

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

МАГІСТРИ 2024

Кваліфікаційні
роботи студентів
2024 року на здобуття
СВО «Магістр»

МАГІСТРИ 2024

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

КАФЕДРА «ДИЗАЙНУ СЕРЕДОВИЩА»

022

ОПП «Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища»

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
4	ДІДЕНКО Ангеліна	Перголи у дизайні територій готельних комплексів: типологія, конструкції та засоби проектування	доц. Віктор СЕВЕРИН
6	ЄГОЖА Марія	Принципи організації дизайну архітектурно-ландшафтного середовища території дитячих лікарень	доц. Світлана КРИВУЦ
8	КАПЄЛЬНІКОВА Анастасія	Сучасні тенденції формування дизайну інтер'єрного простору модульних будинків	доц. Олена ШАРЛАЙ
10	КАТКОВА Ірина	Принципи формування дизайну інтер'єрів реабілітаційних центрів для онкологічно хворих	доц. Світлана КРИВУЦ
12	КОЛОМІЄЦЬ Марина	Методика використання традиційних елементів архітектурно-ландшафтного середовища в проєктуванні сільських готельних комплексів	доц. Олена ШАРЛАЙ
14	КУЗЬМЕНКО Анна	Світлодизайн у формуванні художньо-проектного образу архітектурно-ландшафтного середовища музейних комплексів	доц. Наталія ТРЕГУБ
16	ЛЮТИХ Діана	Тendenції використання скляних конструкцій в дизайні інтер'єрів громадського призначення	доц. Олена ШАРЛАЙ
8	МАНЖЕЛЕВСЬКА Кристина	Екологічний підхід в дизайні сучасних підприємств громадського харчування	проф. Ірина БОНДАРЕНКО
20	ШИНКАРЬОВА Олександра	Принципи та прийоми формування предметно-просторового середовища модульних готелів	доц. Віктор СЕВЕРИН
22	ШУГАЛЄЙ Сімеон	Сучасні тенденції в дизайні зелених фасадів у міському середовищі	доц. Олена ШАРЛАЙ
24	ЮАНЬ Яньмей	Мультимедійний дизайн виставкового простору: функції, принципи, тенденції	доц. Світлана КРИВУЦ
26	ЮЙ Фань	Сучасні підходи формування дизайну дитячих ігрових майданчиків (на прикладі КНР)	доц. Світлана КРИВУЦ

Ангеліна ДІДЕНКО

ПЕРГОЛИ У ДИЗАЙНІ ТЕРИТОРІЙ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ: ТИПОЛОГІЯ, КОНСТРУКЦІЇ ТА ЗАСОБИ ПРОЄКТУВАННЯ

Робота присвячена типології вивчення конструкцій, засобів проєктування, принципів та прийомів ландшафтного дизайну у формуванні середовища готельних комплексів за допомогою пергол.

Об'єктом дослідження є перголи на території готельних комплексів як багатофункціональні споруди. Предметом дослідження є принципи та прийоми використання пергол у дизайні території готельних комплексів.

Мета даної роботи полягає у розробленні науково обґрунтованої концепції формування середовища з використанням пергол у дизайні території готельних комплексів.

Керівник:
к. мист., доц. каф.
«Дизайн середовища»
Віктор СЕВЕРИН

Марія ЄГОЖА

Керівник:
к. мист., доц., зав. каф.
«Дизайн середовища»
Світлана КРИВУЦ

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕРИТОРІЇ ДИТЯЧИХ ЛІКАРЕНЬ

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню актуальної проблеми дизайну архітектурно-ландшафтного середовища території дитячих лікарень, що безпосередньо впливає на психоемоційний та фізичний стани людини. Розкриваються питання якісної організації терапевтичного простору. Аналіз джерельної бази за темою дослідження показує, що існують дослідження поодиноких аспектів формування терапевтичного простору, проте відсутній комплексний підхід до організації архітектурно-ландшафтного середовища території дитячих лікарень.

Анастасія
КАПЕЛЬНИКОВА

Керівник:
к. арх., доц. каф. «Дизайн
середовища» Олена
ШАРЛАЙ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРНОГО ПРОСТОРУ МОДУЛЬНИХ БУДИНКІВ

В Україні в результаті військових дій були зруйновані приватні будинки і квартири мирних жителів. Тому тема дослідження модульних будинків актуальна. Аналіз показує сильну кореляцію між використанням засобів для збільшення простору, мультифункціонального устаткування, меблями і комфортом інтер'єру модульного будинку. У результаті дослідження складено типологію модульних будинків, знайдено способи дизайну для підвищення комфортності використання об'єктів, виявлено найбільш популярні типи модульних будинків у кожній категорії, розроблено класифікацію типових інтер'єрів, а також визначено найбільш популярний тип інтер'єру.

Ірина КАТКОВА

Керівник:
к. мист., доц., зав. каф.
«Дизайн середовища»
Світлана КРИВУЦ

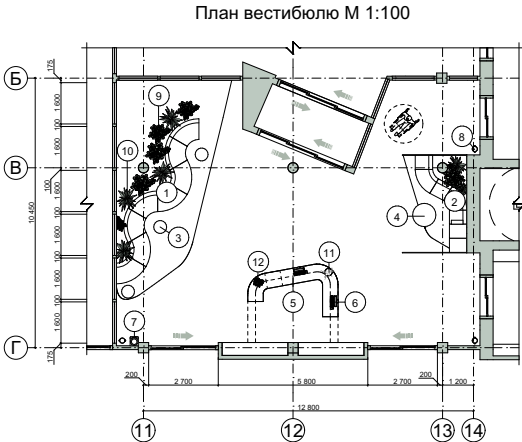
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРІВ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ ОНКОЛОГІЧНО ХВОРИХ

Дослідження спрямоване на встановлення дизайнерських підходів для створення комфортного середовища реабілітаційних центрів для онкохворих. Продумане планування інтер'єрів може значно покращити процес реабілітації пацієнтів. Дизайн інтер'єру реабілітаційних центрів для онкохворих має бути призначений для підтримки як пацієнта, його родичів, так і лікарів з персоналом. Доведено, що інтер'єр палати може значно впливати на психологічний стан і одужання пацієнтів. Таким чином, це робить дизайн інтер'єру невід'ємною частиною лікувального процесу.

- Експлікація до палати пацієнтів
1. Поліці з вбудованим місцем для сидіння
 2. Приліжкова тумба
 3. Медичне ліжко зі столиком
 4. Візок для медсестер
 5. Шафа для одягу
 6. Еліпсовий золотистий
 7. Пальма Арека

- Експлікація до вестибюлю
1. Диван модульний "Модо Series" № 24
 2. Диван модульний "Модо Series" № 9
 3. Кавовий столик 600×600 мм
 4. Кавовий столик 800×800 мм
 5. Стилка ресепшн
 6. Комп'ютер
 7. Кулер з водою "Акваасол"
 8. Смітник
 9. Фікус Бенджаміна
 10. Пальма Леді
 11. Орхідея Фаленопсис
 12. Спатифіліум

Марина КОЛОМІЄЦЬ

Керівник:
к. арх., доц. каф. «Дизайн
середовища» Олена
ШАРЛАЙ

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЄКТУВАННІ СІЛЬСЬКИХ ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

Дослідження визначає унікальні характеристики традиційної української сільської архітектури, підкреслюючи культурне значення таких елементів, як планувальна структура, використані матеріали та естетичне оздоблення. Розроблено проєктну пропозицію екотуристичного комплексу.

Зроблено висновок, що збереження культурної спадщини через сучасні практики дизайну не лише збагачує візуальну ідентичність готельних комплексів, але й сприяє досягненню ширших цілей сталого розвитку та екологічної обізнаності.

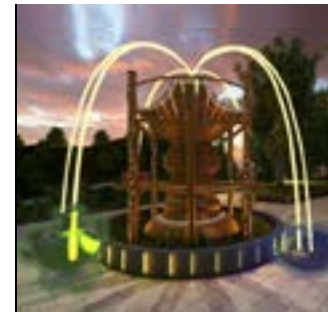

Анна КУЗЬМЕНКО

Керівник:
к. арх., доц., доц. каф.
«Дизайн середовища»
Наталія ТРЕГУБ

СВІТЛОДИЗАЙН У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬО-ПРОЄКТНОГО ОБРАЗУ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО СЕРЕДОВИЩА МУЗЕЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

Робота присвячена визначенню прийомів світлового дизайну у формуванні архітектурно-ландшафтного середовища музейних комплексів під відкритим небом як багатофункціональних екосистем. Мета роботи полягає у розробленні науково обґрунтованої концепції формування художньо-проектного образу архітектурно-ландшафтного середовища музейних комплексів засобами світлового дизайну. Для збільшення туристичних потоків запропоновано використання імерсійних технологій – віртуальної реальності – у процесі реалізації святкових сценаріїв.

Діана ЛЮТИХ

Керівник:
к. арх., доц. каф. «Дизайн
середовища» Олена
ШАРЛАЙ

ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СКЛЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР'ЄРІВ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Метою дослідження є виявлення сучасних тенденцій щодо використання скляних будівельних конструкцій в інтер'єрах громадського призначення. Досліджено вплив використання скляних конструктивних елементів на екологічність та енергоефективність будівель, а також визначено перспективи подальшого розвитку технологій дизайну. Робота підкреслює значущість використання скляних конструкцій у дизайні громадських інтер'єрів завдяки їх естетичним, функціональним та екологічним властивостям. У дослідженні також представлено проєктну пропозицію, що ілюструє практичне застосування виявлених тенденцій.

Кристина
МАНЖЕЛЕВСЬКА

Керівник:
к. арх., проф., декан ф-ту
«Дизайн середовища»
Ірина БОНДАРЕНКО

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ДИЗАЙНІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Проаналізований матеріал підтвердив, що застосування екологічного підходу до дизайну інтер'єрів сприяє створенню комфортного, естетичного та функціонального простору. Використання природних матеріалів, сталих технологій та енергоефективних рішень формує базові підходи, що можуть бути адаптовані для різних типів закладів харчування. Дизайнерські рішення повинні забезпечувати не тільки естетичну привабливість, а й зручність для відвідувачів та ефективність роботи персоналу. Зазначені підходи можуть бути використані в нових проєктах або реконструкції існуючих закладів, з урахуванням сучасних екологічних вимог.

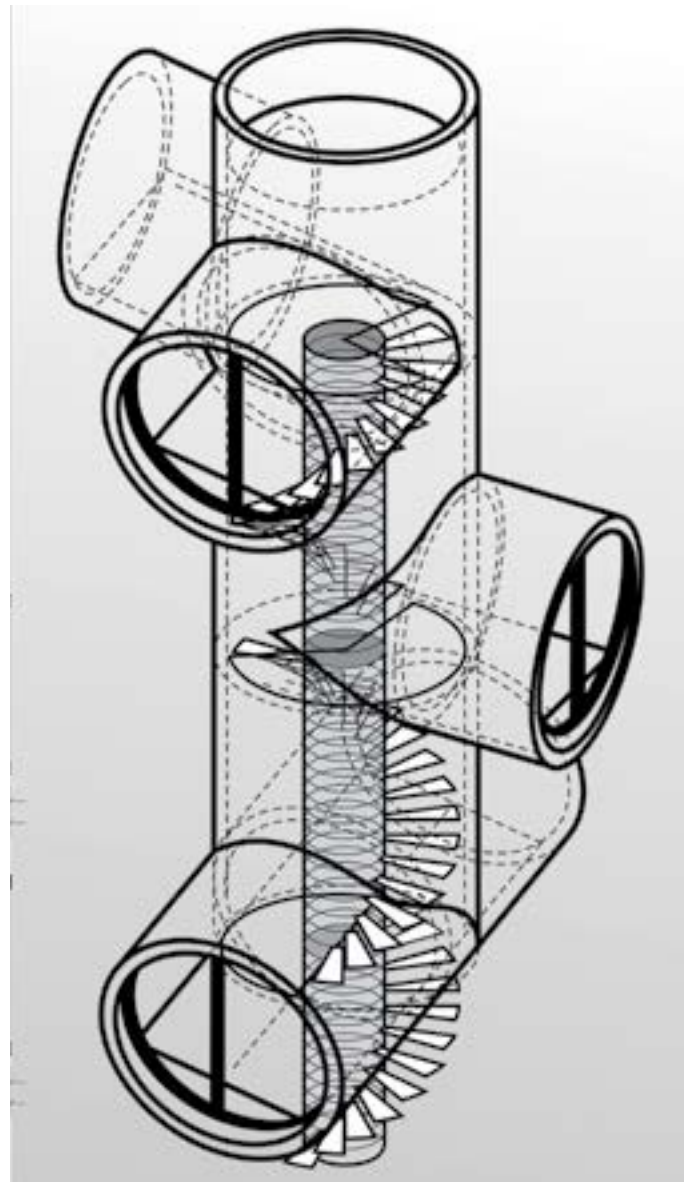

Олександра
ШИНКАРЬОВА

ПРИНЦИПИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА МОДУЛЬНИХ ГОТЕЛІВ

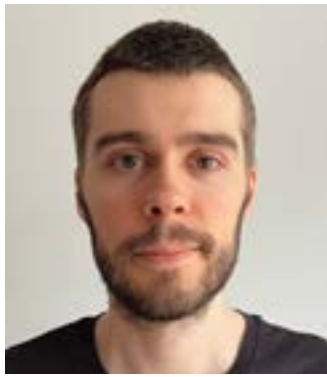
Визначено, що провідними принципами формування інтер'єру модульного готелю є: принцип екологічності; принцип органічності; принцип лаконічності; принцип інноваційності; принцип комбінаторності.

Виявлені провідні стилістичні рішення та основні прийоми їхнього впровадження в організацію середовища модульних готелів: стилістика екодизайну; стилістика етнодизайну; стилістика мінімалізму; стилістика футуризму. У результаті наукового дослідження запропоновано авторську дизайн-пропозицію формування внутрішнього простору одного модульного блоку для сучасного готельного комплексу.

Керівник:
к. мист., доц. каф.
«Дизайн середовища»
Віктор СЕВЕРИН

Сімеон ШУГАЛЕЙ

Керівник:
к. арх., доц. каф. «Дизайн
середовища» Олена
ШАРЛАЙ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДИЗАЙНІ ЗЕЛЕНИХ ФАСАДІВ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Актуальність дослідження сучасних тенденцій щодо дизайну зелених фасадів зумовлена глобальними кліматичними змінами, підвищенням температури та необхідністю адаптації міського середовища до нових умов. Зелені фасади є важливим інструментом для збільшення енергоефективності, боротьби з кліматичними викликами та досягнення вуглецевої нейтральності в будівництві. Проект передбачає рекреаційну зону перед зеленим фасадом, що сприятиме комфортному перебуванню людей. Запропоноване рішення дозволить зменшити енергоспоживання, покращити мікроклімат та підвищити екологічну ефективність будівлі.

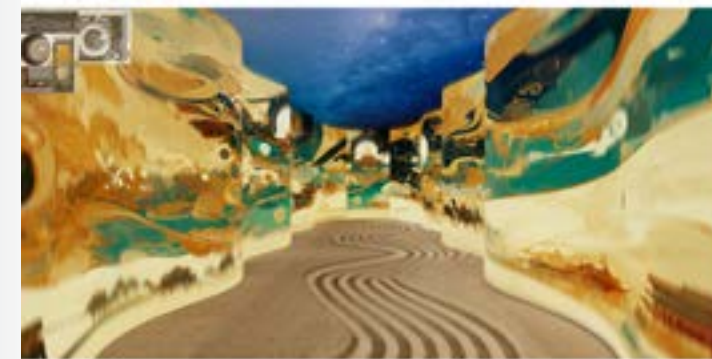
ЮАНЬ Яньмей

Керівник:
к. мист., доц., зав. каф.
«Дизайн середовища»
Світлана КРИВУЦ

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ДИЗАЙН ВИСТАВКОВОГО ПРОСТОРУ: ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ, ТЕНДЕНЦІЇ

Інтеграція мультимедійних технологій у дизайн виставкового простору сприяла покращенню культурних, освітніх і комерційних програм експозиції виставок та взаємодії з ними. Технологія все більше виступає посередником у нашій взаємодії з навколишнім світом, роблячи її більш динамічною та спільною.

Досліджено практичне застосування та напрями інтеграції мультимедіа у виставкові простори. Зосереджуючись на доступності, інклюзивності та захоплюючому середовищі, концепція підкреслює актуальність у тому, щоб виставки обслуговували різноманітну аудиторію, зберігаючи при цьому цілісні наративи, які поєднують мультимедіа з традиційними експонатами.

ЮЙ Фань

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ (НА ПРИКЛАДІ КНР)

Дизайн вуличних ігрових майданчиків відіграє ключову роль у вихованні цілісного розвитку дітей. Оскільки потреби дітей у розвитку суттєво різняться в різних вікових групах, проектування ігрових майданчиків відповідно до віку, які задовольняють ці потреби, має велике значення для створення безпечного, збагачуючого та стимулюючого середовища. Запропоновано розробку дизайну ігрового майданчика на основі біонічного підходу. Структура розроблена для дітей віком до 12 років не тільки для ігор, а й для підтримки їхньої фізичної, когнітивної форми та соціального розвитку.

Керівник:
к. мист., доц., зав. каф.
«Дизайн середовища»
Світлана КРИВУЦ

МАГІСТРИ 2024

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

КАФЕДРА «ДИЗАЙНУ ТКАНИН ТА ОДЯГУ»

022

ОПП «Концептуальний дизайн в індустрії моди»

ЗМІСТ

СТУДЕНТ		ТЕМА	КЕРІВНИК
30	ЛОКТІОНОВА Вероніка	Трансформативне формоутворення сучасного костюма за зразками традиційного українського мистецтва	проф., Оксана ЛАГОДА

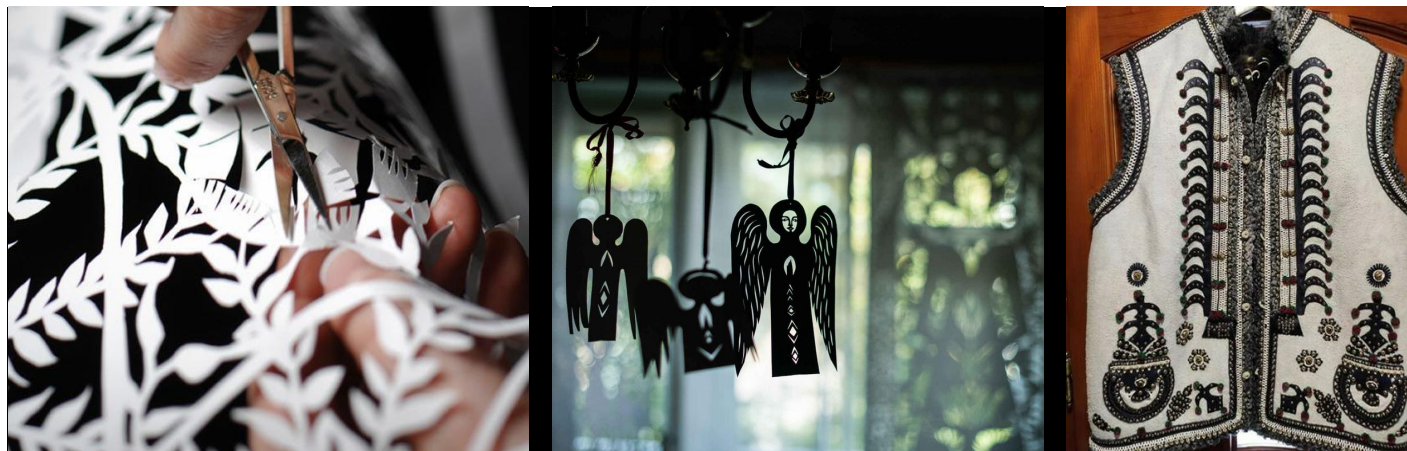

Вероніка
ЛОКТИОНОВА

Керівник:
д-р мист., проф., зав.
каф. «Дизайн тканин та
одягу» Оксана ЛАГОДА

ТРАНСФОРМАТИВНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО КОСТЮМА ЗА ЗРАЗКАМИ ТРАДИЦІЙНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Роботу присвячено розгляду національної ідентифікації в дизайні костюму в контексті інтерпретації зразків традиційного мистецтва сучасними засобами дизайну. Мета: виявлення можливостей трансформативного формоутворення сучасного костюму через інтеграцію та переосмислення традиційного українського мистецтва витинанки; використання дизайнерських рішень, що поєднують народні образи з сучасними. За основу авторської проектної розробки взято мотив лелеки як один з центральних символічно-семантичних образів українства. За результатами дослідження розроблено й виготовлено експериментальну модель одягу.

Застосування мистецтва витинанки у творчості сучасних українських митців

Витинанка для
проекту «Висічені»
Олена Марчишина

Фотовиставка
«Гра у казку»
Маріанни Панасюк
та Сергія Гуменюка

Бренд Gunia Project
випустив хустки,
оздоблені у стилі
витинанки

Конкурс «Міс
Всесвіт» 2020 р.
костюм
«Душа-Витинанка»

Витинанка як техніка
у фешн ілюстрації.
Тетяна Кияниця

МАГІСТРИ 2024

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА»

КАФЕДРА «МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
В КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ»

022 ОПП «Арт-терапія та комунікативні практики»

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК, КОНСУЛЬТАНТ
34	КУЗЬМЕНКО Євгенія	Team poster у формуванні ефективної комунікації студентів-дизайнерів	проф. Тетяна ЄРМАКОВА доц. Людмила ЛИТВИНЮК
36	ПЕТРІНІЧ Наталя	Дизайн сюжетної колоди метафоричних асоціативних карт	проф. Тетяна ЄРМАКОВА доц. Ольга ГАНОЦЬКА
38	СКІРКО Вікторія	Колаж як арттерапевтична техніка у подоланні стану тривожності студентів творчих спеціальностей	доц. Юлія КОРНЕЙКО доц. Ольга ГАНОЦЬКА
40	ЮДІН Владислав	Ліплення як арттерапевтична методика: формоутворення об'єктів для самовираження	доц. Юлія КОРНЕЙКО проф. Ірина БОНДАРЕНКО

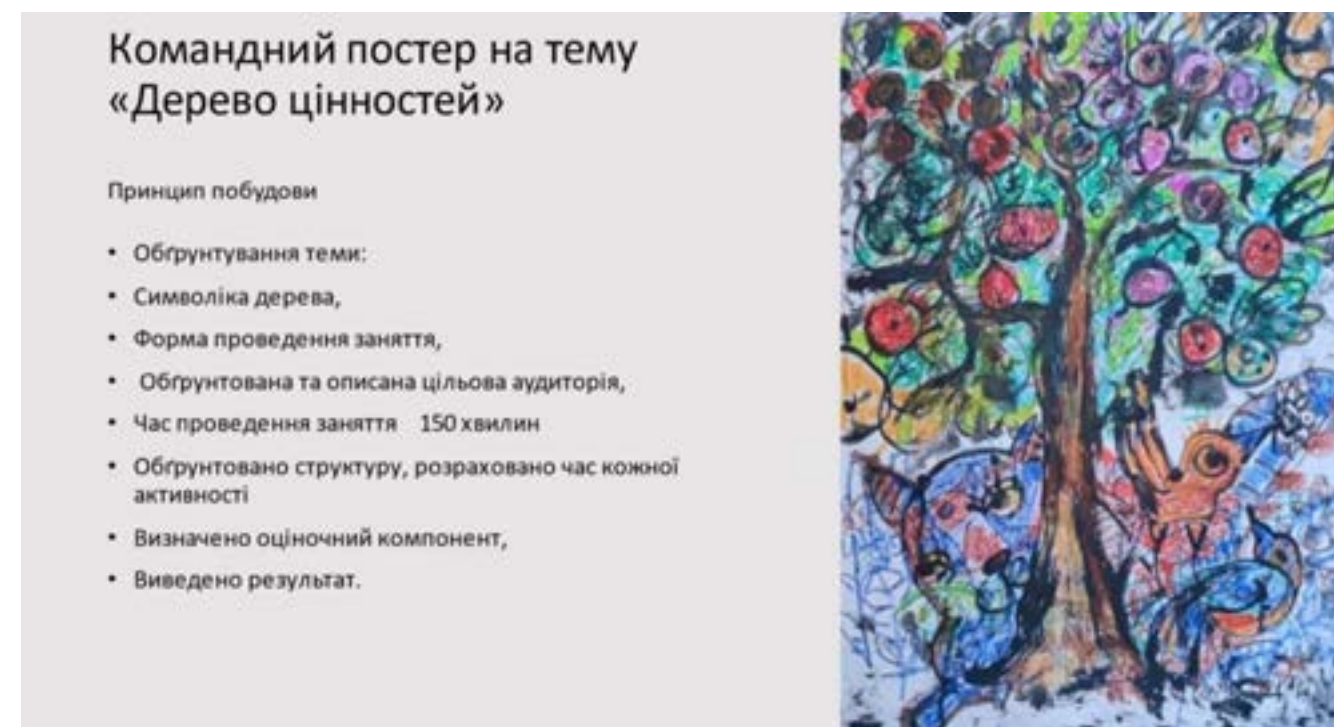
Світлена КУЗЬМЕНКО

Керівник:
д-р пед. н., проф.,
зав. каф. ПУІФ Тетяна
ЄРМАКОВА

Консультант:
к. мист., доц. каф.
графічного дизайну
Людмила ЛИТВИНЮК

TEAM POSTER У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ

Кваліфікаційна робота досліджує використання командних плакатів (team poster) як інструменту візуалізації ідей, оптимізації комунікації та розвитку командних навичок у студентів-дизайнерів. Теоретично обґрунтовано роль постерів у формуванні спільного бачення, креативності та ефективної командної роботи. Розроблено рекомендації щодо їхнього використання у навчальних і професійних середовищах для покращення якості взаємодії, зняття стресу й активізації творчих процесів. Визначено принципи створення плакатів, зокрема структуру, інтерактивність і змістовність.

Результат:

- Мистецький процес має терапевтичну дію, що здатна руйнувати стрес. Під час заняття мистецтвом зосереджується увага, створюється спільний досвід роботи, обміну думками. Відбувається один з найважливіших моментів становлення студента як дизайнера – навчання у колег. Процес може приводити до захоплення креативності членів групи, результат роботи можна використати для майбутніх творчих проєктів. Якщо такий спосіб співпраці буде психологічно комфортним та дієвим на погляд учасників, його можна імплементувати як своєрідний «творчий мозковий штурм» для використання інших завдань. Студенти можуть напрацювати власну систему ідей, патернів, корисних для майбутньої роботи команди.

Результати дослідження

Наданий опису результатів дослідження, проведеного в ході роботи над командним плакатом, що показує результати дослідження навчання, щоб зрозуміти, як це впливає на навчання. Висновки для роботи в команді: створення командного плаката, який може бути використаний для навчання.

Вимоги до проведення заняття

Організація робочого місця: простір, освітлення, робочі поверхні. Обладнання: олівці, фарби, папір. Завдання: визначити тему, визначити роль кожного учасника, визначити роль керівника (модератора). Матеріали та інструменти та інші предмети.

Подальші дослідження

- Дослідження заняття в різних групах та у різних умовах, щоб зрозуміти, як це впливає на навчання. Висновки для роботи в команді: створення командного плаката, який може бути використаний для навчання.

Анкета зворотній зв'язок

Наталя ПЕТРИНІЧ

Керівник:
д-р пед. н., проф.,
зав. каф. ПУІФ Тетяна
ЄРМАКОВА
Консультант:
к. мист., доц., зав. каф.
графічного дизайну Ольга
ГАНОЦЬКА

ДИЗАЙН СЮЖЕТНОЇ КОЛОДИ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ

У роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти створення дизайну колоди метафоричних асоціативних карт (МАК) як інструменту, що стимулює асоціативне мислення, сприяє самопізнанню та розвитку креативності. Розкрито зв'язок понять метафори, асоціації та проєкції в історичному становленні МАК. Визначено типологічні ознаки карт, важливість їхньої класифікації та меж застосування. Наголошено на значущості стилістичної єдності та врахуванні культурних, вікових і тематичних особливостей під час розроблення. Підкреслено роль дизайну у вирішенні особистісних і професійних завдань, особливо в умовах сучасних викликів, таких як війна, що впливає на національну ідентичність.

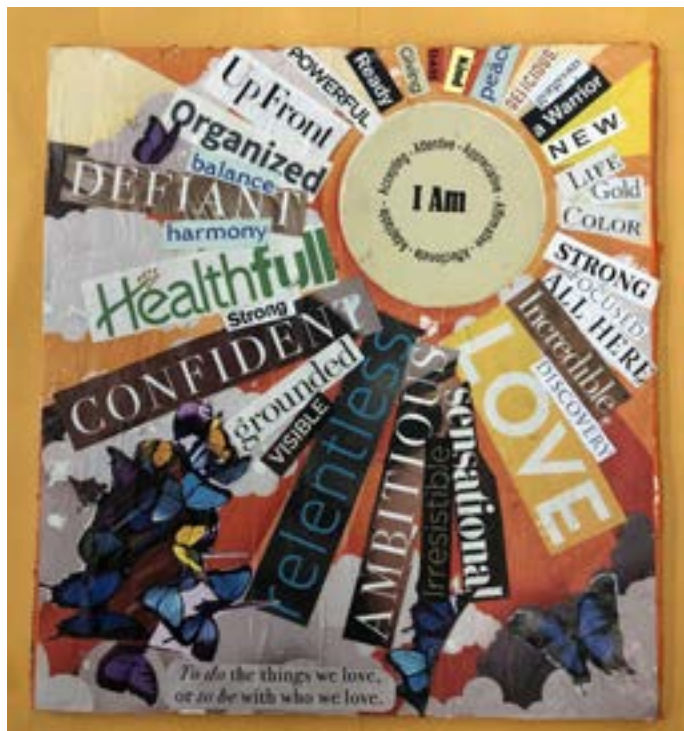

Вікторія СКІРКО

Керівник:
к. пед. н., доц. каф. ПУІФ
Юлія КОРНЕЙКО
Консультант:
к. мист., доц., зав. каф.
графічного дизайну Ольга
ГАНОЦЬКА

КОЛАЖ ЯК АРТТЕРАПЕВТИЧНА ТЕХНІКА У ПОДОЛАННІ СТАНУ ТРИВОЖНОСТІ СТУДЕНТІВ ТВОРЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Проаналізовано специфіку тривожності у студентів творчих спеціальностей і її вплив на креативність та навчання. Виявлено, що створення колажу сприяє емоційній стійкості, гармонізації внутрішнього стану та розвитку уяви. Завдяки гнучкості колаж дозволяє кожному вільно виражати індивідуальність, структурувати внутрішній світ і знаходити ресурси для подолання труднощів. Розроблено практичні рекомендації для впровадження техніки колажу у психолого-педагогічну підтримку, запропоновано теми занять для рефлексії та зниження стресу.

Владислав ЮДІН

ЛІПЛЕННЯ ЯК АРТТЕРАПЕВТИЧНА МЕТОДИКА: ФОРМОУТВОРЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ДЛЯ САМОВИРАЖЕННЯ

Досліджено використання ліплення як арттерапевтичної методики для самовираження осіб з порушеннями зору. Теоретично обґрунтовано значення творчості у психологічній адаптації та соціалізації цієї групи. Розроблено програму арттерапевтичних занять, спрямовану на розвиток емоційного інтелекту, самооцінки, просторового мислення та соціальних навичок. Практичне значення роботи полягає у можливості застосування методики у реабілітаційних та інклюзивних програмах. Підкреслено адаптаційний потенціал ліплення як важливого інструменту самовираження і гармонізації.

Керівник:

к. пед. н., доц. каф. ПУІФ

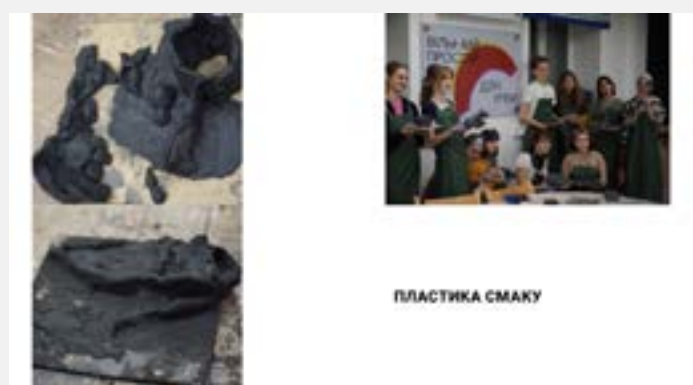
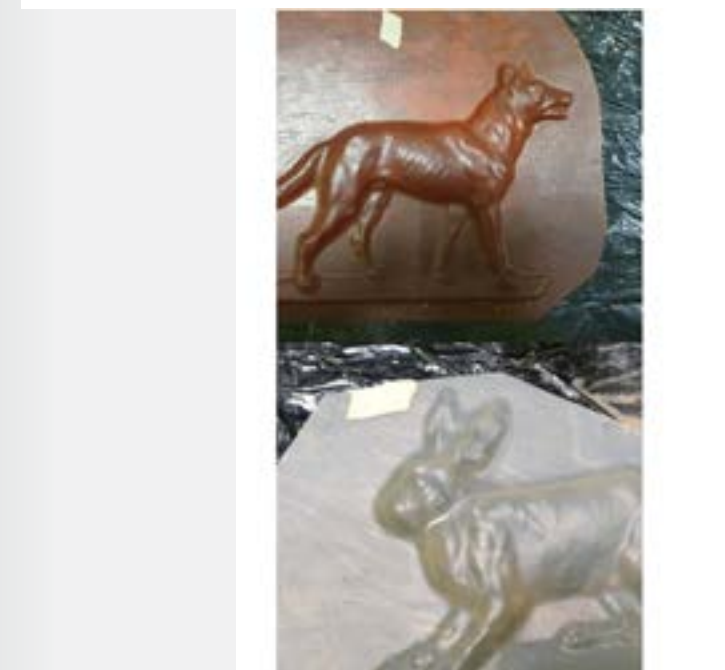
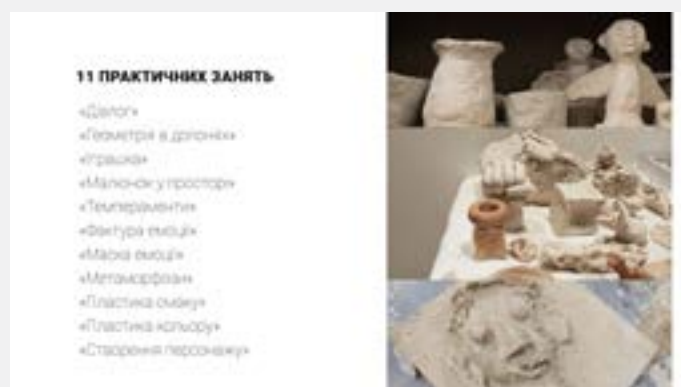
Юлія КОРНЕЙКО

Консультант:

к. арх., проф., декан ф-ту

«Дизайн середовища»

Ірина БОНДАРЕНКО

МАГІСТРИ 2024

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ДИЗАЙНУ»

КАФЕДРА «ДИЗАЙНУ»

022 ОПП «Інноваційний дизайн»

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК, КОНСУЛЬТАНТ
44	ВЕЧІРНІЙ Володимир	Екологічні принципи дизайну обладнання для паркового простору	доц. Ірина ЄРЕМЕНКО
46	ГЕРАСИМЕНКО Орина	Принципи проектування смарт-модулів для постконфліктних територій	доц. Ірина ЄРЕМЕНКО; ст. викл. Олександр ФІЛЬ
48	ГО І	Дизайн побутових гаджетів: технічно-ергономічні аспекти	доц. Ірина ЄРЕМЕНКО
50	СІНЬ Янян	Особливості проектування колаборативних робіт зі штучним інтелектом	доц. Ірина ЄРЕМЕНКО; ст. викл. Олександр ФІЛЬ
52	СТОРОЖКО Олександра	Використання безпілотних технологій при проектуванні індивідуального засобу пересування повітрям	доц. Ірина ЄРЕМЕНКО; викл. Антон ДЬЯКОНОВ
54	СУПРУН Марина	Особливості дизайну робототехніки для розмінування	доц. Богдан БОНДАРЕНКО
56	ТЮТЬКО Дар'я	Інноваційні аспекти дизайну спорядження для активного велотуризму	проф. Олександр БОЙЧУК

Володимир ВЕЧІРНИЙ

Керівник:
К. мист., доц., зав.
каф. дизайну Ірина
ЄРЕМЕНКО

ЕКОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДИЗАЙНУ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАРКОВОГО
ПРОСТОРУ

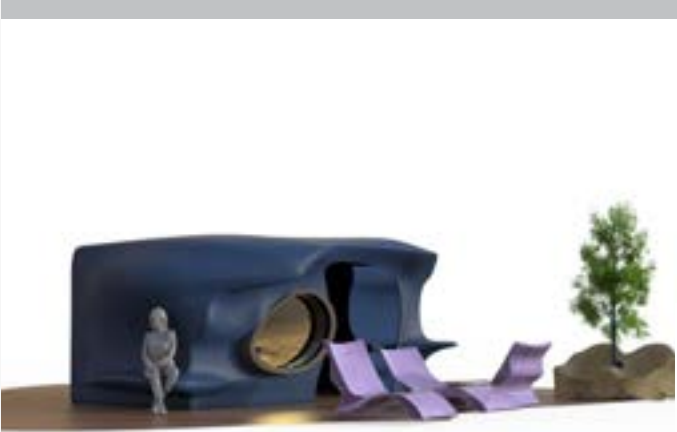
Актуальність теми дослідження полягає в дизайні обладнання міського середовища для подальшого існування людини в зручних та комфортних умовах. Проблема існування людини та подальшого її життя у гармонії з навколишнім середовищем постійно опрацьовується. Одним з можливих її рішень у комплексі є саме використання принципів сталого розвитку ще на етапі створення предметів та об’єктів. Мета роботи полягає у висвітленні та аналізі аспектів сталого розвитку дизайну, вивченні специфіки формотворення такого дизайн-продукту, а також у теоретичному обґрунтуванні актуальності розробки концепт-проекту, що базується на принципах екологічного дизайну.

ДИЗАЙН-ПРОПОЗИЦІЯ

ПРОЕКЦІЇ

Аналоги паркового обладнання,
виготовленого технологією 3д друку

НАТХНЕННЯ: ДИВНІ АТРАКТОРИ

«Атрактор» — це множина, по якій довгостроково рухається розрахована траєкторія в динамічній системі. «Тяга» рухається у своїй природній динаміці, повністю незалежно від будь-якої зовнішньої сили. Якщо динамічна система затухає (тобто з часом втрачає свою енергію)...

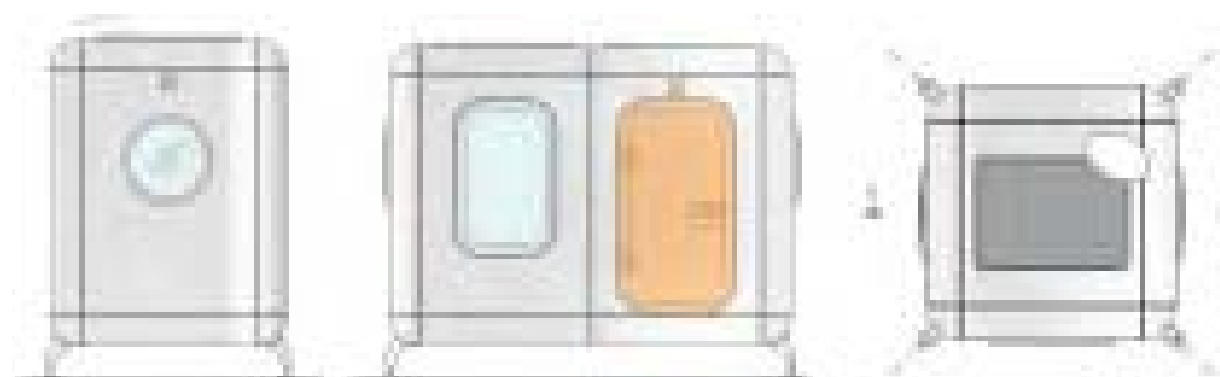
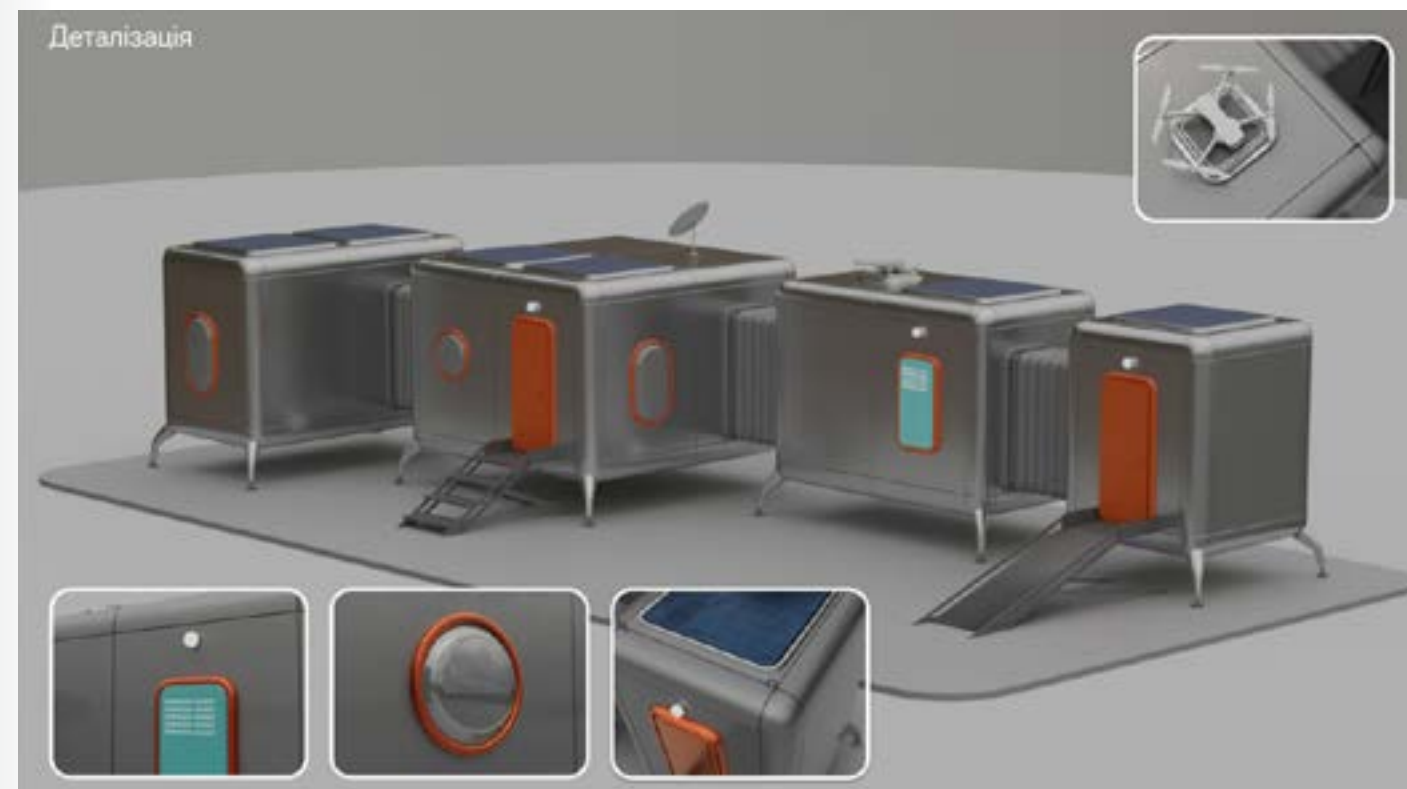
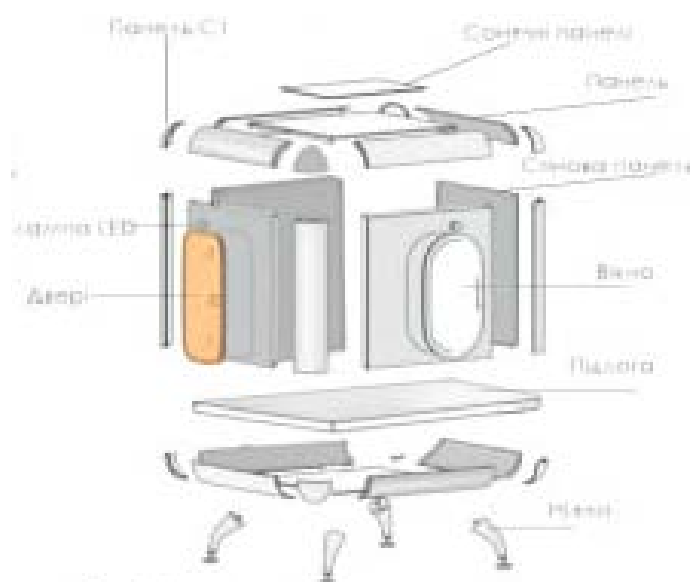

Орина
ГЕРАСИМЕНКО

Керівник:
к. мист., доц., зав.
каф. дизайну Ірина
ЄРЕМЕНКО;
ст. викл. каф. дизайну
Олександр ФІЛЬ

ПРИНЦИПИ ПРОЄКТУВАННЯ СМАРТ-МОДУЛІВ ДЛЯ ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЙ

Актуальність теми зумовлена потребою у швидкому та ефективному відновленні територій, що зазнали значних руйнувань житлової й соціальної інфраструктури, порушень систем ресурсного забезпечення та деградації навколишнього середовища. Смарт-модулі пропонують інноваційні, мобільні та енергоефективні рішення, що сприяють автономії, стійкості та інтеграції сучасних технологій для підтримки життєдіяльності населення в кризових умовах. Проблематика дизайну охоплює забезпечення адаптивності та автономності модулів, стійкості до зовнішніх чинників і здатності ефективно функціонувати в умовах обмежених ресурсів.

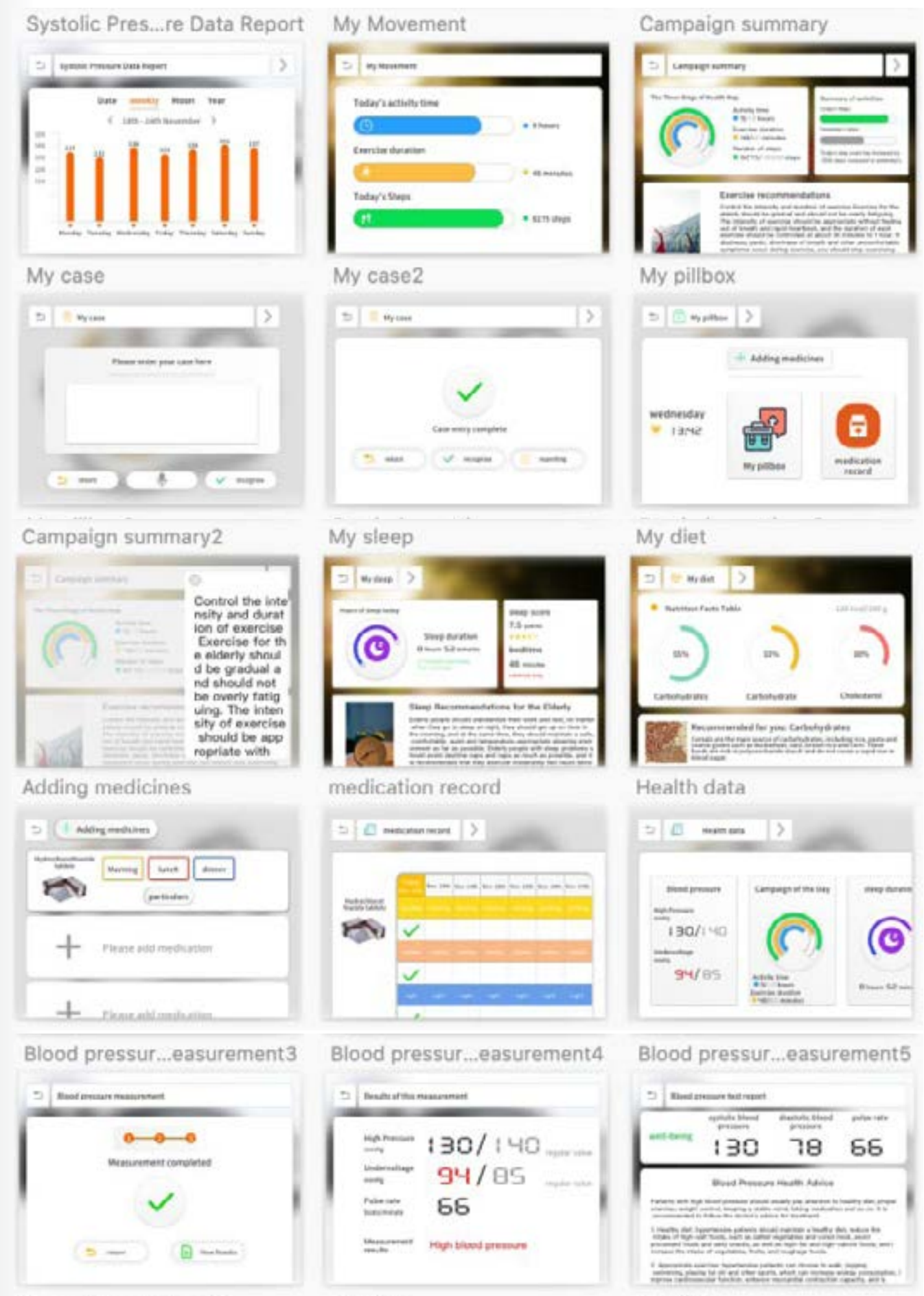

ГОІ

Керівник:
К. мист., доц., зав.
каф. дизайну Ірина
ЄРЕМЕНКО

ДИЗАЙН ПОБУТОВИХ ГАДЖЕТІВ: ТЕХНІЧНО-ЕРГОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Інтелектуальні пристрої для управління здоров'ям можуть зменшити навантаження на традиційні медичні установи, знизити рівень госпіталізації людей похилого віку завдяки функціям моніторингу та раннього попередження, а також покращити догляд за сім'єю та громадою в особливі періоди, наприклад під час епідемій. Попри те, що різноманітність сучасних пристроїв для контролю здоров'я зростає, все ще існують недоліки в користувацькому досвіді та дизайні, які не відповідають потребам людей похилого віку. У цій роботі розглядається досвід користувача та пошук пристроїв для контролю здоров'я, придатних для людей похилого віку з точки зору ергономіки та теорії дизайну.

СІНЬ Янян

Керівник:
к. мист., доц., зав.
каф. дизайну Ірина
ЄРЕМЕНКО;
ст. викл. каф. дизайну
Олександр ФІЛЬ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ КОЛАБОРАТИВНИХ РОБОТІВ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

Дефіцит і підвищений попит на послуги породили потребу в гуманоїдних роботах. Розроблення таких роботів було рушієм суспільства та технології. Розроблення колаборативних сервісних роботів на основі теми «гуманоїдний інтелект» стало важливим і вимагає нашої уваги. Це може бути підтверджено спостереженнями за людським суспільством. Вивчення та аналіз конструктивних характеристик та принципів людиноподібних інтелектуальних службових роботів забезпечують теоретичну основу та практику для розробки концептуального проєкту та обґрунтування конструкції гуманоїдного інтелекту сервісних роботів.

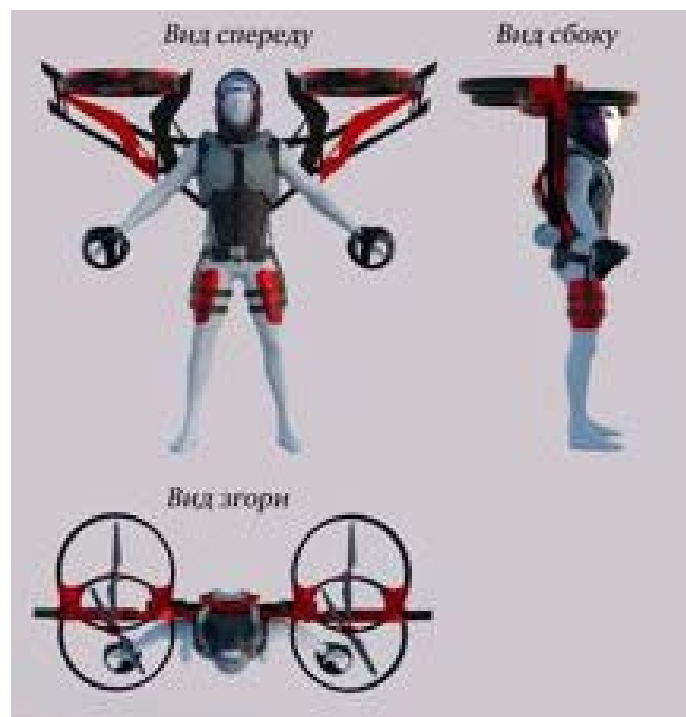

Олександра
СТОРОЖКО

Керівник:
к. мист., доц., зав.
каф. дизайну Ірина
ЄРЕМЕНКО
Консультант:
викл. каф. дизайну Антон
ДЬЯКОНОВ

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАСОБУ ПЕРЕСУВАННЯ ПОВІТРЯМ

У кваліфікаційній роботі досліджується інноваційне застосування безпілотних авіаційних технологій при розробленні персональних літальних апаратів. Це дослідження має на меті вирішити існуючі проблеми міської мобільності, запропонувавши концепцію індивідуальної повітряної транспортної системи. Крім того, якісні та кількісні методології, використані в дослідженні, дають уявлення про реалістичність запропонованого дизайну. Результати та рекомендації, викладені в цій кваліфікаційній роботі, служать цінним фундаментом для майбутніх досліджень і розробок.

Марина СУПРУН

Керівник:
к. мист., доц., доц.
каф. дизайну Богдан
БОНДАРЕНКО

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ РОБОТОТЕХНІКИ ДЛЯ РОЗМІНУВАННЯ

Роботу присвячено аналізу аспектів проєктування робототехніки, що використовуються для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Розглядаються типи роботизованих систем, оснащених датчиками для орієнтування в середовищі та пошуку вибухонебезпечних предметів.

Особливу увагу приділено естетичним та функціональним характеристикам, які можуть впливати на результати операцій з розмінування.

У дослідженні розглядаються принципи класифікації роботів на основі їхніх функціональних можливостей, таких як типи мобільності (гусеничні, колісні та на ногах) для адаптації до конкретних умов, включаючи різні типи рельєфу місцевості.

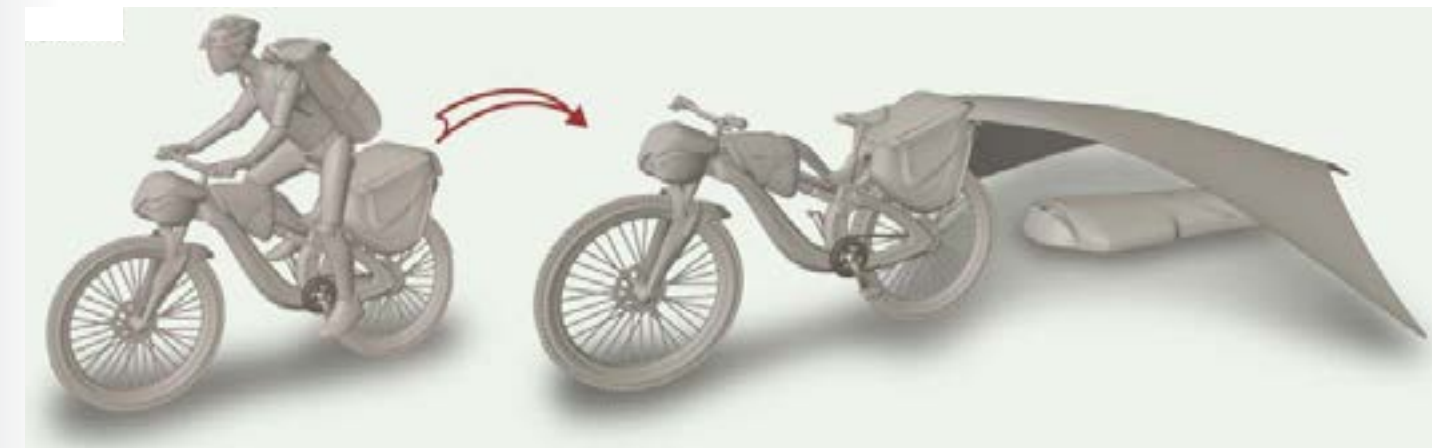
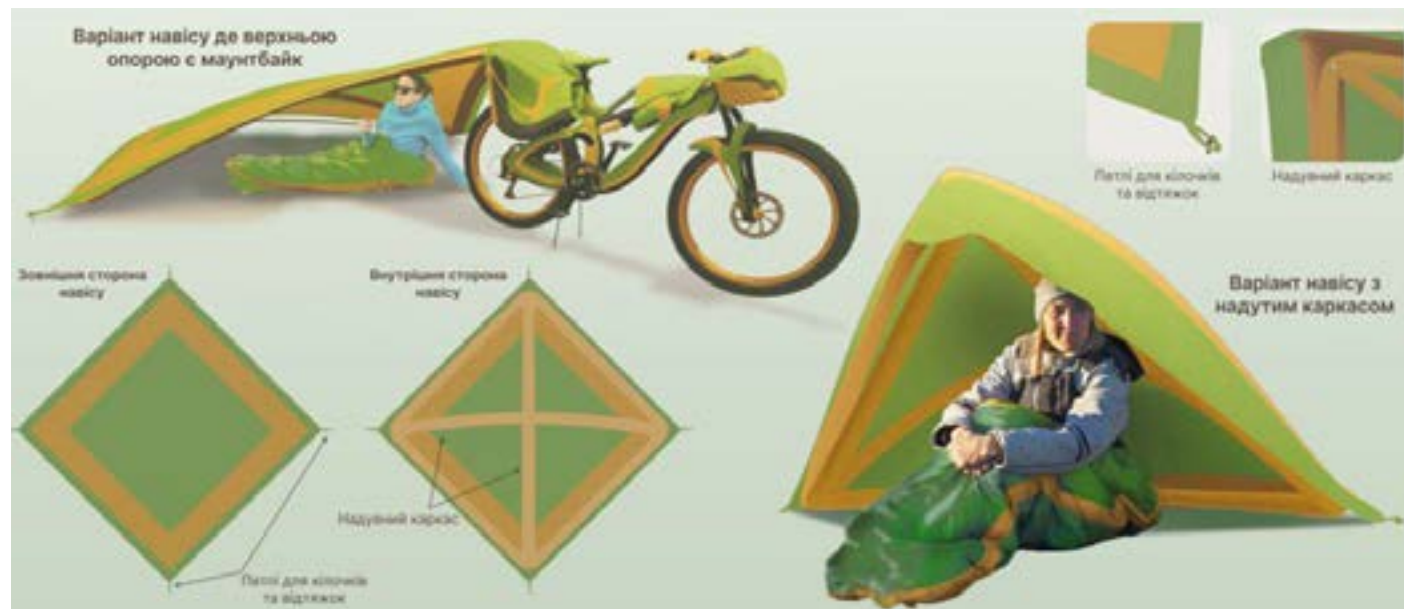

Дар'я ТЮТЬКО

Керівник:
к. мист., засл. д. мист.
України, проф. каф.
дизайну Олександр
БОЙЧУК

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ВЕЛОТУРИЗМУ

Дослідження зосереджується на гірських велосипедах, сумках для рами, сумках на кермо, багажних сумках і рюкзаках. Оцінюються рами МТВ з акцентом на структурні вдосконалення та використання легких, міцних матеріалів. Рамні сумки оцінюються з погляду ефективності зберігання та доступності. Сумки на кермо розглядаються щодо їх стратегічного розташування та зручності використання. Багажні сумки аналізуються за їх здатністю перевозити великі вантажі, а рюкзаки – за комфортом і функціональністю. Інноваційні аспекти дизайну обладнання для велотуризму покращують досвід велосипедистів з огляду на комфорт, безпеку та функціональність.

МАГІСТРИ 2024

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ «ДИЗАЙНУ»

КАФЕДРА «ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ»

022
ОПП «Дизайн візуальних
комунікацій»

ЗМІСТ

	СТУДЕНТ	ТЕМА	КЕРІВНИК
62	BAO Changhua	Unique charm of China's traditional twenty-four solar terms in design of visual communication	PhD in Art History Liudmyla LYTVYNIUK
64	БОХОНОВА Ярослава	Сучасні тенденції в дизайні елементів корпоративної ідентифікації та їх трансформація	проф. Олександр СОБОЛЄВ
66	ГАЦУРА Катерина	Принципи та засоби дизайну ігрового простору	проф. Володимир ЛЕСНЯК
68	ДЕДЕШКО Ігор	Сучасні тенденції відображення образу головного героя засобами 3D анімації	доц. Михайло ОПАЛЄВ
70	YE Qianqi	The Study of Book Design for Non-linear Narrative Stories	PhD in Art History Hanna MAKAROVA
72	ЄФРЕМОВА Катерина	Засоби створення інфографіки для підвищення громадянської самосвідомості серед користувачів соціальних мереж	ст. викл. Ольга КВІТКА
74	КАПУСТІНА Анастасія	Особливості застосування стилістичних наборів у друкованій та екранній типографії	доц. Тетяна ІВАНЕНКО
76	КЛИМЕНКО Софія	Принципи дизайну ігрових персонажів у жанрі українського фентезі	доц. Михайло ОПАЛЄВ
78	KOLOTYLO Anton	The Role of sign in the Modern Brand Identity Design	professor Volodymyr LESNYAK
80	КРАВЧИНА Анастасія	Авторська ілюстрація як засіб комунікації в сучасному дизайні упаковки	доц. Ольга ГАНОЦЬКА
82	КУДІНА Анна	Етапи розвитку UI/UX дизайну в комп'ютерних іграх	проф Володимир ЛЕСНЯК
84	Лі Шуїн	Вплив традиційного китайського живопису на сучасний дизайн візуальних комунікацій	доц. Людмила ЛИТВИНЮК
86	ЛОНДАРЕНКО Юлія	Китайська естетика у дизайні упаковки косметичних продуктів	доц. Ольга ГАНОЦЬКА
88	НАНІАШВІЛІ Давид	Засоби зображення психічних розладів у мультимедійному дизайні	доц. Михайло ОПАЛЄВ
90	НЕПША Кирило	Особливості дизайну візуальної ідентифікації для навчальних закладів	ст. викл. Ольга КВІТКА
92	ОЛІЙНИК Тетяна	Особливості використання сучасних технологій в дизайні плакату	проф. Володимир ЛЕСНЯК
94	ПЕТРОВА Наталія	Засоби емоційного впливу в графічному дизайні (на прикладі плакату)	проф. Володимир ЛЕСНЯК
96	ПУСТОВІТ Поліна	Змішані техніки анімації в мультимедійному дизайні	доц. Михайло ОПАЛЄВ
98	РОТЧЕНКОВА Анна	Характерні ознаки української ідентичності в дизайні акцидентного шрифту	доц. Тетяна ІВАНЕНКО
100	САЛДАН Катерина	Застосування архетипів у дизайні персонажів відеоігор	ст. викл. Анна МАКАРОВА
102	Сі Лі	Роль китайських міфів і легенд у дизайні візуальних комунікацій: від традиційних мотивів до сучасних ілюстрацій	доц. Людмила ЛИТВИНЮК
104	СОБОЛЄВА Ольга	Використання штучного інтелекту як інструменту в графічному дизайні (на прикладі каталогу «The 4thBlock»)	проф. Олег ВЕКЛЕНКО
106	ТИМОШЕНКО Аліна	Принципи та засоби інтерактивності у дизайні пакування	доц. Людмила Литвинюк
108	УЛЬЯШОВ Владислав	Дизайн оформлення музичних альбомів: синергія візуального та аудіо мистецтв	проф. Володимир ЛЕСНЯК
110	ZHOU Nannan	Activation of Chinese cultural relics in animated films	Associate Professor Design Mykhailo OPALIEV
112	ШИНКАРЕНКО Ігор	Інноваційні методи та практики віджеїнгу в сучасному медіа-арті	доц. Михайло ОПАЛЄВ

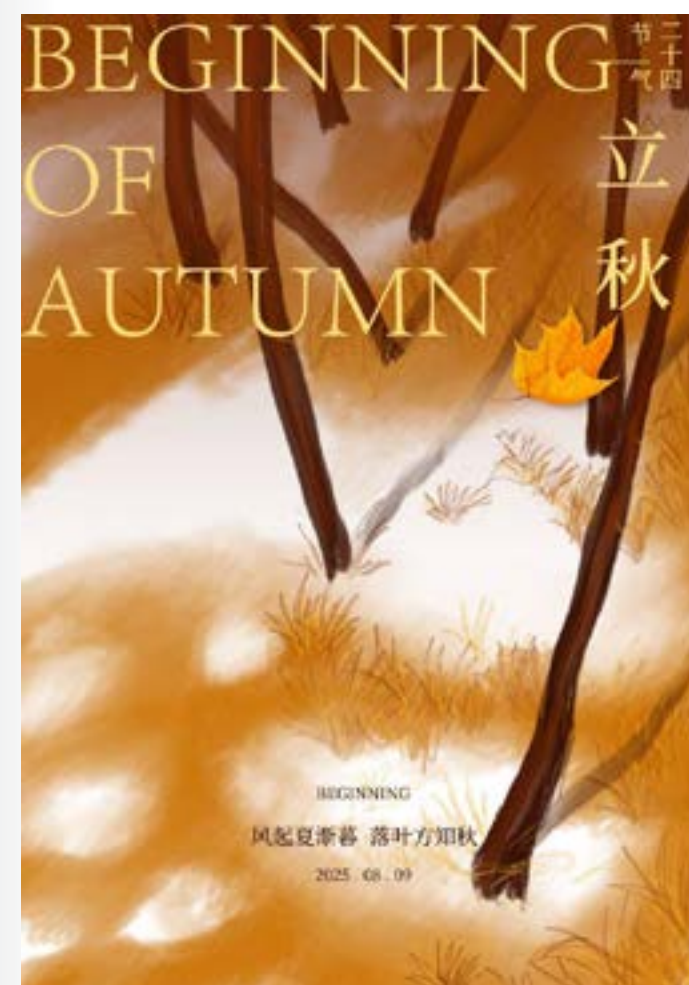
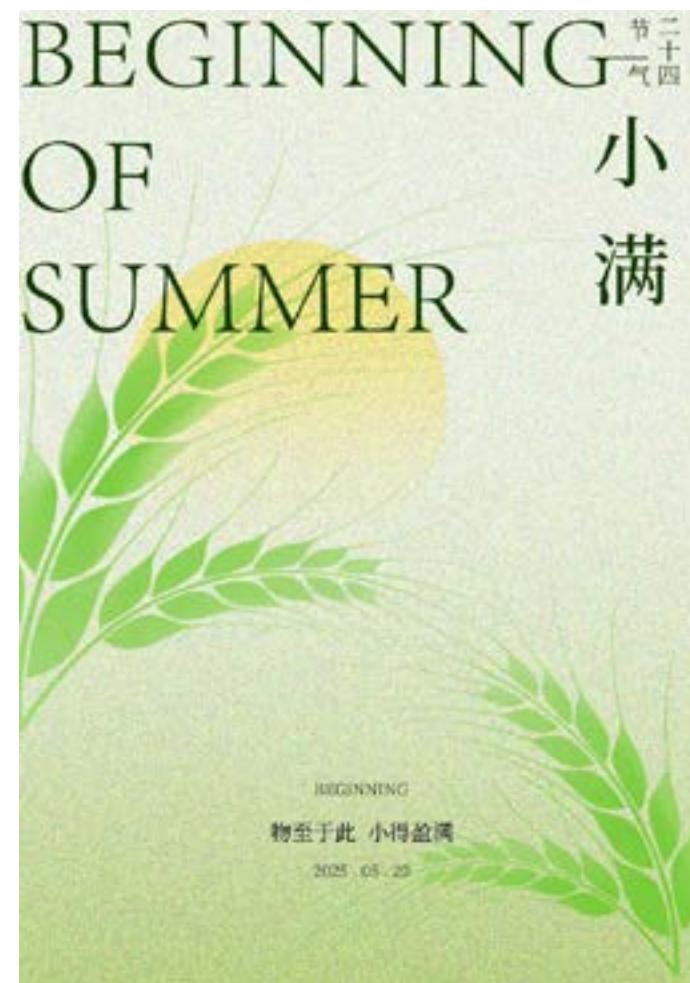
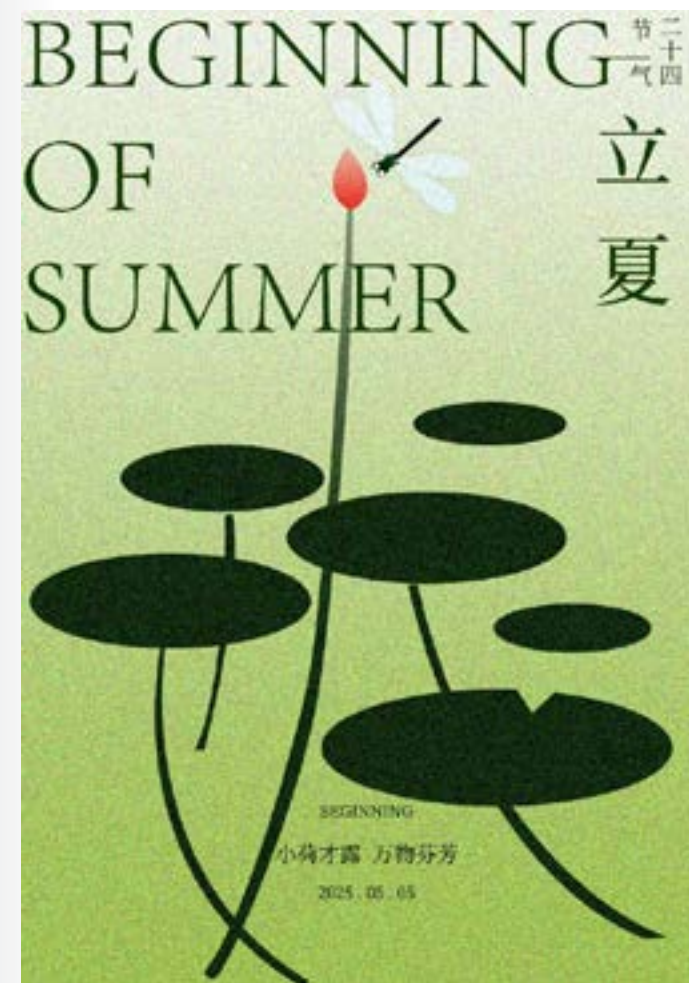
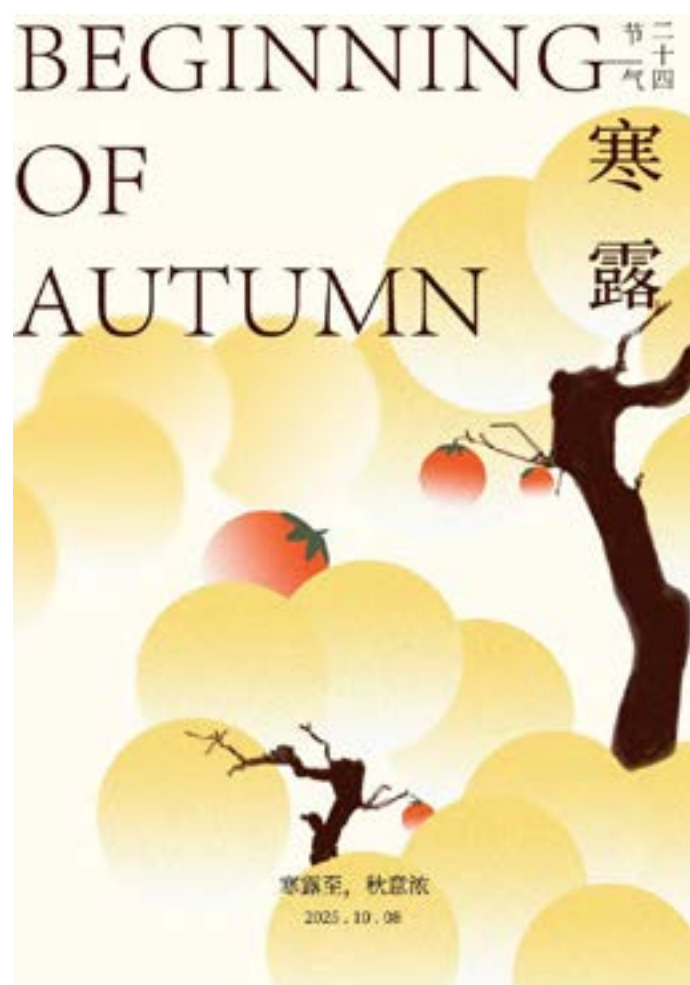

BAO Changhua

Керівник:
PhD in Art History,
Associate Professor at the
Department of
Graphic Design, Dean
of the Faculty of Design
Liudmyla LYTVYNIUK

UNIQUE CHARM OF CHINA'S TRADITIONAL TWENTY-FOUR SOLAR TERMS IN DESIGN OF VISUAL COMMUNICATION

This paper delves into the application, innovative practices, and value realization of traditional cultural seasonal elements in contemporary poster design. Through an in-depth analysis of the cultural connotations of solar terms, this article elaborates on the specific application of their forms in graphics, colors, text, and other aspects. Research has shown that organically integrating solar term elements with contemporary poster design can not only enhance the artistic value of posters, but also promote the inheritance and innovation of traditional culture, providing new ideas and methods for the contemporary design.

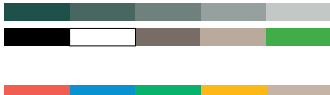

Ярослава БОХОНОВА

Керівник:
к. мист., член-кор. НАМУ,
проф., ректор Олександр
СОБОЛЄВ

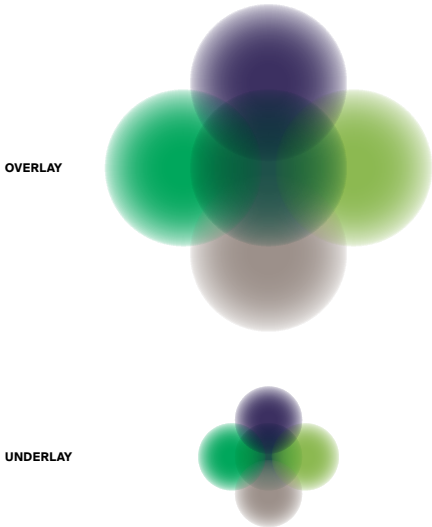
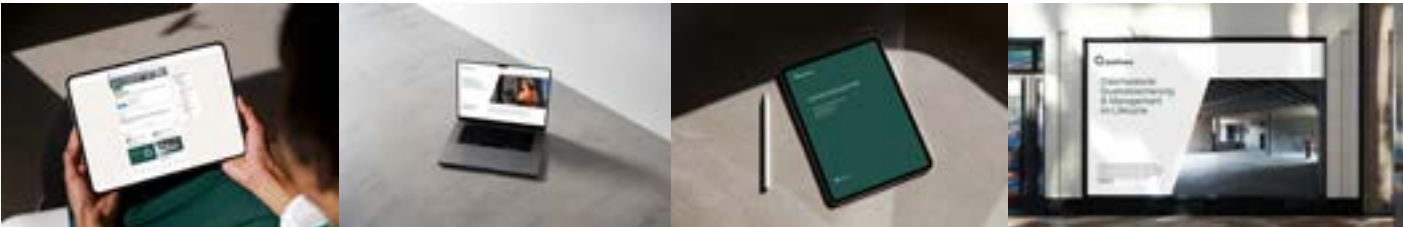
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
В ДИЗАЙНІ ЕЛЕМЕНТІВ
КОРПОРАТИВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ

У роботі розглядаються сучасні тенденції в дизайні елементів фірмового стилю, з особливим акцентом на їхню трансформацію та застосування в ребрендингу компанії «QualiCasa». Дизайн включає сучасний логотип, екосвідому кольорову палітру, лаконічну типографіку та абстрактні графічні елементи, що представляють інновації та стабільність. Сталість та інклюзивність були критично важливими міркуваннями, а вибір дизайну спрямований на зменшення матеріальних відходів та забезпечення універсальної доступності. Крім того, інструменти штучного інтелекту були інтегровані для оптимізації процесів проєктування та покращення взаємодії з клієнтами.

Datenbasierte
Qualitätssicherung
& Management
im Lifecycle

Suisse International
Quam qui sed ma nesci quibus et, sum dpaum, od net hil ium quicim ei ipsam nesci
la fonsam volentore et volentore et volentore, videntur laus, videntur nesci a volentore
estum fugiam temolatur as doctore magni et adnigro ma evenimpe nobilatem
venit bechitaspit ma nesci autem es abopore volit fuga. Volentore laus et et quos de
bita deillo berian tempor si volupta tempor sunt pe magna autem volentore illam deitacac
corpo et aboverit

Катерина ГАЦУРА

Керівник:
член-кор. НАМУ, проф.
каф. графічного дизайну
Володимир ЛЕСНЯК

ПРИНЦИПИ ТА ЗАСОБИ ДИЗАЙНУ ІГРОВОГО ПРОСТОРУ

У роботі розглядаються основні компоненти ігрового середовища, такі як фізичний, ігровий, наративний та естетичний простори. Аналізуються технологічні досягнення та їхній вплив на еволюцію дизайну ігрових просторів, а також тенденції, що формують сучасну ігрову індустрію. Метою дослідження є виявлення ефективних підходів до створення інтерактивних та естетично привабливих ігрових середовищ, що підвищують якість геймплею та залучають аудиторію. На основі теоретичного аналізу розроблено концепцію ігрового простору для квест-гри в стилі стимпанку, що ілюструє можливості практичного застосування дослідження.

Ігор ДЕДЕШКО

Керівник:
к. мист., доц., зав. каф.
мультимедійного дизайну
Михайло ОПАЛЄВ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБРАЗУ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ЗАСОБАМИ 3D АНІМАЦІЇ

Під час дослідницької діяльності було проаналізовано цифрові джерела, статті, дослідження за суміжними темами та фахову літературу з побудови сценарію. Крім цього, акцент також зроблено на технологічну частину, що безпосередньо стосується специфіки практичної частини дослідження. Було визначено комплекс підходів, що сприяють бажаному відображенню загальної концепції і її правильного візуального відтворення: структура сценарію, структура персонажів, розкадрування, тритмент та безпосередня реалізація. Усе це впливає на атмосферу, враження, сприйняття історії глядачем.

YE Qianqi

Керівник:
PhD in Art History, Senior
Lecturer at the Department
of Graphic Design Hanna
MAKAROVA

THE STUDY OF BOOK DESIGN FOR NON-LINEAR NARRATIVE STORIES

In today's diversified reading environment, the traditional book design with linear narrative fails to satisfy the needs of readers due to the lack of innovation and interactivity in book design with non-linear narrative stories. The research results show that successful non-linear narrative book design can significantly enhance readers' reading experience, the attractiveness and uniqueness of books, and the key lies in clever page layout, multiple media use and effective interaction with readers. The conclusion is that nonlinear narrative book design is an important development direction of future book design.

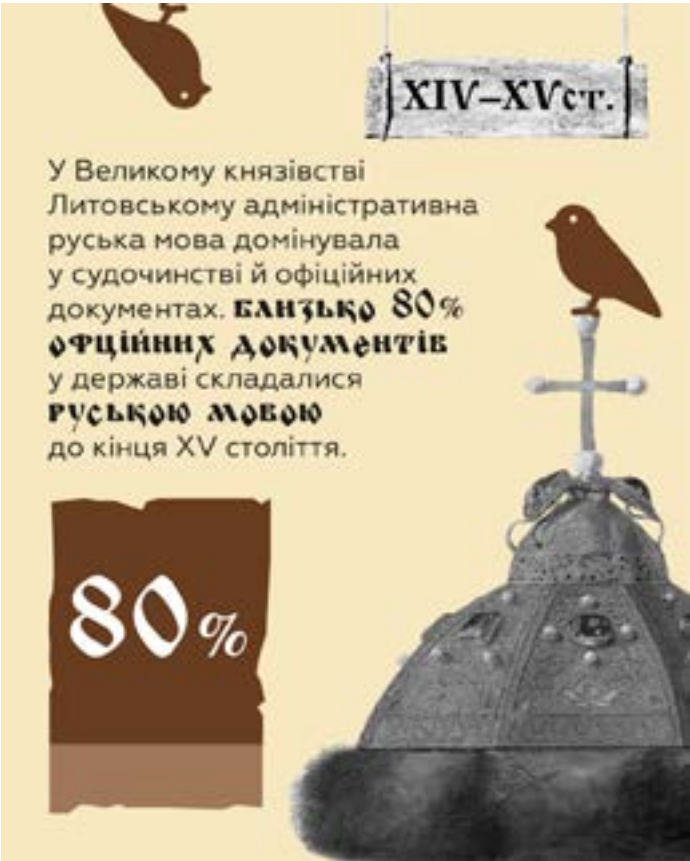

Катерина ЄФРЕМОВА

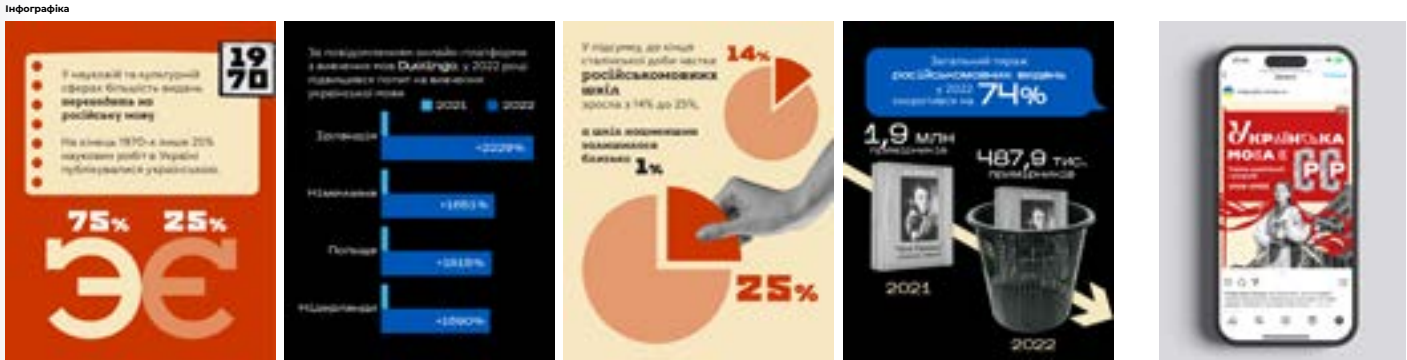
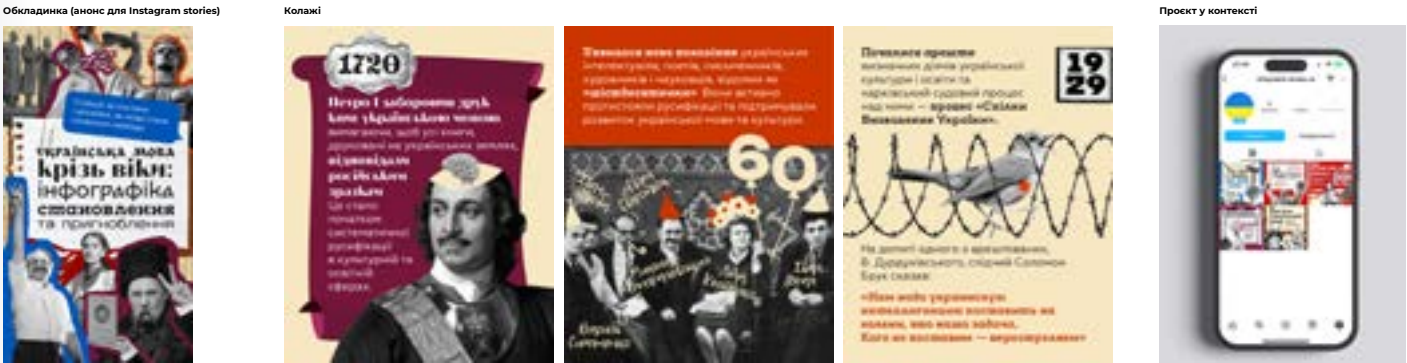
ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ІНФОГРАФІКИ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
САМОСВІДОМОСТІ
СЕРЕД КОРИСТУВАЧІВ
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Результати дослідження підкреслюють важливість візуальної цілісності, емоційної резонансності, доступності та адаптивності інфографіки для різних платформ і пристроїв. У межах проекту розроблено серію інфографік, що охоплюють п'ять тематичних блоків: початкові етапи розвитку української мови в період Київської Русі та Литовсько-Польської доби; утиски української мови за часів російської імперії; політика українізації та репресій у радянський період; виклики та зусилля зі збереження мови у пізньорадянський період; відродження і труднощі в умовах незалежної України.

Керівник:
к. мист., ст. викл. каф.
графічного дизайну Ольга
КВІТКА

Ідея Показати еволюцію становлення та пригноблення української мови в динамічній та привабливій інфографіці, адаптованій до перегляду на екранах телефонів.	Кольорова гама Кожна серія починається з обкладинки. Окрему увагу слід звернути на заголовки, де кожен підпис поєднує в собі простий, гротесковий шрифт з літерами в українському стилі, що навічаворили собі місце серед інших. Інфографіка вирізняється різноманітністю візуалізації даних, кожен статистичний блок має свій унікальний графічний підхід. Особливе зацікавлення серед молоді аудиторії викликає дизайн, що містить елементи гумору, оксамити він створює легкість і доступність сприйняття, а також стриманість позитивному досвіду взаємодії. Саме тому було прийнято рішення зробити візуальну мову проекту курйозною та легкою, а також поєднати минуле з елементами сучасного. Крім того, активно використовується прийом метафори, що посилює емоційний вплив на глядача.	Шрифти GeometriaRegular Yakutovich Regular KyivType Sans Black3 Namu 1910 Kipin Type Bold Kharkiv Tone Regular
Концепція Концепція передбачає створення п'яти серій-ланцюжків для поста в соціальних мережах, по десять публікацій для кожної серії. Цільова платформа — Instagram. Кожна серія інфографіки має свій тематичний колір, що покликаний передати відчуття епохи. У даному проєкті шрифти несуть у собі дві функції — підкреслюють головне та ілюструють історію українського шрифту паралельно з історією становлення мови. Як і колір, вони доповнюють атмосферу певного періоду історії. Для кожної серії характерне розміщення усіх дат на декоративних плашках, що гармоніюють зі стилістикою того чи іншого періоду.	Колір 1720 1778 1798 1804 1812 1814 1816 1818 1820 1822 1824 1826 1828 1830 1832 1834 1836 1838 1840 1842 1844 1846 1848 1850 1852 1854 1856 1858 1860 1862 1864 1866 1868 1870 1872 1874 1876 1878 1880 1882 1884 1886 1888 1890 1892 1894 1896 1898 1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022	Проект у контексті АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЯ абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщья 1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЯ абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщья 1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЯ абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщья 1234567890 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЯ абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщья 1234567890

Анастасія КАПУСТИНА

Керівник:
к. мист., доц. каф.
графічного дизайну
Тетяна ІВАНЕНКО

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
СТИЛІСТИЧНИХ НАБОРІВ
У ДРУКОВАНІЙ ТА ЕКРАННІЙ
ТИПОГРАФІЇ

Роботу присвячено дослідженню особливостей створення й застосування шрифту з включенням стилістичних наборів. Висвітлено історичний розвиток зародження шрифту з включенням стилістичних наборів, його еволюцію. Вивчено технологічні проблеми створення шрифту, а також його естетичні й функціональні характеристики. Зручність використання декоративних елементів залишається малодослідженою. Більшість досліджень зосереджена на латиниці, але питання застосування стилістичних наборів у кириличних шрифтах потребує всебічного аналізу. У роботі детально розглянуто особливості застосування стилістичних наборів як додаткового засобу верстки.

Flora

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

abcdefghijkl
klmnopqr
stuvwxyz

0123456789
(.,?—!—:;)

Blooming innovation in typographic Flora!

ЧЕСТЬ

честь & гордість | честь & гордість

56715
8243

0123456789

a

Elegant

LA VIE, CE N'EST
PAS D'ATTENDRE
QUE L'ORAGE PASSE.
C'EST D'APPRENDRE
À DANSER SOUS
LA PLUIE.

AK Flora
ТЕКСТОВІ БЛОКИ

[Latin] 12 pt

Nature is the silent teacher, whispering isdom
through the rustlin leaves and flowin rivers.
Its cycles remind us of life's impermanence,
yet its resilience teaches us renewal. Tountains
stand as symbols of strength; oceans, of depth.
In nature, chaos, harmony coexist, mirroring
our inner vworld. To connect ith it is to connect
rediscover simplicity, humility, and our place
ithin the vast, interconnected web of existence.

[Cyrillic] 12 pt

Природа — це мовчазни учитель, яким шепоче
нудрість крізь шелест листя та потік річок.
Цикли нагадують про швидкоплинність киття,
а стійкість навчає відновлення. Гори постають
символами сили, а океани — глибини. У природі
хаос і гармонія співіснують, відображаючи наш
внутрішній світ. З'єднатися з нею — це заново
відкрити простоту, спирення та саме своє місце
у великій, взаємопов'язаній мережі то небуття.

& & &

ЗЕМЛЯ
СМІЄТЬСЯ
КВИТАМИ

Ральф Волдо Емерсон

Aa ↔ Aa

Regular

Bold

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmno pqrstuvwxyz

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

NT IA st sp ct cp ff fi ffi ñ m tt

NATURE
IS THE
ART of
GOD

DANTE ALIGHIERI

Gentle

Flora

Display and Book Typeface Latin and Cyrillic Stylistic Sets and Swashes Ligatures and Special Symbols

Софія Клименко

Керівник:
доцент, кандидат
мистецтвознавства
Михайло Опалєв

ПРИНЦИПИ ДИЗАЙНУ ІГРОВИХ ПЕРСОНАЖІВ У ЖАНРІ УКРАЇНСЬКОГО ФЕНТЕЗІ

Ігри різного напрямлення є дуже важливою складовою людського суспільства в наш час, а з розвитком глобалізації з'явилася можливість популяризувати свою культуру на весь світ через призму ігрової індустрії. Ця робота має на меті дослідити дизайн ігрових персонажів з точки зору використання всіх принципів розробки героя з боку його функціональної складової в грі в поєднанні з візуальною на прикладі української міфології. Було проаналізовано попередні дослідження, професійну літературу та онлайн-джерела, які охоплювали теорії з психології, техніки малювання, загальноприйняті конвенції та методи генерації ідей. З них було відібрано найвідоміші теорії, достовірні методи та інструменти. Ключові засади, які були виявлені в ході аналізу теоретичної літератури – це грамотна візуалізація ідеї, емоційний зв'язок аудиторії з персонажем та виразність стилю. У цій роботі важливе місце було відведено для освітлення методу візуальної семіотики, яка використовується для створення чіткого сенсу, що стоїть за вибором дизайну, зберігаючи при цьому почуття естетики завдяки принципам художнього дизайну. Виявлено, що семіотика в контексті дизайну персонажів в культурно-жанровому аспекті є одним із найважливіших інструментів для досягнення етнічно зрозумілого образу. Виявлена методологія дизайну персонажів і результати аналізу популярних персонажів в ігровій

індустрії були використані в розробці проектної складової роботи у вигляді настільної гри в жанрі українського фентезі. Ця робота надає інформаційну структуровану базу в розробці дизайну ігрового персонажу, яка може бути використана в будь-якому ігровому середовищі: як в площинному у вигляді настільних ігор так і цифровому.

Anton KOLOTYLO

Керівник:
corresponding member of
the National Academy of
Arts of Ukraine, profes-
sor at the Department of
Graphic Design Volodymyr
LESNYAK

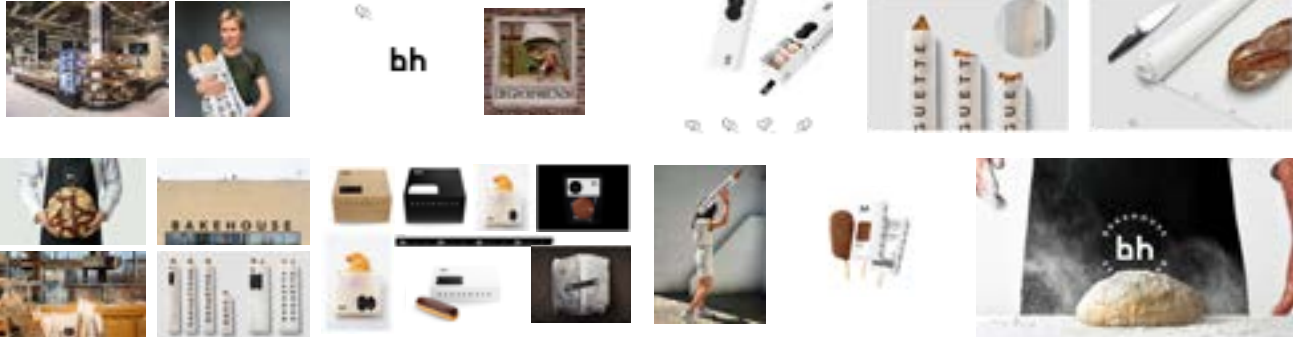
THE ROLE OF SIGN IN THE MODERN
BRAND IDENTITY DESIGN

This master's thesis explores the theoretical and practical aspects of the sign in contemporary brand identity. The work includes a historiographical review and a methodological framework summarizing key literature in semiotics, branding theory and graphic design. The evolution of the sign is explored, key sign types are identified, and the two levels of sign meaning are defined: denotative and connotative functions. The author analyzes logo design, demonstrating how logos combine minimalism, functionality, and emotional resonance to adapt to different cultural and market contexts. The thesis synthesizes ideas from semiotics, psychology, and design practice to contribute to an understanding of logos as cultural artifacts and strategic communication tools. This work has practical applications for graphic designers, marketers, and brand strategists, offering tools for creating more effective and meaningful visual identities.

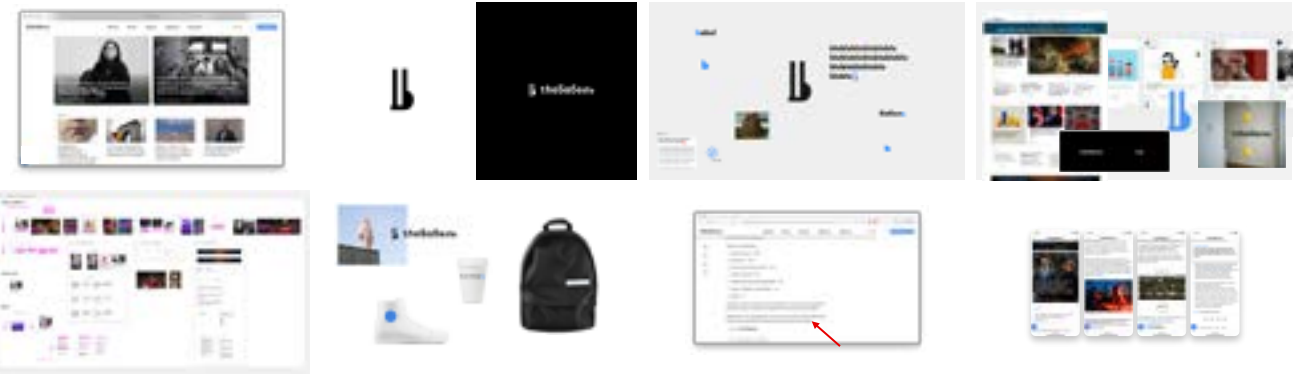
bh

Кейс 1
Бренд-айдентика
пекарні Bakehouse
(Україна)

Кейс 2
Бренд-айдентика
медіа The Babel
(Україна)

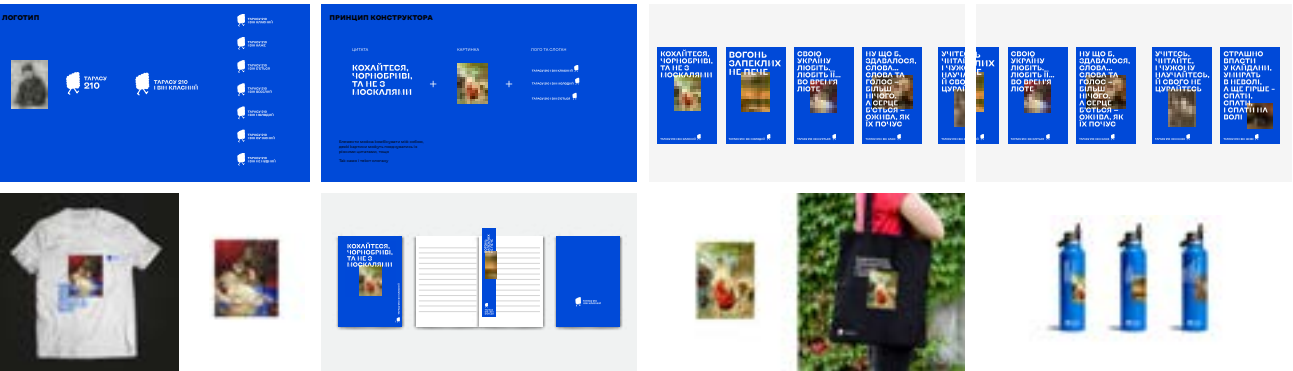
Кейс 3
Бренд-айдентика
Kipret
(Бразилія)

Кейс 4
Бренд-айдентика
Wakame
(США)

Кейс 5
Бренд-айдентика
до «210-річчя
Шевченка» (Україна)

Анастасія КРАВЧИНА

Керівник:
к. мист., доц., зав. каф.
графічного дизайну Ольга
ГАНОЦЬКА

АВТОРСЬКА ІЛЮСТРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ УПАКОВКИ

У дослідженні розглядається потенціал авторської ілюстрації як важливого елементу сучасного дизайну упаковки. Особливу увагу приділено аналізу взаємодії ілюстрації з культурно-емоційними кодами, які формують унікальність продукту та підвищують його конкурентоспроможність на ринку. Об'єктом дослідження було пакування традиційних українських алкогольних напоїв з використанням кадрів з мультфільму «Як козаки на весіллі гуляли». Робота демонструє, як інтеграція національної спадщини в сучасний дизайн може сприяти збереженню культурних традицій і формуванню емоційного зв'язку з цільовою аудиторією.

Анна КУДІНА

Керівник:
член-кор. НАМУ, проф.
каф. графічного дизайну
Володимир ЛЕСНЯК

ЕТАПИ РОЗВИТКУ UI/UX ДИЗАЙНУ В КОМП'ЮТЕРНИХ ІГРАХ

Дослідження має на меті виявити та узагальнити найкращі практики й рекомендації для забезпечення високої якості інтерфейсу, покращення його функціональності та естетичної привабливості, для підвищення рівня задоволеності користувачів. Розроблений набір правил призначений для того, щоб допомогти дизайнерам створити зрозумілі та прості в навігації ігрові інтерфейси, які допоможуть користувачам ефективно зануритись у гру. Особливу увагу було приділено принципам проектування з урахуванням специфіки різних типів ігор і потреб різної аудиторії, включаючи новачків і досвідчених гравців.

Лі Шуїн

Керівник:
к. мист., доц. каф.
графічного дизайну
Людмила Литвинюк

ВПЛИВ ТРАДИЦІЙНОГО КИТАЙСЬКОГО ЖИВОПИСУ НА СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Робота є надзвичайно актуальною в умовах глобалізації, коли зростає інтерес до культурних особливостей, а також бажання зберегти і передати національні традиції через сучасні засоби комунікації. У світі, де швидко змінюються культурні тренди, необхідно знаходити способи збереження традицій через дизайн. Китайський живопис є важливим носієм культурної спадщини, яку потрібно адаптувати до сучасних вимог. Це дослідження сприятиме глибшому розумінню того, як традиційні китайські художні елементи можуть бути адаптовані для створення сучасного візуального контенту, що зберігає культурну спадщину, одночасно відповідаючи вимогам сучасної естетики та комунікації.

Юлія ЛОНДАРЕНКО

Керівник:
к. мист., доц., зав. каф.
графічного дизайну Ольга
ГАНОЦЬКА

КИТАЙСЬКА ЕСТЕТИКА У ДИЗАЙНІ УПАКОВКИ КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

Завданням цього дослідження є аналіз того, як традиційні китайські художні елементи інтегруються із сучасним дизайном упаковки для створення продуктів, що приваблюють сучасних споживачів. Дослідження також підкреслює важливість кольорових схем і традиційних візерунків у формуванні сприйняття споживачів, що сприяє унікальності продукту. Інтеграція китайської естетики у дизайн упаковки косметичних продуктів забезпечує культурну глибину та ринкову унікальність. Бренди, які вміло поєднують ці елементи із сучасними тенденціями, можуть створювати візуально ефектні, культурно резонуючі продукти, що вирізняються на глобальному ринку.

Давид НАНІАШВІЛІ

Керівник:
к. мист., доц., зав. каф.
мультимедійного дизайну
Михайло ОПАЛЄВ

ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ У МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ ДИЗАЙНІ

Дослідження вивчає, як мультимедійний дизайн може бути використаний для зображення та комунікації психічних розладів, і має на меті показати, як анімаційне оповідання може спростити розуміння складних психологічних тем, роблячи їх більш доступними як для медичних фахівців, так і для широкої аудиторії. Використання гротескних візуалізацій і символічних елементів дизайну розглядається як метод ефективної передачі питань психічного здоров'я. Дослідження підкреслює ефективність використання візуальних медіа для комунікації складних проблем психічного здоров'я, демонструючи їхню цінність у навчанні та підвищенні обізнаності.

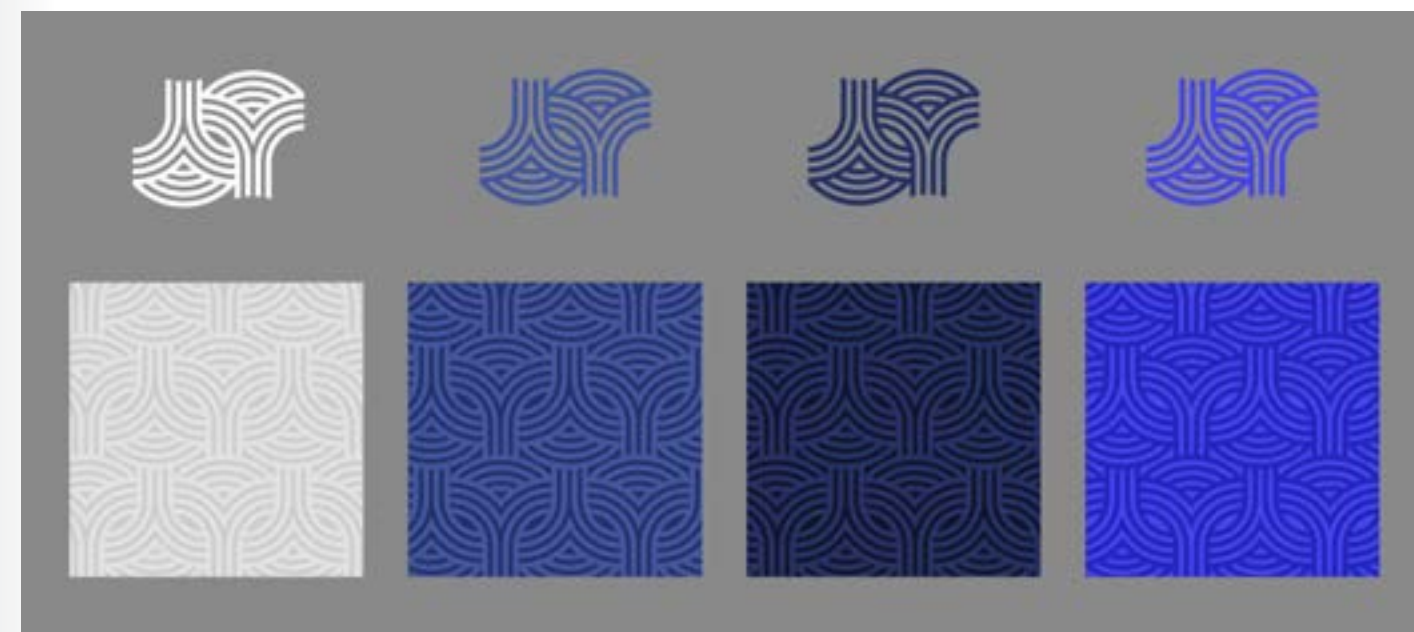

Кирило НЕПША

Керівник:
к. мист., ст. викл. каф.
графічного дизайну Ольга
КВІТКА

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Метою кваліфікаційної роботи є дослідження особливостей, принципів, практик і тенденцій розробки візуальної ідентичності закладів освіти задля підвищення їхнього іміджу та ефективного представлення основних цінностей. Виявлено, що попри численні дослідження принципів композиції, мінімалізму та когнітивного підходу, тема розробки візуальної ідентичності закладів освіти залишається недостатньо опрацьованою. У роботі розглядаються типи візуальної ідентичності, їх актуальність у сучасному технологічному суспільстві, тенденції розвитку, значення культурного контексту та бачення установи.

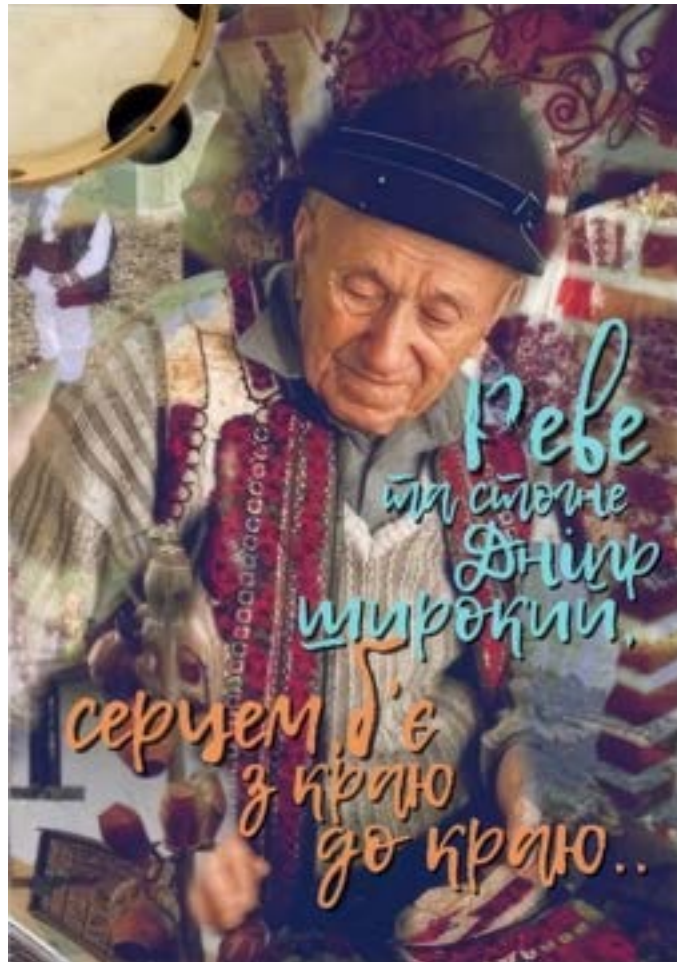
Тетяна ОЛІЙНИК

Керівник:
член-кор. НАМУ, проф.
каф. графічного дизайну
Володимир ЛЕСНЯК

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДИЗАЙНІ ПЛАКАТУ

Матеріальною базою дослідження є добірка плакатів минулих століть та сучасних плакатів з цифрових архівів, конкурсів дизайну та онлайн-галерей. Тематичні дослідження підкреслюють успішне впровадження сучасних технологій у плакатних кампаніях реклами, культурної пропаганди та соціальних ініціатив. У кожному плакаті інтегровані

фотографії людей, які символізують сучасне покоління українців та покоління наших предків, а також графічні елементи, такі як візерунки, орнаменти й символи, запозичені з традиційного мистецтва. Ці елементи були переосмислені й адаптовані до сучасних умов за допомогою інноваційних графічних засобів.

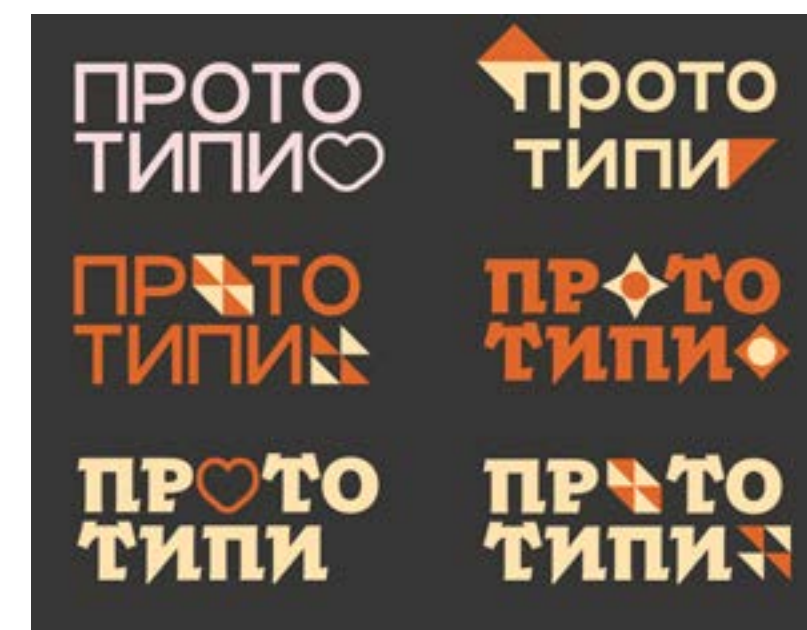
Наталія ПЕТРОВА

Керівник:
член-кор. НАМУ, проф.
каф. графічного дизайну
Володимир ЛЕСНЯК

ЗАСОБИ ЕМОЦІЙНОГО ВПЛИВУ В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ (НА ПРИКЛАДІ ПЛАКАТУ)

Дослідження показує, що композиційні, шрифтові, кольорові та графічні елементи можуть формувати емоційну тональність плаката. Конкретні емоційні інструменти можуть справляти різне психологічне враження на різних глядачів, залежно від їхніх особистих якостей, досвіду, культурних та генетичних особливостей.

Зроблено висновок, що синтез графічних елементів у дизайні дає можливість впливати на емоційне забарвлення плаката, а також встановлювати точки уваги для маніпулювання поглядом глядача. Важливим аспектом у побудові емоційності є аналіз культурних, регіональних та особистісних особливостей цільової аудиторії.

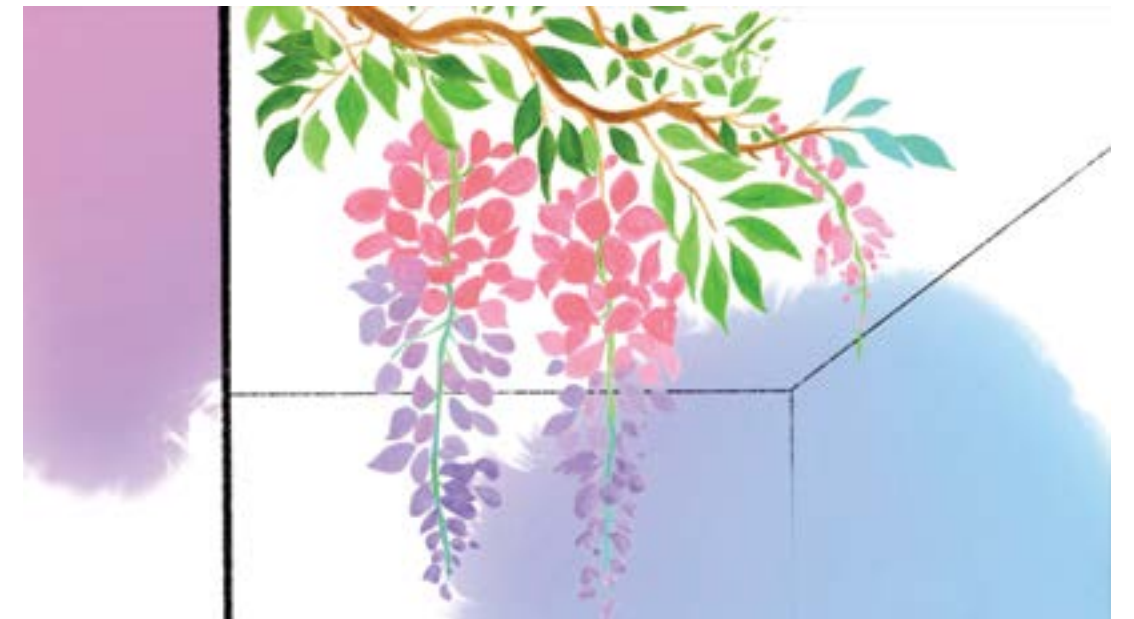

Поліна ПУСТОВІТ

Керівник:
к. мист., доц., зав. каф.
мультимедійного дизайну
Михайло ОПАЛЄВ

ЗМІШАНІ ТЕХНІКИ АНІМАЦІЇ В МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ ДИЗАЙНІ

Дослідження присвячене виникненню, розвитку та творчому потенціалу гібридної анімації, також відомої як змішана анімація, котра поєднує різні техніки, переважно 2D та 3D. Результати дослідження показують, що гібридна анімація забезпечує унікальний баланс творчої свободи та технічної ефективності. Поєднуючи художню виразність 2D-анімації з реалістичністю та практичністю 3D, вона розширює можливості сторітелінгу, вирішуючи при цьому виробничі виклики, такі як обмеження часу та фінансів. Таким чином, гібридна анімація є не лише інструментом для прискорення роботи, а й видом мистецтва з великим творчим потенціалом.

Анна РОТЧЕНКОВА

Керівник:
к. мист., доц. каф.
графічного дизайну
Тетяна ІВАНЕНКО

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ДИЗАЙНІ АКЦИДЕНТНОГО ШРИФТУ

У роботі проведено аналіз українських акцидентних шрифтів, на основі якого створено власний шрифт з різними накресленнями. Тема вивчається в контексті історичного розвитку української кирилиці, застосування художньо-композиційного методу сприяло виявленню естетичних особливостей шрифтів з декоративними елементами, які не є частиною графеми.

A

Skrynia Regular
Skrynia Medium
Skrynia Semi Bold
Skrynia Bold

Оглянувши наукові джерела, ми виявили, що темі дизайну шрифту, зокрема акцидентного, приділено достатньо уваги в роботах закордонних та українських науковців та дизайнерів. Попри це, питання дослідження дизайну шрифтів з українським забарвленням є недостатньо розкритим та потребує більш детального огляду.

SKRYNIA MEDIUM

410 ΓΛΙΦΙΒ

[illegible]

ГОРОДИНА
цибулька
а а а а

Skrynia Regular
45 pt, ss01

Skrynia Medium
45 pt, ss01

Skrynia Semi Bold
45 pt, ss01

Skrynia Semi Bold
45 pt, ss01

Деревяна розмальована та окута залізом скриня – неодмінний атрибут української хати. Тут зберігалося святкове вбрання, повсякденний одяг, рушники, гроші, прикраси та інші цінні предмети. У XVII – XVIII століттях скриню використовували як стіл і навіть як ліжко. Заглядати в чужу скриню вважалося неетичним. Рундук – великий ящик з кришкою для зберігання чого-небудь, довгастий ящик для сидіння або лежання. Різноманітні ящики на морських і річкових судах теж називаються рундуками та призначаються для зберігання прапорів, лотів, лагів, особистих речей тощо. Переносна матроська скринька для особистих речей називається також має назву рундучок.

Mũl'ṭīlĩṅgũḁḁ

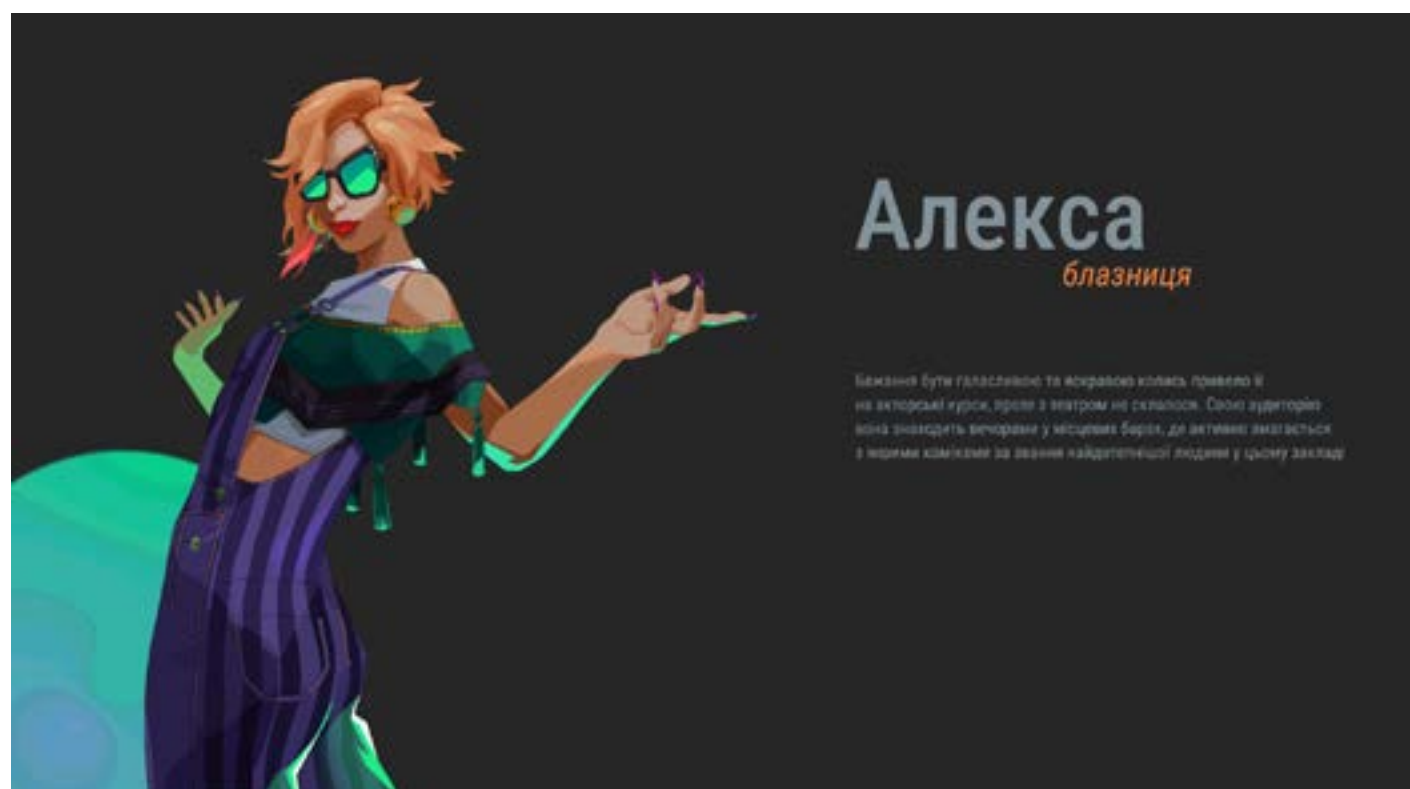
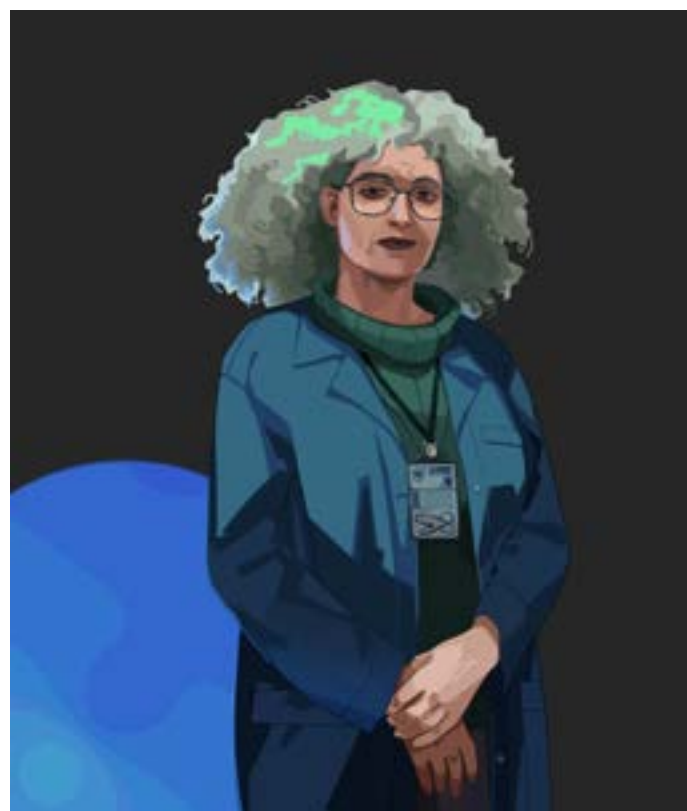

Катерина САЛДАН

Керівник:
к. мист., ст. викл. каф.
графічного дизайну Анна
МАКАРОВА

ЗАСТОСУВАННЯ АРХЕТИПІВ У ДИЗАЙНІ ПЕРСОНАЖІВ ВІДЕОІГОР

У роботі досліджується вплив архетипів на структуру сюжету комп'ютерних ігор, а також методи їхнього застосування в дизайні персонажів. Авторка починає з витоків юнгіанської теорії архетипів, простежує її поширення в різних наукових галузях та окреслює відмінності між архетипом, архетипним образом та символом у мистецтві. Особлива увага приділяється темам міфології та релігійних систем, які слугують основою для «подорожі Героя». Хоча коріння наративного дизайну комп'ютерних ігор лежить у структурі міфів та казок, він має свої відмінні риси. Так само відрізняються і архетипи ігрових персонажів.

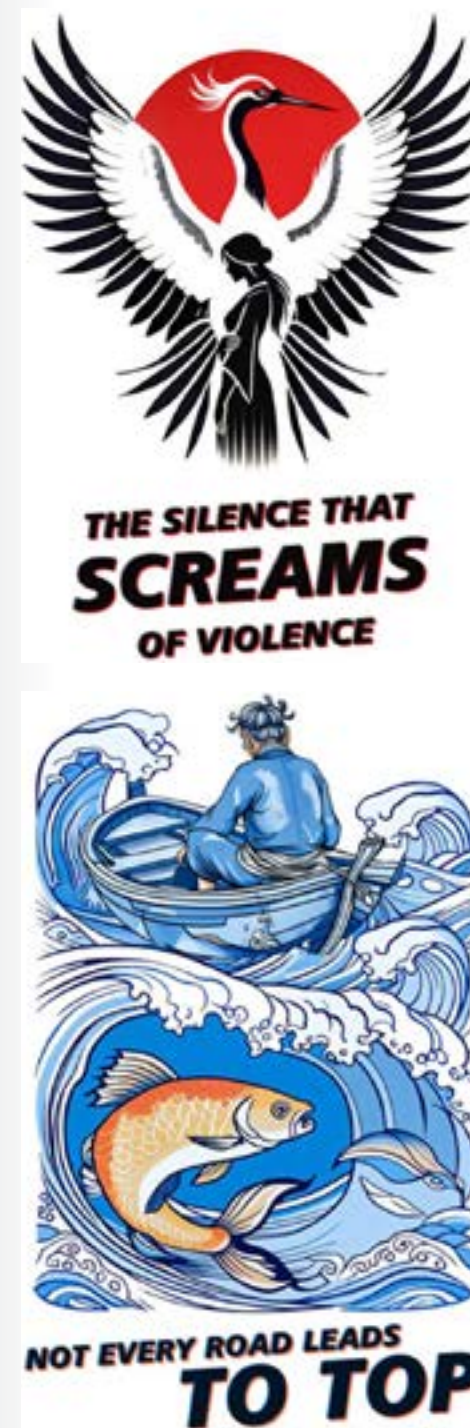

Сі Лі

Керівник:
к. мист., доц. каф.
графічного дизайну
Людмила ЛИТВИНЮК

РОЛЬ КИТАЙСЬКИХ МІФІВ І ЛЕГЕНД У ДИЗАЙНІ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: ВІД ТРАДИЦІЙНИХ МОТИВІВ ДО СУЧАСНИХ ІЛЮСТРАЦІЙ

Аналіз того, як сучасні технології, такі як цифрова графіка, 3D-анімація та AR/VR, використовуються для переосмислення традиційних міфів у нових форматах, зокрема в ілюстраціях та мультимедійному дизайні. В основі проєкту лежить ідея щодо створення серії з десяти плакатів на соціальну тематику, що демонструють синтез естетичних принципів традиційного китайського живопису та сучасного графічного дизайну. Проєкт спрямований на висвітлення актуальних соціальних проблем, поєднуючи культурну спадщину Китаю з сучасними методами візуальної комунікації, що привертає увагу до глобальних питань через унікальну художню мову.

Ольга СОБОЛЄВА

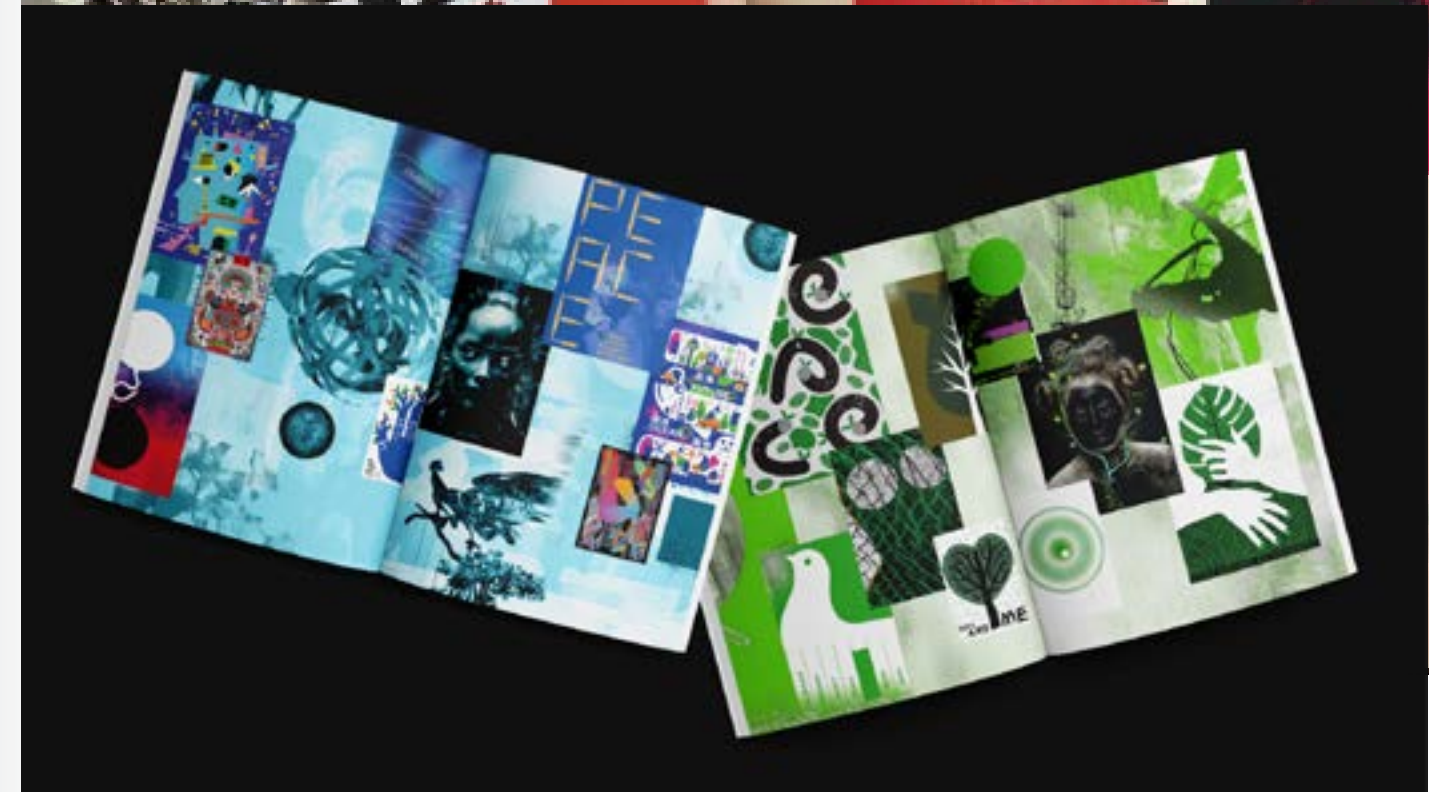
Керівник:
академік НАМУ, засл. д.
мист. України, проф. каф.
графічного дизайну Олег
ВЕКЛЕНКО

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ (НА ПРИКЛАДІ КАТАЛОГУ «THE 4THBLOCK»)

У роботі висвітлюється вплив ШІ на трансформацію творчих процесів, зокрема автоматизацію завдань, генерацію візуального контенту та адаптацію до сучасних тенденцій у графічному дизайні. Практична цінність дослідження визначається розробкою рекомендацій щодо інтеграції ШІ в робочі процеси дизайнерів, що сприятиме підвищенню ефективності

роботи. Інтеграція ШІ у графічний дизайн не лише змінює підходи до роботи, але й формує нові стандарти у сфері креативної індустрії, стимулюючи розвиток інноваційних рішень і забезпечуючи їх відповідність сучасним потребам суспільства.

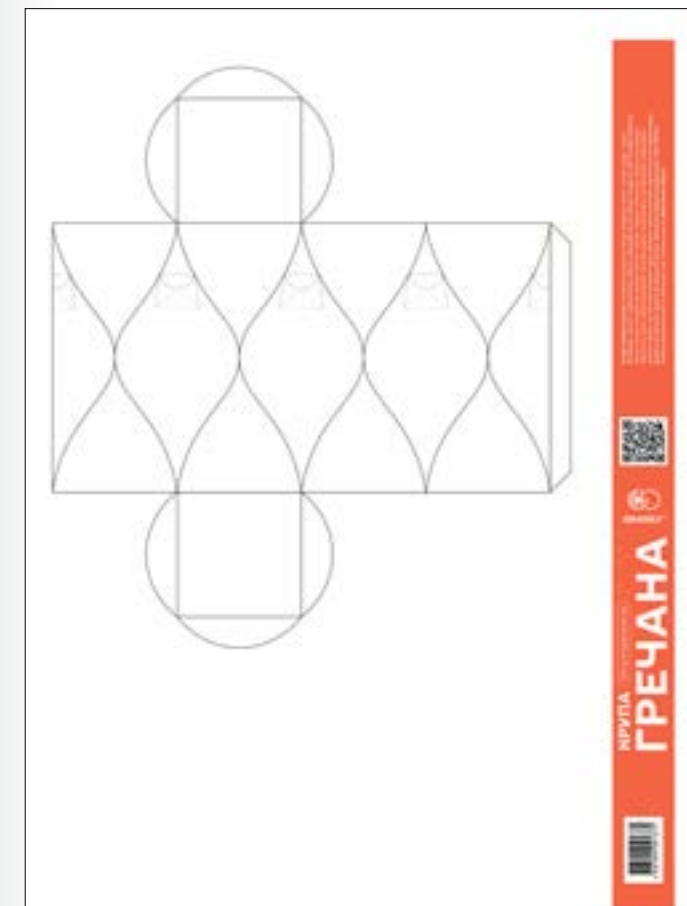

Аліна ТИМОШЕНКО

Керівник:
к. мист., доц. каф.
графічного дизайну
Людмила ЛИТВИНЮК

ПРИНЦИПИ ТА ЗАСОБИ ІНТЕРАКТИВНОСТІ У ДИЗАЙНІ ПАКОВАННЯ

Кваліфікаційна робота присвячена вивченню питання інтерактивності в дизайні пакування. На основі праць таких дослідників, як Д. Малауф, О. Ганоцька, Ю. Бокарева, Р. Зубенко, О. Кохан, та інші було проведено аналіз стану дослідження дизайну пакування серед науковців. Наукові роботи в цій галузі вказують на те що, увага до таких аспектів як екологічна стійкість та покращення споживчого досвіду через конструктивно-графічні рішення пакування зростає. Водночас, дослідження демонструють необхідність інтеграції інноваційних технологій у процес створення та оцінки пакування. Метою цього дослідження є визначення та систематизація принципів і засобів інтерактивних технологій у дизайні пакування. Використання методів дослідження забезпечує об'єктивність та наукову цінність роботи. Тож, у дослідженні застосовані наступні методи: порівняння, систематизації, системного методу, метод схематизації, метод класифікаційного аналізу, метод синтезу та узагальнень, структурно-функціональний та художньо-композиційний. Дослідження включає огляд інтерактивних технологій, що застосовуються в дизайні пакування, зосереджуючись на визначенні загальних принципів і відмінностей інтерактивних елементів на прикладі різних видів пакування. Сформульовано ключові тренди у дизайні пакування, зокрема екологічне пакування, пакування для зберігання та транспортування у контексті зростання світової торгівлі та електронної комерції, а також «розумне» пакування.

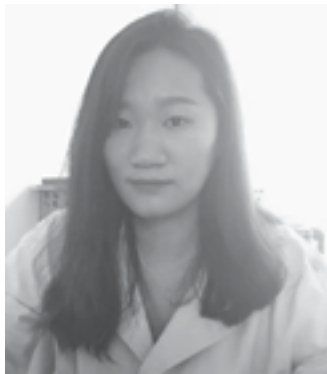
Владислав УЛЬЯШОВ

Керівник:
член-кор. НАМУ, проф.
каф. графічного дизайну
Володимир ЛЕСНЯК

ДИЗАЙН ОФОРМЛЕННЯ МУЗИЧНИХ АЛЬБОМІВ: СИНЕРГІЯ ВІЗУАЛЬНОГО ТА АУДІО МИСТЕЦТВ

Метою дослідження є аналіз особливостей культури оформлення музичних альбомів на прикладі вінілових бокс-сетів. При підготовці матеріалу розглянуто публіцистичні, наукові роботи журналістів і дизайнерів, портфоліо художників, а також низка онлайн-магазинів з продажу вінілу. Результати дослідження показали, що вінілові бокс-сети є не тільки окремим видом мистецтва, а й сучасним популярним предметом колекціонування. До їх розроблення долучаються художники, фотографи, дизайнери, які своїм художнім поглядом доповнюють і переосмислюють музику.

ZHOU Nannan

Керівник:
PhD in Arts, Associate
Professor, head of Department of Multimedia Design
Mykhailo OPALIEV

ACTIVATION OF CHINESE CULTURAL
RELICS IN ANIMATED FILMS

This article explores the activation of Chinese cultural relics in animated films, a topic that connects traditional culture with modern animation techniques and global audiences. This study focuses on how these films reinterpret cultural elements in traditional heritage and artifacts, identifying key methods for activating these artifacts in a contemporary context, and discusses the challenges of integrating cultural relics into animated films from the aspects of cultural identity, market demand, policy environment, and technological progress. The analysis highlights the potential of animated films as a powerful tool for cultural preservation and international dissemination.

Methods and ideas

Research method

Research idea

Contents

Introduction

Methods and Ideas

Practice and Case

Basis and Results

Conclusion

发展

Early animation is expressed with traditional story lines, different artistic styles, artistic voices, or special folk customs. With the development of society, it has developed to two-dimensional, three-dimensional and other prominent three-dimensional or real effects, enriching everyone's sense of experience. But more hope to activate the national traditional cultural relics to carry on the expression, to inherit culture and promote culture.

Research method

References

The relevant literature was sorted out and analyzed.

Research

Collect relevant data and information through actual investigation and experience.

Case Analysis

Select cases to analyze, explore the successful experience and inspiration of activating culture.

Thank you

Ігор ШИНКАРЕНКО

Керівник:
к. мист., доц., зав. каф.
мультимедійного дизайну
Михайло ОПАЛЄВ

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ПРАКТИКИ ВІДЖЕЇНГУ В СУЧАСНОМУ МЕДІА-АРТІ

В Україні медіаарт почав набувати характерних рис на початку 1990-х років і нині займає значну роль у культурному ландшафті країни. Розвиток медіаарту в Україні після розпаду Радянського Союзу супроводжувався розширенням можливостей для творчого обміну між митцями та покращенням доступу до передових інструментів і технологій. Ці зміни сприяли формуванню унікальних мистецьких

рухів, визначених інноваційними підходами до реалізації творчих концепцій. У дослідженні аналізуються витoki медіаарту в незалежній Україні з акцентом на внесок визначних постатей, їхні творчі здобутки та проекти, реалізовані в різних регіонах.

