

УДК 7.01:741.5: 78.087.68

DOI <https://doi.org/10.32782/2415-8151.2026.39.18>

ВІЗУАЛЬНО-ГРАФІЧНА МОВА ІЛЮСТРАЦІЙ ДЖИМА ФЛОРИ В ДИЗАЙНІ ОБКЛАДИНОК МУЗИЧНИХ АЛЬБОМІВ

Вахович Владислава Русланівна¹, Скляренко Наталія Владиславівна²

¹ аспірант кафедри архітектури та дизайну,
Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна,
e-mail: vladavakhovych@gmail.com, orcid: 0009-0003-1629-0217

² доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри архітектури та дизайну,
Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна,
e-mail: nata_skliarenko@ukr.net, orcid: 0000-0001-9188-1947

Анотація. Мета. Метою роботи є аналіз стилістично-композиційних особливостей графічної мови Джима Флори на прикладі обкладинок джазових альбомів, за допомогою яких відбувається візуалізація музики.

Методологія. Дослідження має системний характер та базується на порівняльно-історичному, візуально-аналітичному та семіотичному методах. Методи мистецтвознавчого дослідження (художньо-графічний, художньо-композиційний та художньо-образний дизайн-аналізи) дають змогу проаналізувати композицію, колір та типографіку робіт Флори, а також виявити зв'язок між візуальним образом і музичним змістом. Для дослідження вибрано ілюстрації Джима Флори для джазових альбомів "Columbia Records" і "RCA Victor".

Результати. У роботі розглянуто творчість Джима Флори в контексті розвитку американського графічного дизайну середини ХХ століття. Дослідження візуально-графічної мови ілюстрацій Флори дало змогу виокремити три групи композицій. Перша група характеризується поєднанням стилістики модерністського гротеску та наїву, має декоративно-шрифтовий характер зі спрощеними формами, контрастною колористикою та ритмічною типографікою. Друга група представляє колірно-ритмічні композиції з декоративними формами та відчуттям ритму завдяки чергуванню колірних площин. Третя група представлена ритмічно-декоративними композиціями, у яких досягається гармонія між формою, лінією та кольором. Встановлено, що основою стилістики ілюстрацій Флори є експресивна деформація, ритмічна композиція та декоративна площинність.

Наукова новизна. У роботі вперше проаналізовано візуально-графічну мову ілюстрацій для обкладинок музичних альбомів американського дизайнера Джима Флори. Доведено, що його стилістичний підхід до візуалізації музики представляє синтез звукового й образотворчого мистецтва. Це стало основою для формування естетики джазового модернізму та розвитку графічного дизайну середини ХХ століття.

Практична значущість. Матеріали дослідження можуть бути використані у навчальному процесі у сфері графічного дизайну, дизайну ілюстрації та історії мистецтва, а також у практичній діяльності дизайнерів під час створення обкладинок музичних альбомів і візуальної айдентики культурних проєктів.

Ключові слова: графічний дизайн, обкладинка музичного альбому, Джим Флора, дизайн візуальних комунікацій, ілюстрація, ера джазу, візуалізація

музики, художній стиль, візуально-графічна мова, композиція, типографіка, візуальний образ, візуальна культура, засоби художньої виразності, стилістика ілюстрації.

ВСТУП

Дизайн обкладинок музичних альбомів, що формувалася у тісному зв'язку з розвитком популярної музики, має велике значення для еволюції візуальної культури. Зростання ролі авторської ілюстрації та експериментальної типографіки у середині ХХ століття на фоні домінування фотографічних зображень [1], зокрема в оформленні джазових музичних альбомів, визначило особливості становлення особливого візуально-комунікативного мистецького простору, у якому відбувався синтез музики, ілюстрації та шрифту. З цієї точки зору спадщина американського ілюстратора та дизайнера Джима Флори постає одним з ключових зразків формування авторської візуально-графічної мови, яка суттєво вплинула на подальший розвиток дизайнерських практик. Його творчість стала помітним етапом у формуванні графічного дизайну 1950–1960-х років та визначила нові принципи візуального відтворення музичних емоцій і ритму джазової та популярної музики [2]. Соціальний, культурний та історичний контекст джазового середовища того часу [10; 19], що виступає тлом для осмислення стилістики та композиції ілюстрацій Флори, дасть змогу краще зрозуміти процеси формування сучасної візуальної культури.

Відродження інтересу до вінілу та цифрове збереження візуальної спадщини сьогоденні піднімають актуальні питання про авторський стиль, композицію і особливості візуалізації музики. У цьому контексті ілюстрації Джима Флори для альбомів "Columbia Records" і "RCA Victor" стали прикладами візуального перекладу музичного ритму засобами графічного дизайну [5; 21]. Вивчення авторського стилю ілюстрацій Флори сприятиме розширенню інструментарію дизайнерської освіти та забезпечить пошуки ефективних способів трансформації музичного змісту у візуальні форми. У добу цифровізації та шаблонізації візуальних рішень звернення до авторської ілюстрації набуває особливої значущості.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблематика дизайну музичних обкладинок широко представлена в сучасних наукових дослідженнях, де вона розглядається в соціокультурному та історичному контексті. Зокрема, Баріш Бююкокутан (Barış Büyükköktan) аналізує процес формування

джазових альбомних обкладинок у США у 1950–1969 роках як складову частину візуальної репрезентації музичної культури та ідентичності [2]. Низка досліджень широкого візуального поля епохи джазу є важливою для розуміння середовища, в якому формувалася стиль Джима Флори [7; 17].

Джерельна база дослідження сформована на основі інформації, присвяченої творчості Флори та його ролі в історії графічного дизайну. Офіційний сайт із колекцією вінтажних обкладинок надає репрезентативний візуальний матеріал для аналізу візуально-графічної мови дизайнера [9]. Також питанням біографії та стилю обкладинок і плакатів Джима Флори присвячені публікації Стівен Геллер (Steven Heller) [8], Енджелін Грант (Angelynn Grant) [6] та матеріали на сайті "London Jazz Collector" [14]. Це дає змогу реконструювати внутрішню логіку творчого процесу Флори, його розуміння ілюстрації як самостійної комунікативної форми мистецтва [4].

Дотичними до тематики дослідження є проблеми взаємозв'язку музики та візуальних образів, що розглядається у працях, присвячених феномену синестезії кольору та музики як форма візуалізації звукових структур [15], а також формуванню персоналізованої емоційної графічної мови [16]. Технологічні аспекти закономірностей візуального сприйняття, акценти на когнітивних механізмах читання зображення та тексту дають змогу порівнювати ручні, інтуїтивні рішення Флори з алгоритмічними підходами сучасного дизайну [3]. Окремий пласт становлять роботи про вплив штучного інтелекту на графічний дизайн, які підкреслюють зміну ролі автора та вплив моделювання вподобань користувачів у цифрову епоху [11; 13]. У цьому контексті візуальна складова частина розглядається утилітарно, а отже, потребує ґрунтовного системного аналізу художньої мови ілюстрацій для музичних альбомів, що визначає актуальність дослідження.

Проаналізовані джерела формують міждисциплінарне тло, що торкається культурних, технологічних та когнітивних умов функціонування музичного продукту, проте не стосується особливостей візуально-графічної мови ілюстрацій Джима Флори. Вивчення цих аспектів дасть змогу глибше осмислити процеси взаємодії ілюстрації та музики як знакових систем.

МЕТА

Метою роботи є аналіз стилістично-композиційних особливостей графічної мови ілюстрацій Джима Флори до джазових альбомів "Columbia Records" і "RCA Victor", а також виявлення художніх прийомів, за допомогою яких здійснюється візуалізація ритму, динаміки та емоційного характеру джазової музики.

Завданнями дослідження є характеристика творчості Джима Флори в контексті розвитку джазової культури середини ХХ століття; систематизація ілюстрації Флори до музичних альбомів; аналіз авторських підходів до створення візуальних образів музики та окреслення їх сучасних інтерпретацій.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Американський ілюстратор, дизайнер та художник-графік Джим Флора (James Flora, 1914–1998) відомий завдяки авторським обкладинкам джазових альбомів для "Columbia Records" та "RCA Victor" [4]. Він навчався в Художній академії Цинциннаті, де сформувався як митець, схильний до експерименту та карикатурної експресії [6]. Розвиток джазових обкладинок у 1950–1960-х роках безпосередньо збігається з періодом активної творчості Джима Флори [2] та висвітлює ключові візуальні тенденції епохи, зокрема декоративність та експресію. Його ілюстрації являють собою «візуальний джаз» [14] та стають провідним засобом формування образу музичного альбому. Вони відображають еволюцію авторського стилю, що поєднує модерністську експресію, гротеск і декоративну площинність [4]. Незмінною рисою творчості Флори є прагнення передати ритм і звучання джазу через колір, композицію та типографіку. На основі синтезу музичного та візуального дизайнер створив унікальну візуально-графічну мову, яка дає змогу побачити музику, відчути її темп і енергію [14]. Спорідненість візуальних стратегій плакатного дизайну того часу з музичною імпровізацією джазу дає можливість розглядати ілюстрації Джима Флори як частину ширшої традиції джазової візуальної культури, де ритм і образна свобода визначають графічну мову [17; 18].

За особливостями візуально-графічної мови Флори у роботі виділено основні групи композицій: декоративно-шрифтові, колірно-ритмічні та ритмічно-декоративні (рис. 1).

Ілюстрації Флори для альбомних обкладинок вирізняються радикальним відходом від академічних канонів зображення,

використанням примітивної пластики, експресивної лінії, деформації пропорцій, модерністським гротеском і елементами наївного мистецтва [6]. Ці риси не лише відображають естетику джазової культури свого часу, але й формують альтернативну модель візуального мислення, актуальну для сучасного дизайну, орієнтованого на емоційність та індивідуальність.

Декоративно-шрифтові композиції вирізняються спрощеними та деформованими фігурами, площинними зображеннями і контрастною кольоровою гамою, що створює відчуття імпровізації, характерне для джазового виконання. У таких композиціях шрифт і зображення функціонують як рівноправні складові частини єдиної композиційної структури. Шрифт у роботах Флори не лише виконує інформаційну роль, але й стає активним формотворчим елементом. Інтеграція шрифтового повідомлення у простір композиції ґрунтується на підпорядкуванні спільній декоративній логіці, що підсилює відчуття ритму та пластичної свободи (рис. 2: 1–2). Композиційне розташування шрифту інтуїтивно візуалізує звукові коливання музики та співвідноситься з універсальними принципами зорового сприйняття [3]. Така пластика шрифту підсилює експресивність зображень і сприяє емоційній залученості глядача.

Важливу роль відіграє колір, який використовується як засіб об'єднання тексту й зображення в єдину композиційну систему. Наприклад, типографіка обкладинки "Vix and Tram" (рис. 2: 3) має виразно декоративний характер. Варіативність товщини та кольору штрихів формують асоціації з наївними художніми практиками. Літери не ізольовані від візуального середовища, а сприймаються як частина ілюстративного простору, часто підпорядковуючись загальному ритму фігур, орнаментів і колористичних акцентів.

Друга група ілюстрацій репрезентує колірно-ритмічні композиції. Геометризовані форми та чергування теплих і холодних кольорних плям формують відчуття руху та пульсації, наближаючи зображення до музичного ритму. Зображення постатей людей, музичних інструментів та предметів у цих композиціях перетворюються на знакові образи з елементами ритмічної структури (рис. 1, 3).

Візуально-графічна мова таких музичних обкладинок сформована на перетині декоративного мислення, модерністських художніх практик і плакатної традиції середини ХХ століття [17]. Основою їх формоутворення

Рис. 1. Візуально-графічна мова ілюстрацій Джима Флори
Джерело: розроблено авторами В. Вахович, Н. Складенко за результатами дослідження

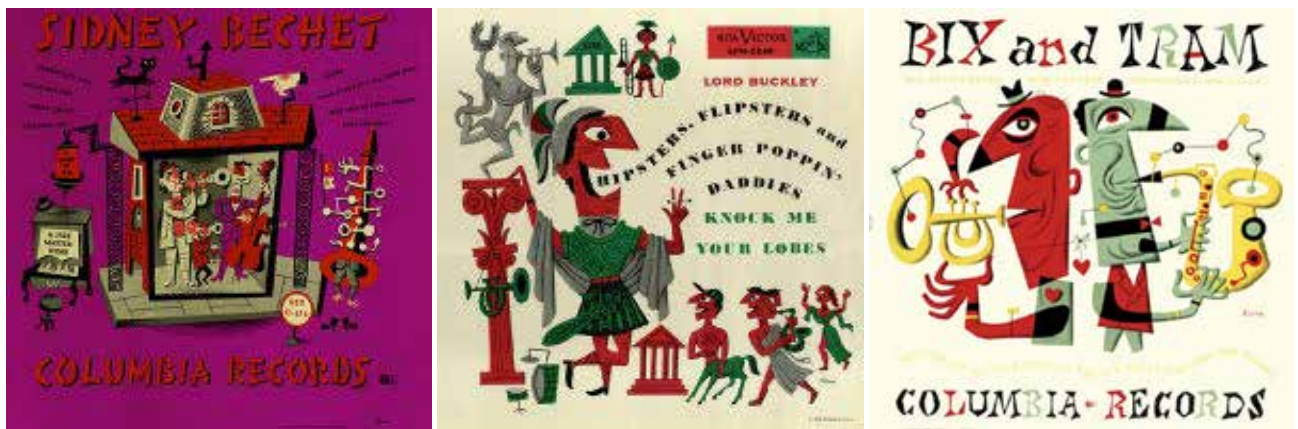

Рис. 2. Декоративно-шрифтові композиції в ілюстраціях Джима Флори: 1 – Sidney Bechet, Columbia C-173, 1948; 2 – Lord Buckley Hipsters, Flipsters, and Finger-Poppin' Daddies, Knock Me Your Lobes, RCA Victor LPM-3246, 1955; 3 – Bix Beiderbecke and Frank Trumbauer, Bix and Tram Columbia C-144 (1947) [9]

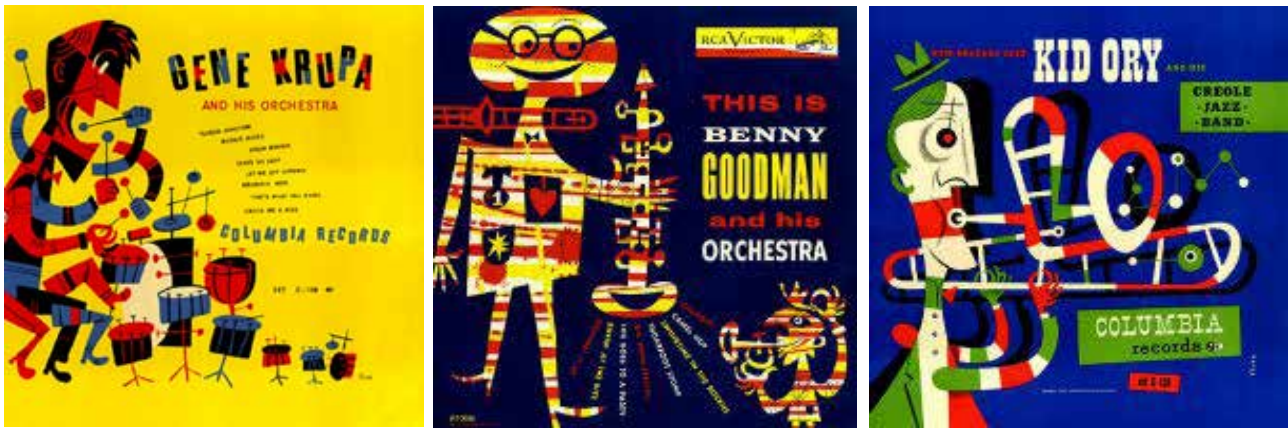

Рис. 3. Колірно-ритмічні композиції в ілюстраціях Джима Флори: 1 – Gene Krupa and His Orchestra Columbia C-138 / B-138, 1947; 2 – Benny Goodman and His Orchestra, This is Benny Goodman and His Orchestra, RCA Victor LPT-3056, 1955; 3 – Kid Ory and His Creole Jazz Band, New Orleans Jazz, Columbia C-126, 1947 [9]

виступає ритм як структурний принцип, що організує зображення через повтор, контраст та варіативність колірних площин. Колір виконує функцію конструювання внутрішньої динаміки зображення, передає відчуття темпу музики та утримує композиційну цілісність, формуючи явище синестезії [15].

Наступна група ілюстрацій Джима Флори представлена ритмічно-декоративними композиціями. Вони побудовані на основі хвилястих і пунктирних ліній, що імітують вібрації звуку (рис. 4). Характерною особливістю візуально-графічної мови є багаторазове повторення контуру навколо зображень та шрифтів, що надає художнім образам декоративності (рис. 1, рис. 4: 1, 2). Такий чіткий взаємозв'язок композиційних елементів створює відчуття впорядкованого, проте динамічного руху, що підкреслює взаємодію між звуком та

візуальними образами й стає засобом емоційного впливу [20]. У широкому контексті це дає змогу осмислювати ілюстрації музичних обкладинок як візуальні посередники емоційного сприйняття музики.

До цієї групи також належать зображення, що візуалізують звук через локальні кольорові площини на тлі (рис. 4: 3). Такий художній прийом перетворює зображення на декоративне поле, у межах якого елементи співвідносяться між собою через ритмічні повтори та силуетну графіку.

Загалом ритмічно-декоративні композиції формують цілісну графічну систему, у якій відчуття музики відбувається завдяки гармонійній взаємодії ритму, кольору та лінії. Поеднання художнього узагальнення, декоративної виразності та високого ступеня композиційної організації забезпечує естетичну цілісність та комунікативну ефективність.

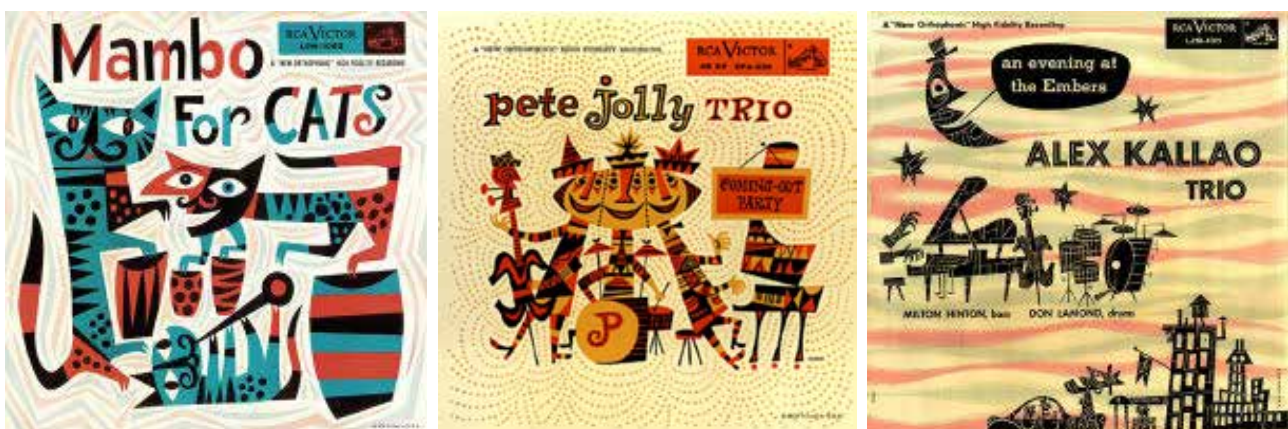

Рис. 4. Ритмічно-декоративні композиції в ілюстраціях Джима Флори: 1 – Various Artists, Mambo for Cats, RCA Victor LPM-1063, 1955; 2 – Pete Jolly Trio, Coming-Out Party, RCA Victor EPA-630, 1955; 3 – Alex Kallao Trio with Milt Hinton and Don Lamond, An Evening At the Embers, RCA Victor LJM-1011, 1954 [9]

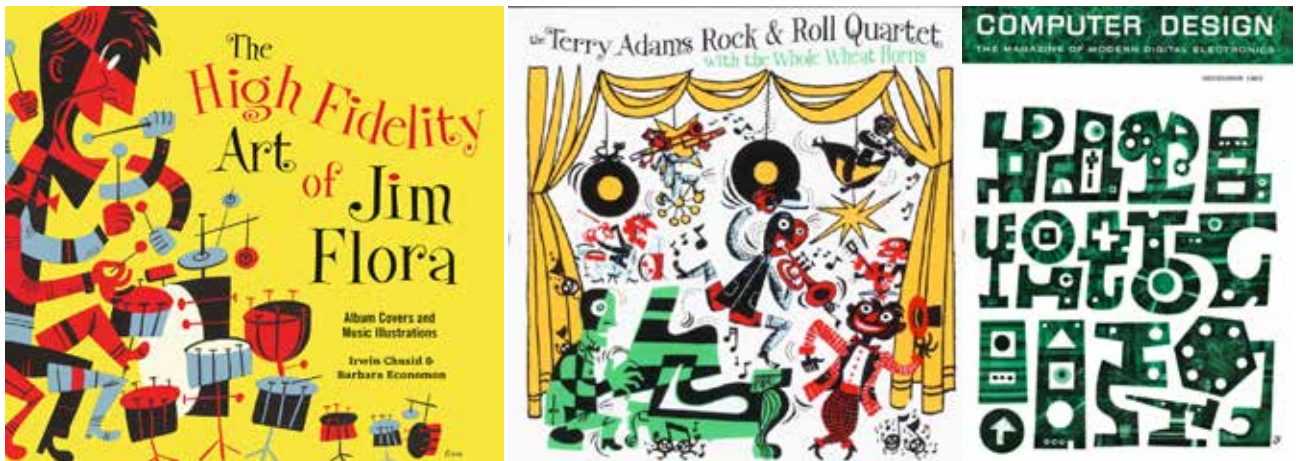

Рис. 5. Сучасні інтерпретації мистецької спадщини Джима Флори: 1 – книга "The High Fidelity Art of Jim Flora", автори Ірвін Чусід (Irwin Chusid), Барбара Економон (Barbara Economon), Fantagraphics Books, 2013; 2 – цифрова обкладинка музичного альбому "Terry Adams, Rock & Roll Quartet, 7 Single", 2008; 3 – обкладинка журналу «Комп'ютерний дизайн» (грудень 1970) [9]

В умовах цифровізації XXI століття та активного впливу технологій штучного інтелекту на практику графічного дизайну [11; 12] культурна та дизайнерська спадщина Джима Флори переосмислюється сучасною аудиторією. Його впізнавана візуально-графічна мова, що ґрунтується на експериментальному поєднанні гротескної образності та декоративного ритму кольору, форми та типографіки, стає сьогодні джерелом для творчих інтерпретацій. Цьому сприяє оновлення офіційного сайту Flora [9], спрямоване на поширення мистецьких образів Флори у глобальному інформаційному полі [8]. Художнє мислення та мистецька стилістика образів Флори адаптовані для цифрових обкладинок музичних альбомів (наприклад, Сан Ра (Sun Ra), Реймонд Скотт (Raymond Scott), Terry Adams (Террі Адамс) (рис. 5: 2)), книг про мистецтво Флори (рис. 5: 1), дитячих книг, обкладинок журналів (рис. 5: 3), ілюстрацій, художніх принтів [9]. Створення такої адаптивної цифрової платформи з широкою колекцією творів та постійними оновленнями засвідчує тривалу актуальність мистецької спадщини Флори.

Запити на використання робіт Флори є частиною креативної індустрії сьогодні, оскільки сучасні музичні лейбли та цифрові платформи усвідомлюють цінність експресивних іконічних образів минулого у створенні візуальної айдентики музичного продукту [8]. Таким чином, мистецька спадщина Флори інтегрується у сучасний

дизайнерський контекст, що демонструє, як історична візуальна мова здатна адаптуватись і знаходити нові форми вираження в умовах цифрового медіапростору.

ВИСНОВКИ

У результаті дослідження встановлено, що творчість Джима Флори є візуальним втіленням духу джазової епохи, в якій свобода, імпрровізація та динаміка знаходять графічне вираження через колір, композицію та типографіку. Стилістика його робіт ґрунтується на поєднанні модернізму, наївного мистецтва та елементів рекламної графіки, що формує впізнавану та цілісну візуально-графічну мову, створюючи емоційний зв'язок між слухачем і музикою. Декоративно-шрифтові, колірно-ритмічні та ритмічно-декоративні композиції Флори передають ритм і динаміку джазу графічними засобами, а також визначають особливості його підходу до візуалізації звуку. Його ілюстрації є візуальними інтерпретаціями музичного ритму та настрою, в якому колір, форма й ритм виходять за межі ілюстративності. Завдяки цьому звук перетворюється на візуальний символ епохи та естетики джазової культури середини ХХ століття.

Доведено, що творчість Джима Флори презентує потенціал графічного дизайну як засобу візуалізації музики та емоційного впливу на людину. Це дає змогу розглядати спадщину митця як важливу складову частину історії графічного дизайну та джерело ідей для сучасних практик візуальної комунікації у сфері креативних індустрій.

ЛІТЕРАТУРА

[1] Чилтон М. Історія обкладинки: історична хроніка оформлення альбомів. QUALS. URL: <https://quals.ua/cover-story-a-history-of-album-artwork> (дата звернення: 25.01.2026).

[2] Büyükokutan B. The racial formation not taken: Occupational careers and the making of jazz album covers, 1950–1969. *Poetics*. 2024. Vol. 102. 101870. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2024.101870>.

[3] Cheng S., Sheng D., Yao J., Shen Z. Poster graphic design with your Eyes: An approach to automatic textual layout design based on visual perception. *Displays*. 2023. Vol. 79. 102458. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.displa.2023.102458>.

[4] Chusid I. The Mischievous Mr. Flora. 2005. URL: <https://jimfloraart.com/about.html> (дата звернення: 25.01.2026).

[5] George J., Shamir L. Computer analysis of similarities between albums in popular music. *Pattern Recognition Letters*. 2014. Vol. 45. P. 78–84. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2014.02.021>.

[6] Grant A. The Golden Age of Jazz Covers. 1990. URL: <https://angelynngant.com/the-golden-age-of-jazz-covers> (дата звернення: 25.01.2026).

[7] Grapheine. History of record covers: the face of 50s jazz. 2023. URL: <https://grapheine.com/en/magazine/history-record-covers-design-50s-jazz> (дата звернення: 25.01.2026).

[8] Heller S. Jim Flora's online life. *Print Magazine*. 2018, January 4. URL: <https://www.printmag.com/daily-heller/jim-flora> (дата звернення: 25.01.2026).

[9] Jim Flora. URL: <https://www.jimflora.com> (дата звернення: 23.01.2026).

[10] Kirschbaum C. Categories and networks in jazz evolution: The overlap between bandleaders' jazz sidemen from 1930 to 1969. *Poetics*. 2015. Vol. 52. P. 154–178. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2015.04.001>.

[11] Li H., Xue T., Zhang A., Luo X., Kong L., Huang G. The application and impact of artificial intelligence technology in graphic design: A critical interpretive synthesis. *Heliyon*. 2024. Vol. 10 (21). e40037. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40037>.

[12] Li Z., Song M., Duan S., Wang Z. Are users attracted by playlist titles and covers? Understanding playlist selection behavior on a music streaming platform. *Journal of Innovation & Knowledge*. 2022. Vol. 7 (3). 100212. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100212>.

[13] Lin J., Huang S., Zhang Y. Deep neural network-based music user preference modeling, accurate recommendation, and IoT-enabled personalization. *Alexandria Engineering Journal*. 2025. Vol. 125. P. 232–244. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.aej.2025.03.057>.

[14] London Jazz Collector. Jim Flora: the genius of the one square foot canvas. 2018, May 20. URL: <https://londonjazzcollector.wordpress.com/2018/05/20/jim-flora-the-genius-of-the-one-square-foot-canvas> (дата звернення: 25.01.2026).

[15] Mao X., Xu J., Lang J., Zhang S. Visualization of isomorphism-synesthesia of colour and music. *Visual Informatics*. 2023. Vol. 7 (4). P. 110–114. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.visinf.2023.10.006>.

[16] Pan Z., Pan H., Zhang J. The application of graphic language personalized emotion in graphic design. *Heliyon*. 2024. Vol. 10 (9). e30180. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30180>.

[17] Persse J. Free Design: Jazz Posters That Swing. MoMA. 2021, April 30. URL: <https://www.moma.org/magazine/articles/550> (дата звернення: 25.01.2026).

[18] Proutskova P., Wolff D., Fazekas G., Frieler K., Höger F., Velichkina O., Solis G., Weyde T., Pfeiderer M., Crayencour H. C., Peeters G., Dixon S. The Jazz Ontology: A semantic model and large-scale RDF repositories for jazz. *Journal of Web Semantics*. 2022. Vol. 74. 100735. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.websem.2022.100735>.

[19] Tobey R. Jim Flora captures 20th-century pop culture. *Connecticut History*. 2022, January 13. URL: <https://connecticuthistory.org/jim-flora-captures-20th-century-pop-culture> (дата звернення: 25.01.2026).

[20] Vaishnav M. Clinical evaluation of effect of music with creative visualization on maternal psychology. *Journal of Ayurveda and Integrative Medicine*. 2018. Vol. 9 (2). Supplement 1. P. S30. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaim.2018.02.129>.

[21] Xie H. Analysis of interaction function of modern graphic design based on technical-aided design. *Journal of King Saud University – Science*. 2023. Vol. 35 (8). 102828. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2023.102828>.

REFERENCES

[1] Chilton, M. (n.d.). Istorii obkladynyky: istorychna khronika oformlennia albomiv [The History of the Cover: A Historical Chronicle of Album Design]. QUALS. Retrieved from <https://quals.ua/cover-story-a-history-of-album-artwork> [in Ukrainian].

[2] Büyükokutan, B. (2024). The racial formation not taken: Occupational careers and the making of jazz album covers, 1950–1969. *Poetics*, 102, 101870. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2024.101870> [in English].

[3] Cheng, S., Sheng, D., Yao, J., & Shen, Z. (2023). Poster graphic design with your Eyes: An approach to automatic textual layout design based on visual perception. *Displays*, 79, 102458. <https://doi.org/10.1016/j.displa.2023.102458> [in English].

[4] Chusid, I. (2005). *The Mischievous Mr. Flora*. Jim Flora Art. Retrieved from <https://jimfloraart.com/about.html> [in English].

[5] George, J., & Shamir, L. (2014). Computer analysis of similarities between albums in popular music. *Pattern Recognition Letters*, 45, 78–84. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2014.02.021> [in English].

[6] Grant, A. (1990). The Golden Age of Jazz Covers. Retrieved from <https://angelynngant.com/the-golden-age-of-jazz-covers> [in English].

[7] Grapheine (2023). History of record covers: the face of 50s jazz. Retrieved from <https://grapheine.com/en/magazine/history-record-covers-design-50s-jazz> [in English].

[8] Heller, S. (2018, January 4). *Jim Flora's online life*. Print Magazine. Retrieved from <https://www.printmag.com/daily-heller/jim-flora> [in English].

[9] Jim Flora (n.d.). Retrieved January 26, 2026, from <https://www.jimflora.com> [in English].

[10] Kirschbaum, C. (2015). Categories and networks in jazz evolution: The overlap between bandleaders' jazz sidemen from 1930 to 1969. *Poetics*, 52, 154–178. <https://doi.org/10.1016/j.poetic.2015.04.001> [in English].

[11] Li, H., Xue, T., Zhang, A., Luo, X., Kong, L., & Huang, G. (2024). The application and impact of artificial intelligence technology in graphic design: A critical interpretive synthesis. *Heliyon*, 10 (21), e40037. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40037> [in English].

[12] Li, Z., Song, M., Duan, S., & Wang, Z. (2022). Are users attracted by playlist titles and covers? Understanding playlist selection behavior on a music streaming platform. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(3), 100212. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100212> [in English].

[13] Lin, J., Huang, S., & Zhang, Y. (2025). Deep neural network-based music user preference modeling, accurate recommendation, and IoT-enabled personalization. *Alexandria Engineering Journal*, 125, 232–244. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2025.03.057> [in English].

[14] London Jazz Collector (2018, May 20). *Jim Flora: the genius of the one square foot canvas*. Retrieved from <https://londonjazzcollector.wordpress.com/2018/05/20/jim-flora-the-genius-of-the-one-square-foot-canvas> [in English].

[15] Mao, X., Xu, J., Lang, J., & Zhang, S. (2023). Visualization of isomorphism-synesthesia of colour and music. *Visual Informatics*, 7 (4), 110–114. <https://doi.org/10.1016/j.visinf.2023.10.006> [in English].

[16] Pan, Z., Pan, H., & Zhang, J. (2024). The application of graphic language personalized emotion in graphic design. *Heliyon*, 10 (9), e30180. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e30180> [in English].

[17] Persse, J. (2021, April 30). *Free Design: Jazz Posters That Swing*. MoMA. Retrieved from <https://www.moma.org/magazine/articles/550> [in English].

[18] Proutskova, P., Wolff, D., Fazekas, G., Frieler, K., Höger, F., Velichkina, O., Solis, G., Weyde, T., Pfeleiderer, M., Crayencour, H. C., Peeters, G., & Dixon, S. (2022). The Jazz Ontology: A semantic model and large-scale RDF repositories for jazz. *Journal of Web Semantics*, 74, 100735. <https://doi.org/10.1016/j.websem.2022.100735> [in English].

[19] Tobey, R. (2022, January 13). *Jim Flora captures 20th-century pop culture*. Connecticut History. Retrieved from <https://connecticuthistory.org/jim-flora-captures-20th-century-pop-culture> [in English].

[20] Vaishnav, M. (2018). Clinical evaluation of effect of music with creative visualization on maternal psychology. *Journal of Ayurveda and Integrative Medicine*, 9(2), Supplement 1, S30. <https://doi.org/10.1016/j.jaim.2018.02.129>. [in English].

[21] Xie, H. (2023). Analysis of interaction function of modern graphic design based on technical-aided design. *Journal of King Saud University – Science*, 35 (8), 102828. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2023.102828> [in English].

ABSTRACT

Vakhovych V., Skliarenko N. The visually-graphic language of Jim Flora's illustrations in music album cover design

Purpose. The purpose of this study is to analyze the stylistic and compositional features of Jim Flora's graphic language through the example of jazz album covers, by means of which music is visually interpreted.

Methodology. The research has a systematic character and is based on comparative-historical, visual-analytical and semiotic methods. Art studies research methods (artistic-graphic, artistic-compositional and artistic-imagery design analysis) make it possible to examine the composition, color and typography of Flora's Work, as well as to identify the relationship between the visual image and musical content. The study focuses on Jim Flora's illustrations for jazz albums released by Columbia Records and RCA Victor.

Results. The paper examines Jim Flora's creative work in the context of the development of American graphic design in the mid-twentieth century. The analysis of the visual and graphic language of Flora's illustrations made it possible to distinguish tree groups of compositions. The first group is characterized by a combination of modern grotesque and naive stylistics and has a decorative-typographic nature with simplified forms, contrasting color schemes and rhythmic typography. The second group consist of color-rhythmic compositions with decorative forms

and sense of rhythm achieved through the alternation of color planes. The third group is represented by rhythmic-decorative compositions in which harmony between form, line and color is achieved. It has been established that the basis of Flora's illustrative style is expressive deformation, rhythmic composition and decorative flatness.

Scientific novelty. The study represents the first analysis of the visual and graphic language of album cover illustrations by the American designer Jim Flora. It demonstrates that his stylist approach to the visualization of music represents a synthesis of sonic and visual art. This became a foundation for the formation of jazz modernist aesthetics and the development of graphic design in the mid-20th century.

Practical relevance. The research materials may be used in the educational process in the fields of graphic design, illustration design and art history, as well as in the professional practice of designers when creating music album covers and visual identities for cultural projects.

Key words: graphic design, music album cover, Jim Flora, visual communication design, illustration, jazz era, music visualization, artistic style, visual-graphic language, composition, typography, visual image, visual culture, artistic expression, illustration style.

AUTHOR'S NOTE:

Vakhovych Vladyslava, Postgraduate Student at the Department of Architecture and Design, Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine, e-mail: vladavakhovych@gmail.com, orcid: 0009-0003-1629-0217.

Skliarenko Nataliia, Doctor of Study of Art, Professor, Professor at the Department of Architecture and Design, Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine, e-mail: nata_skliarenko@ukr.net, orcid: 0000-0001-9188-1947.

Дата першого надходження статті до видання: 27.01.2026
Дата прийняття статті до друку після рецензування: 19.02.2026
Дата публікації (оприлюднення) статті: 24.04.2026

Стаття поширюється на умовах ліцензії відкритого доступу CC BY 4.0

