестандартні композиції. Карта «П'ятірка пентаклів», виконана у цьому стилі, передає важкий період випробувань через нестандартне поєднання елементів (табл. 1:4).

Таблиця 1

Популярний дизайн колод карт Таро

Зразки карт Таро	Стили карт Таро
 1 Таро Райдера-Уэйта [1]	<i>Класичний стиль</i> Наявність традиційних образів, яскравих кольорів, чітких ліній, зрозумілих елементів фону, що підсилюють контрастність образу. Карта «Блазень» символізує потенціал і масштаб людської особистості.
 2 Таро Золотого світанку [1]	<i>Реалістичний стиль</i> Наявність значної кількості деталей робить дизайн карти унікальним. Образи деталізовані, кольори приглушені, головні елементи в центрі композиції. Карта «Сила» символізує подолання перешкод, перемога над непередбаченими обставинами.
 3 The Wild Unknown Tarot [1]	<i>Готичний стиль</i> Завуальовані образи, чіткість ліній, акцент на центральних фігурах та нумерації. Карта «Демон» уособлення пороків та гріха.
 4 Starman Tarot [1]	<i>Стиль дадаїзм</i> Елементи оздоблення – це вирізки з фото чи газет, власноруч розроблені символи «пентаклі». Головний акцент зроблено на силуетність зображень, застосовано техніку колажу. Карта «П'ятірка пентаклів» символізує важкий період випробувань, що включає труднощі, втрати та обмеження.
 5 Таро Рериха [1]	<i>Стиль модернізм</i> Один з новітніх методів оформлення карт, які не включають розписані образи. Використання фотографій та геометричних фігур з оздобленням, техніка колаж. Акцент зроблено на центральній фігурі та символах, контрастні кольори. Карта «Королева пентаклів» - це символ стабільності, достатку та практичності.

Стиль модернізм є інноваційним, поєднує сучасні методи дизайну, зокрема фотографію, геометричні фігури та техніку колажу. Він вирізняється використанням контрастних кольорів та динамічною композицією. Наприклад, карта «Королева пентаклів» у цьому стилі символізує стабільність і достаток, а її візуальні акценти зосереджені на центральній фігурі та символах (табл. 1:5).

Сучасний підхід до дизайну карт Таро не зосереджується на одному стилі, характеризується спрощеними формами та чіткими лініями, що підкреслюють символіку. Символи втілюються у візуальні елементи, що розкривають зміст через виразні образи, наприклад, сила, зірки або пентаклі.

Різні колоди Таро відображають різноманітні стилістичні підходи до їх створення. Загалом, стиль кожної колоди візуалізує індивідуальність її творців, їхнє розуміння естетики та прагнення донести глибший зміст за допомогою художніх засобів. Важливим результатом дослідження є те, що стиль впливає на інтерпретацію образів та їхнє сприйняття з різних точок зору. Оскільки, стилістика формує цілісне зображення на карті, а читач шукає зміст кожного символу окремо. Як наслідок, одна й та сама карта в різних стилях може трактуватися по-різному.

ВИСНОВКИ

У роботі доведено, що карти Таро виступають багатограним інструментом самопізнання й творчої комунікації, який дає можливість зрозуміти символіку та значення образів завдяки різним стилістичним підходам. Залежно від стилю (класичний, реалістичний, готичний, модернізм, стиль дадаїзм) карти по-різному передають зміст. Стилiстика базується на гармонійному поєднанні естетичних і символічних аспектів, формуючи унікальну візуальну мову карт. Таким чином, стиль і художнє оформлення карт Таро відіграють ключову роль у розкритті їх глибинної суті, впливаючи на сприйняття та інтерпретацію їх значення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Езотера. Інтерпретація сенсів в розкладі Таро. URL : <https://esotera.space/mantic/tarot-cards/how-to-read-a-tarot-spread/> (дата звернення: 06.03.2025)
2. Мур Б. Королівське позолочене Таро. Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2022. 208 с.
3. Стоун О. Слов'янське Таро. Колода долі. ОВК, 2024. 208 с.

SKLIARENKO N., TKACHUK Y.

STYLE AND ARTISTIC MEANS OF VISUALISING IMAGES IN TAROT CARD DESIGN

The paper focuses on the analysis of techniques and artistic means that determine the design of a deck of tarot cards. The visualisation of card images is based on a synthesis of aesthetic and semantic components. The following styles in the design of tarot cards are distinguished: classical, realistic, gothic, modernism, and Dadaism. It is found that the choice of style affects the interpretation of the content of visual images in tarot cards.

Keywords: image, tarot cards, stylisation, artistic means, style, visualisation.