

ХДАДМ 2023
МАГІСТРИ

KSADA 2023
MASTERS

ДИЗАЙН
ВІЗУАЛЬНИХ
КОМУНКАЦІЙ

VISUAL
COMMUNICATION
DESIGN

СТУДЕНТИ КУРСУ

Болдіна Наталя
Голубєв Антон
Золотницький Юрій
Івановський Олександр
Кавун Ілона
Кльонов Володимир
Кухтіна Анастасія
Ладюк Антон
Ніколаєв Ілля
Полуніна Єлизавета
Рибак Марина
Савчук Євгенія
Самойлова Дар'я
Сафонов Олексій
Сидоренко Аліса
Цішань Чень
Чернова Злата
Шембелян Ксенія
Юрко Марія

COURSE STUDENTS

Natalia Boldina
Anton Golubiev
Yuriy Zolotnytskyi
Oleksandr Ivanovskyi
Ilona Kavun
Volodymyr Klionov
Anastasia Kukhtina
Anton Ladiuk
Ilya Nikolaev
Elizaveta Polunina
Marina Rybak
Yevgenia Savchuk
Daria Samoilova
Oleksii Safonov
Alisa Sydorenko
Chen Zhishang
Zlata Chernova
Kseniia Shembelian
Mariia Yurko

ВИКЛАДАЧІ КУРСУ

Векленко Олег
Ганоцька Ольга
Іванєко Тетяна
Лесняк Володимир
Литвинюк Людмила
Макарова Анна
Малиніна Ірина
Опалєв Михайло
Соболев Олександр

COURSE TEACHERS

Oleh Veklenko
Olha Ganotska
Tetiana Ivanenko
Volodymyr Lesniak
Liudmyla Lytvyniuk
Anna Makarova
Iryna Malynina
Mykhailo Opaliev
Oleksandr Sobolev

ХДАДМ 2023
МАГІСТРИ

KSADA 2023
MASTERS

ХДАДМ 2023
МАГІСТРИ

ДИЗАЙН
ВІЗУАЛЬНИХ
КОМУНКАЦІЙ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Харківська державна академія
дизайну і мистецтв
Факультет Дизайн
Кафедра графічного дизайну
Кафедра мультимедійного дизайну
ОПП Дизайн візуальних комунікацій

Кваліфікаційні роботи студентів
ОПП Дизайн візуальних комунікацій
2023 року на здобуття ступеню
вищої освіти: Магістр
спеціальність 022 Дизайн

KSADA 2023
MASTERS

VISUAL
COMMUNICATION
DESIGN

MINISTRY OF CULTURE
AND INFORMATION POLICY OF UKRAINE

Kharkiv State Academy
of Design and Fine Arts
Faculty of Design
Department of Graphic Design
Department of Multimedia Design
EP Visual Communication Design

Students' Qualification Works
EP Visual Communication Design
2023 for obtaining a higher education
degree: Master's degree
specialty 022 Design

ЗМІСТ

CONTENTS

8

Вступ

Introduction

10

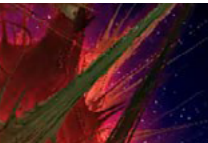
Болдіна Наталя

Особливості створення додатків із доповненою реальністю для поліграфічної сфери

Natalia Boldina

Features of creating applications with augmented reality for the printing industry

12

Голубєв Антон

Сучасне поєднання фрактальної генерації з 3D об'єктами в анімаційному ролику

Anton Golubiev

Modern combination of fractal generation with 3D objects in an animated video

14

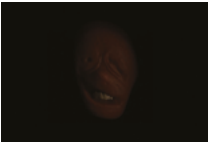
Золотницький Юрій

Засоби поєднання відеографії та комп'ютерної 3D-графіки для створення музичного відеокліпу

Jurii Zolotnytskyi

Means of combining videography and 3D computer graphics to create a music video clip

18

Івановський Олександр

Особливості жанру «Горор» у кооперативних відеоіграх

Oleksandr Ivanoskyi

Features of the «Horror» genre in cooperative video games

22

Кавун Ілона

Упаковка handmade як об'єкт арт дизайну

Ilona Kavun

Handmade packaging as an object of art design

26

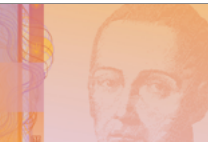
Кльонов Володимир

Експериментальна практика використання кирилических лігатур у акцидентному шрифті

Volodymyr Klionov

Experimental practice of using Cyrillic ligatures in accidental type

28

Кухтіна Анастасія

Графічні засоби в дизайні банкнотних знаків Національного Банку України

Anastasiia Kuhtina

Graphic means in the design of banknote signs of the National Bank of Ukraine

32

Ладюк Антон

Музичний плакат: генеза і художньо-образні засоби

Anton Ladiuk

Music poster: genesis and artistic means

36

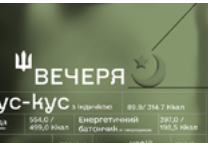
Ніколаєв Ілля

Використання сучасних засобів графічного дизайну в соціальному плакаті

Illia Nikolaiev

The use of modern graphic design tools in a social poster

38

Полуніна Єлизавета

Особливості адаптивної графіки для екологічної упаковки

Elyzaveta Polunina

Features of adaptive graphics for sustainable packaging

ЗМІСТ

CONTENTS

40

Рибак Марина

Особливості проектування мобільних застосунків для мистецьких закладів вищої освіти

Maryna Rybak

Features of designing mobile applications for art institutions of higher education

42

Савчук Євгенія

Особливості проектування знакової графіки для навчальних підрозділів мистецьких закладів

Evgeniia Savchuk

Features of designing iconic graphics for educational departments of art institutions

44

Самойлова Дар'я

Стилістичні зміни у типографічному плакаті початку ХХІ століття (на прикладі робіт студентів ХДАДМ).

Daria Samoilova

Stylistic Changes in the Typographic Poster of the Beginning of the XXI Century (on the Example of the Works of KSADA Students).

48

Сафонов Олексій

Сучасні технології та прогностичні тенденції трансформації в дизайні упаковки

Oleksii Safonov

Modern technologies and predictive trends of transformation in packaging design

52

Сидоренко Аліса

UI/UX дизайн вебсервісів з надання психологічної допомоги

Alisa Sydorenko

UI/UX design of web services for providing psychological assistance

54

Чернова Злата

Дизайн рукописного шрифту (на матеріалах історичних почерків відомих діячів України)

Zlata Chernova

Handwritten font design (based on the materials of historical handwriting of famous ukrainian figures)

56

Чень Цішань

Особливості дизайну упаковки дитячих фармацевтичних засобів

Cheng Zhishang

Design features of packaging for children's pharmaceuticals

58

Шембелян Ксенія

Інтеграція нейромереж в інтерактивний дизайн візуальних комунікацій

Ksenia Shembelian

Integration of Neural Networks into the Interactive Design of Visual Communications

60

Юрко Марія

Особливості дизайну друкованих каталогів на матеріалах міжнародних конкурсів зі шрифту

Mariia Jurko

Features of the design of printed catalogs based on the materials of international font competitions

ВСТУП

Ганоцька Ольга

Кандидат мистецтвознавства, доцент
Гарант освітньо-професійної програми
«Дизайн візуальних комунікацій»

Шановні колеги та студенти!

Сьогодні ми маємо чудову нагоду поговорити про освітньо-професійну програму «Дизайн візуальних комунікацій» — напрямок, що відповідає викликам сучасності та формує креативних спеціалістів у галузі дизайну та візуальних комунікацій. У світі, де візуальна культура стає основним засобом передачі інформації, цей фах набуває особливого значення. ОПП «Дизайн візуальних комунікацій» спрямована на підготовку професіоналів, які вміють не лише розробляти естетично привабливі образи, але й будувати ефективну комунікацію з аудиторією через різні візуальні формати.

Ця програма — не лише про оволодіння інструментами графічного дизайну. Вона поєднує у собі широкий спектр дисциплін, зокрема синтез мистецтв, концептуальне проєктування, інноваційні практики в дизайні, психологію сприйняття, теорію комунікацій, а також актуальні технічні навички, зокрема роботу в цифрових середовищах та інноваційні підходи до візуальної ідентичності. Такий міждисциплінарний підхід дозволяє нашим студентам

INTRODUCTION

Olha Hanotska

PhD in Art History, Associate Professor
Guarantor of the educational and professional
program "Visual Communications Design"

Dear colleagues and students!

Today, we have a wonderful opportunity to discuss the educational and professional program "Visual Communication Design"—a direction that meets the challenges of modernity and shapes creative professionals in the field of design and visual communications. In a world where visual culture has become the primary means of conveying information, this profession holds particular significance. The program "Visual Communication Design" is aimed at training professionals who not only create aesthetically appealing visuals but also build effective communication with audiences through various visual formats.

This program is not just about mastering graphic design tools. It combines a broad range of disciplines, including the synthesis of arts, conceptual design, innovative practices in design, perception psychology, communication theory, as well as current technical skills such as working in digital environments and innovative approaches to visual identity. Such an interdisciplinary approach

не лише адаптуватися до стрімких змін у професійній сфері, але й бути тими, хто визначатиме тренди в дизайні завтрашнього дня.

Ми живемо в час глобалізації, коли візуальні комунікації відіграють важливу роль у формуванні брендів та національних образів. Тому надзвичайно важливо, що програма також приділяє увагу національним особливостям та культурним кодам, дозволяючи нашим студентам усвідомити значення візуальної спадщини та інтегрувати її в сучасні дизайнерські практики. Це створює простір для розвитку ідентичності, яка є цінною у глобальному контексті.

Ми представляємо кваліфікаційні роботи студентів, які успішно захистилися у 2023 році. Вони приєдналися до нашої спільноти, здобули знання, розвили свою креативність і навички, щоб стати провідними фахівцями, здатними трансформувати світ через силу візуального дизайну.

allows our students to not only adapt to rapid changes in the professional field but also become trendsetters in the design of tomorrow.

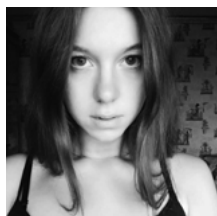
We live in an era of globalization, where visual communications play a crucial role in shaping brands and national images. Therefore, it is particularly important that the program also emphasizes national characteristics and cultural codes, enabling our students to understand the significance of visual heritage and integrate it into modern design practices. This creates a space for developing an identity that holds value in a global context.

We present the qualification works of students who successfully defended their projects in 2023. They have joined our community, gained knowledge, and developed their creativity to become leading professionals, that are capable of transforming the world with the power of visual design.

Болдіна Наталя

Особливості створення додатків
із доповненою реальністю
для поліграфічної сфери

Керівник: Опалєв Михайло

Key words:
design, augmented
reality, multimedia,
application, 3D model

Ключові слова:
дизайн, доповнена
реальність, мультимедіа, додаток,
3D модель

Доповнена реальність може допомогти збільшити ймовірність того, що клієнти здійснять покупку. Вона може надати брендам індивідуальності, показати їх з найкращого боку і підкреслити те, що вони роблять найкраще. Вона також може зробити продукти більш привабливими і гарантувати, що їх помітять.

Основна мета дослідження – допомогти зрозуміти, як проектувати доповнену реальність у поліграфічній галузі. Практична цінність матеріалів і результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані для розробки проектів у графічному та мультимедійному дизайні.

Natalia Boldina

Specifics of creating augmented
reality applications
for the printing industry

Supervisor: Mykhailo Opaliiev

Augmented reality can help to increase the likelihood of customers making a purchase. It can give brands personality, show them at their best and highlight what they do best. It can also make products more engaging, and make sure they get noticed.

The study's main aim is to help us understand how to design augmented reality in the printing industry. The practical value of the materials and results is that they can be used to develop designs in graphic and multimedia design.

2023

НА СТ. 12

3D-візуалізація персонажа
Болдіна Наталя
кер. Опалєв М.

ON PG. 12

3D visualisation of the character
Natalia Boldina
sup. M. Opaliev

НА СТ. 13

Візуалізація доповненої реальності
Болдіна Наталя
кер. Опалєв М.

ON PG. 13

Augmented reality visualisation
Natalia Boldina
sup. M. Opaliev

2023

Голубев Антон

Сучасне поєднання фрактальної генерації з 3D об'єктами в анімаційному ролику

Керівник: Лесняк Володимир

Ключові слова: фрактал, генерація, спецефекти, 3D-об'єкти

Key words: fractal, generation, special effects, 3D objects

Фрактальну генерацію часто використовують для створення різного роду візуалізацій, відеоінсталяцій, розробки спецефектів в комп'ютерній графіці. Вивчення різних засобів впровадження 3D-об'єктів, дозволяє урізноманітнити фрактальну анімацію і відкрити нові можливості її використання.

Велика кількість роликів з фрактальними просторами відображають суху математичну реальність та не мають чітко виражених ідей. Це одна з ознак того, що фрактальна генерація та анімація знаходиться у стані становлення.

Це дослідження показало, що фрактали є однією з прогресивних галузей, яка буде розвиватися та розширюватися і далі.

Anton Golubiev

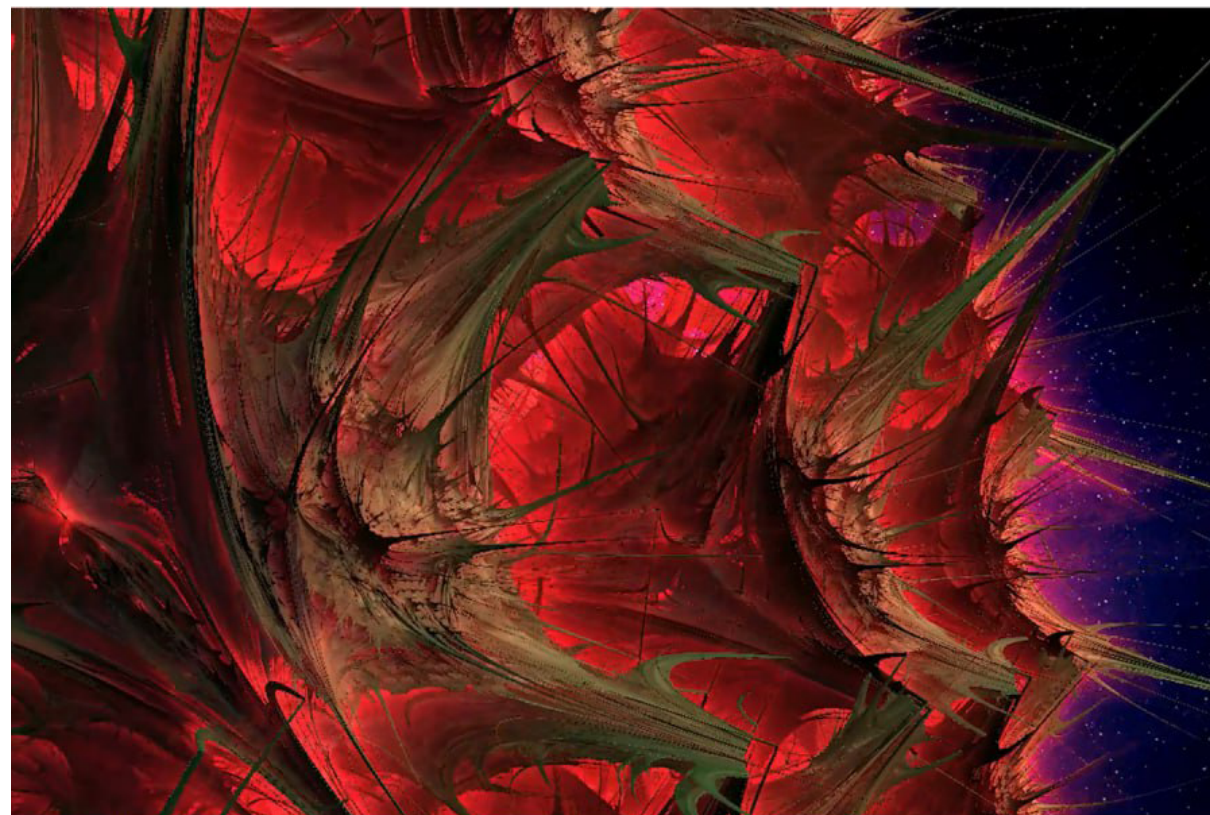
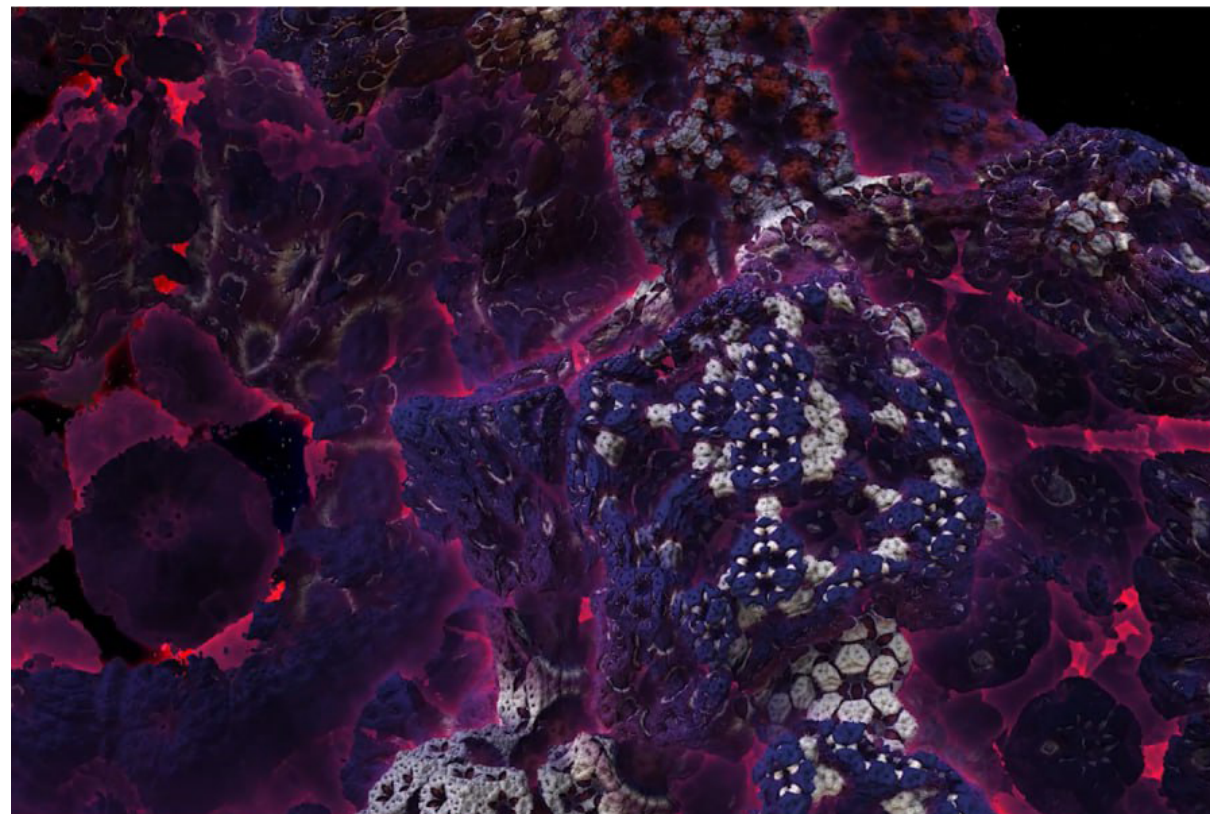
A modern combination of fractal rendering and 3D objects in an animated video

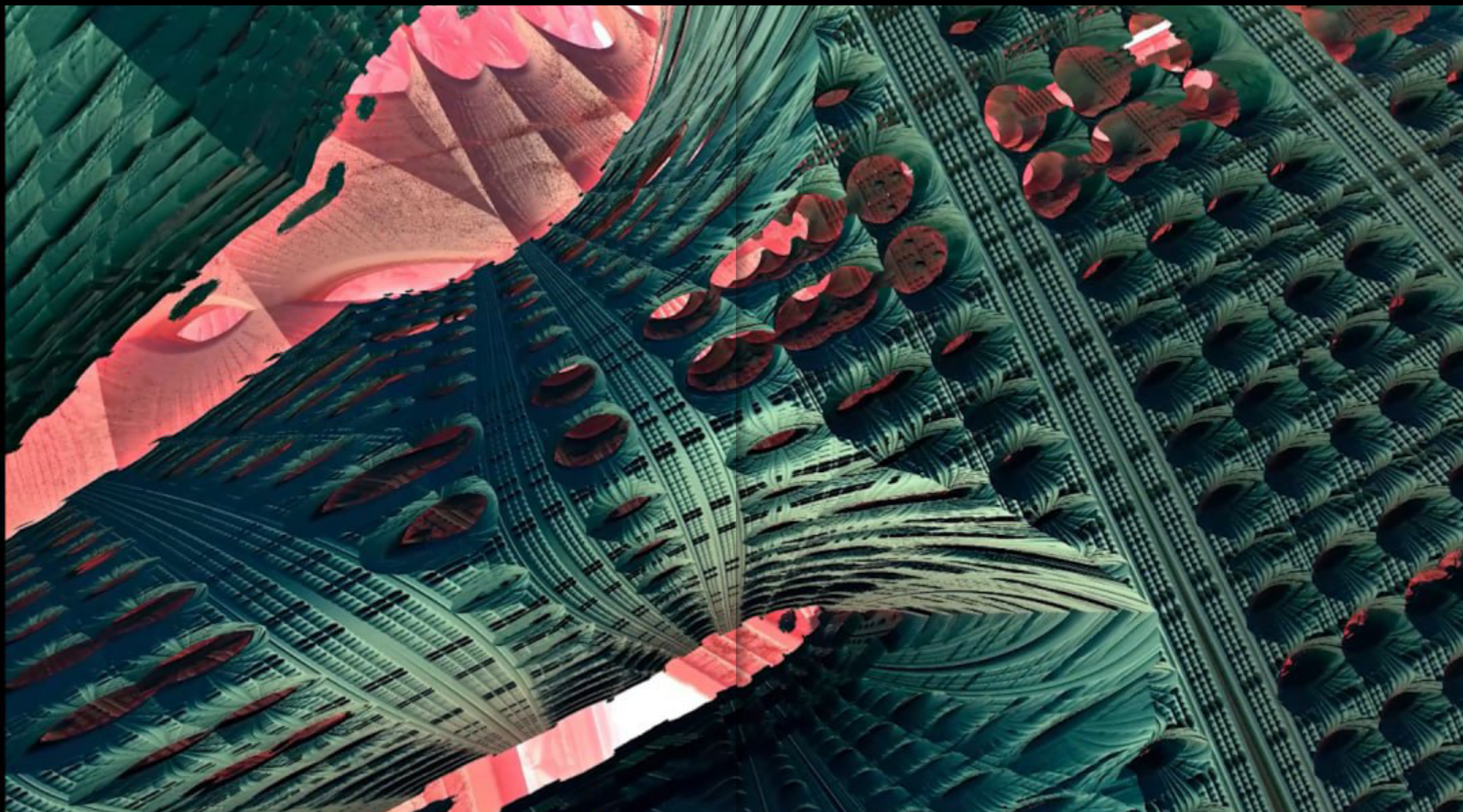
Supervisor: Volodymyr Lesniak

Fractal generation is often used to create various kinds of visualisations, video installations, and special effects in computer graphics. Studying different means of implementing 3D objects allows you to diversify fractal animation and open up new possibilities for its use.

A large number of videos with fractal spaces reflect a dry mathematical reality and do not have clearly expressed ideas. This is one of the signs that fractal generation and animation is in its infancy.

This study has shown that fractals are one of the progressive fields that will continue to develop and expand.

2023

НА СТ. 16-17
 Кадри з анімаційного ролика
 Голубев Антон
 кер. Лесняк В.

ON PG. 16-17
 Stills from the animated video
 Anton Holubiev
 sup. V. Lesniak

Золотницький Юрій

Сучасне поєднання фрактальної генерації з 3D об'єктами в анімаційному ролику

Керівник: Лесняк Володимир

Ключові слова:
дизайн, відеозйомка,
3D, комп'ютерна
графіка,
мультимедійні
технології

Key words:
design, videography,
3D, computer graphics,
multimedia technology

Метою дослідження є сучасні комп'ютерні технології, за допомогою яких створюються відеоролики та фільми. Також метою дослідження є відеозйомка та її поєднання з комп'ютерною 3D графікою для створення вищезазначених продуктів.

Комп'ютерна графіка дозволяє створювати візуальні ефекти, які переносять глядача у майбутнє, минуле та альтернативні реалії. Використання візуальних 3D ефектів спрощує завдання кінорежисерів та режисерів музичних кліпів, оскільки надає можливість використовувати спеціальні хромакей-майданчики для зйомок з зеленим фоном, замість витрат на подорожі до різних локацій. Також ця технологія дозволяє створювати образи та сценічні декорації без привертання реальних акторів та фізичних об'єктів.

Yurii Zolotnytskyi

A modern combination of fractal rendering and 3D objects in an animated video

Supervisor: Volodymyr Lesniak

The aim of the study is modern computer technologies that are used to create videos and films. The research also focuses on video shooting and its combination with 3D computer graphics to create the above products.

Computer graphics allows you to create visual effects that transport the viewer to the future, past and alternative realities. The use of 3D visual effects simplifies the tasks of film and music video directors, as it allows them to use special chroma key sets for filming with a green background, instead of spending money on traveling to different locations. This technology also allows you to create images and stage sets without using real actors and physical objects.

2023

НА СТ. 19

Кадри з відеокліпу
Золотницький Юрій
кер. Лесняк В.

ON PG. 19

Stills from the video clip
Yurii Zolotnytskyi
sup. V. Lesniak

НА СТ. 20-21

Кадри з відеокліпу
Золотницький Юрій
кер. Лесняк В.

ON PG. 20-21

Stills from the video clip
Yurii Zolotnytskyi
sup. V. Lesniak

2023

Івановський Олександр

Особливості жанру «Горор» у кооперативних відеоіграх

Керівник: Опалев Михайло

Oleksandr Ivanovskyi

Features of the horror genre in cooperative video games

Supervisor: Mykhailo Opaliev

Ключові слова: графічний дизайн, мультимедійний дизайн, концепт-арт, відеоігри, горор, жахи, психологія, розваги

Key words: graphic design, multimedia design, concept-art, video games, horror, psyphology

Хоча індустрія відеоігор зародилася у 80-ті роки 20-го сторіччя, статистично доведено, що кожного року аудиторія споживачів відеоігор досі зростає. Відеоігри – відносно новий жанр медіа, що потребує глибшого вивчення, і у ще більшій мірі це стосується кооперативного горору – нового жанру на перетині двох окремих популярних жанрів.

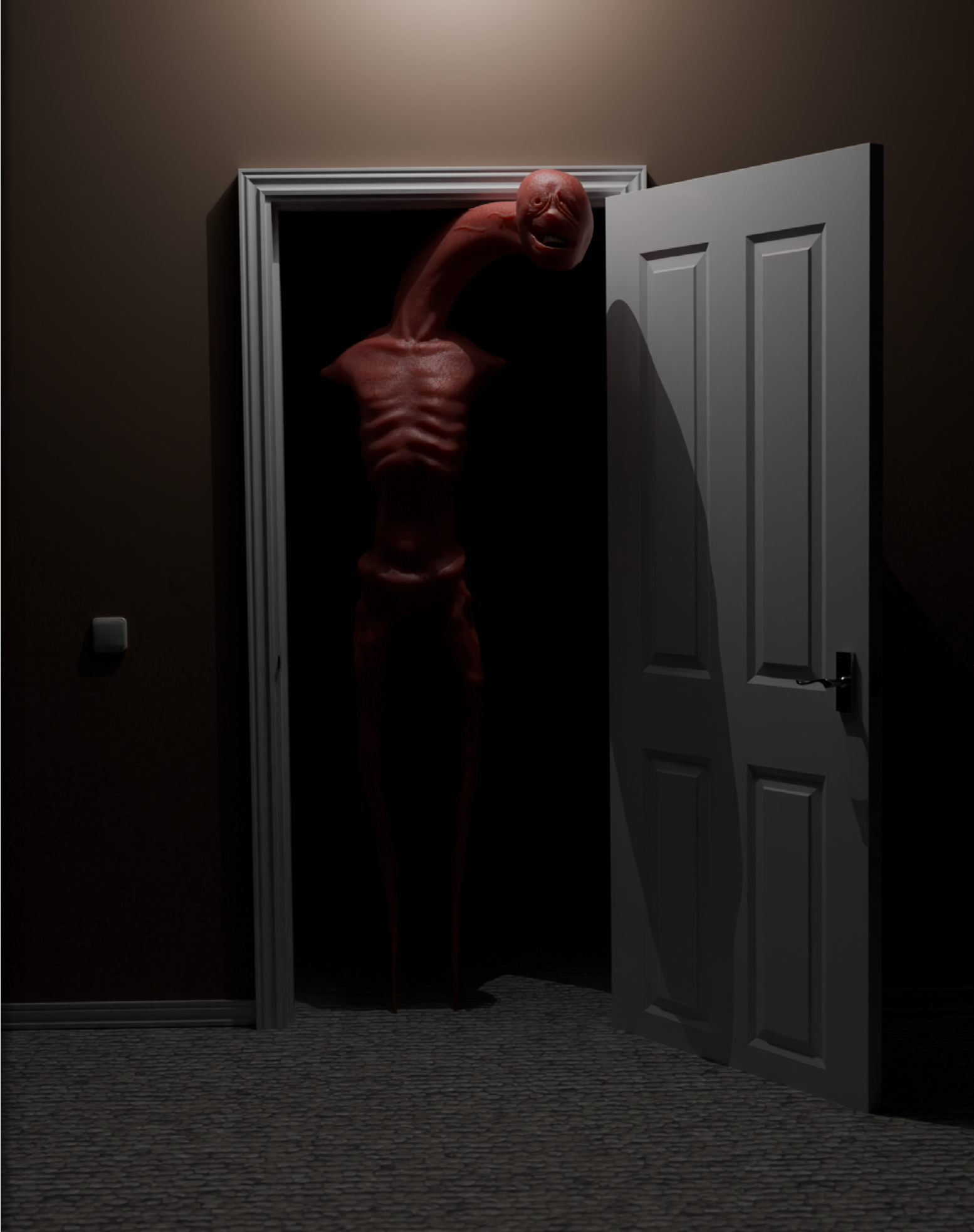
Мета даної роботи – виявити особливості жанру «горор» у сучасних видах медіа, проаналізувати їх, та визначити шляхи їх впровадження у відеоігри кооперативного горору.

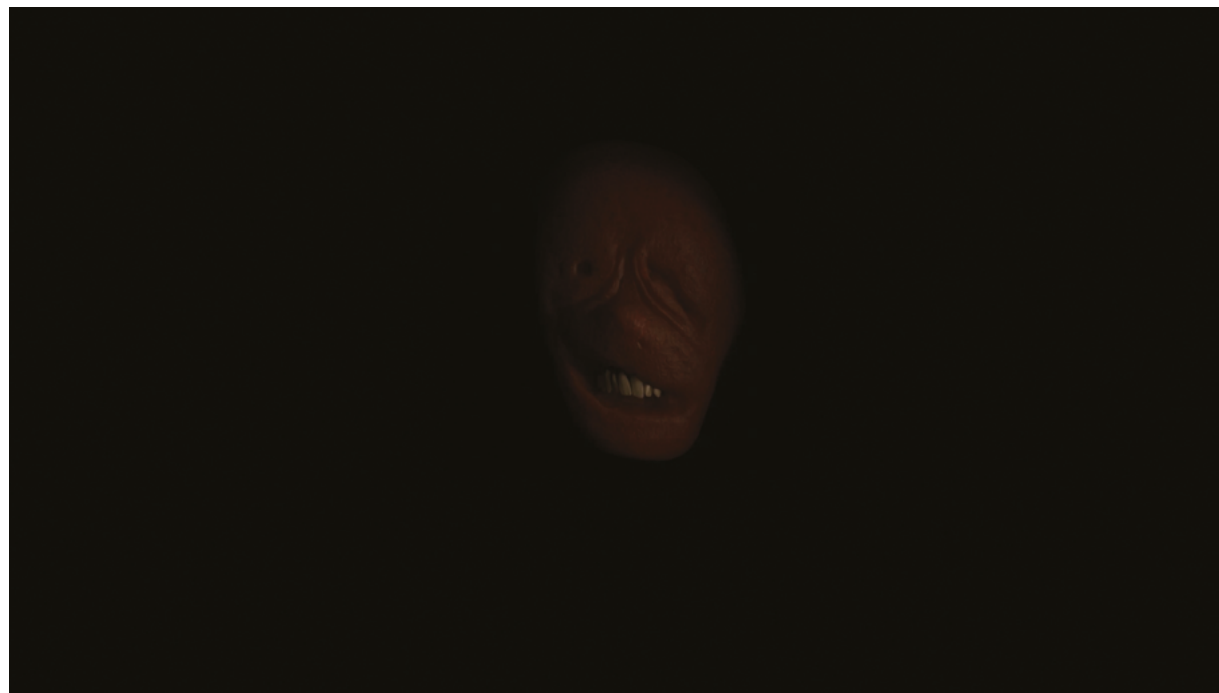
Результати дослідження представлені у проєктній пропозиції у формі ілюстративного концепту, 3D-моделі та відеоролику, та можуть бути застосовані як в існуючих відеоігрових проєктах, так і в потенційних нових.

Although the video game industry was established in the 80s of the 20th century, it is statistically proven that the audience of video games consumers is still growing every year. Video games are a relatively new genre of media that requires deeper study, and this is even more true for cooperative horror, a new genre at the intersection of two separate popular genres.

The purpose of this paper is to identify the features of the horror genre in modern media, analyse them, and identify ways to implement them in cooperative horror video games.

The results of the research are presented in the project proposal in the form of an illustrative concept, a 3D model, and a video, and can be applied to both existing video game projects and potential new ones.

2023

НА СТ. 24

Кадр заставки відеогри "Phasmaphobia"
Івановський Олександр
кер. Опалєв М.

ON PG. 24

Opening stills from the "Phasmaphobia" video game
Oleksandr Ivanovskyi
sup. M. Opaliev

НА СТ. 25

Кадри з відеогри "Phasmaphobia"
Івановський Олександр
кер. Опалєв М.

ON PG. 25

Stills from the "Phasmaphobia" video game
Oleksandr Ivanovskyi
sup. M. Opaliev

Кавун Ілона

Упаковка handmade як об'єкт
арт дизайну

Керівник: Ганоцька Ольга

Ключові слова:
графічний дизайн,
дизайн упаковки,
ручна робота, арт
упаковка,
еко-матеріали

Key words:
graphic design,
packaging design,
hand work, art
packaging, eco
materials

Відомо, що якісний дизайн упаковки може позитивно вплинути на сприйняття продукту споживачами. Привабливість упаковки, її здатність захищати продукт під час транспортування та зберігання, а також використання екологічно чистих матеріалів покращують імідж бренду та впливають на продажі. Тому метою дослідження є визначення особливостей упаковки ручної роботи, як різновиду арт упаковки.

Художня упаковка ручної роботи виготовлена з екологічно чистих матеріалів і відповідає трендам. Проект підкреслює важливість природи та наголошує на використанні природних матеріалів.

Ilona Kavun

Handmade packaging as an object
of art design

Supervisor: Olha Hanotska

It is well known that high-quality packaging design can have a positive impact on consumer perception of a product. The attractiveness of packaging, its ability to protect the product during transportation and storage, as well as the use of environmentally friendly materials improve the brand image and affect sales. Therefore, the purpose of th study is to identify the features of handmade packaging as a type of art packaging.

Handmade art packaging is made from environmentally friendly materials and is in line with trends. The project emphasises the importance of nature and the use of natural materials.

НА СТ. 28-29

Фото готового пакування
Кавун Ілона
кер. Ганоцька О.

ON PG. 28-29

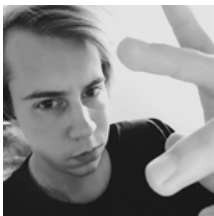
Photos of the ready packaging
Ilona Kavun
sup. O. Hanotska

2023

Кльонов Володимир

Експериментальна практика
використання кириличних лігатур
у акцидентному шрифті

Керівник: Лесняк Володимир

Ключові слова:
дизайн, доповнена
реальність, мультиме-
діа, додаток,
3D модель

Key words:
design, augmented
reality, multimedia,
application, 3D model

З метою продемонструвати працездатність технології на прикладі акцидентного шрифту, було розроблено код та схему лігатур, за допомогою яких створюються кириличні ієрогліфи. Для розширення проекту було прийняте рішення звернутися до авторів найпопулярніших шрифтів латиниці, таких як: "Гельветика", "Футура", та кирилиці: "Рутенія", "Е-Україна", з проханням про випуск доповнень, що підтримують лігатурно-ієрогліфічну технологію автора.

Наразі база лігатур налічує 117 позицій, але планується зібрати більше слів. Після набору близько 100 слів, я планую створити новий варіант шрифту з цими словами-ієрогліфами. Мета полягає в зміні уявлень про шрифт та мову у суспільстві та в популяризації використання лігатурних схем у повсякденному житті.

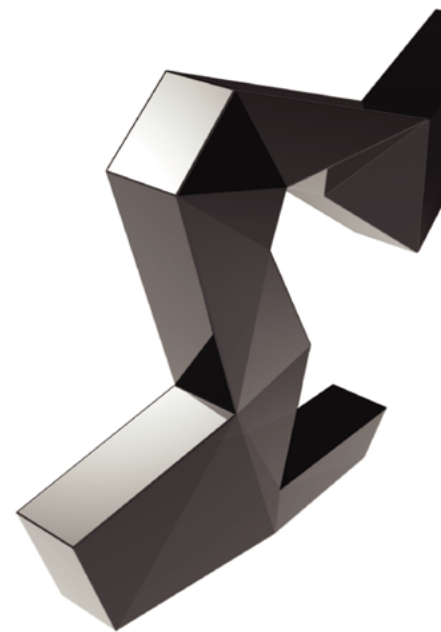
Volodymyr Klionov

The experimental practice of using
Cyrillic ligatures in a display font

Supervisor: Volodymyr Lesniak

In order to demonstrate the technology's efficiency on the example of an accent font, we developed a code and a ligature scheme for creating Cyrillic characters. To expand the project, it was decided to contact the authors of the most popular Latin fonts, such as: "Helvetica, Futura, etc, and Cyrillic: "Ruthenia, E-Ukraine, with a request to release additions that support the author's ligature and hieroglyphic technology.

Currently, the ligature database has 117 items, but more words are planned to be collected. After collecting about 100 words, I plan to create a new version of the font with these hieroglyphic words. The goal is to change the perception of font and language in society and to promote the use of ligatures in everyday life.

КИРИЛИЦЯ

А Б В Г Д Е
 Ж З И Й К Л
 М Н О П Р С
 Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
 Ъ Ы Ь Я

LATIN

A B C D E F
 G H I J K L
 M N O P Q R
 S T U V W X
 Y Z

SYMBOLS

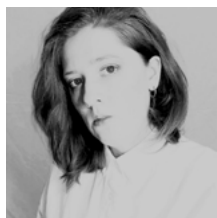
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ,
 < > { } [] « » + = / ~ *
 ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨
 — “ ” …

Кухтіна Анастасія

Графічні засоби в дизайні
банкнотних знаків Національного
Банку України

Керівник: Лесняк Володимир

Ключові слова:
дизайн, доповнена
реальність, мультиме-
діа, додаток,
3D модель

Key words:
design, augmented
reality, multimedia,
application, 3D model

Жодна країна не може існувати без валюти. У світі існує понад ста різних банкнот з різними характеристиками захисту. Усі компоненти банкнот слугують захистом від підробки.

Метою цього дослідження є вивчення графічних засобів, які застосовуються при створенні банкнот. Вивчення досвіду інших країн може надихнути на пошук нових підходів до дизайну банкнот та відкрити нові можливості.

Результатом дослідження стала пропозиція щодо дизайну серії банкнот для Національного банку України. Банкноти спроектовані з урахуванням сучасних технологій та тенденцій в дизайні. За основу взято орнаменти українських народних вишивок.

Anastasiia Kukhtina

Graphic means in the design
of banknotes of the National Bank
of Ukraine

Supervisor: Volodymyr Lesniak

No country can exist without currency. There are more than a hundred different banknotes in the world with different security features. All components of banknotes serve as protection against counterfeiting.

The purpose of this study is to examine the graphic means used in the design of banknotes. Studying the experience of other countries can inspire the search for new approaches to banknote design and open up new opportunities.

The research resulted in a design suggestion for a series of banknotes for the National Bank of Ukraine. The banknotes are designed with due regard to modern technologies and design trends. The ornaments of Ukrainian folk embroidery are used as a basis.

2023

НА СТ. 36

Дизайн передньої сторони банкнот
Кухтіна Анастасія
кер. Лесняк. В.

ON PG. 36

The design of the front side of banknotes
Anastasiia Kuhtina
sup. V. Lesniak

НА СТ. 37

Дизайн задньої сторони банкнот
Кухтіна Анастасія
кер. Лесняк. В.

ON PG. 37

The design of the back side of banknotes
Anastasiia Kuhtina
sup. V. Lesniak

Ладюк Антон

Музичний плакат: генеза і художньо-образні засоби

Керівник: Векленко Олег

Ключові слова:
дизайн, доповнена
реальність, мультиме-
діа, додаток,
3D модель

Key words:
design, augmented
reality, multimedia,
application, 3D model

Музичні плакати здавна слугували візуальними воротами у світ музики, виступаючи водночас і рекламним інструментом, і витвором мистецтва. Цей проект досліджує генезу та художні засоби, що використуються у створенні музичних плакатів, проливаючи світло на симбіоз музики та візуальних мистецтв. Заглиблюючись в історичну еволюцію музичних плакатів, від їх скромних початків наприкінці 1 століття до сучасних форм, ми простежуємо трансформаційний шлях цього унікального виду мистецтва.

Anton Ladiuk

Music poster: genesis and artistic and figurative methods

Supervisor: Oleh Veklenko

Music posters have long served as a visual gateway into the world of music, acting as both promotional tools and pieces of art. This project explores the genesis and the artistic means employed in the creation of music posters, shedding light on the symbiotic relationship between music and visual arts. By delving into the historical evolution of music posters, from their humble beginnings in the late 19th century to their contemporary forms, we trace the transformative journey of this unique art form.

2023

НА СТ. 39

Постер "The Artistic Rats"
Ладюк Антон
кер. Векленко О.

ON PG. 39

"The Artistic Rats Poster"
Anton Ladiuk
sup. O. Veklenko

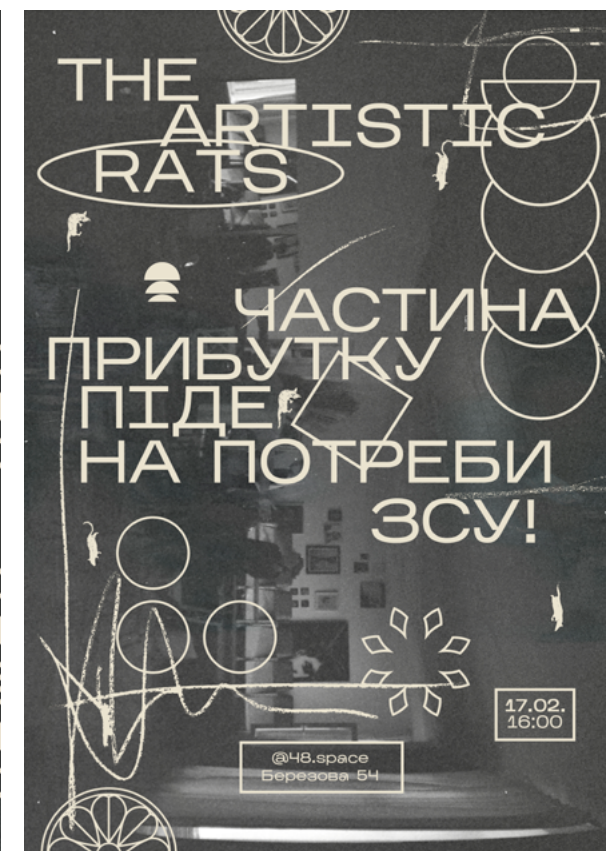
НА СТ. 40-41

Постер "The Artistic Rats"
Ладюк Антон
кер. Векленко О.

ON PG. 40-41

"The Artistic Rats Poster"
Anton Ladiuk
sup. O. Veklenko

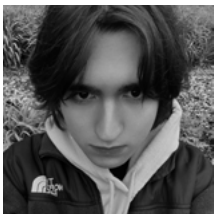
2023

Ніколаєв Ілля

Використання сучасних засобів графічного дизайну в соціальному плакаті

Керівник: Макарова Анна

Ключові слова:
дизайн, мистецтво,
типографіка,
композиція, колір,
сітка, шрифт

Key words:
design, art, poster,
typography,
composition, color,
modular grid, font

Цей проект має на меті дослідити та практично застосувати сучасні інструменти графічного дизайну в контексті створення соціальних плакатів. Такі плакати відіграють важливу роль у суспільстві, впливаючи на свідомість і поведінку людей, привертаючи увагу до соціальних проблем, провокуючи дискусії на гострі теми та мотивуючи до дії.

Це дослідження має практичне значення, оскільки сприяє розробці ефективних інструментів впливу на громадську думку та мобілізації суспільства для вирішення соціальних проблем.

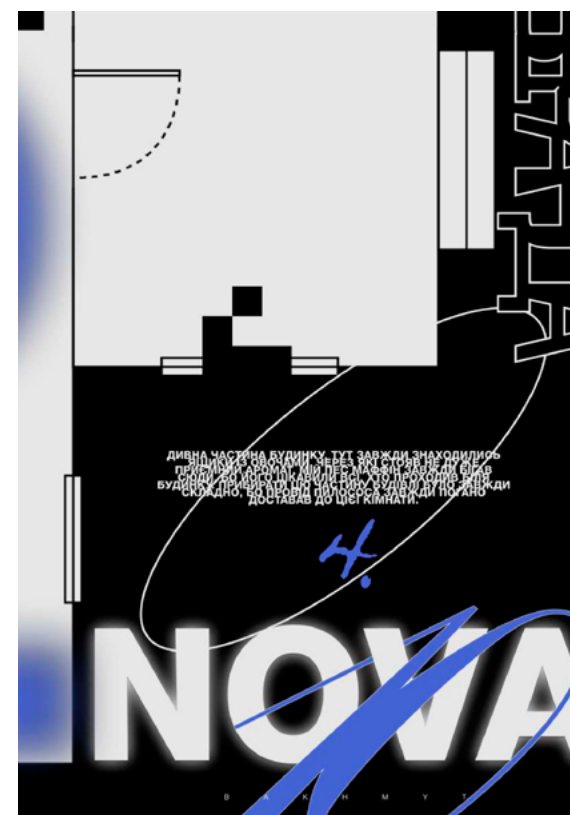
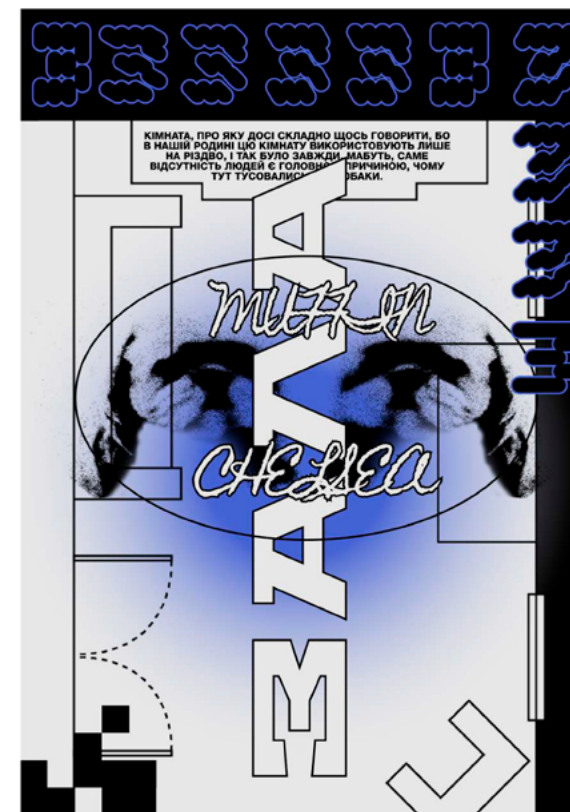
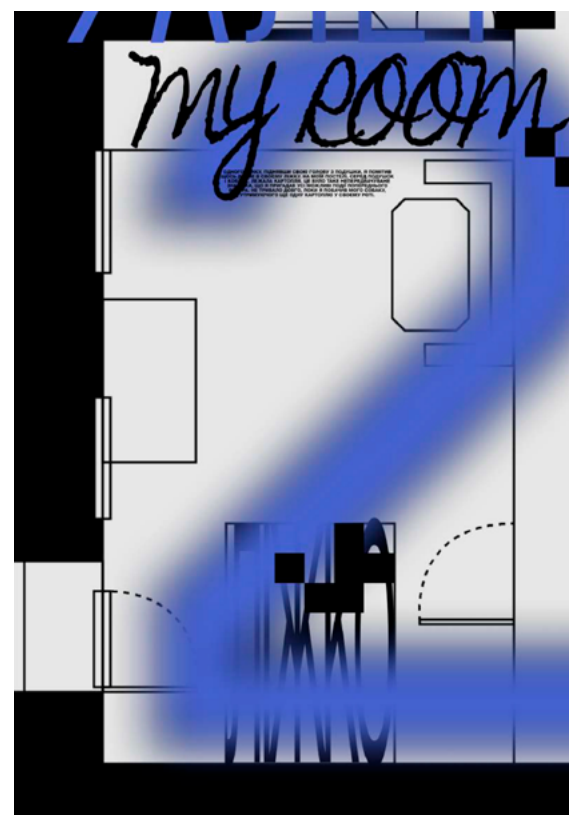
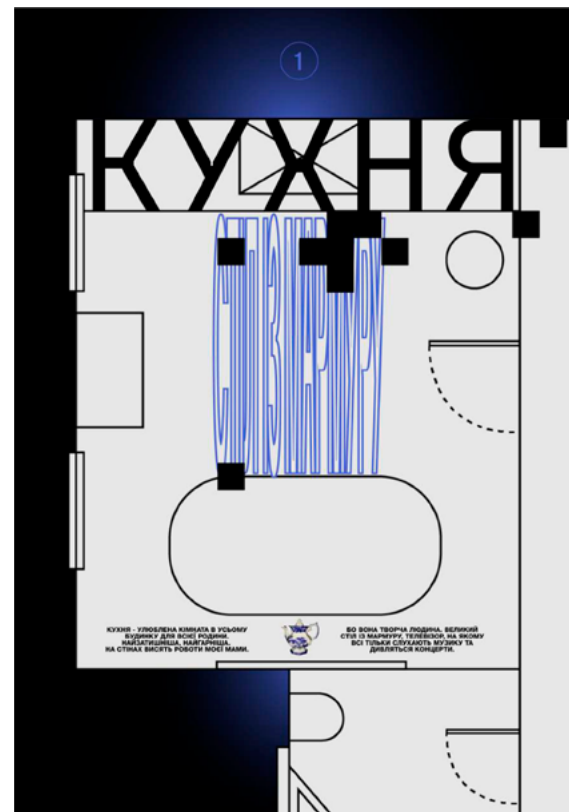
Illia Nikolaiev

Using modern graphic design tools in a social poster

Supervisor: Anna Makarova

This project aims to explore and practically apply modern graphic design tools in the context of creating social posters. These kind of posters play a significant role in society by influencing people's awareness and behavior, drawing attention to social issues, sparking discussions on critical topics, and motivating action.

This study holds practical significance as it contributes to the development of effective tools for influencing public opinion and mobilizing society to address social issues.

2023

НА СТ. 44-45
Постер
Ілля Ніколаєв
кер. Макарова А.

ON PG. 44-45
Poster
Iliia Nikolaiev
sup.A. Makarova

Полуніна Єлизавета

Особливості адаптивної графіки для екологічної упаковки

Керівник: Литвинюк Людмила

Yelyzaveta Polunina

Special features of adaptive graphics for eco-friendly packaging

Supervisor: Liudmyla Lytvyniuk

Ключові слова:
рукописний шрифт,
екологічне пакування,
візуальна мова,
сучасні споживачі

Key words:
script font, ecological
packaging, visual
language, modern
consumers

У цьому дослідженні розглядаються візуальні елементи та сталі практики, що використовуються в дизайні екологічної упаковки. У дослідженні розглядаються візуальні елементи, які складають мову екологічного пакування, включаючи природні зображення, символи, придатні для вторинної переробки, та мінімалістичний дизайн.

Результати дослідження були використані для створення спеціальної екологічної упаковки для української армії. Після закінчення війни упаковка буде використовуватися в туристичній індустрії, особливо для піших прогулянок.

This study looks at the visual elements and sustainable practices used in ecological packaging design. The research looks at the visual elements that make up the language of ecological packaging, including natural imagery, recyclable symbols and minimalistic design.

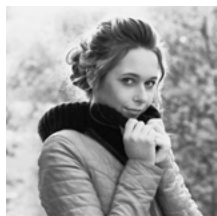
The results of the research were used to create special eco packaging for the Ukrainian army. Once the war is over, the packaging will be used in the tourism industry, especially for hiking.

Рибак Марина

Особливості проектування мобільних застосунків для мистецьких закладів вищої освіти

Керівник: Литвинюк Людмила

Ключові слова:
дизайн, мобільні застосунки, функціональність, візуальна мова, проектування, принципи дизайну

Key words:
design, mobile applications, functionality, visual language, project, design principles

Дослідження має на меті виявити особливості проектування мобільних застосунків для мистецьких закладів вищої освіти та представити дизайн-пропозицію для мобільного застосунку ХДАДМ.

Готову проектну пропозицію можна використовувати в навчальному процесі в ХДАДМ. Дослідження показало, що додаток відповідає критеріям розробки мобільних додатків, зокрема: розбірливий текст, великі цілі, простий набір тексту, поглиблена навігація, зміна напрямку, доступність та корисність. Додаток має основні пункти меню для навчальних закладів, включаючи номери екстрених служб, події, розклад, бібліотеку, новини та карту.

Maryna Rybak

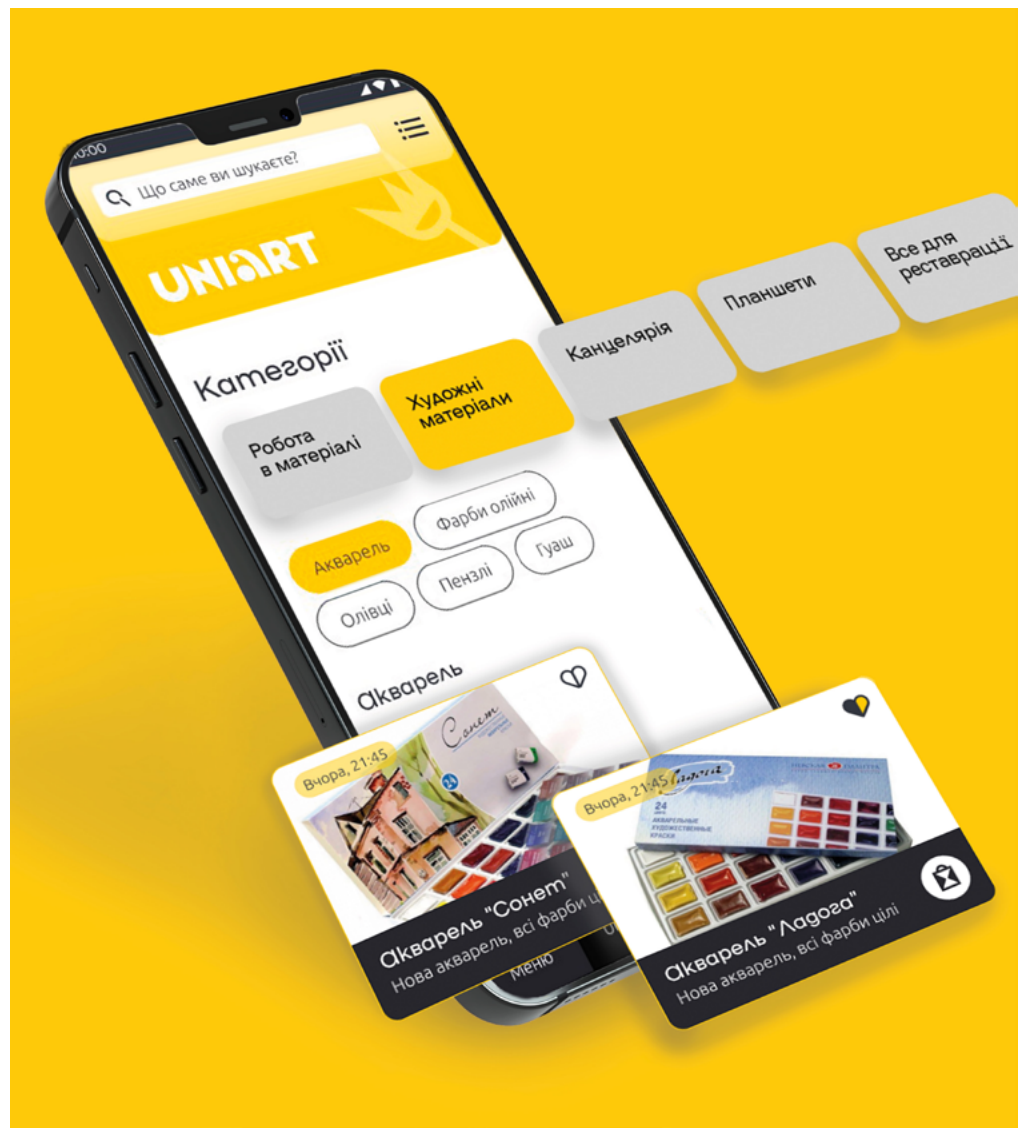
Specifics of designing mobile applications for artistic higher education institutions

Supervisor: Liudmyla Lytvyniuk

The research aims to identify the peculiarities of designing mobile applications for artistic higher education institutions and present a design proposal for the KSADA mobile application.

The finished project proposal can be used in the educational process at the KSADA. The research found that the app meets the criteria for developing mobile apps, including: legible text, large targets, simple typing, in-depth navigation, changing direction, accessibility and usefulness. The app has basic menu items for educational institutions, including emergency numbers, events, schedule, library, news and map.

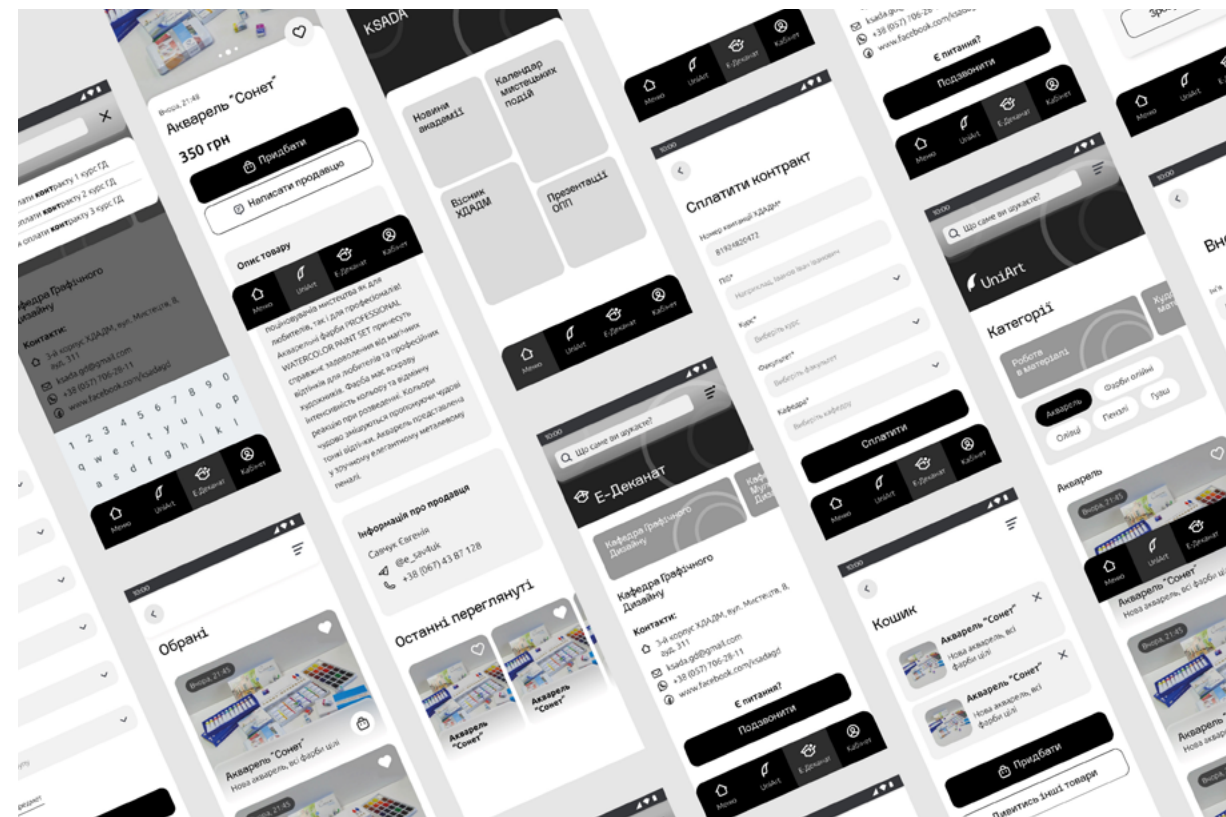

2023

НА СТ. 50-51
Застосунок KSADA Mobile
Рибак Марина
кер. Литвинюк Л.

ON PG. 50-51
KSADA Mobile application
Maryna Rybak
sup. L. Lytvyniuk

Савчук Євгенія

Особливості проектування
знакової графіки для навчальних
підрозділів мистецьких закладів

Керівник: Литвинюк Людмила

Yevheniia Savchuk

Specifics of designing iconic
graphics for educational departments
of art institutions

Supervisor: Liudmyla Lytvyniuk

Ключові слова:
дизайн, мистецтво,
макет, типографіка,
композиція, колір,
модульна сітка, шрифт

Key words:
design, art, project,
typography, color,
composition, color,
modilar grid, font

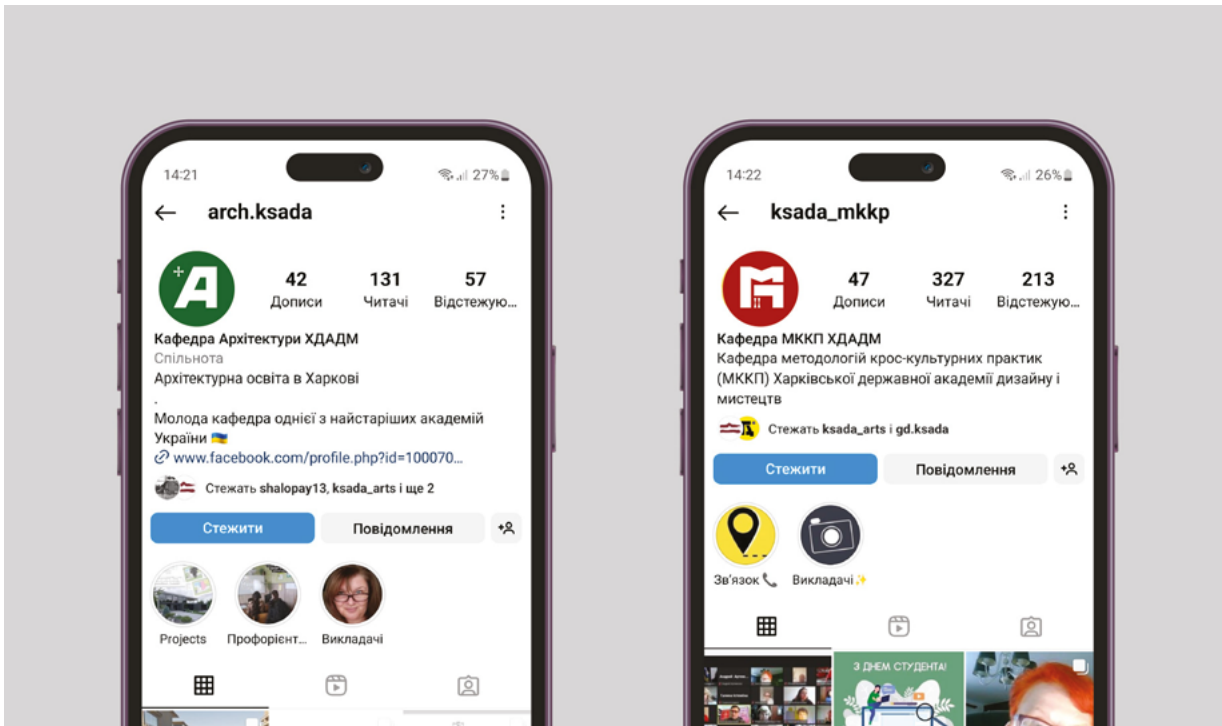
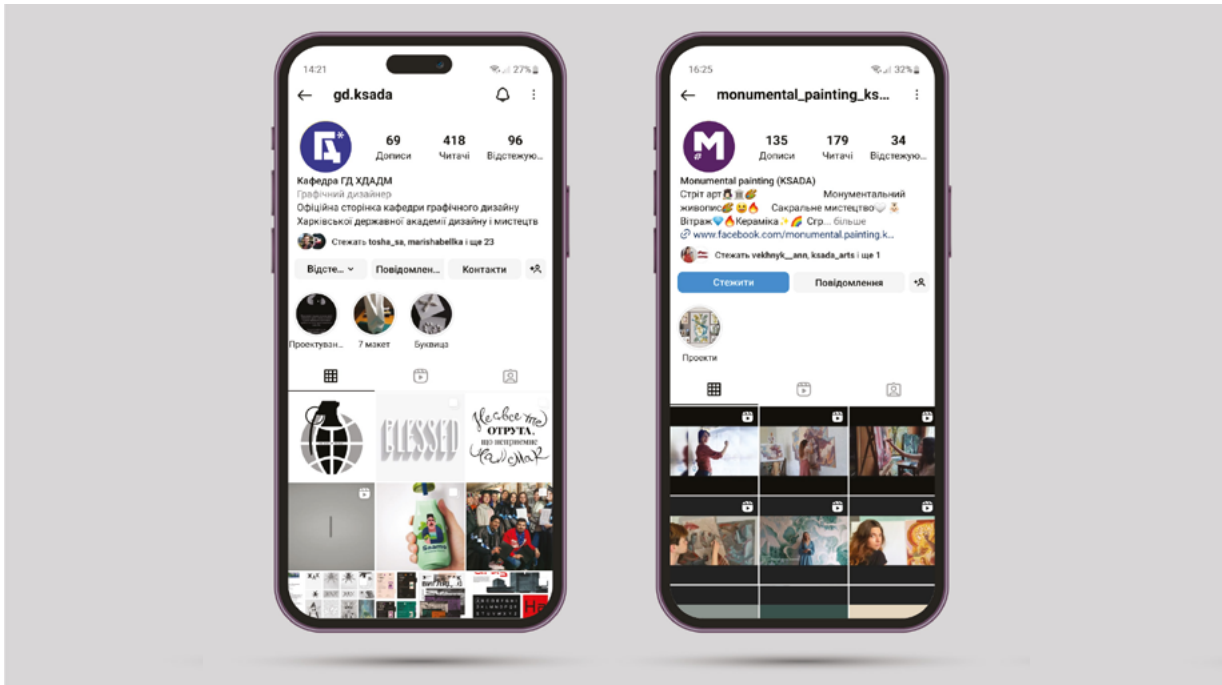
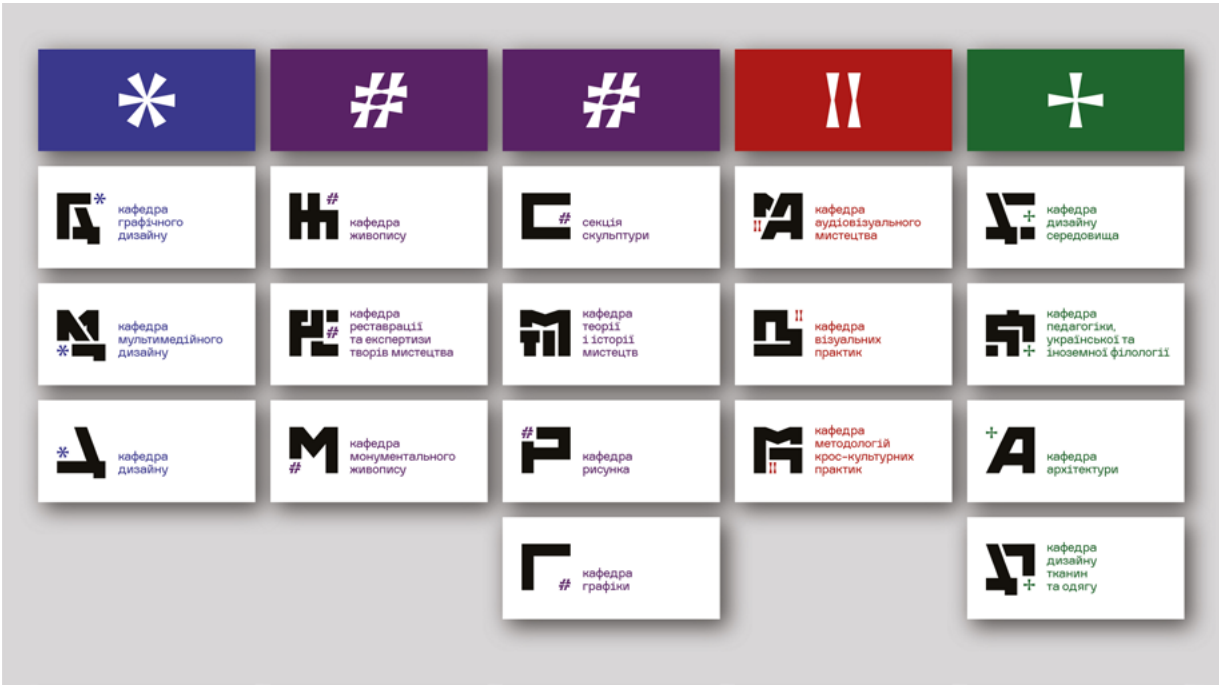
Стає дедалі важливішим вміти ідентифікувати навчальні заклади, особливо їхні факультети. Імідж мистецьких інституцій є наріжним каменем сучасності, що зумовило потребу в ефективному графічному дизайні. Це означає використання видимих елементів, щоб показати, що робить установу унікальною, а також продумати, як зробити так, щоб дизайн працював на різних медіа-платформах.

Дослідження розглядає візуальну ідентичність мистецьких навчальних закладів і дає нам нове розуміння дизайну знакової графіки. Підтримуючи позитивний інституційний імідж, залучаючи стейкхолдерів та підвищуючи конкурентоспроможність, це дослідження допомагає розвивати мистецьку освіту в Україні та за її межами.

It’s becoming more and more important to be able to identify educational institutions, especially their departments. The image of artistic institutions is a cornerstone of modernity, which has led to the need for effective graphic design. This means using visible elements to show what makes the institution unique, as well as thinking about how to make the design work across different media platforms.

The study looks into the visual identities of art education institutions and gives us new insight into the design of iconic graphics. By keeping an upbeat institutional image, getting involved with stakeholders and boosting competitiveness, this research helps to develop art education in Ukraine and beyond.

Самойлова Дар'я

Стилістичні зміни у типографічному плакаті початку XXI століття
(на прикладі робіт студентів ХДАДМ)

Керівник: Лесняк Володимир

Ключові слова:
дизайн, мистецтво,
макет, типографіка,
композиція, колір,
модульна сітка, шрифт

Key words:
design, art, project,
typography,
composition, color,
modular grid, font

Дане дослідження спрямоване на вивчення стилістичних змін у типографічному плакаті початку XXI століття. Аналізуючи стилістичні тенденції розвитку друкованого плаката, ми можемо дослідити, як змінювалися техніки та технології друку, як політичні та культурні події впливали на розвиток дизайну.

Аналіз теоретичного матеріалу дозволив виявити та проаналізувати історію виникнення та розвитку типографського плаката як мистецького явища, що з часом змінювало не тільки свій тип і композицію, а й призначення. Типографський плакат початку XXI століття пройшов шлях від банального засобу поширення інформації до окремого підрозділу у світовій історії мистецтва.

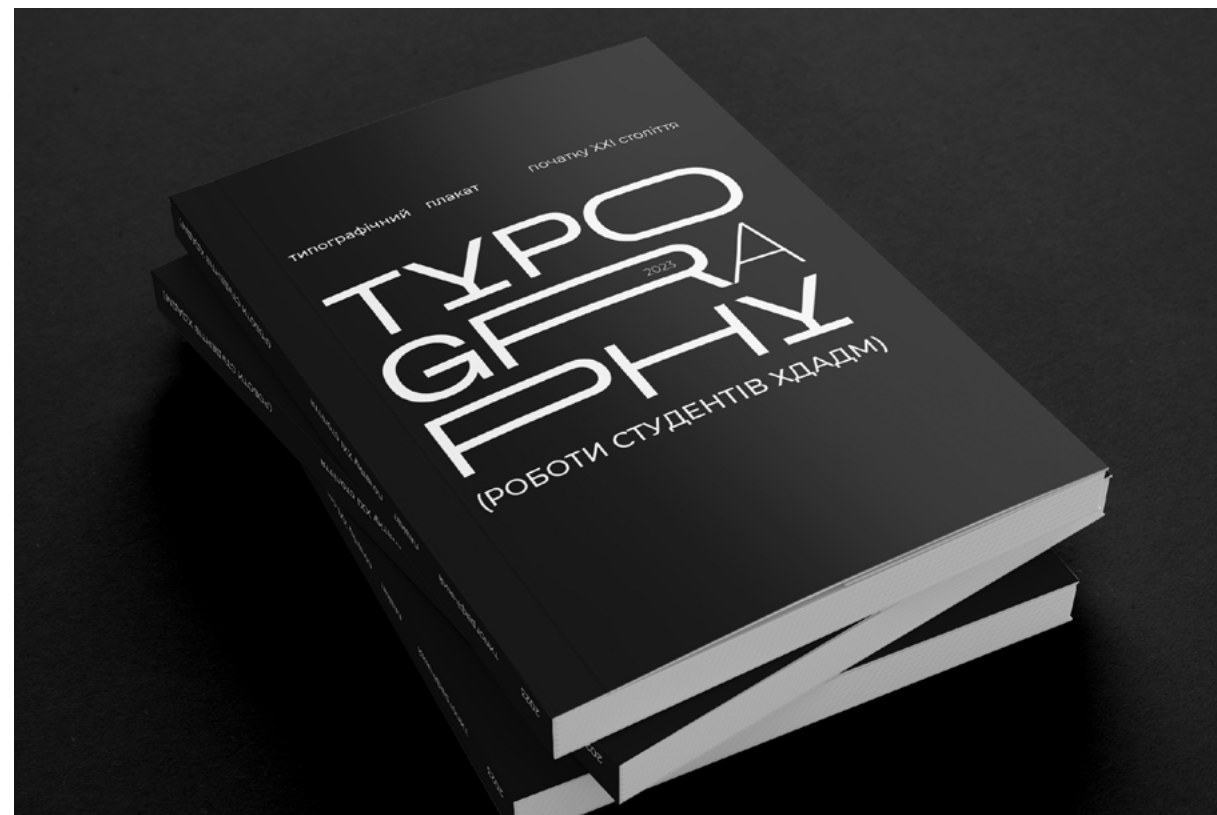
Daria Samoilova

Stylistic changes in the typographic poster of the early twenty-first century
(based on works by KSADA students)

Supervisor: Volodymyr Lesniak

This research is aimed at studying stylistic changes in the typographic poster of the early twenty-first century. By analysing the stylistic trends in the development of the printed poster, we can explore how printing techniques and technologies changed, and how political and cultural events influenced the development of design.

The analysis of the theoretical material allowed us to identify and analyse the history of the emergence and development of the typographic poster as an artistic phenomenon that changed not only its type and composition, but also its purpose over time. The typographic poster of the early twenty-first century has gone from a banal means of disseminating information to a separate subdivision in the world history of art.

31

32

29, 30 - Сірко Оксана

31, 32 - Верьовкін Дмитро
33 - Костанда Марина

[типографічний плакат]

33

[шрифтова композиція]

33

Сафонов Олексій

Сучасні технології та прогностичні тенденції трансформації в дизайні упаковки

Керівник: Ганоцька Ольга

Oleksii Safonov

Modern technologies and anticipated transformation trends in packaging design

Supervisor: Olha Hanotska

Ключові слова:
пакувальна продукція,
упаковка, дизайн
продукту, тара,
арт-дизайн,
трансформація,
модульність,
персональне
пакуванн, мерч

Key words:
packaging products,
product design,
packaging, art-design,
transformation,
modularity, personal
packaging, merch

Дослідження розглядає історію пакування та його розвиток з плином часу. Пакувальні вироби класифікуються за призначенням, матеріалом, формою, дизайном, типами супутніх товарів, технологією виробництва тощо. Також розглядається екологічний аспект пакувальної продукції, модульні тенденції розвитку та здатність до трансформації в майбутньому. Розглядаються сучасні тенденції розвитку персоналізованої упаковки та перспективи розвитку в майбутньому.

Результатом аналізу є з'ясування ролі персоналізованої упаковки в повсякденному житті і того, як вона змінилася за останні роки великої нестабільності, мобільності та війни. У практичній частині розробляється концепція дизайну упаковки відповідно до умов сучасного життя людини.

Research looks at the history of packaging and how it has developed over time. Packaging products are classified by purpose, material, form, design, types of complementary products, production technology, etc. It also looks at the environmental aspect of packaging products, modular development trends and transformability in the future. It considers the current trends in the development of personalised packaging and future development.

The result of the analysis is a clarification of the role of personalised packaging in everyday life and how it has changed in recent years of great instability, mobility and war. The practical section develops the concept of packaging design in accordance with the conditions of modern human life.

2023

НА СТ. 62-63

Трансформація пакування
Сафонов Олексій
кер. Ганоцька О.

ON PG. 62-63

Packaging transformation
Oleksii Safonov
sup. O. Hanotska

Сидоренко Аліса
UI/UX дизайн вебсервісів з надання психологічної допомоги
Керівник: Соболев Олександр

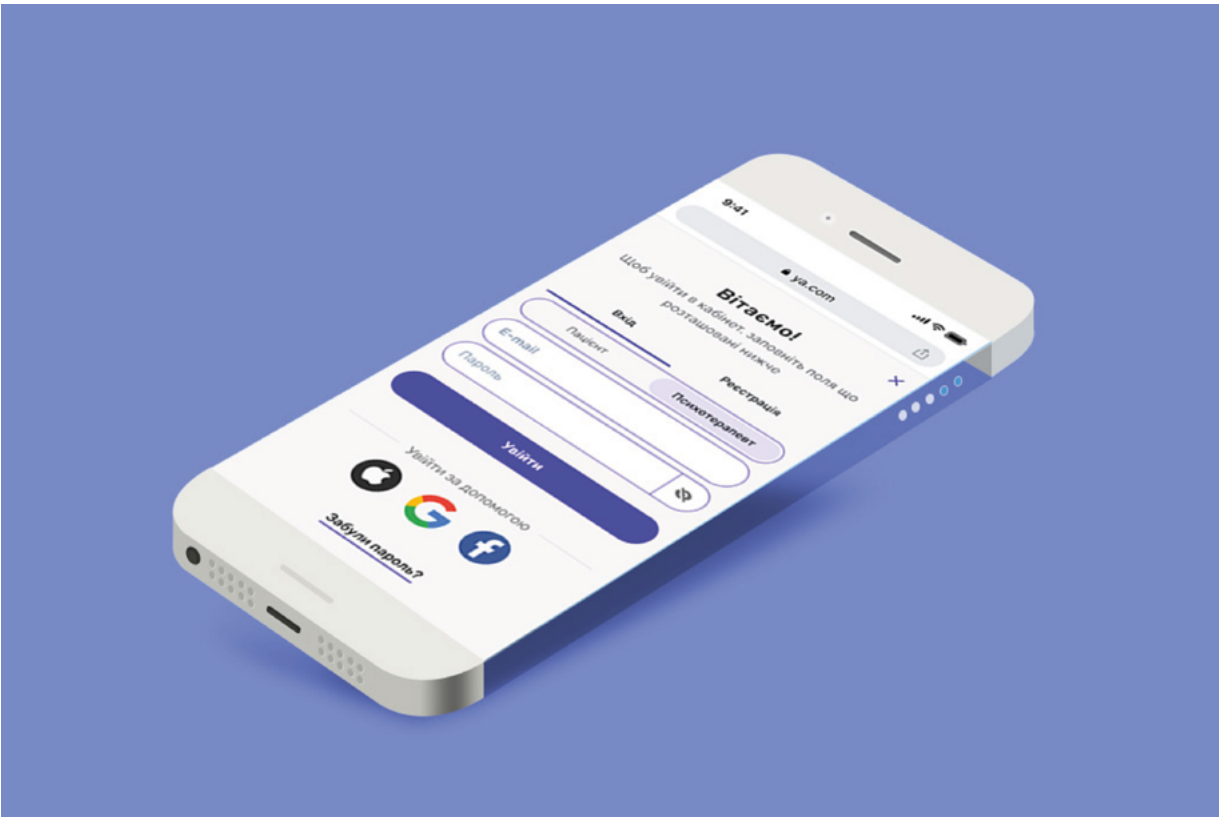
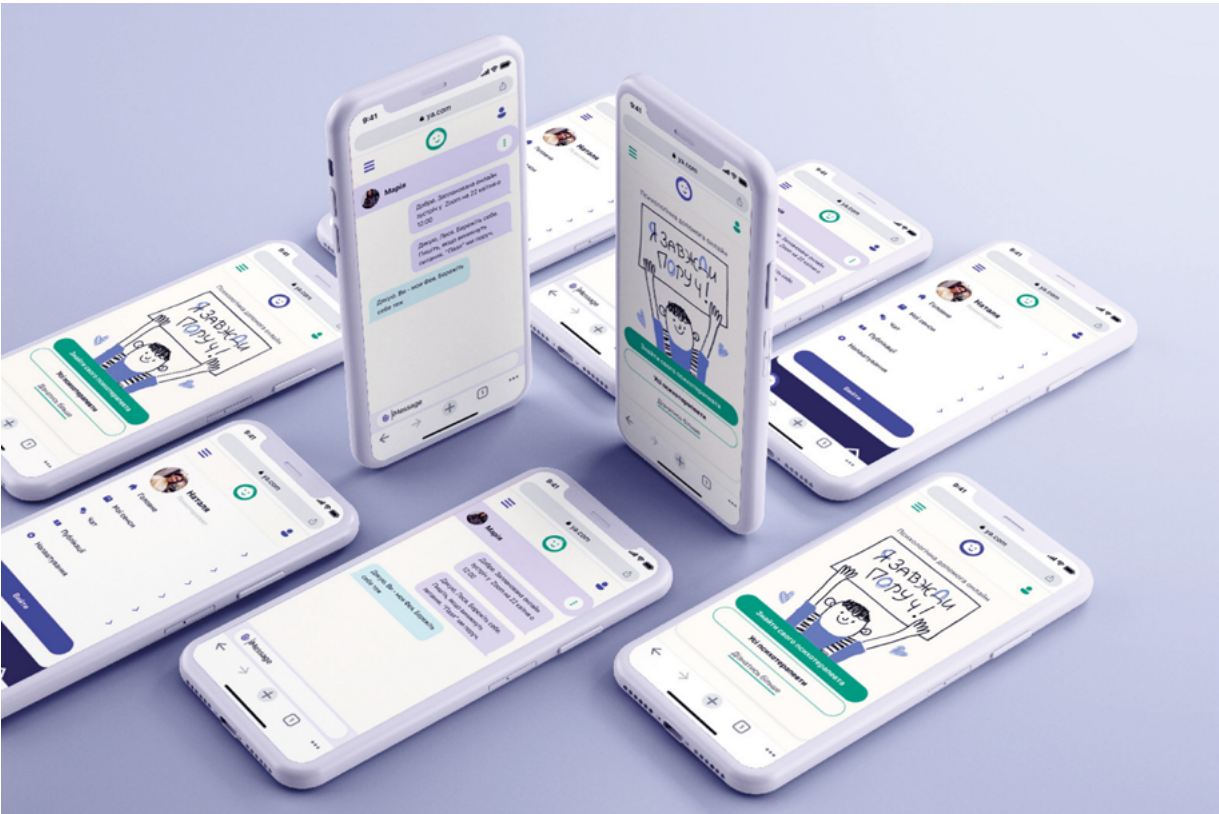
Ключові слова:
дизайн, доповнена реальність, мультимедіа, додаток, 3D модель

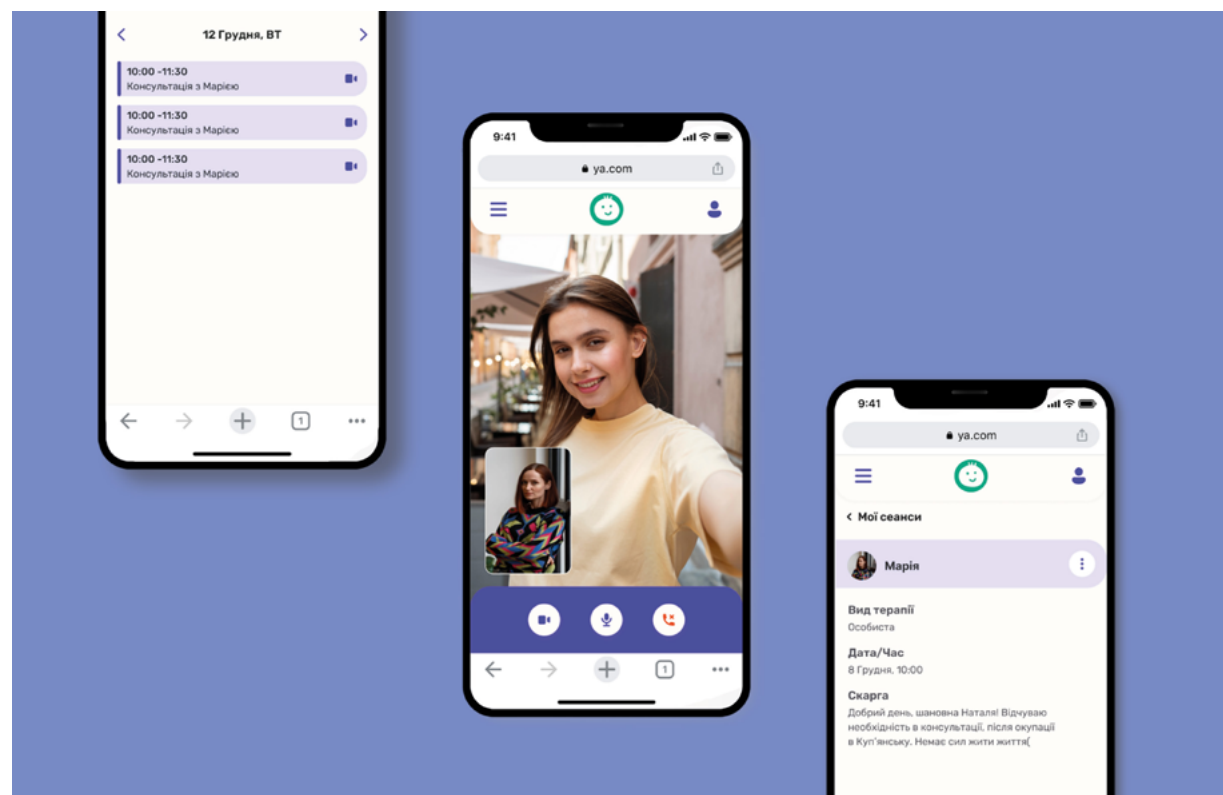
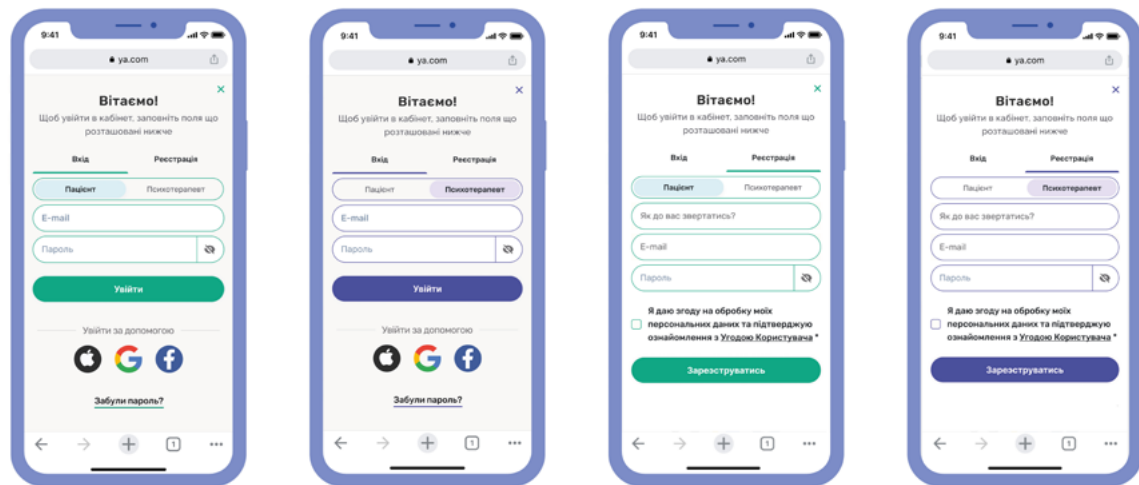
Key words:
design, augmented reality, multimedia, application, 3D model

Alisa Sydorenko
UI/UX design of web services for psychological help
Supervisor: Oleksandr Sobolev

Дане дослідження має велике значення не лише з точки зору розвитку ІТ-сфери, а й внесення вкладу в психічний добробут українців, постраждалих від війни. Метою дослідження є визначення основних особливостей, принципів та законів UI/UX дизайну інтерфейсу та користувацького досвіду веб-сервісу для надання психологічної допомоги. Аналізуючи UI/UX дизайн, ми можемо вивчити, яккожен підхід впливає на ефективність, конверсію сервісу та настрої користувачів.

This study is of great importance not only for the development of the IT sector, but also for contributing to the mental well-being of Ukrainians affected by the war. The purpose of the study is to identify the main features, principles and laws of UI/UX design of the interface and user experience of a web service for providing psychological assistance. By analysing UI/UX design, we can study how each approach affects the efficiency, conversion of the service and the mood of users.

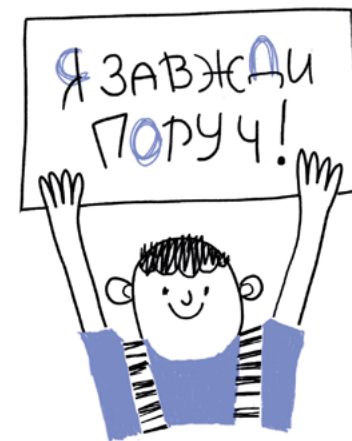
2023

НА СТ. 66

Застосунок психологічної допомоги "Я"
Сидоренко Аліса
кер. Соколев О.

ON PG. 66

Psychological help application "Ya"
Alisa Sydorenko
sup. O. Sobolev

НА СТ. 67

Ілюстрації
Сидоренко Аліса
кер. Соколев О.

ON PG. 67

Illustrations
Alisa Sydorenko
sup. O. Sobolev

Чернова Злата

Дизайн рукописного шрифту
(на матеріалах історичних почерків
відомих діячів України)

Керівник: Іваненко Тетяна

Ключові слова:
рукописний шрифт,
діджиталізація,
курсивний шрифт,
репродукція

Key words:
script font,
digitalization, cursive
font, reproduce

У графічному дизайні рукописні шрифти роблять продукти більш автентичними та індивідуальними. Курсивні шрифти надають продуктам більш традиційного вигляду і нагадують нам про певний період часу або культурний контекст.

Особливо це стосується шрифтів на основі історичних почерків. Ці шрифти показують нам, якою була історична постать, як вона писала і як її стиль письма змінювався з часом. Оскільки технології постійно вдосконалюються, скриптові шрифти стають все більш витонченими та реалістичними. Нові технології дозволяють дизайнерам легше відроджувати старі шрифти та адаптувати їх для сучасного використання. Цифрові інструменти дозволяють дизайнерам створювати скриптові шрифти, які точно відтворюють майже всі нюанси рукописного тексту.

Zlata Chernova

Design of a handwritten font
(based on historical writings
of famous Ukrainian figures)

Supervisor: Tetiana Ivanenko

In graphic design, script fonts make products seem more authentic and personal. Cursive fonts make products seem more traditional and remind us of a certain period of time or cultural context.

This is especially true for fonts based on historical handwriting. These fonts show us what a historical figure was like, how they wrote and how their writing style changed over time. With technology getting better all the time, script fonts are becoming more sophisticated and realistic. New technology makes it easier for designers to bring back old fonts and adapt them for modern use. With digital tools, designers can create script fonts that accurately reproduce almost all the nuances of handwritten text.

2023

НА СТ. 70-71
Приклади застосування шрифту
Чернова Злата
кер. Іваненко Т.

ON PG. 70-71
Examples of the font usage
Zlata Chernova
sup. T. Ivanenko

Чень Цішань

Особливості дизайну упаковки
дитячих фармацевтичних засобів

Керівник: Ганоцька Ольга

Ключові слова:
дизайн, доповнена
реальність, мультиме-
діа, додаток,
3D модель

Key words:
design, augmented
reality, multimedia,
application, 3D model

Найцікавішим інноваційним аспектом дослідження є включення в дизайн-пропозицію інтерактивних елементів та заохочень, що свідчить про розуміння авторкою актуальних тенденцій у сучасному дизайні упаковки для дитячої фармацевтики. Це дозволяє не лише виконати функціональні вимоги, а й створити позитивний та зацікавлений підхід до процесу прийняття ліків для дітей.

Загалом, дипломна робота є детальним дослідженням у галузі дизайну упаковки для дитячих фармацевтичних засобів, пропонуючи практичні та інноваційні рішення, які можуть ефективно покращити якість медичного обслуговування для маленьких пацієнтів.

Cheng Zhishang

Features of packaging design
for paediatric pharmaceuticals

Supervisor: Olha Hanotska

The most interesting and innovative aspect of the study is the inclusion of interactive elements and stimuli in the design proposal, which demonstrates the author's understanding of current trends in modern packaging design for children's medicines. This allows not only to fulfil the functional requirements, but also to create a positive and interested approach to the process of taking medicines for children.

Overall, the thesis is a thorough study in the field of paediatric medicines packaging design, offering practical and innovative solutions that can effectively improve the quality of medical care for young patients.

2023

НА СТ. 74

Дизайн пакування
Чень Цішань
кер. Ганоцька О.

ON PG. 74

Packaging design
Cheng Zhishang
sup. O. Hanotska

НА СТ. 75

Постер
Чень Цішань
кер. Ганоцька О.

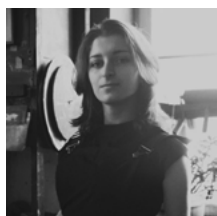
ON PG. 75

Poster
Cheng Zhishang
sup. O. Hanotska

Шембелян Ксенія

Інтеграція нейромереж в інтерактивний дизайн візуальних комунікацій

Керівник: Малиніна Ірина

Ключові слова:
візуальні комунікації,
нейромережі,
комп'ютерні ігри,
мультимедійний
дизайн

Key words:
visual communications,
neurowebs,
computer games,
multimedia design

Це дослідження присвячене тому, як ми можемо використовувати алгоритми нейронних мереж для покращення вигляду комп'ютерних ігор.

Методологія дослідження включає глибоке занурення в існуючі технології генерації зображень, створення прототипів для безперешкодної інтеграції в ігровий дизайн, а також експерименти, включаючи тестування користувачів для оцінки візуального сприйняття і викликання емоційних реакцій.

Мета - надати свіжий погляд на те, як нейронні мережі використовуються в дизайнерській взаємодії. Це також має закласти основу для майбутніх досліджень нових способів візуальної комунікації у швидкозмінному світі інтерактивного дизайну.

Kseniia Shembelian

Integration of neural networks into interactive design of visual communications

Supervisor: Iryna Malynina

This study is all about looking at how we can use neural network algorithms to make computer games look better.

The research methodology includes a deep dive into existing generative image technologies, the creation of prototypes for seamless integration into game design, and experiments, including user testing to assess visual perception and evoke emotional reactions.

The goal is to provide a fresh take on how neural networks are being used in design interaction. This should also lay the groundwork for future research into new ways of visual communication in the fast-changing world of interactive design.

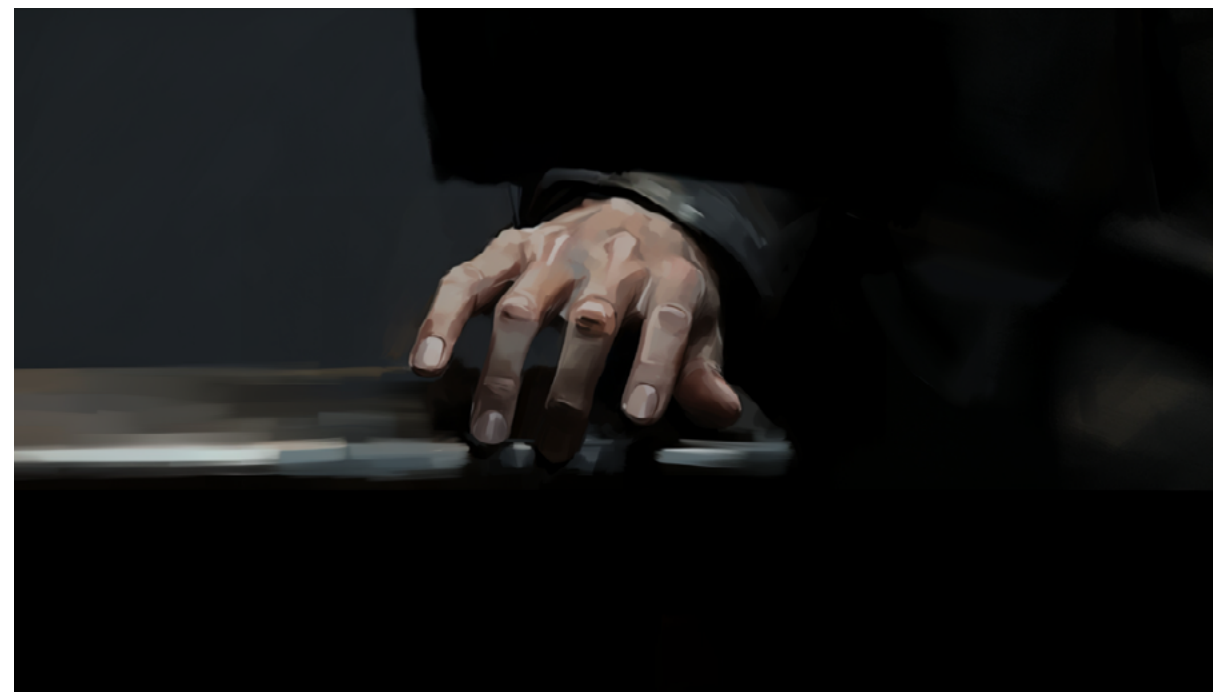
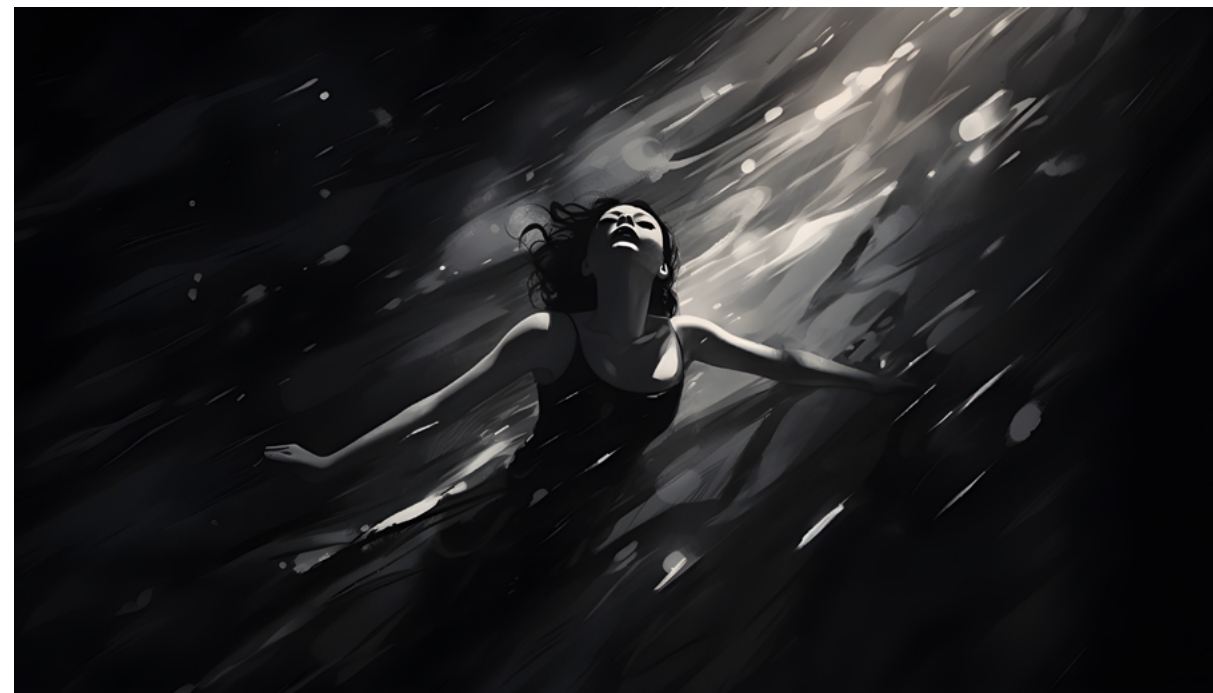
2023

НА СТ. 78

Дизайн оточення
Шембелян Ксенія
кер. Малиніна І.

ON PG. 78

Design of the environments
Kseniia Shembelian
sup. I. Malynina

НА СТ. 79

Кат-сцени з відео гри "Останні шанс"
Шембелян Ксенія
кер. Малиніна І.

ON PG. 79

Cutscenes from the "Last Chance" video game
Kseniia Shembelian
sup. I. Malynina

Юрко Марія

Особливості дизайну друкованих каталогів на матеріалах міжнародних конкурсів зі шрифту

Керівник: Іваненко Тетяна

Ключові слова:
дизайн, доповнена
реальність, мультиме-
діа, додаток,
3D модель

Key words:
design, augmented
reality, multimedia,
application, 3D model

Мета дослідження - розглянути особливості дизайну друкованих каталогів на основі матеріалів, що використовуються в міжнародних конкурсах шрифтів. Воно показує, наскільки великий інтерес існує до шрифтового дизайну зараз і наскільки він важливий у цифрову епоху. Проект показує тенденції в дизайні шрифтів на прикладі переможців конкурсу Pangram.

Дослідження показало нам, що робить дизайн друкованого каталогу гарним. Ми розглянули, як зробити інформацію більш зрозумілою та цікавою для читача. Зокрема, ми розглянули структуру, графічний дизайн та використання шрифтів.

Mariia Yurko

Design features of printed catalogues based on the materials of international font competitions

Supervisor: Tetiana Ivanenko

The aim of the study is to look at the design features of printed catalogues based on the materials used in international typeface competitions. It shows how much interest there is in type design at the moment, and how important it is in the digital age. The project shows what's trending in type design by looking at the winners of the Pangram competition.

The study showed us what makes a good printed catalogue design. It looked at how to make information easier to understand and more engaging for the reader. Specifically, we looked at their structure, graphic design and use of fonts.

2023

НА СТ. 82-83
Каталог робіт PANGRAM
Юркіа Марія
кер. Іваненко Т.

ON PG. 82-83
Catalogue of works PANGRAM
Mariia Yurko
sup. T. Ivanenko

ХДАДМ 2023 МАГІСТРИ
ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Автори текстів

Ганоцька Ольга
Болдіна Наталя
Голубєв Антон
Золотницький Юрій
Івановський Олександр
Кавун Ілона
Кльонов Володимир
Кухтіна Анастасія
Ладюк Антон
Ніколаєв Ілля
Полуніна Єлизавета
Рибак Марина
Савчук Євгенія
Самойлова Дар'я
Сафонов Олексій
Сидоренко Аліса
Цішань Чень
Чернова Злата
Шембелян Ксенія
Юрко Марія

Графічний дизайн
Колоскова Марія

Керівництво та координація
Ісмайлова Марія

Шрифти:
Hauora Sans (WCYS & Co.)
Geist Sans (Vercel)

Контакти:
ksada.org
academy@ksada.edu.ua
@ksada.kharkiv
Мистецтв, 8
Харків 61002, Україна

KSADA 2023 MASTERS
VISUAL COMMUNICATION DESIGN

Texts by

Ohla Hanotska
Natalia Boldina
Anton Holubiev
Yurii Zolotnytskyi
Oleksandr Ivanovskyi
Ilona Kavun
Volodymyr Klionov
Anastasiia Kuhtina
Antion Ladiuk
Illia Nikolaiev
Yelyzaveta Polunina
Maryna Rybak
Yevhenia Savchuk
Daria Samoilova
Oleksii Safonov
Alisa Sydorenko
Cheng Zhishang
Zlata Chernova
Ksenia Shembelian
Mariia Yurko

Graphic design by
Mariia Koloskova

Supervision and coordination by
Mariia Ismailova

Typefaces:
Hauora (WCYS & Co.)
Geist Sans (Vercel)

Contacts:
ksada.org
academy@ksada.edu.ua
@ksada.kharkiv
8, Mystetv Street
Kharkiv 61002, Ukraine

Освітньо-професійна програма «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.

The study programme 'Visual Communication Design' is aimed at finding, analysing and applying a wide range of innovations and creative ideas to solve the challenges of our time through visual communication design, combining graphic and multimedia design to prepare a highly qualified specialist who is able to cope with strategic communication problems, offering innovative solutions and coordinating all the roles and competencies associated with a complex visual communication project.