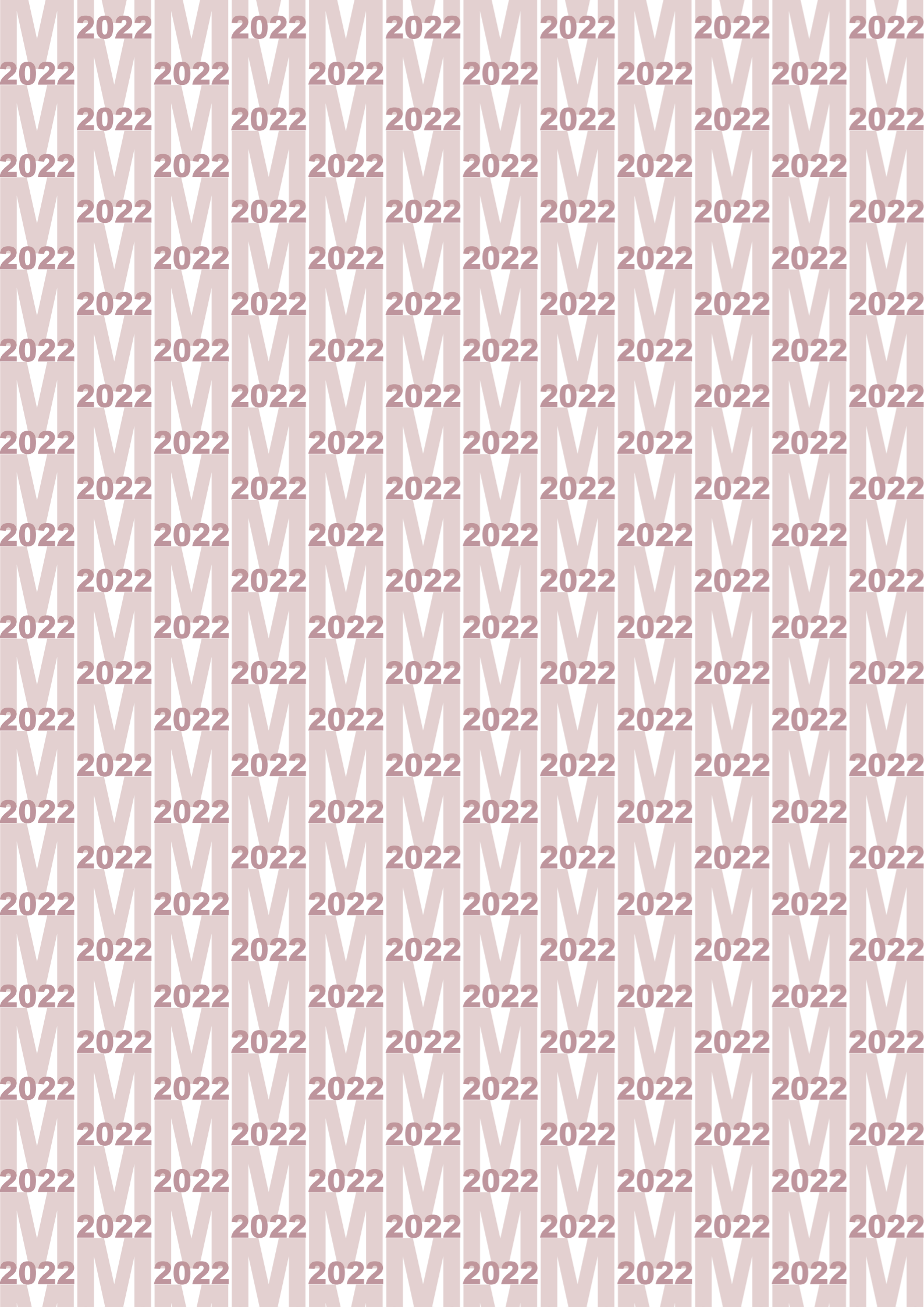

МАГІСТРИ 2022

Кваліфікаційні
роботи студентів ОПП
**«ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ
КОМУНІКАЦІЙ»**
2022 року на здобуття
СВО «Магістр»
(спеціальність 022
«Дизайн»)

МАГІСТРИ 2022

Дослідник • Explorer

«Встріч двох людей означає
контакт двох хімічних субстанцій;
якщо між ними є хоч якась реакція,
міняються обидва елементи»
Карл Юнг

Міністерство культури та
інформаційної політики України

Харківська державна академія
дизайну і мистецтв

Факультет «Дизайн»

Кафедра графічного дизайну

Кафедра мультимедійного дизайну

ХАРКІВ — ХДАДМ — 2023

МАГІСТРИ 2022

Кваліфікаційні
роботи студентів ОПП
**«ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ
КОМУНІКАЦІЙ»**
2022 року на здобуття
СВО «Магістр»
(спеціальність 022
«Дизайн»)

Ольга Ганоцька

кандидат
мистецтвознавства,
доцент, завідувач кафедри
графічного дизайну

За майже сторічну історію становлення й розвитку в ХДАДМ було накопичено унікальний досвід завдяки всесвітньо визнаним митцям й дизайнерам, які втілювали в освітній процес свої провідні й неординарні погляди на професію та методи викладання тих чи інших дисциплін. ОПП «Дизайн візуальних комунікацій» спрямована на пошук, аналіз та застосування широкого спектру інновацій та креативних ідей для рішення викликів сучасності засобами дизайну візуальних комунікацій, при поєднанні графічного та мультимедійного дизайну з метою підготовки висококваліфікованого спеціаліста, здатного впоратися зі стратегічними проблемами комунікації, пропонуючи інноваційні рішення та координуючи всі ролі та компетенції, пов'язані зі складним візуально-комунікаційним проєктом. Також освітня програма враховує сучасні тенденції щодо розуміння професії дизайнера, як соціально відповідальної, тобто студентам надається в рамках запропонованих дисциплін можливість долучатися до осмислення ролі дизайну візуальних комунікацій у вирішенні різних викликів, які постають перед людством у реаліях всього сучасного світу.

З М І С Т :

СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК	
6	Білоус Едуард	Криптомистецтво (NFT) у сучасному дизайні	проф. В.І. Лесняк
8	Богодюк Катерина	Засоби поєднання типографіки з графічними образами у музичному кліпі	ст. викл. О.Л. Квітка
10	Голобородько Юліана	Особливості візуальної мови в дизайні айдентики театральних закладів	проф. В.І. Лесняк
12	Графська Лілія	Особливості візуальної мови елементів ідентифікації мистецьких інституцій	проф. В.І. Лесняк
14	Джугань Надія	Особливості багатофункціональності у дизайні упаковки	доц. О.В. Ганоцька
16	Козловський Микита	Особливості дизайну навчально-професійних видань	доц. Т.О. Іваненко
18	Манукян Анаїт	AR-книги як новий виток розвитку книжкового видавництва	доц. І.О. Малиніна
20	Тарасенко Артем	Візуально-комунікаційні засоби рекламного супроводу спортивних змагань	проф. В.І. Лесняк
22	Титаренко Даша	Інноваційні методи в дизайні екологічної упаковки	доц. О.В. Ганоцька
24	Тичиніна Анна	Особливості UI/UX дизайну інтерфейсів сайтів для творчих конкурсів	проф. О.В. Соболев
26	Філімонова Маргарита	Рекламна фотографія як засіб презентації навчального матеріалу	ст. викл. А.Л. Макарова
28	Хедекель Софія	Сучасний шрифтовий дизайн України: традиції, новаторства та особистості	доц. Т.О. Іваненко
30	Худешенко Христина	Специфіка дизайну надважких накреслень шрифту	доц. Т.О. Іваненко
32	Чумак Катерина	Візуалізація абстрактних понять засобами графічного дизайну	доц. О.В. Ганоцька
34	Шатіленко Юлія	Особливості арт буку як об'єкту дизайну.	ст. викл. А.Л. Макарова
36	Шматко Олександра	Використання засобів графічного дизайну для презентації української культури	ст. викл. Л.К. Литвинюк

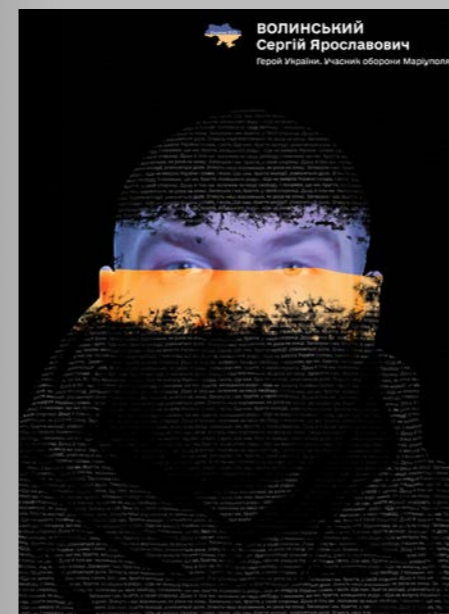
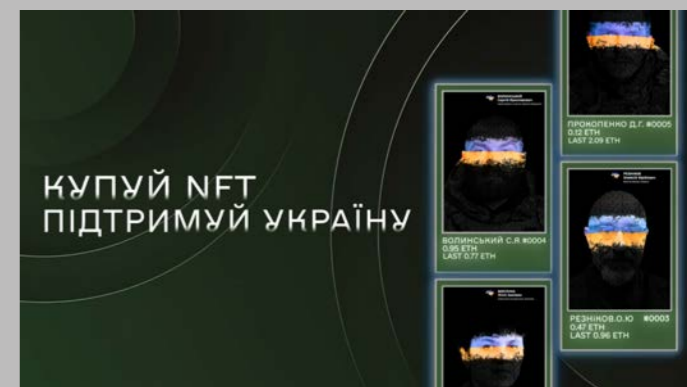

ЕДУАРД БІЛОУС

Керівник:
проф. кафедри
графічного дизайну
Володимир Лесняк

КРИПТОМИСТЕЦТВО (NFT) В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ

Цікавість до технології невзаємозамінних токенів (NFT) знаходиться на рекордному рівні. Найпопулярнішим видом медіаконтенту, яким торгують у вигляді NFT, є цифрові малюнки. Вони як і реальні малюнки мають автора, людину яка створила цю NFT, інформацію у мережі неможливо підробити тому вона надає NFT від відомих художників чи брендів додаткову вартість і культурну цінність. В межах цього проекту було розроблено серію 2D-плакатів для NFT колекції, а також проморолик. Для роботи були взяті фотографії військових та волонтерів для подальшої стилізації їх зображення в текстовий 3D ефект силуету з додаванням патріотичної символіки (синьо-жовтого стяга) як прояву відданості державі. На плакатах присутній текст, що вказує на ім'я та прізвище зображеної людини. Це зроблено з метою поширення інформації про особу, її діяльність та вчинки. Завданням було спроектувати серію плакатів в яких би відображались патріотичні прагнення людини.

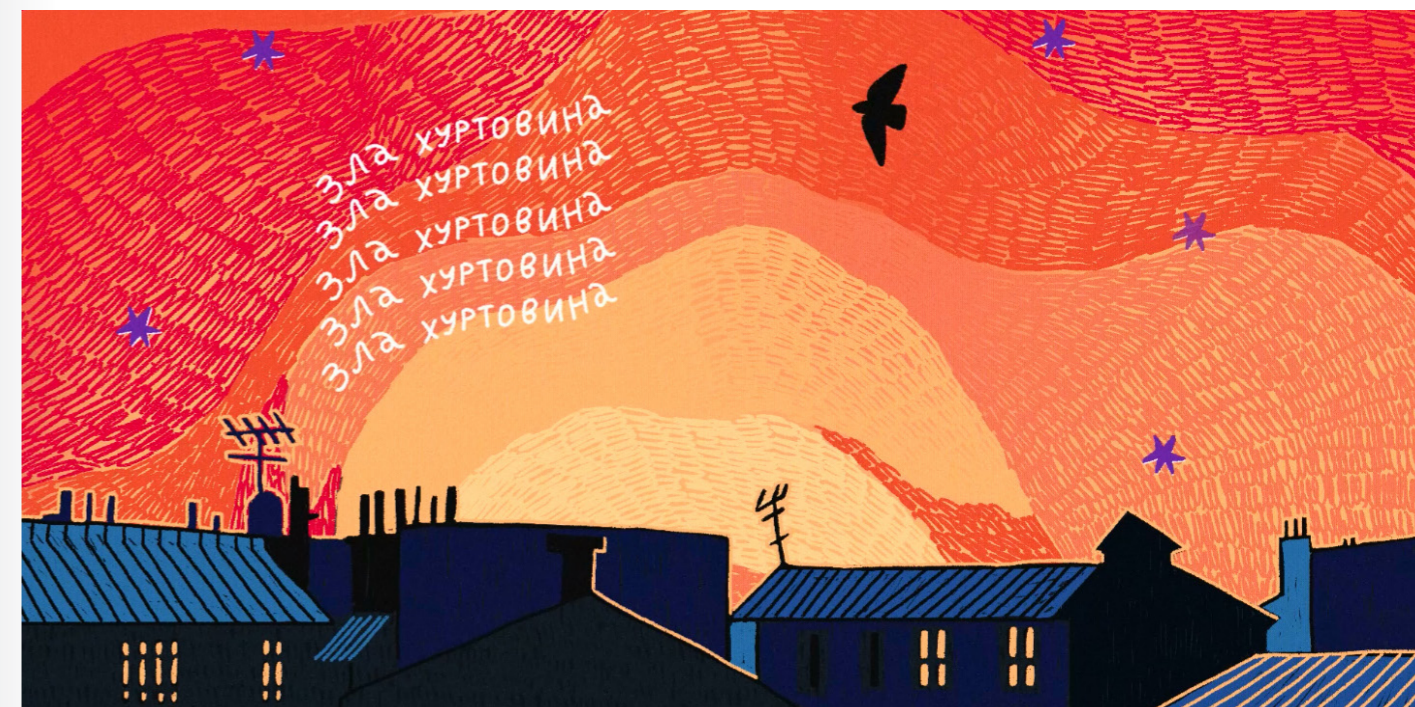
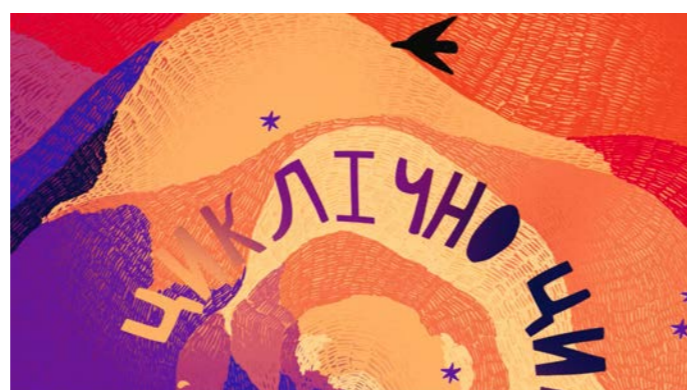
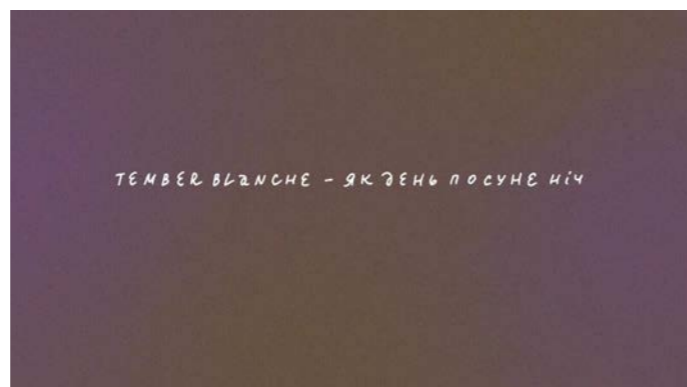

КАТЕРИНА БОГОДУК

Керівник:
к.м., ст. викл. кафедри
графічного дизайну
Ольга Квітка

ЗАСОБИ ПОЄДНАННЯ ТИПОГРАФІКИ З ГРАФІЧНИМИ ОБРАЗАМИ У МУЗИЧНОМУ КЛІПІ

У роботі визначено художні засоби типографіки, які втілюються у виразні графічні образи, і тим самим посилюють ефективність сприйняття змісту твору навіть у вигляді простих читабельних субтитрів. Слова й графічні образи викликають певні асоціації в кожній людині, спонукають її до сприйняття концепції автора по-своєму, заохочують її уяву. Тема створення музичного кліпу на пісню «Як день посуне ніч» українського гурту Tember Blanche є актуальною тому, що на цей момент є незначна кількість українських анімаційних творів які тісно пов'язують та застосовують типографіку з графічними образами. Типографіка, графіка та анімація покладені на музику допомагають донести сенс твору та спрямувати увагу глядача. Типографічна композиція реконструює текст пісні, підкреслюючи візуальну складову і створює графічну ілюстрацію за допомогою літер, які візуалізуються у формі певних шрифтів.

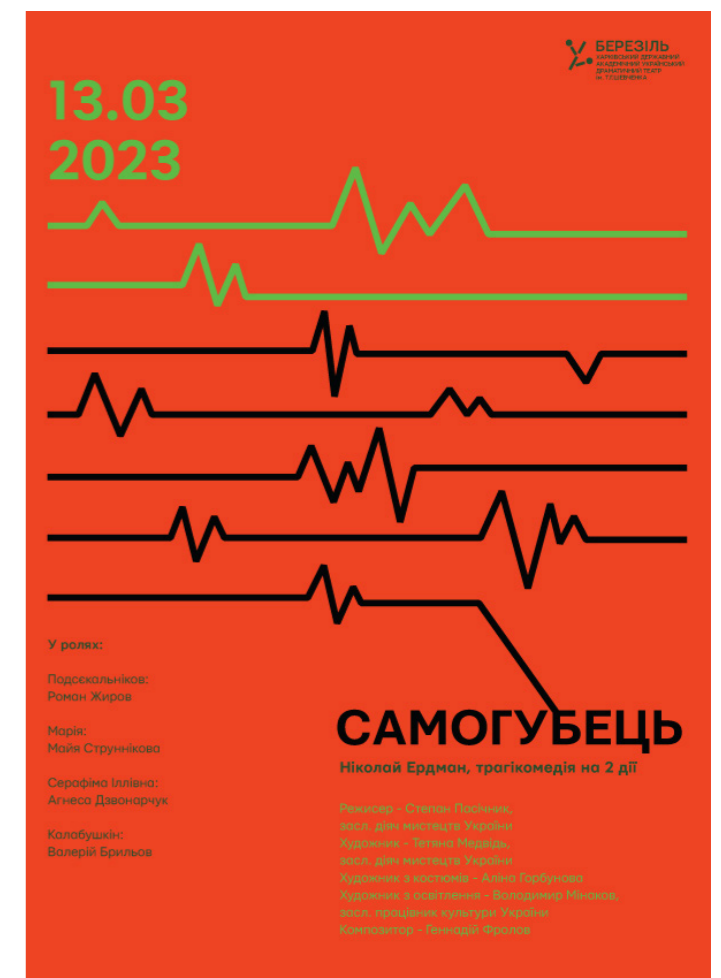
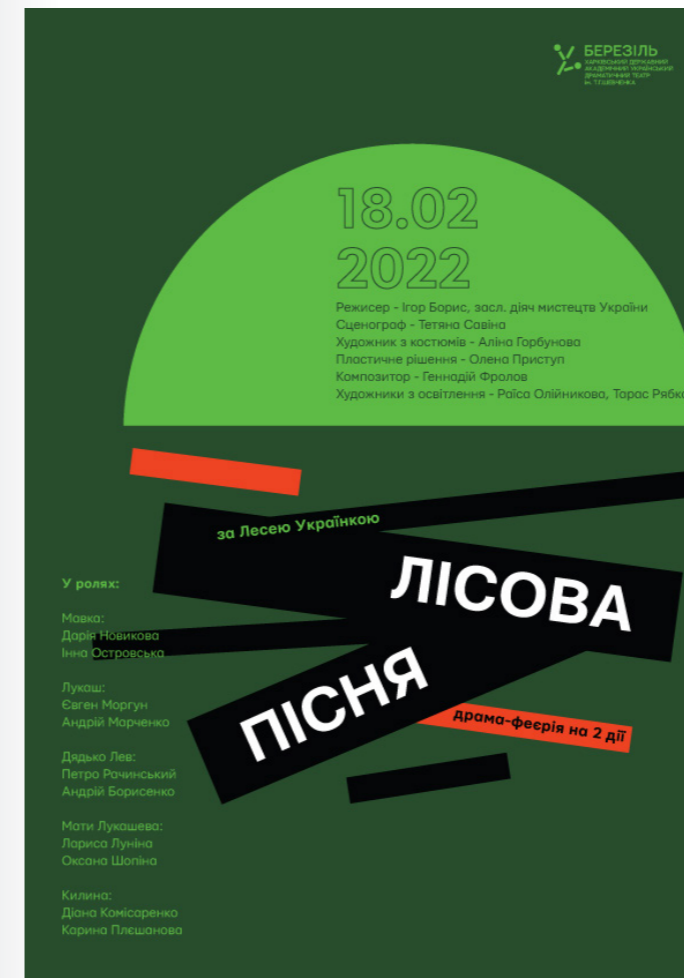

ЮЛІАНА ГОЛОБОРОДЬКО

Керівник:
проф. кафедри
графічного дизайну
Володимир Лесняк

ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛЬНОЇ МОВИ В ДИЗАЙНІ ТЕАТРІВ

В роботі визначено наступні особливості створення дизайн-пропозиції для театрів: необхідність комплексного підходу до розробки та втілення елементів дизайну, готовність глядачів до складної комунікаційної мови, важливості звернення уваги, що в даній сфері елементи дизайну вже є початком взаємодії з глядачем. На основі отриманих знань щодо особливостей побудови візуальної мови для театральних закладів було розроблено проектну пропозицію дизайну айдентики для Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка «Березиль». Дизайн-концепція даного проекту базується на найважливішій складовій, яка виділяє театр серед інших – на його багатій та складній історії, а також на його меті та поетичній назві. Всі спроектовані об'єкти відповідають обраній геометрично-типографічній, метафоричній стилістиці візуальної мови та створюють сучасну, яскраву та цілісну айдентичку, що відповідає вимогам та визначеним у цій роботі особливостям її побудови та у майбутньому при її запровадженні сприятиме підняттю іміджу великого українського театру.

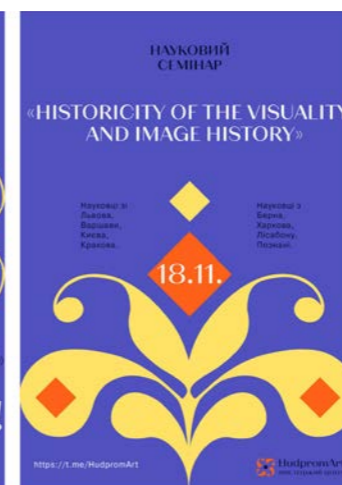

ЛІЛІЯ ГРАФСЬКА

Керівник:
проф. кафедри
графічного дизайну
Володимир Лесняк

ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛЬНОЇ МОВИ В ДИЗАЙНІ МИСТЕЦЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ

В сучасному світі культури та мистецтва, інституції грають неабияку роль у відпочинку населення, так як це запорука ментального здоров'я, позитивне емоційне враження, спілкування з соціумом, саморозвиток та пізнання власної культури. Завдяки якісній візуальній мові вибудовується комунікаційний канал між художньою установою та споживачами, підвищується популярність і тим самим змінюється відношення до арт установ, що підіймає інституцію на новий рівень розвитку, який відповідає сучасності. Дизайн-концепція заснована саме на особливостях мистецького центру Hudprom Art, його розташуванні в історичній будівлі Академії з рисами українського модерну. Так, за графічну основу було взято стилізовані декоративні елементи, які присутні на фасаді академії ХДАДМ, формуючи національну ідентичність. Саме завдяки такому рішенню створено основні елементи айдентики, в яких висвітлюється цінність нашої культури та створюються стійкі асоціації з українською творчою інституцією.

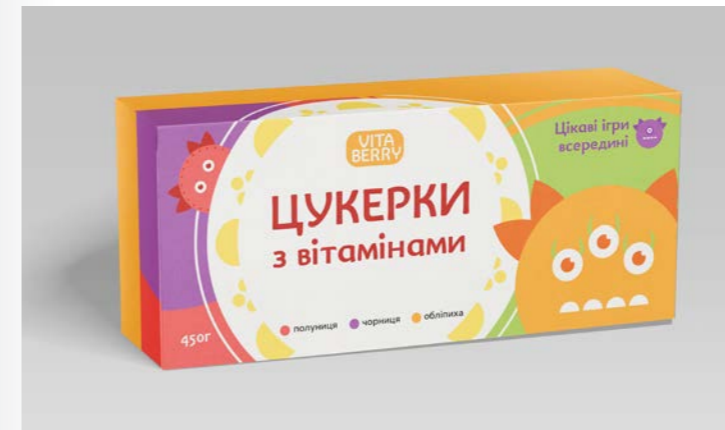

НАДІЯ ДЖУГАНЬ

Керівник:
к.м., доц. кафедри
графічного дизайну
Ольга Ганоцька

ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ У ДИЗАЙНІ УПАКОВКИ

Розглянуто та проаналізовано основні функції сучасної упаковки. Виявлено особливості формування багатофункціонального пакування, що будуються на основі вимог суспільства та сталого розвитку із метою вирішення екологічної проблеми. Систематизовано та визначено основні функціональні прояви багатофункціональності в дизайні упаковки, які проявляються у запровадженні інтерактивних аспектів, що впливатимуть на якість збереження продукту, введенні розважальних ігрових моментів та формуванні додаткової взаємодії задля полегшення використання продукту або побутових аспектів життя, не пов'язаних із ним. На основі результатів проведеного дослідження, розроблено проектну пропозицію, що полягає у створенні серії багатофункціональної упаковки, що формують взаємодію із продуктом в якості рухливої та дидактичної гри. Таким чином, багатофункціональність проявлятиметься за рахунок впровадження ігрової функції, яка у свою чергу є проявом інтерактивності.

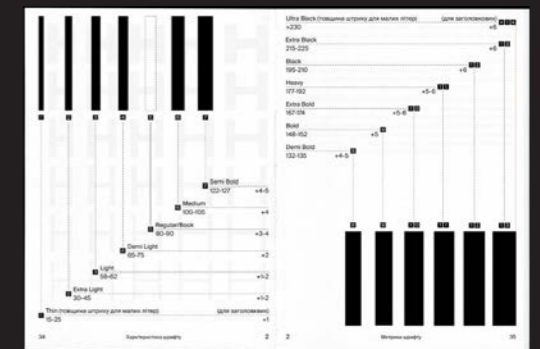
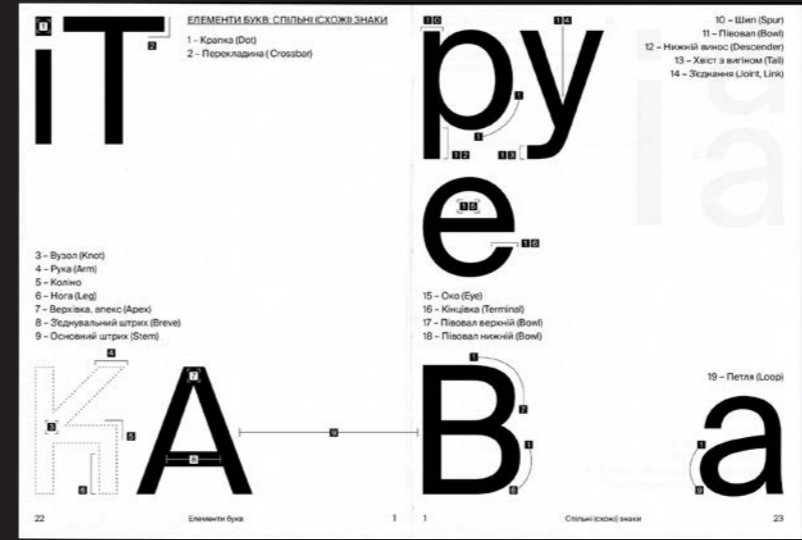
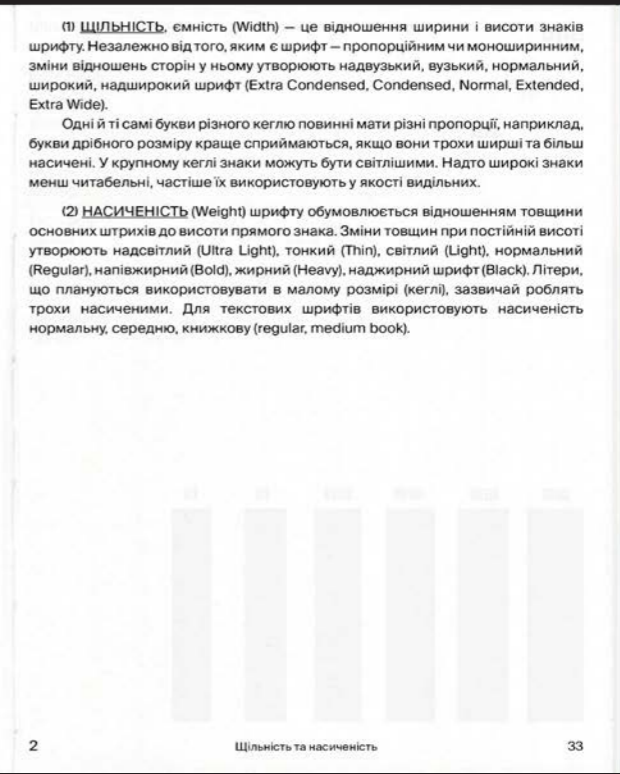
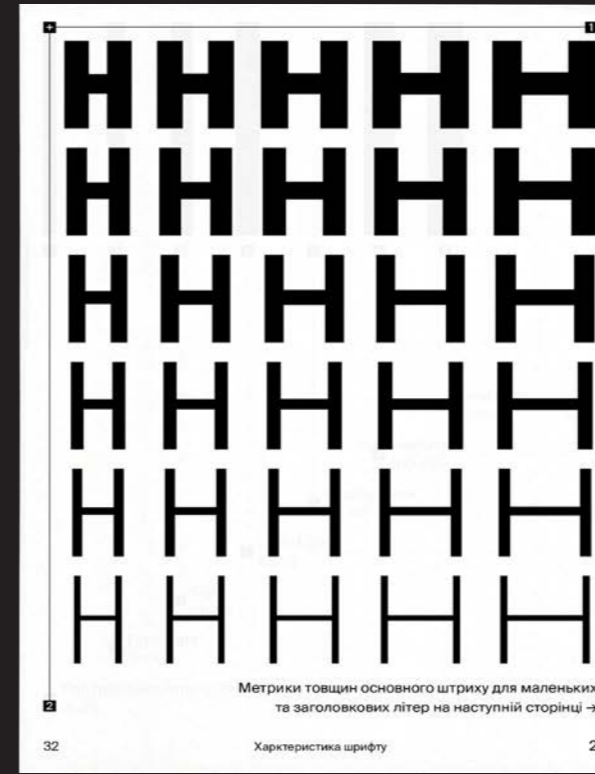
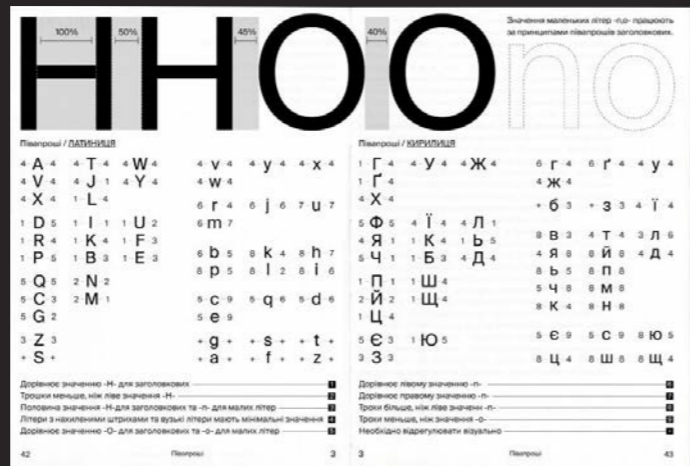
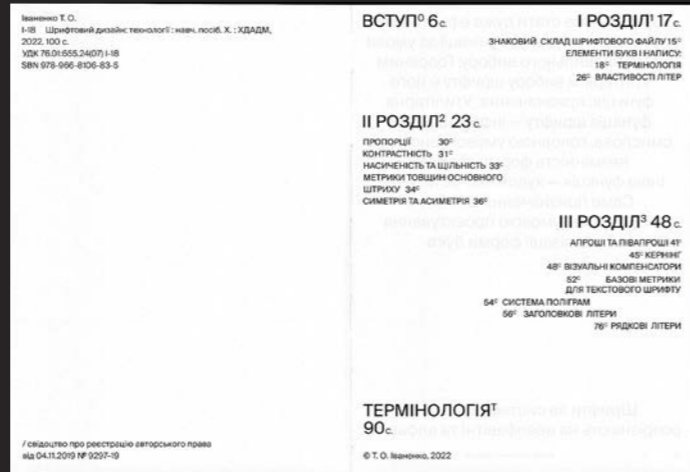

МИКИТА КОЗЛОВСЬКИЙ

Керівник:
к.м., доц. кафедри
графічного дизайну
Тетяна Іваненко

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ ВИДАНЬ

Наукова робота була присвячена вивченню освітньо-професійної особливості оформлення видань для Вищих навчальних закладів. Автор визначає концепцію професійного посібника, яка узагальнює та систематизує знання про створення та впровадження шрифтів в Україні. Результати наших досліджень базуються на вивченні та аналізі освіти зі шрифту. Ми розкрили специфіку дизайну та його вплив на навчання, побудову шрифту. Дослідження показує, що студенти та дизайнери отримують краще розуміння інформації завдяки привабливому дизайну сторінок, таблиць, схем тощо. Результати дослідження є значущими і об'єднані в навчальному посібнику під назвою «Як створити шрифт», де ми визначили: формат, структуру книги просторову організацію, систему класифікації та навігацію. Завдання з дизайну навчально-професійного видання полягає насамперед у тому, щоб полегшити розуміння змісту та його сприйняття для особи, яка навчається.

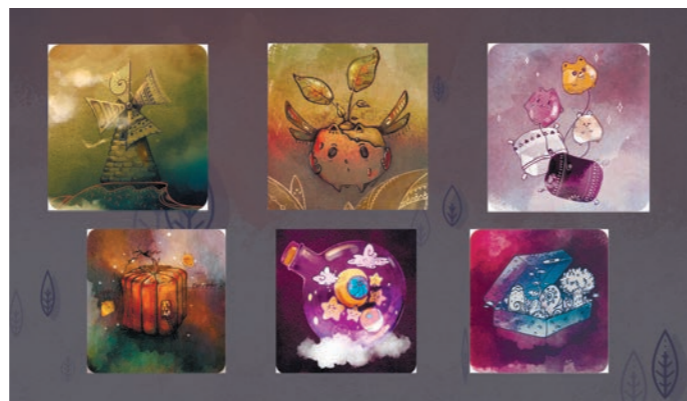
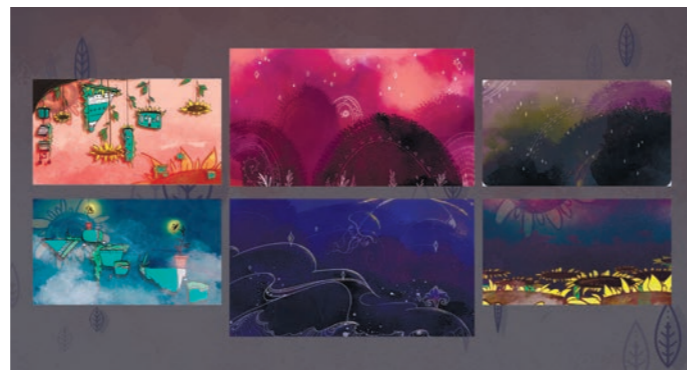

АНАІТ МАНУКЯН

Керівник:
к.п.н., доц. кафедри
мультимедійного дизайну
Ірина Малиніна

AR-КНИГИ ЯК НОВИЙ ВИТОК РОЗВИТКУ КНИЖНОГО ВИДАВНИТЦВА

В дослідницькій роботі ретельно вивчається поняття «доповнена реальність», визначається різниця між «доповненою реальністю» та «віртуальною реальністю». Детально описано переваги використання доповненої реальності та причини її популярності. В останні роки зростає інтерес до доповненої реальності, оскільки багато факторів, таких як COVID-19 та інші, призвели до того, що люди були змушені контактувати зі світом, не виходячи з домашнього простору. Виявилось, що технологія доповненої реальності покращує сприйняття інформації. Пропозиція цього проекту полягає в тому, щоб зробити процес подання друкованих матеріалів більш сучасним, захоплюючим і зрозумілим за допомогою AR. Визначено, яке програмне забезпечення необхідне для створення та використання доповненої реальності в такого роду виданнях. Обрано найбільш підходящий додаток, який зручний у використанні та простий в освоєнні, не потребує значних витрат. У магістерській роботі описуються методи, матеріали та технології, які плануються використати в проекті. Ретельно аналізуються проблеми, які можуть виникнути під час реалізації проекту, які існують у світі в цілому.

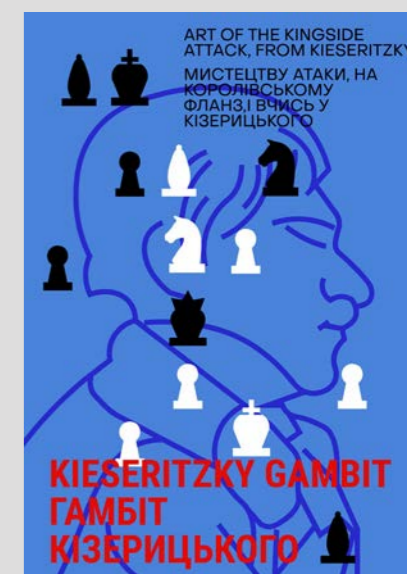
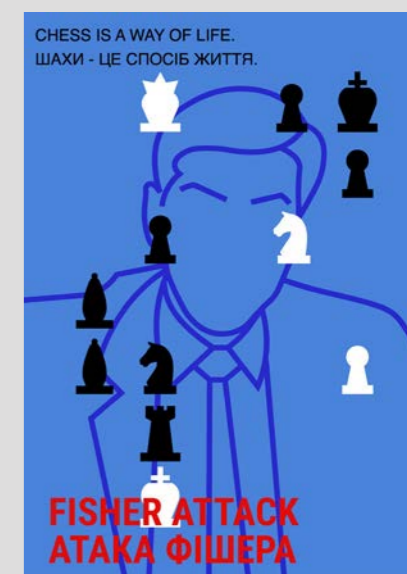
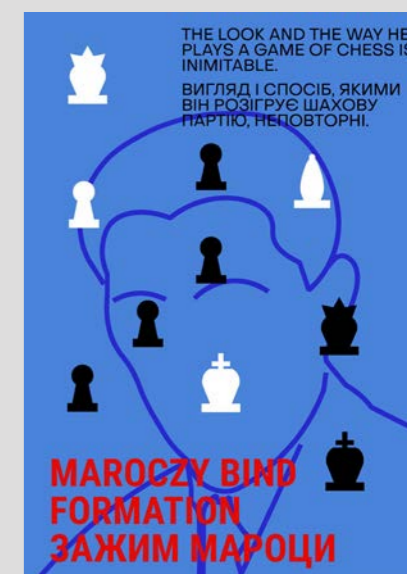

АРТЕМ ТАРАСЕНКО

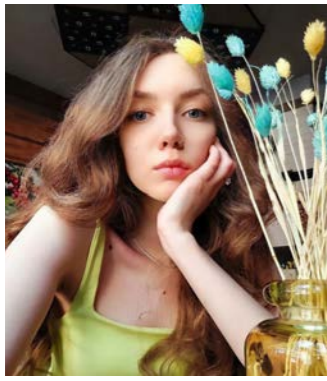
ВІЗУАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСОБИ РЕКЛАМНОГО СУПРОВОДУ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

На даний момент проблеми візуальної комунікації в такому виді спорту як шахи, досліджені мало: в першу чергу це пов'язано зі специфікою гри, досить вузькою цільовою аудиторією та непопулярністю в широких загалом. Аналіз, основних графічних засобів комунікації та фахової літератури за темою дослідження, дозволив виявити головні особливості візуальної комунікації в шахових клубах, турнірах та матчах. Стиль корпоративної ідентифікації відіграє важливу роль у популяризації та привабленні цільової аудиторії в закладах спортивного спрямування. Він представляє собою систему, в якій гармонійно поєднанні графічні елементи. На основі результатів проведеного дослідження було створено стиль ідентифікації та систему візуальної комунікації для шахового клубу з урахуванням всіх важливих особливостей які були виявлені в ході самого дослідження. Були чітко окреслені історичні аспекти гри та виявлені її ключові особливості, які відобразились у проектній пропозиції. Було доведено важливість використання мінімалістичної композиції та обмеженої кольорової гамми для плакатів та знаку.

Керівник:
проф. кафедри
графічного дизайну
Володимир Лесняк

ДАР'Я ТИТАРЕНКО

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ В ДИЗАЙНІ ЕКОЛОГІЧНОЇ УПАКОВКИ

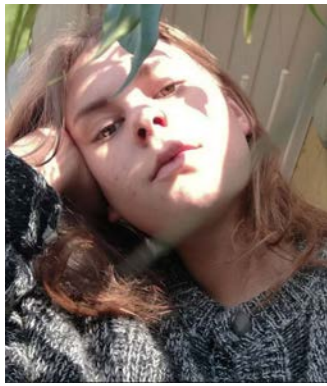
В дослідницькій роботі розглянуто мало досліджений аспект дизайну еко-пакування — упаковка на основі казеїну. Її функціональні, формотворчі і візуально-графічні особливості. Досліджувана тема є безперечно актуальною в часи пошуку нових шляхів виробництва екологічного пакування і його естетизації. У роботі досліджено взаємозв'язок між функціональними особливостями матеріалів і можливостями їх графічного оздоблення. Авторкою приділено особливу увагу походженню, хімічним і функціональним особливостям матеріалу казеїну, запропоновано концепцію «моно продуктового» дизайну: молочний білок казеїн як сировина еко-упаковки для молока.

В практичній частині було запропоновано власний проект, де авторкою на основі досліджень було вирішено питання особливостей естетизації форми і графічного оздоблення пакування з казеїнової плівки. Обґрунтовано рішення спиратись на формотворчий аспект, різноманітність матеріалів і мінімізувати графічні елементи, що додаються шляхом друку фарбами. Вдало вирішено питання додаткового захисту і стабілізації плівки шляхом впровадження додаткового зовнішнього пакування, яке в той же час виконує роль декоративного елемента. В роботі розписана технологія виробництва такого пакування в наших реаліях, що відкриває великі перспективи для розвитку проекту.

Керівник:
к.м., доц. кафедри
графічного дизайну
Ольга Ганоцька

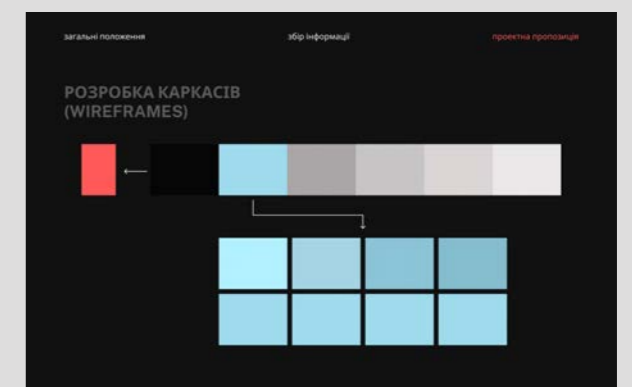
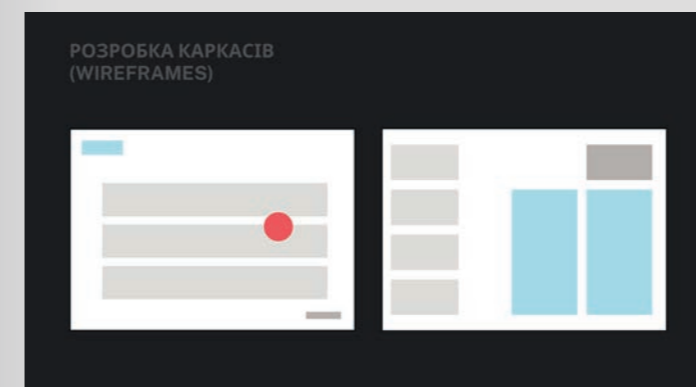
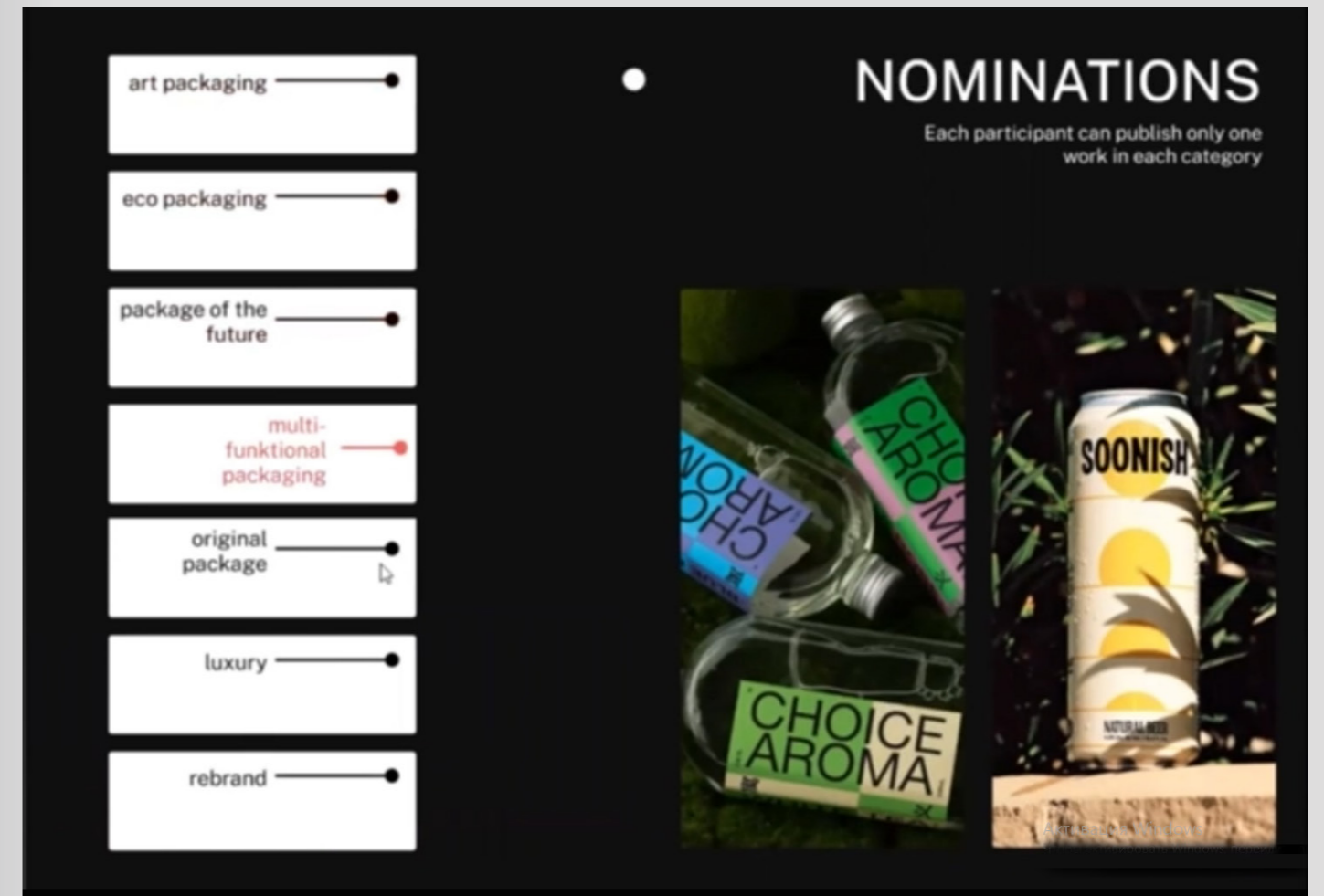
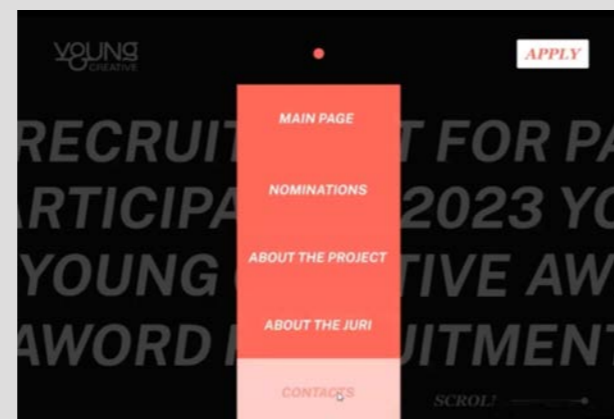
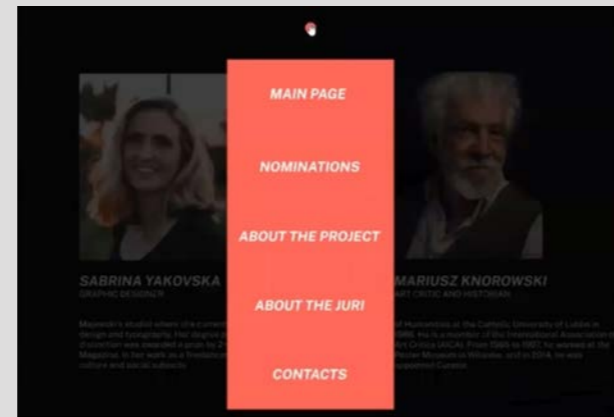
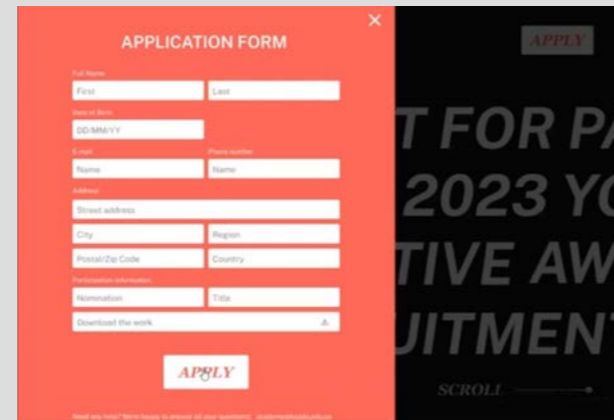

АННА ТИЧИНІНА

ОСОБЛИВОСТІ UI/UX ДИЗАЙНУ ІНТЕРФЕЙСІВ САЙТІВ ДЛЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

В роботі здійснено збір і аналіз науково-дослідної та навчально-методичної літератури за темою дослідження, проведено аналіз основних понять теми. Практична цінність роботи полягає у створенні функціонального та сучасного UI/UX дизайну спираючись на такі дослідження, як: встановлення методів дизайн-комунікації через веб-дизайн, розробка критерій функціональних можливостей сайту та виявлення впливу різних підходів, кольорово-тональної гами та шрифтових гарнітур на формування враження у відвідувача сайту. В процесі проектування пройдено певні етапи опрацювання об'єкту дизайну, а саме: передпроектні дослідження, опрацювання технічного завдання, аналіз аналогічних проектів, створення прототипу сайту для творчого конкурсу. Досліджено принципи розробки сайтів з теми проведення творчих конкурсів, на основі чого виявлено основні принципи розробки дизайну сайтів спрямованих саме на творчі конкурси.

Керівник:
к.м., проф. кафедри
графічного дизайну
Олександр Соболев

МАРГАРИТА ФІЛІМОНОВА

Керівник:
К.М., ст. викл. кафедри
графічного дизайну
Анна Макарова

РЕКЛАМНА ФОТОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Тема проекту є актуальною у сучасному контексті дизайну і дизайн-освіти. Оскільки одним із завдань дипломної роботи є визначення рекламної фотографії як фотографічного зображення, яке робить вигідну пропозицію глядачеві у вигляді плакатної серії, що має заохотити абітурієнтів до ознайомлення з програмою навчання у ХДАДМ та заохотити їх до вступу є дуже вдалим практичним підтвердженням цієї тези. Вивчення високопрофесійної моделі рекламної фотографії, щоб відчутти усвідомлення та розуміння матеріалу, наслідки творчого мислення та досвід креативної роботи – все це виявилось у презентації навчального матеріалу. Практична складова роботи – це рекламні фотографії, де чітко, лаконічно й водночас виразно й емоційно презентується кожна окрема графічна техніка, демонструючи таким чином високий професійний рівень володіння камерою. Експресивна графіка в поєднанні з текстовою частиною за принципом контрасту, підкреслює особливості характерної виразності малюнка.

АПЛІКАЦІЯ

Курс «Графічні технології» з дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»

У потоці візуальної інформації немає більш ефективного засобу привернення уваги, ніж простий виразний силует, – глина. Належно, найпростіше виразити його з паперу.

Зображення, виконані в техніці аплікації, часто використовуються у графічному дизайні, особливо у глянцевих журналах, тому що виглядають графічно досконалими. Різкі межі, між якими немає проміжних переходів, заострюють сприйняття силуетів. Інформація про візуальне повідомлення «звучить» більш компресовано, інколи навіть категорично. Тяжке менш, очевидна легкість встановлення аплікації наділяє створені образи простотою.

Матеріали можна різати ножицями, ножем, моно равіти. Кожен прийом дозволяє надати силуету характерних виразних рис. А при роботі з кольором в аплікації можна досягти навіть тонких нюансів, яким міг би позаздрити справний живописець.

<https://ksada.org/>
Україна, м. Харків, вул. Мистецтва, 8

МОНОТИПІЯ

Курс «Графічні технології» з дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»

Монотипія – це вид друкарської графіки, який дозволяє легко передавати образи, коли мова йде про лінійні форми, які мають певну виразність і ритмічність утворення, збалансованість кольорових ефектів. У мистецтві монотипія є одним з найпростіших і найефективніших способів створення образів. Ця техніка дозволяє створювати образи, які мають певну виразність і ритмічність утворення, збалансованість кольорових ефектів. У мистецтві монотипія є одним з найпростіших і найефективніших способів створення образів.

<https://ksada.org/>
Україна, м. Харків, вул. Мистецтва, 8

М'ЯКІ МАТЕРІАЛИ

Курс «Графічні технології» з дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»

Вугілля, соус, крейда, сангіна – ці матеріали прості у використанні, ними можна малювати швидко, вільно, широким розмаїттям штрихів.

Ми обираємо ці матеріали, коли хочемо отримати зображення, багате на тональні градієнти. Регулюючи натиск та кут нахилу інструменту можна легко керувати щільністю тону. Цей прийом виявляє особливості поверхні паперу, тонкий рельєф та збагачує образ фактурно перенесенням. Довільний малюнок такої фактури створює враження шорсткої нерівної поверхні, при цьому розчінюються, зникаючі лінії.

Застосування прийому розтушовки дозволяє зображати «м'які» форми з дуже тонкими переходами тону та створювати майже реалістичну картинку. Природна сухість матеріалу, розсіюваність і відсутність кольору зникають емоційність малюнка, створюють враження «змазаного» враження.

<https://ksada.org/>
Україна, м. Харків, вул. Мистецтва, 8

ГРАФІКА

Курс «Графічні технології» з дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»

Пензлі та фарби – стандартний атрибут «художника», символ творчості та самовираження.

У графічному дизайні ми звертаємося до цієї технології, коли хочемо акцентувати експресивність, унікальність та емоційну смислові візуального образу, підкреслити креативний зміст проєкту. Особливо популярні у графічному дизайні зображення, зроблені «на одному диханні». Вони мають всі переваги каліграфії де недбалість – не похибка, а ознака майстерності. Такі малюнки дають змогу простежити рух руки, побачити історію створення образу. Кожен неутильний розрив по своєму виявляє особливості пензля, властивості фарби та фактуру паперу.

Особливо розвинена ця культура у країнах східної Азії. У європейській традиції написи та малюнки, виконані пензлем, зустрічаються рідко, тому завжди привертають увагу.

<https://ksada.org/>
Україна, м. Харків, вул. Мистецтва, 8

КРЕСЛЕННЯ

Курс «Графічні технології» з дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»

На відміну від художньо-графічних технік креслення використовують не для того, щоб справити враження, а для того, щоб подати точні дані, ніяк не пофарбовані емоційно.

Креслення – це такий спосіб подання інформації, який претендує на об'єктивність, тому що виконується відповідно до суворих правил. Ці правила були вироблені протягом століть та стандартизовані для проєктної документації у всіх країнах. Таким чином сформувалася універсальна, лаконічна графічна мова креслення, яка по-своєму естетична. Суворе обмеження товщин та дискретності ліній, параметрів штрихування, характеру кривих, композиційні принципи все це створює суворий уявний образ, який не допускає подвійного тлумачення.

Креслення завжди максимально зрозуміле і просте, немає нічого зайвого, тому він викликає довіру.

<https://ksada.org/>
Україна, м. Харків, вул. Мистецтва, 8

ПАСТЕЛЬ

Курс «Графічні технології» з дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»

У всіх нас є дитячий досвід малювання кольоровими крейдками. Тому, на перший погляд, пастель здається доступною технікою, але має свої секрети.

Технічні можливості пастелі дуже різноманітні. Її виразні властивості підсилюються багато переваг кольорової малярки і техніки живопису. Пастель дозволяє варіювати тональні і відтінки кольорів, такі як за допомогою змішування фарб. Такі ж фарби можна використовувати і в графічному дизайні, наприклад, для створення емоційних образів.

Пастель можна використовувати на папері, тоді вона дає більш м'який ефект, а на картоні – більш виразний. Також можна використовувати пастель на тканині, дереві, камені тощо.

<https://ksada.org/>
Україна, м. Харків, вул. Мистецтва, 8

МАРКЕР

Курс «Графічні технології» з дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»

Маркер відомий як канцелярський інструмент, призначений для вираження інформації, але в графічному дизайні він також використовується як інструмент з особливими властивостями.

Його застосовують для створення виразних лінійних малюнків, всіх та перемішаних у своїй простоті. За допомогою ліній передаються особливості емоційності та створюється характерний образ. Флюоресцентні пігменти збагачують образ емоційними фарбами. Простим чорним маркером можна зм'якувати малюнок на папері, і отримувати різні відтінки. Фіксована товщина ліній дозволяє створювати різноманітні фактури. Маркер гарний для виразних контурів та активних штрихів.

<https://ksada.org/>
Україна, м. Харків, вул. Мистецтва, 8

ТРАФАРЕТ

Курс «Графічні технології» з дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»

Трафарет – це тиранна техніка. З шпательною основою виражається силует, виймається, його місце заповнюється фарбою, і таким чином зображення наноситься на різні поверхні за лінійні силуети.

Але гроше вирівнювання трафаретного зображення досить трудомісткий процес, тому, що деякі елементи вираження не закріплюються та випадають. Ми можемо від них відмовитися, тоді зображення стає більш узагальненим. Інший варіант – застосувати спеціальні підтримуючі параметри, які створюють своєрідну стилістику, властиву трафаретним зображенням.

Обмежена максимальна деталізація енергійна глянцевість, задана різноманітним інструментом, нерівний край, нерівномірний шар фарби – все це створює неповторну глибоку естетику, яка асоціюється з агресивними образами.

<https://ksada.org/>
Україна, м. Харків, вул. Мистецтва, 8

ДРУК

Курс «Графічні технології» з дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»

Друк – це процес передавання інформації з одного носія на інший за допомогою друкарської машини. Це може бути як традиційний друк, так і цифровий.

У графічному дизайні друк використовується для створення різних видів друку: буклетів, плакатів, брошур тощо. Це дозволяє отримувати якісні результати з високою швидкістю.

<https://ksada.org/>
Україна, м. Харків, вул. Мистецтва, 8

ВІДБИТОК

Курс «Графічні технології» з дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»

Відбиток – це техніка, при якій зображення передається з одного носія на інший за допомогою друкарської машини. Це може бути як традиційний друк, так і цифровий.

У графічному дизайні відбиток використовується для створення різних видів друку: буклетів, плакатів, брошур тощо. Це дозволяє отримувати якісні результати з високою швидкістю.

<https://ksada.org/>
Україна, м. Харків, вул. Мистецтва, 8

ОЛІВЦІ

Курс «Графічні технології» з дисципліни «Основи композиції і проєктної графіки»

Олівці – це графічний інструмент, який використовується для створення різних видів малюнків. Вони мають різні типи грифелів, що дозволяє отримувати різні ефекти.

У графічному дизайні олівці використовуються для створення різних видів друку: буклетів, плакатів, брошур тощо. Це дозволяє отримувати якісні результати з високою швидкістю.

<https://ksada.org/>
Україна, м. Харків, вул. Мистецтва, 8

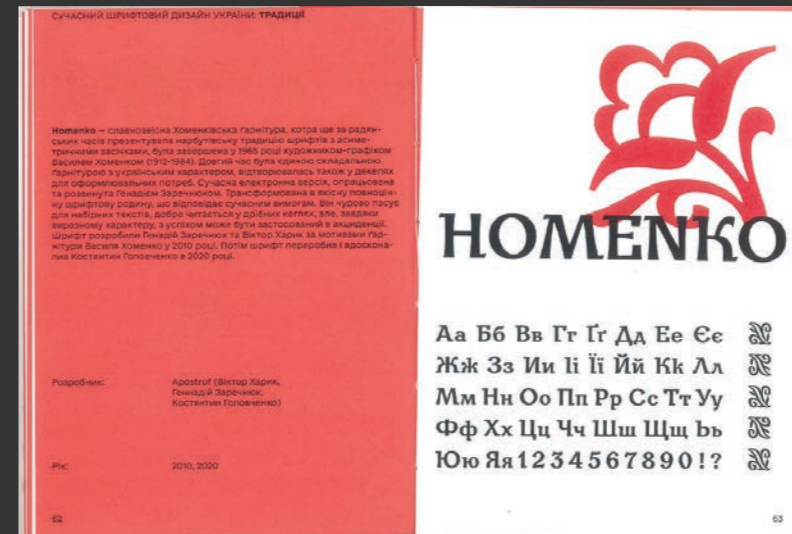

СОФІЯ ХЕДЕКЕЛЬ

Керівник:
к.м., доц. кафедри
графічного дизайну
Тетяна Іваненко

СУЧАСНИЙ ШРИФТОВИЙ ДИЗАЙН УКРАЇНИ: ТРАДИЦІЇ, НОВАТОРСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ

В роботі розглянуто шрифт з точки зору його історичного розвитку, виявлено, що він є відображенням часу, а шрифтова форма нерозривно пов'язана із культурою. Важливий вектор роботи українських дизайнерів спрямований на вивчення та пошуки власної української графічної мови, впровадження історичного та культурного контексту в сучасні реалії. Розроблений дизайн видання будується на нюансах, якими виступає колір, текстура та щільність матеріалів, перегляд функціонального та декоративного значення елементів конструктивного рішення. Задля впорядкування наданої інформації видання розділено на три тематичних блоки. Мета видання – продемонструвати можливості наборних шрифтів з українським характером на друкованому носії. Тому окрім демонстрації написання абетки та додаткових гліфів, деякі розвороти містять приклади наявних накреслень та їх вигляд при написанні різним кеглем.

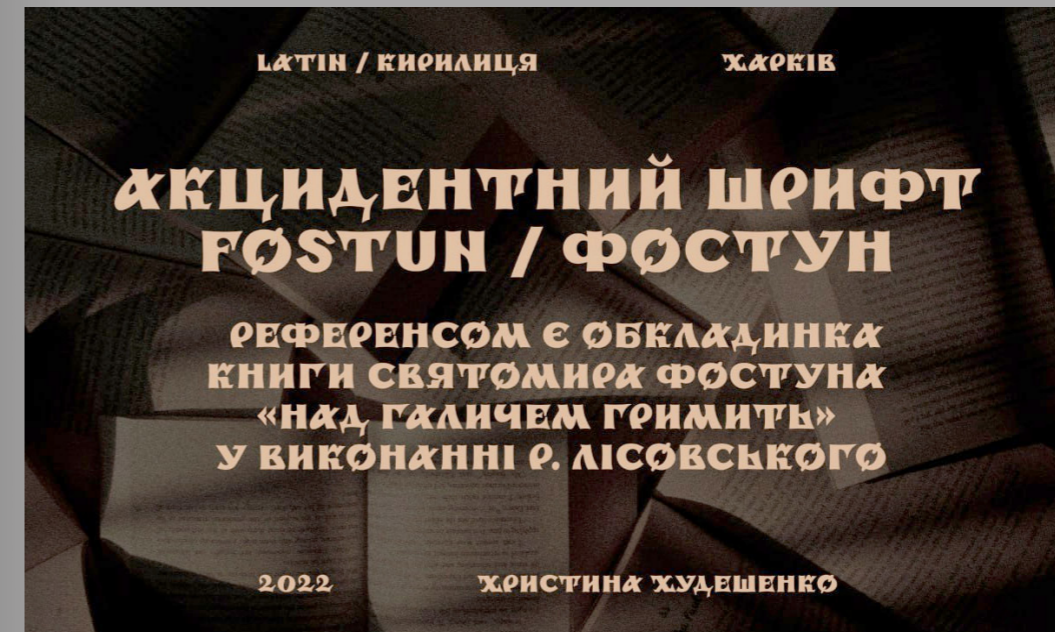
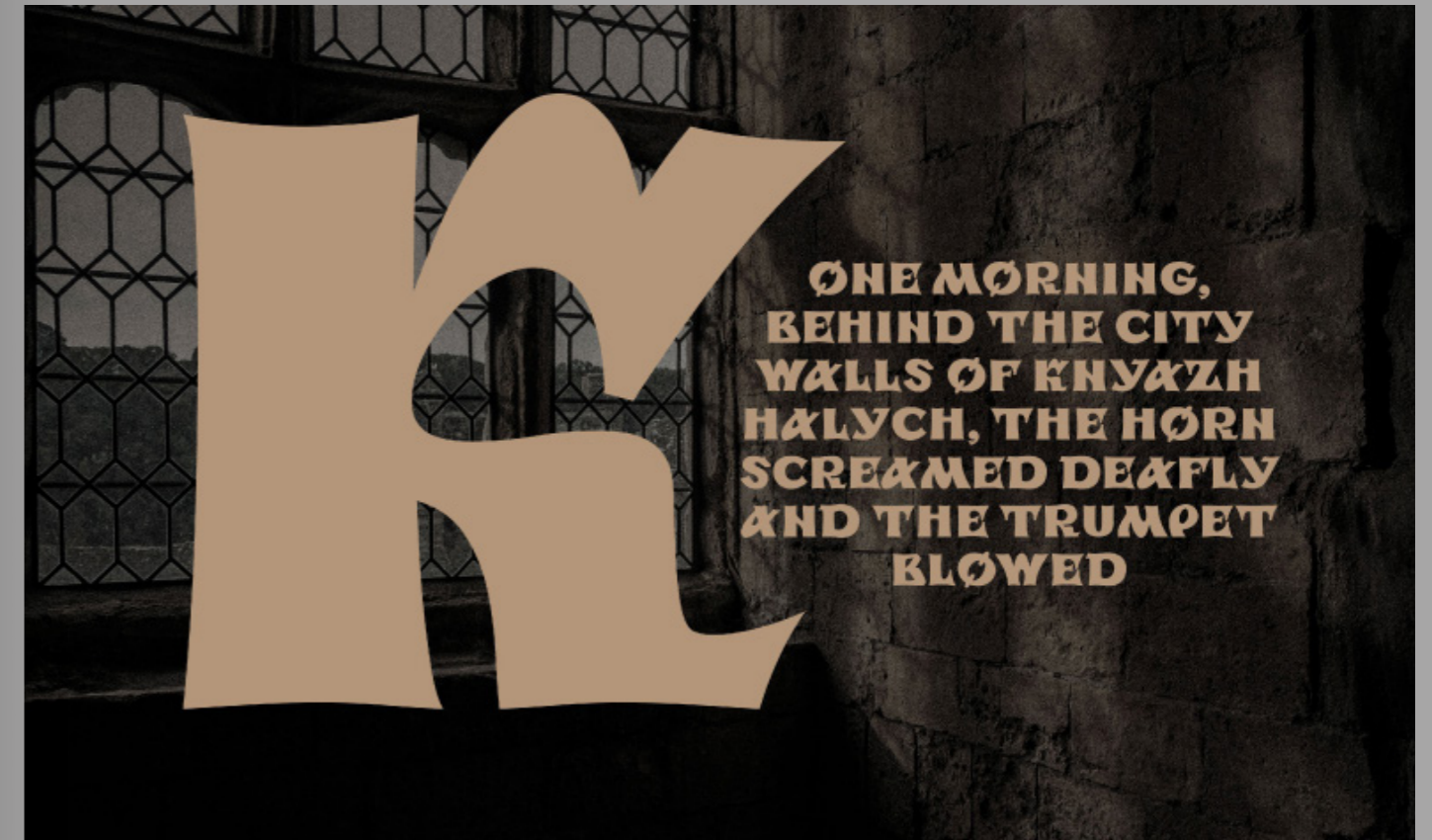
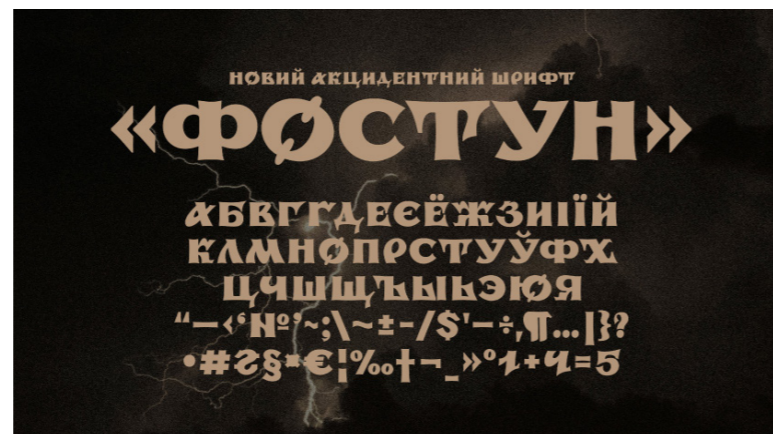

ХРИСТИНА ХУДЕШЕНКО

Керівник:
к.м., доц. кафедри
графічного дизайну
Тетяна Іваненко

СПЕЦИФІКА ДИЗАЙНУ НАДВАЖКИХ НАКРЕСЛЕНЬ ШРИФТУ

У руках кваліфікованого дизайнера шрифт стає надзвичайно гнучким та потужним інструментом: вміло оперуючи гарнітурною, розміром, кольором, щільністю, розташуванням шрифту можна повністю розкривати або змінювати суть візуальної комунікації. Надважкий шрифт – це яскраве вираження ідеї зробити в рамках шрифтового дизайну щось настільки сміливе та переконливе, наскільки це можливо. Проектна пропозиція полягає у реконструкції акцидентного надважкого шрифту «за мотивами» прототипу – обкладинки книги Святомира Фостуна «Над Галичем гримить» у виконанні Роберта Лісовського. Шрифт підтримує дві системи писемності (латиницю та кирилицю) та має необхідний набір знаків для забезпечення набору, загалом – 140 гліфів. Сьогодні, у часи, коли українське суспільство стикається із жорстокими викликами, спричиненими війною та колоніальним минулим, цим проектом авторка докладається до відновлення української шрифтової спадщини.

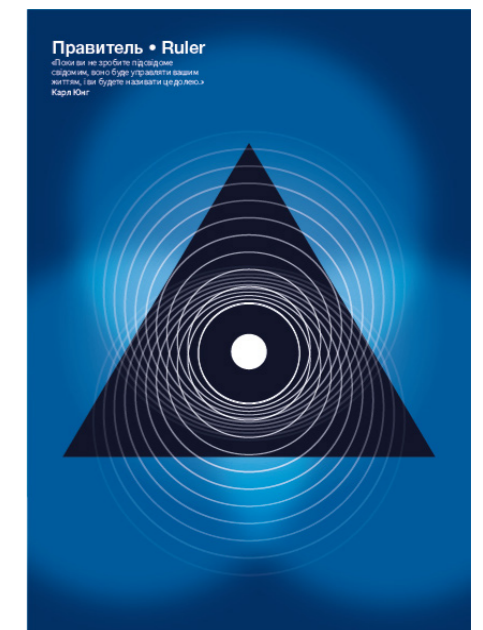

КАТЕРИНА ЧУМАК

Керівник:
к.м., доц. кафедри
графічного дизайну
Ольга Ганоцька

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ АБСТРАКТНИХ ПОНЯТЬ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Останнім часом все більше уваги приділяється проблемі наявності додаткового семантичного шару в спілкуванні, який дає змогу точніше передати суть своїх цінностей, поглядів та індивідуальності, привернути увагу до ключового повідомлення та мати зоровий емоційний вплив. Дослідження візуальної інформації та важливості використання абстрактних понять відіграє важливу роль у візуалізації емоційного впливу в графічному дизайні. Використання психології кольору і форми є невід'ємною частиною створення і позиціонування унікального іміджу особистості компанії, її товарів і послуг. В даному дослідженні більш детально приділено увагу аналітичній теорії особистості К.Г. Юнга, в якій він розглядає архетип як один із елементів людської психіки та розкриває значення архетипів як потужних психологічних образів, що визначають шляхи оволодіння і створення нових форм. Особлива актуальність теми архетипів у сучасному дизайні зумовлена тенденцією до створення поверхневих форм, які мінімально передають візуальну та змістовну інформацію в графічному дизайні. У роботі досліджуються джерела та аналоги використання абстрактного мислення в графічному дизайні, визначено засоби візуалізації емоційного впливу в графічному дизайні стосовно дванадцяти архетипів, висвітлено основні принципи формування абстрактних понять, визначено способи організації використання архетипів у графічному дизайні. Сформульовано переваги застосування архетипів як потужних психологічних образів. Висновки з проведеного дослідження трансформувалися у чітку дизайн-концепцію з серії плакатів.

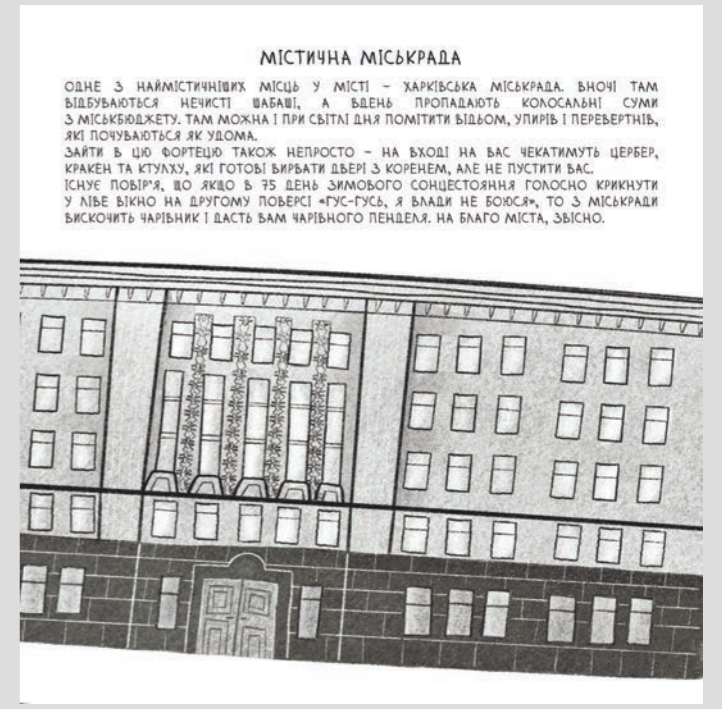
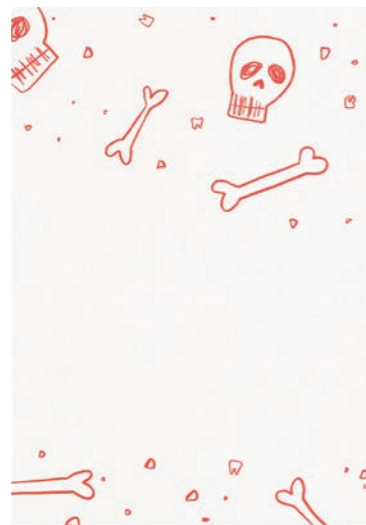
ЮЛІЯ ШАТІЛЕНКО

ОСОБЛИВОСТІ АРТ-БУКУ ЯК ОБ'ЄКТУ ДИЗАЙНУ

Наукова робота присвячена дослідженню особливостей художньої книги як об'єкта дизайну. Автор визначає поняття «художня книга». Виявлено, що технічне спрощення у виготовленні друкованої продукції та її доступність сприяє скороченню виробництва художніх книг. Зазначається, що художні книги є ексклюзивними виданнями у світі книги.

Зазначається, що для вирішення проблеми зникнення художніх книг необхідно їх популяризувати. Виявлено переваги художніх книг у порівнянні зі звичайними книжковими виданнями. У роботі розглядаються джерела перших художніх книг, визначаються основні види художніх книг. У дослідженні висвітлено основні принципи формування художньої книги і методи виготовлення художньої книги.

Керівник:
к.м., ст. викл. кафедри
графічного дизайну
Анна Макарова

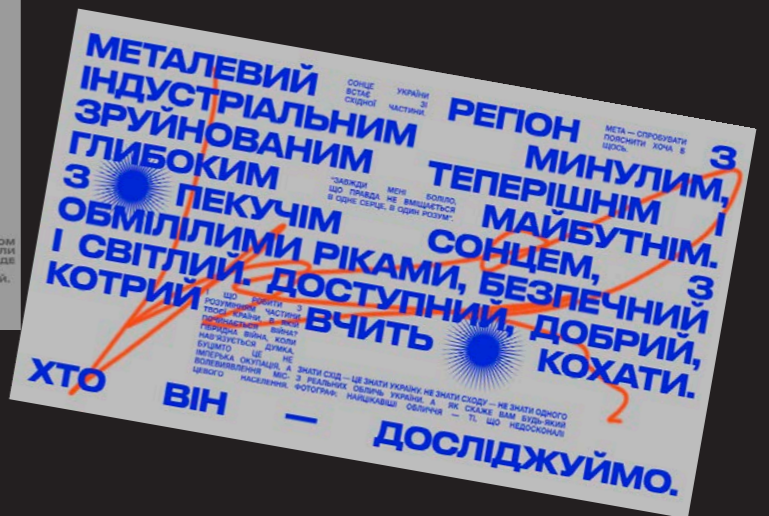
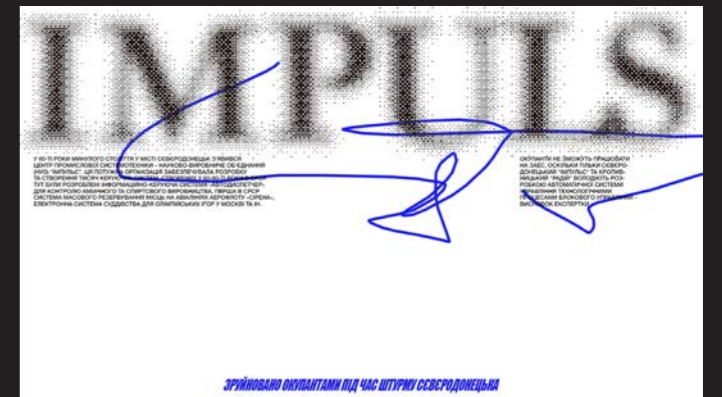
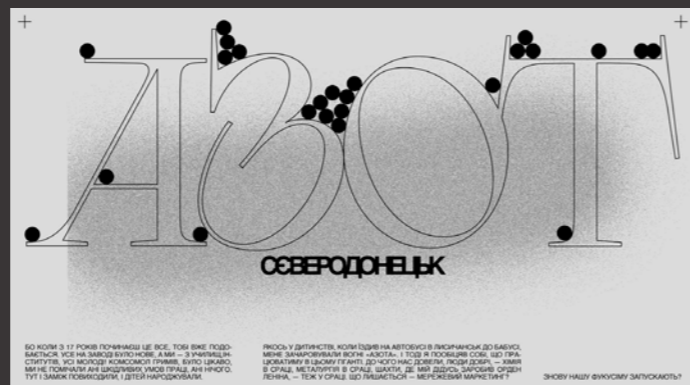
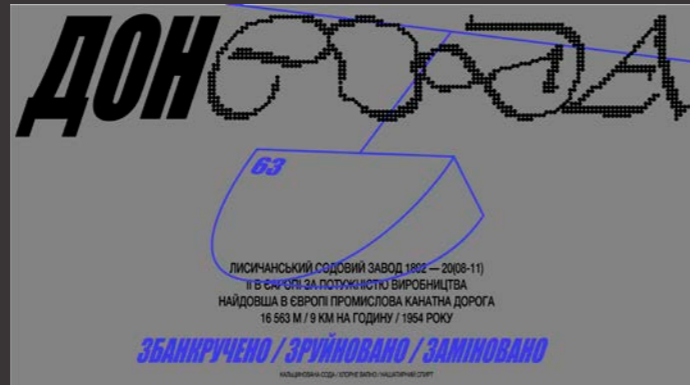

ОЛЕКСАНДРА ШМАТКО

Керівник:
к.м., доцент кафедри
графічного дизайну,
Людмила Литвинюк

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Мета дослідження: виявити сучасні засоби графічного дизайну в плакаті, який активно привертає увагу молодій українській громаді. У результаті дослідження отримано матеріал, пов'язаний з історією трансформації плаката та його репрезентації. Практична значущість матеріалів і результатів дослідження полягає у можливості їх використання в подальшому розвитку дизайну візуальних комунікацій та вивчення соціальних питань про об'єктивізацію плаката. Кожен плакат серії закликає, переконує та інформує про історію двох окупованих областей на сході України – Луганської і Донецької.

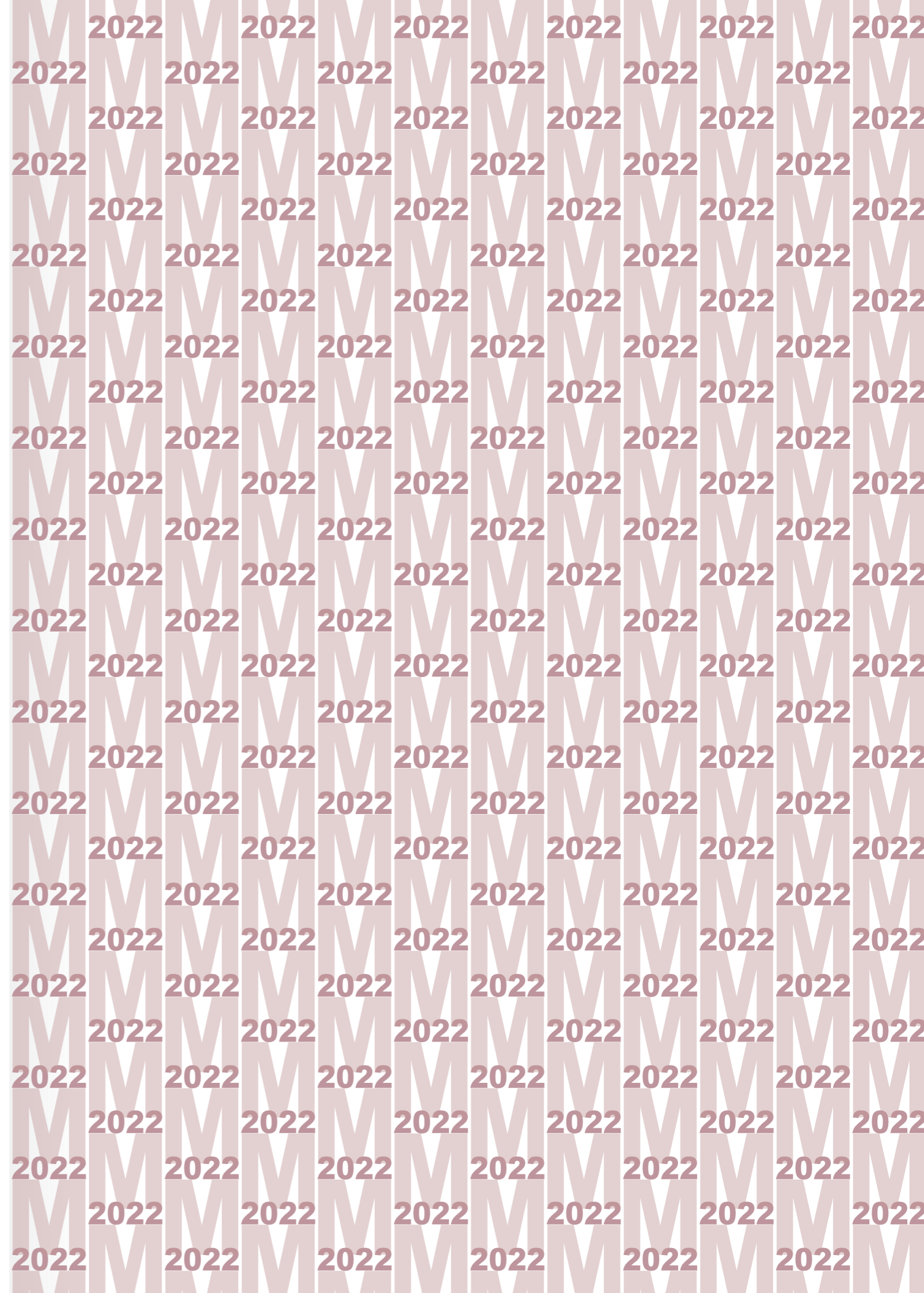

Передій текст — О. Ганоцька.

Укладальник і редактор — О. Ганоцька.

Координатор — В. Гальченко.

Дизайн і верстка — К. Кухарева
(зроблено у межах літньої
виробничо-проектної практики
3 курсу ГД).

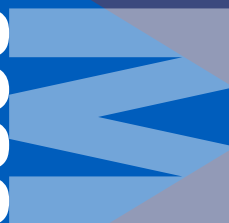

Qualifying works of OPP students 'VISUAL DESIGN COMMUNICATIONS' 2022 for acquisition SVO 'Master' (specialty 022 'Design')

Interest in non-fungible token (NFT) technology is at an all-time high. The most popular type of media content traded as an NFT is digital images. They, like real drawings, have an author, the person who created this NFT, the information on the network cannot be faked, so it gives NFTs from famous artists or brands additional value and cultural value. Within this project, a series of 2D posters for the NFT collection, as well as a promotional video, were developed. For the work, photographs of military personnel and volunteers were taken for further stylization of their image into a textual 3D silhouette effect with the addition of patriotic symbols (a blue-yellow flag) as a manifestation of loyalty to the state. ■

2022

MASTERS 2022

