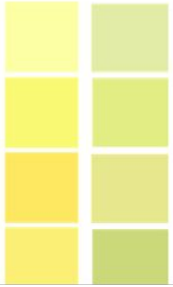
Кваліфікаційні роботи студентів СВО: Магістр ОПП: Арт-терапія та комунікативні практики

Нуднова Я. Педагогічні умови організації середовища для слабозорих людей засобами дизайну

(наук.кер.: д.п.н., проф.. Єрмакова Т.С.)

Зображення, використані у якості наочного матеріалу при проведенні артпедагогічного заходу «Погляд».

Колірне середовище в приміщеннях для людей зі слабким зором повинно бути сформоване на підставі особливостей сприйняття ними кольору, відповідно варто вибирати **жовто-зелену пастельну** гаму для загального колірного рішення приміщення, доповнюючи, при необхідності, кольорами на один-два тони темніше.



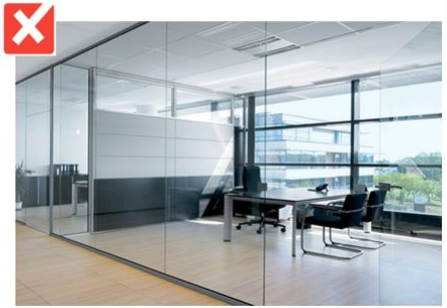
Світлове середовище при формуванні приміщень для людей з вадами зору повинно відповідати **функціональним і гігієнічним вимогам**, а так само створювати комфортні умови для зорової роботи. До яскравого холодного освітлення варто ставитися з обережністю, віддаючи перевагу регульованому направленому освітленню **тепло-білого кольору**.

Проектуючи **інформаційну систему** приміщення варто відмовитися від окремо стоячих предметів, точкових опор і елементів так як вони можуть послужити перешкодою на шляху пересування.

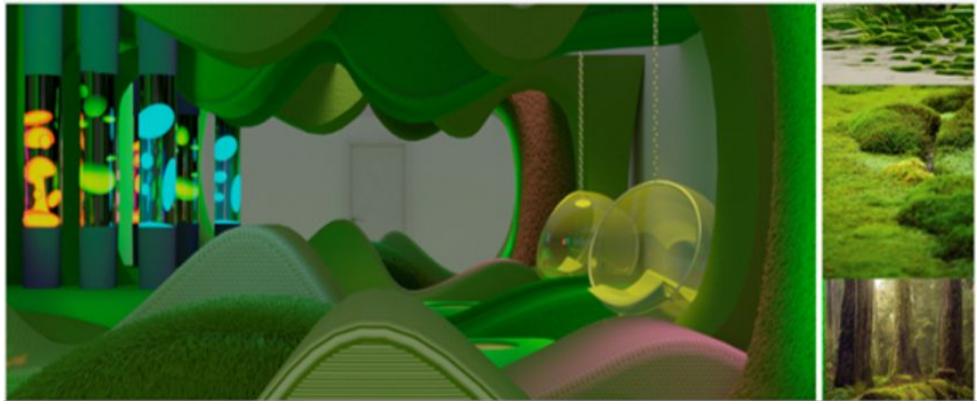
В основі інформаційної системи приміщення для людей з вадами зору повинно бути **використання залишкового зору**, звукова і тактильна навігація є допоміжною.

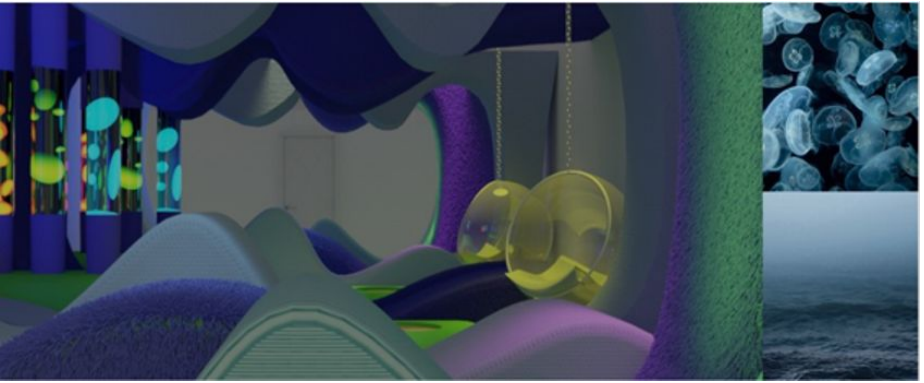
Меблі варто вибирати **обтічної форми**, краще, якщо оббивка буде з матеріалів, що створюють приємні фактурні і температурні відчуття.

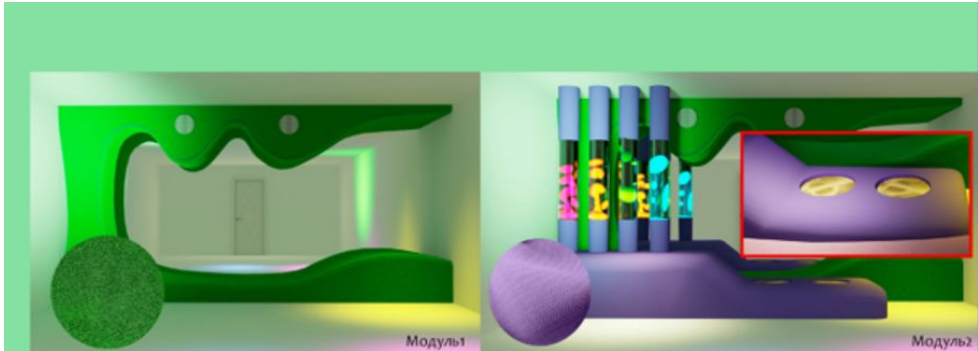
В інтер'єрі **не варто** використовувати **глянсові поверхні, а також об'єкти з кераміки та скла**.

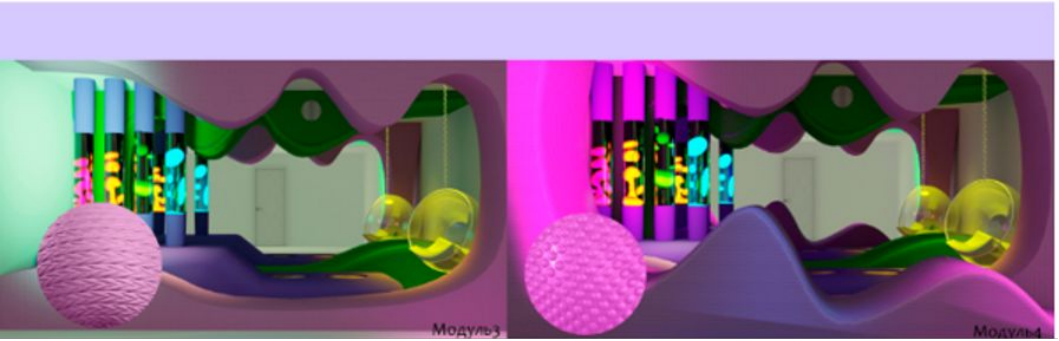


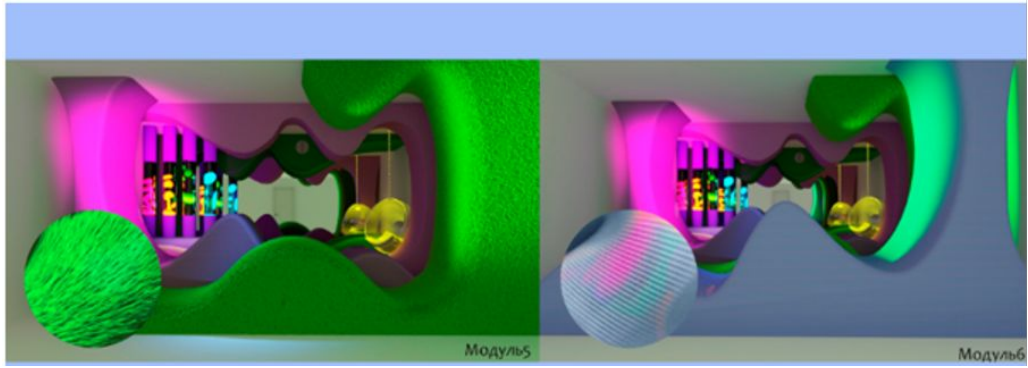
Васьковська А. Облаштування снузелен-кімнати для закладів середньої освіти засобами мультисенсорного дизайну
(наук. кер.: к.п.н., доц. Корнейко Ю.М.)

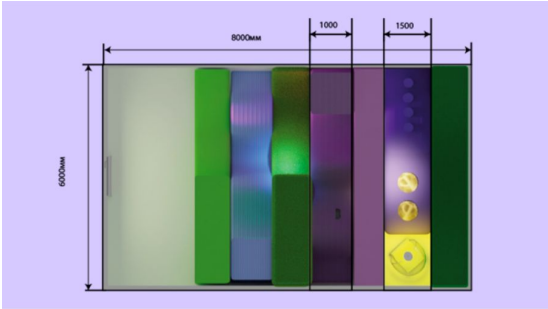




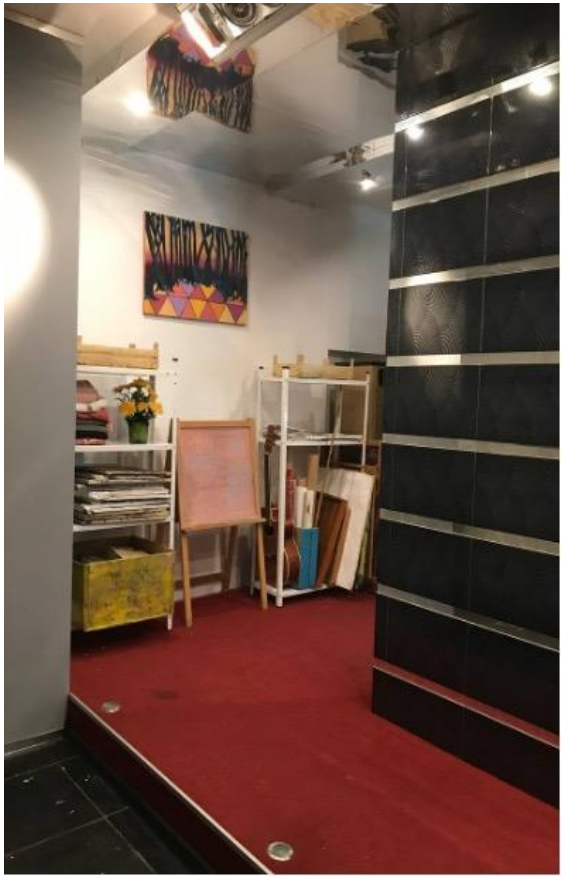



Модуль3
Модуль4


Модуль5
Модуль6


8000мм
1000
1500
6000мм

Бондаренко А.О. Організація сімейної арттерапевтичної студії засобами дизайнерської дидактики
(Наук. кер.: к.ф.н., доц. Петухова О.І.



Факультет «Дизайн середовища»
Кафедра міжкультурної комунікації в креативних індустріях

Петрініч Наталя Миколаївна

ДИЗАЙН СЮЖЕТНОЇ КОЛОДИ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Магістр»
зі спеціальності 022 Дизайн
ОПП «Арт-терапія та комунікативні практики»

Науковий керівник: Єрмакова Тетяна Сергіївна
доктор педагогічних наук, професор
Консультант: Ганоцька Ольга Василівна
кандидат мистецтвознавства, доцент

2024

ІСТОРІЯ МЕТАФОРИЧНИХ АСОЦІАТИВНИХ КАРТ

- Перша колода була намальована у 1975 р. Элі Раманом, канадським професором з мистецтвознавства
- OH cards (від англійського вигуку Oh) - назва першої колоди МАК
- kesem, асоціативні карти, метафоричні асоціативні карти, проєктивні карти, OH cards

2024

The Official Homepage Of The OH Cards Series (Malaysia) https://www.ohcards.com.my/

Історію виникнення МАК неможливо розглядати окремо від таких понять як:

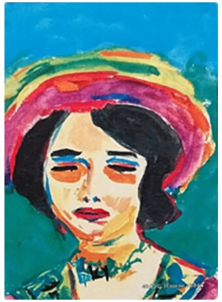
- метафора
- асоціація
- проєкція

Саме індивідуальність сприйняття та відсутність сталої інтерпретації робить МАК дієвим інструментом

2024

The Official Homepage Of The OH Cards Series (Malaysia) https://www.ohcards.com.my/

ТИПОЛОГІЯ МАК



Портретні

Абстрактні

Сюжетні

2024

The Official Homepage Of The OH Cards Series (Malaysia) https://www.ohcards.com.my/

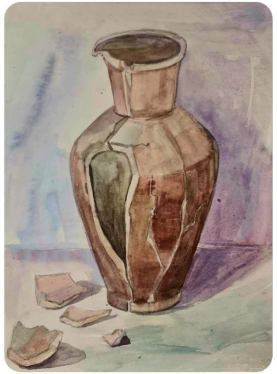
ЕТАПИ РОЗРОБКИ

Чорно-білі ескізні пошуки зображень

2024

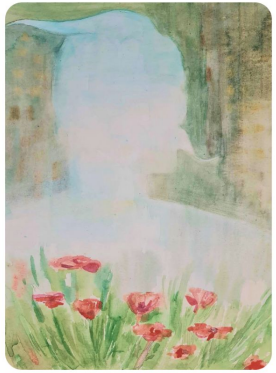
Ескізні пошуки зображень в кольорі

2024



2024

2024



2024

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Факультет «Дизайн середовища»

АРТЩОДЕННИК ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНОГО ВІДНОВЛЕННЯ РЕЛОКОВАНИХ СТУДЕНТІВ

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО “Магістр”
зі спеціальності 022 Дизайн
ОПП “Арттерапія та комунікативні практики”

Іващенко Марія Олександрівна

Науковий керівник: Говорун Алла Валентинівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Консультант: Ганоцька Ольга Василівна
кандидат мистецтвознавства, доцент

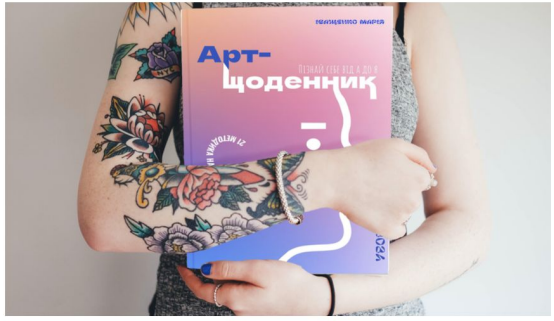
2024

ПОНЯТТЯ “АРТЩОДЕННИК”

— це унікальний інструмент самовираження, що поєднує текст, візуальне мистецтво та творчі методи для рефлексії й дослідження внутрішнього світу.

ФУНКЦІЇ АРТЩОДЕННИКА

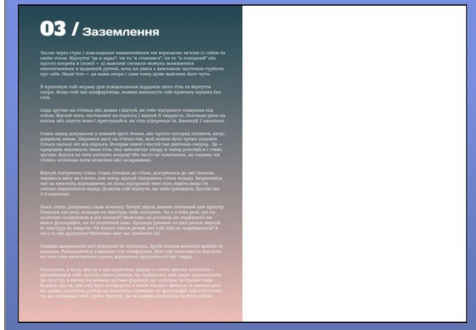
1. Творче самовираження
2. Терапевтична функція
3. Саморозуміння та рефлексія
4. Розвиток творчих навичок
5. Створення спільноти та взаємодія
6. Збереження спогадів

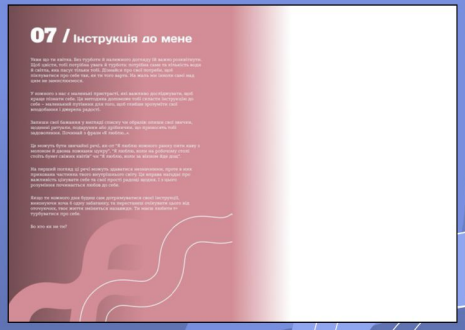


СТВОРЕННЯ АРТЩОДЕННИКА

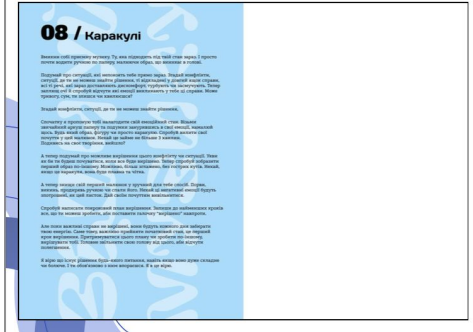
- Тести для порівняння результату
- 21 Арттерапевтична методика
- Простір для творчості
- Пастельні кольори
- Формат А4

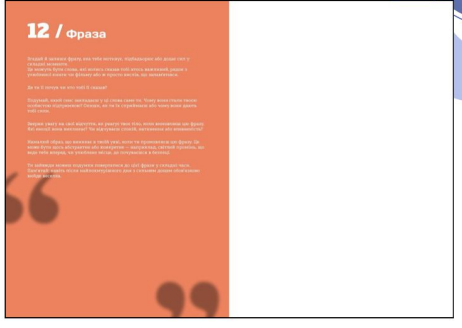
ПРИКЛАДИ МЕТОДИК. ТИЖДЕНЬ 1





ПРИКЛАДИ МЕТОДИК. ТИЖДЕНЬ 2





ПРИКЛАДИ МЕТОДИК. ТИЖДЕНЬ 3

18 / Інсталяція почуттів

Озирнись навколо себе. Обери 5–9 предметів, які завжди поруч із тобою: у твоїй сумці, кишенях або на тобі, наприклад, прикраси чи аксесуари. Це ті речі, що найкраще відображають твою особистість або внутрішній стан.

Розклади ці предмети на аркуші А4 так, ніби створюєш мистецьку інсталяцію. Дай волю своїй фантазії — розмісти їх так, як тобі подобається.

Постав собі кілька запитань, щоб глибше зануритися в сенс цієї інсталяції:
- Які ролі або частини мене представлені цими речами? Можливо, ти друг, студент, творча людина чи хтось інший.
- Що кожен предмет говорить про тебе?
- Які з твоїх ролей зараз потребують підтримки, а які — відчувають силу?
- Що ти можеш додати або змінити в інсталяції, щоб підтримати всі свої ролі та дати їм ресурс і стійкість?
- Який предмет або роль у цій інсталяції може стати для тебе символом підтримки від твого роду?
- Через який предмет або роль ти можеш відчути підтримку від Всесвіту чи вищої сили?
- Як у цій інсталяції відображається твоя головна цінність, навколо якої формується твоя особистість?

Виділи собі на це 10-15 хвилин і після того, як поміркуєш, я пропоную тобі замалювати образи, або думки що виникли.

19 / Маяк

Заплющ очі та подумай про час, у якому ми живемо. Війна торкнулася кожного з нас і принесла багато випробувань. Вона змінила життя мільйонів, позбавила багатьох домівок, близьких, безтурботного дитинства. Скоріш за все ці образи викликають у тобі хвилю емоцій. Це нормально – співпереживати, відчувати сум і біль за іншиx. Але зараз зроби крок назад, подивися на все це зі сторони. Постарайся побачити ці переживання як факти – частину складного світу, в якому ми живемо.

Пригадай, як багато ти зробив за цей час. Згадай повідомлення підтримки, які ти писав друзям, години, проведені в молитвах чи роздумах, матеріальну допомогу, яку ти надавав тим, хто цього потребував. Подумай про час, який ти віддавав на волонтерство, на підтримку, на допомогу іншим.

Уяви, як у твоєму серці з'являється світло, немов маяк, що поступово розгорається, несучи тепло та підтримку. Якщо всередині звучить голос сумніву, що ти робиш незначні речі, глибоко вдихни, видихни й скажи йому: «Мене достатньо. Я роблю все, що можу». Є інші, такі самі маяки, які своїм світлом також допомагають людям. Це неймовірна армія світла. Ти не один. Кожен із нас – частинка цієї спільноти. Ми підтримуємо одне одного: коли один маяк слабшає, інші світять яскравіше, поки він відновлює сили.

Повторюй собі: «Мене достатньо. Я роблю свою частину. Нас багато, і ми разом сильні». Ти – частина цього світла, яке змінює світ на краще.

Виділи собі 15 хвилин на малювання та візьми зручні матеріали для творчості.

А тепер спробуй зобразити такий маяк, який світить у темряві сумнівів.

Нехай це світло підтримує тебе та нагадує, що ти не один і робиш дуже важливу справу, допомагаючи іншим.

РЕЗУЛЬТАТИ МЕТОДИКИ 1

01 / Як ти зараз?

Сядь у тихому місці, де ніхто не буде тебе турбувати, щоб ти зміг побути наодинці. Підготуй чи то кольорові олівці, чи то фломастери, чи то просто ручку. Не обмежуйся матеріалами, використовуй те, чим тобі зручніше малювати. Тепер глибоко дихай, налаштуйся на власні відчуття і згадай яскраві події одного-двох попередніх тижнів. Завдання — намалювати свій теперішній стан. Це може бути щось конкретне, наприклад, образ людини чи місця, який спадає на думку, або подія останніх днів, яка не йде з голови.

Але якщо нічого конкретного не виникає, не хвилюйся. Заплющ очі, відчуй, що саме зараз ти переживаєш: спокій чи тривогу, радість чи смуток. Занурся у цей стан, а потім вільно перенеси його на папір. Не бійся абстракції: це може бути просто кольорова пляма чи каракуля, яка відображає твої почуття. Можливо, тобі захочеться намалювати хаотичні лінії, які асоціюються з цим станом. Не намагайся зробити малюнок чітким або «правильним». Він створений тобою, із твоїх почуттів, саме тому він вже гарний.

Встанови таймер на 20 хвилин: це не має займати в тебе багато часу. Цього достатньо, аби зафіксувати свої почуття. Якщо малюнок залишиться незавершеним, не переживай: до нього завжди можна повернутися пізніше. Дозволь собі експериментувати, головне, щоб це відображало тебе тут і зараз.

Коли час вичерпано, відклади матеріали в сторону та ще раз поглянь на свою роботу. Я пропоную тобі відповісти на низку запитань, які є цікавими для саморефлексії.

Чи подобається тобі твій малюнок? Чи хочеш ти продовжити працювати над ним?
Чи були в тебе якісь труднощі під час створення малюнка? Якщо так, то які?
Які кольори ти обрав? Що вони для тебе означають?
Як ти вважаєш, чи вдалося тобі відобразити свій стан? Якщо ні, чому?
Чи змінився твій настрій після того, як ти закінчив малювати? Як ти зараз?

01 / Як ти зараз?

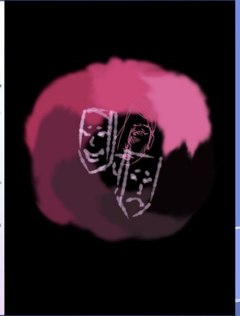
Сядь у тихому місці, де ніхто не буде тебе турбувати, щоб ти зміг побути наодинці. Підготуй чи то кольорові олівці, чи то фломастери, чи то просто ручку. Не обмежуйся матеріалами, використовуй те, чим тобі зручніше малювати. Тепер глибоко дихай, налаштуйся на власні відчуття і згадай яскраві події одного-двох попередніх тижнів. Завдання — намалювати свій теперішній стан. Це може бути щось конкретне, наприклад, образ людини чи місця, який спадає на думку, або подія останніх днів, яка не йде з голови.

Але якщо нічого конкретного не виникає, не хвилюйся. Заплющ очі, відчуй, що саме зараз ти переживаєш: спокій чи тривогу, радість чи смуток. Занурся у цей стан, а потім вільно перенеси його на папір. Не бійся абстракції: це може бути просто кольорова пляма чи каракуля, яка відображає твої почуття. Можливо, тобі захочеться намалювати хаотичні лінії, які асоціюються з цим станом. Не намагайся зробити малюнок чітким або «правильним». Він створений тобою, із твоїх почуттів, саме тому він вже гарний.

Встанови таймер на 20 хвилин: це не має займати в тебе багато часу. Цього достатньо, аби зафіксувати свої почуття. Якщо малюнок залишиться незавершеним, не переживай: до нього завжди можна повернутися пізніше. Дозволь собі експериментувати, головне, щоб це відображало тебе тут і зараз.

Коли час вичерпано, відклади матеріали в сторону та ще раз поглянь на свою роботу. Я пропоную тобі відповісти на низку запитань, які є цікавими для саморефлексії.

Чи подобається тобі твій малюнок? Чи хочеш ти продовжити працювати над ним?
Чи були в тебе якісь труднощі під час створення малюнка? Якщо так, то які?
Які кольори ти обрав? Що вони для тебе означають?
Як ти вважаєш, чи вдалося тобі відобразити свій стан? Якщо ні, чому?
Чи змінився твій настрій після того, як ти закінчив малювати? Як ти зараз?



ТЕСТУВАННЯ АРТЩОДЕННИКА

Для початку

Я пропоную тобі пройти невеличке опитування, яке допоможе відстежити зміни у власному стані до та після використання цього артщоденника. Це займе лише 5 хвилин. Не затримуйся на кожному питанні довше однієї хвилини.

Ця методика, розроблена психологом Едвардом Дінером в 1985 році, — це простий та ефективний інструмент, що вимірює загальне задоволення людини своїм життям.

Проходь опитування в спокійному, нейтральному стані. Якщо зараз ти відчуваєш сильні емоції — чи то через приємну подію, чи навпаки, через щось неприємне, краще відкласти опитування на інший момент. Відповідай, зважаючи на свій загальний стан за останні два тижні. Будь чесним із самим собою та обводь варіанти, які найбільш точно відображають твій внутрішній стан.

Коли завершиш, порахуй кількість своїх балів за цією шкалою.

1 бал	2 бали	3 бали	4 бали	5 балів	6 балів	7 балів
Цілком не згоден	Не згоден	Швидше не згоден	Важко відповісти	Швидше згоден	Згоден	Цілком згоден

Шкала задоволеності життям (діапазон: 5-35 балів):
31-35 балів: Дуже задоволений
26-30 балів: Задоволений
21-25 балів: Трохи задоволений
20 балів: Нейтральний
15-19 балів: Трохи незадоволений
10-14 балів: Незадоволений
5-9 балів: Дуже незадоволений

Не засмучуйся, якщо результат виявиться неочікуваним. Будь-який отриманий результат вірний для твого стану зараз. Навіть якщо за опитувальником він виявиться не таким, як ти уявляв. Оцінивши свій стан, ти вже розпочав роботу над покращенням свого життя. І ти вже можеш похвалити себе за це.

Я вдячна тобі за чесність. Насамперед з самим собою.

1. Багато в чому моє життя близьке до мого ідеалу.

Цілком не згоден
Не згоден
Швидше не згоден
Важко відповісти
Швидше згоден
Згоден
Цілком згоден

2. Умови мого життя чудові.

Цілком не згоден
Не згоден
Швидше не згоден
Важко відповісти
Швидше згоден
Згоден
Цілком згоден

3. Я задоволений життям.

Цілком не згоден
Не згоден
Швидше не згоден
Важко відповісти
Швидше згоден
Згоден
Цілком згоден

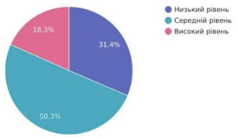
4. Наразі я отримав те важливе, чого хотів у житті.

Цілком не згоден
Не згоден
Швидше не згоден
Важко відповісти
Швидше згоден
Згоден
Цілком згоден

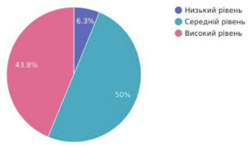
5. Якби я міг прожити своє життя заново, я б майже нічого не змінив.

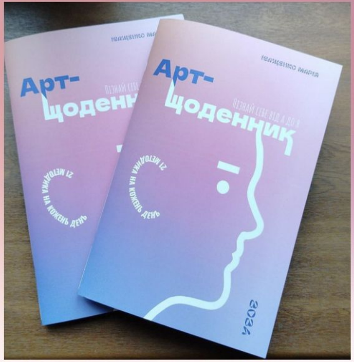
Цілком не згоден
Не згоден
Швидше не згоден
Важко відповісти
Швидше згоден
Згоден
Цілком згоден

ДО



ПІСЛЯ





СЛАЙД 1

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Факультет «Дизайн середовища»
Кафедра міжкультурної комунікації в креативних індустріях

Колаж як арттерапевтична техніка у подоланні стану тривожності студентів творчих спеціальностей

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Магістр»
зі спеціальності 022 Дизайн
ОПП «Арт-терапія та комунікативні практики»

Скірко Вікторія Вікторівна

Науковий керівник:
Юлія Миколаївна Корнейко
кандидат педагогічних наук, доцент

2024

СЛАЙД 2

Актуальність проблеми

Сучасні студенти творчих спеціальностей стикаються з підвищеним рівнем тривожності через соціальний тиск, академічне навантаження та нестабільність зовнішнього середовища, що негативно впливає на їх психічне здоров'я та творчий потенціал.

Методи

Аналіз, порівняння та узагальнення арттерапевтичної літератури, а також останніх наукових досліджені на тему арттерапії.

СЛАЙД 4

Чому творчі студенти більш тривожні?

СЛАЙД 5

Фактори тривожності творчих студентів

- Юнацький вік;
- Складний процес соціалізації;
- Високе навчальне навантаження;
- Необхідність публічних виступів та переглядів;
- Соціально-політична нестабільність;
- Нестача ресурсів для навчання (матеріали, інструменти);
- Психологічні особливості.

[3]

СЛАЙД 8

Чому колаж кращий за інщі техніки?

СЛАЙД 9

Переваги колажу

- Відсутність необхідності художніх навичок
- Швидкість створення
- Менша концентрація на техніці
- Більше можливостей для експерименту
- Символічність і метафоричність
- Фізична взаємодія з матеріалами
- Зниження страху перед "чистим полотном"
- Групова зручність

СЛАЙД 10

Як впровадити техніку в ВНЗ?

СЛАЙД 11

Підготувати технічну базу

Аркуші білого, кольорового, крафтового паперу, ножиці, клей, пензлі, булавки, журнали, газети, листівки, фотографії, дрібні побутові предмети, маркери, олівці, фарби.

Touch of safety

Дизайн тактильної іграшки: від сенсорного досвіду до емоційної підтримки

25 см

Фея-Заспокоя
(символ надії та заспокою)

форма: скрутка, м'яка з плавними контурами тіла, вдягнена та аплікаційна частк; висота 25 см, вага 350 г

матеріал: бавовна (тулуб, волосся), шерсть (вдяганка, взуття), синтепон (заповнювач), гіпоалергенний, натуральне

символіка: корона з листя – орієнтація на захист; крила – вагомість і трансформацію; волосся – турбота

очікуваний терапевтичний ефект: зниження тривожності через тактильний комфорт; стимуляція базової довіри; розвиток внутрішньої ідентифікації (гордість, спокій)

25 см

Фея-Мудрець
(символ мудрості та радості)

форма: скрутка з градієнтними елементами (тулуб, волосся); висота 25 см, вага 380 г

матеріал: бавовна (тулуб, сукня), шерсть (волосся), фліс (крила), натуральні, дизайнер

символіка: корона з листя – спокійність і мудрість; крила – адаптація; волосся – гнучкість

очікуваний терапевтичний ефект: стимуляція радісності та радості; розвиток самоприйняття, зниження агресії через контакт з м'якими предметами

25 см

Фея-Оптимістка
(символ творчості та оптимізму)

форма: скрутка з дуже м'яко-ажурними елементами (тулуб, волосся); висота 20-25 см, вага 180 г

матеріал: бавовна (тулуб, сукня), шерсть (крила), синтепон (заповнювач), гіпоалергенне, натуральне

символіка: лелеки – прагнення, рівновага; крила – рівноважність; вогонь, вогонь – свобода

очікуваний терапевтичний ефект: стимуляція енергії та творчості; розвиток оптимізму, зниження апатії через контакт з символікою

Х·Д·А·Д·М

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Факультет: Дизайн середовища
Кафедра міжкультурної комунікації в креативних індустріях
Кваліфікаційна робота на здобуття СВО "Магістр"
Розробка тактильної іграшки
Виконала Борсук А.
Керівник канд. пед. наук, доц. Корнейко Ю. М.

Проаналізовано сучасні підходи до емоційної підтримки дітей у стресових умовах, актуальні психодіагностичні методики, роль дизайну у створенні терапевтичних обєктів, а також вплив інноваційних іграшок на емоційну регуляцію та соціальну взаємодію дітей молодшого шкільного віку.
Розроблено прототипи інноваційних іграшок з екологічних матеріалів; дизайн-специфікації, що враховують емоційні тригери та потреби дітей; чотиритижнева арт-терапевтична програма з використанням створених іграшок; модель оцінювання ефективності через методики «Емоційна ідентифікація», CMAS; тест Люшера та спостереження.
Концепція проєкту полягає у створенні терапевтичної іграшки як емоційного медіатора, що допомагає дитині ідентифікувати, стабілізувати та виражати власні почуття. Концепція базується на поєднанні психологічних інсайтів і дизайнерських рішень: м'які тактильні форми, персоналізація зовнішнього вигляду, безпечні матеріали, можливість творчої взаємодії. Проєкт спрямований на підтримку дітей у воєнний час та формування стійкості через гру, символічну комунікацію та арт-терапевтичні механізми.
Матеріали: бавовна, фліс, мереживо; пряжа для волосся; гіпоалергенний синтепон; відсутність дрібних та небезпечних елементів.

Візуальні дизайнерські рішення у створенні арттерапевтичної розмальовки

Технічні складові:
розмір розмальовки 210х297 мм
матеріал: картон щільністю 350г/м2 та папір матовий
форма роботи: змішана
вік: діти 6-10 років

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Факультет Дизайн середовища
ОПП Арт-терапія та комунікативні практики
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня Магістр
Виконала: Панасовська Марія Дмитрівна
Керівник: проф. Єрмакова Т.С.

Концепція: розробка дизайну арттерапевтичної розмальовки, заснованої на діагностичних тестах дитячих страхів
Головна ідея: розробити розмальовку, що перетворює дитячі страхи на позитивні образи через творчість
Арттерапевтична розмальовка - це інструмент, що трансформує тривогу у впевненість, а страхи - у позитивні символи.
Коротка анотація: у роботі розроблені підходи до створення арттерапевтичної розмальовки для дітей 6 - 10 років.
Визначено, які елементи та дизайн-рішення допомагають перестати боятися чогось та підтримати емоційний стан дитиною. Підкреслено важливість продуманої композиції, стилю та образу, що стимулюють творчість та безпечне самовираження.

Х·Д·А·Д·М

Арттерапевтична гра-знайомство для комунікативної взаємодії

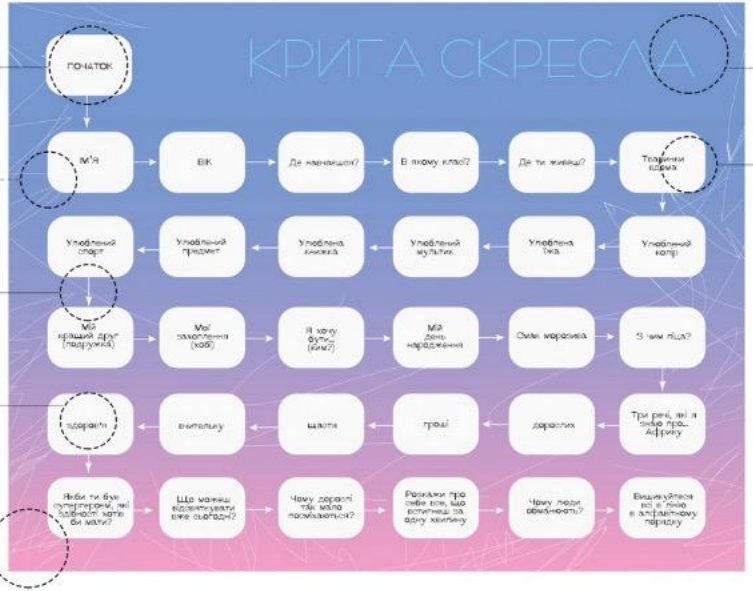
Інклюзивний шрифт Inclusion UKR для осіб з дислекцією

Friendly кути сприяють зменшенню тривоги

Зрозуміла навігація для дітей з дефіцитом уваги

Відкриті запитання, розроблені з урахуванням Ice Breaker activity

Граідєнтне забарвленя від "прохолоди" до "потепління" відображає суть гри



Принципи універсального дизайну та людиноорієнтований підхід

Бліцеві запитання й інтуїтивно зрозумілі правила гри

Мінімалістична комплектація

Апробація

автор гри: магістр, Наталія Пікіна,
керівник: кандидат педагогічних наук,
доцент. Корнейко Ю.М.

Кваліфікаційна робота
на здобуття ступеня вищої освіти Магістр
зі спеціальності 022 Дизайн
ОПП: Арт-терапія та комунікативні практики

Концепція: розробка дизайну арттерапевтичної гри-знайомства для підвищення комунікативної взаємодії та соціальних навичок дітей віком від 10 до 13 років

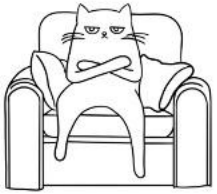
Головна ідея: завдяки бліцевим запитанням та ефекту Ice Breaker activity створити настільну гру для розвитку комунікації та арттерапевтичної взаємодії

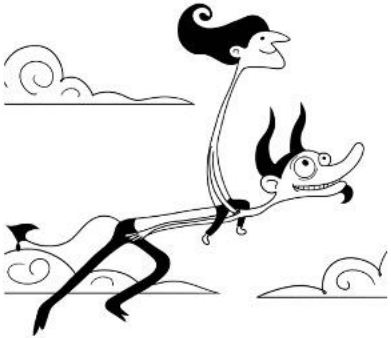
Технічні складові:
розмір гри 420 х 594 мм, А2
матеріал: фотопапір щільністю 250 г/м²
форма роботи: adobe ілюстратор
вік: діти від 10 до 13 років

Х·Д·А·Д·М

ДИЗАЙН МЕМІВ

як засобу візуальної комунікації підлітків





Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Факультет: Дизайн середовища
Кафедра міжкультурної комунікації в креативних індустріях
Кваліфікаційна робота на здобуття СВО "Магістр"
Авторська серія мемів для підлітків
Виконала Пархомено Я.Ю.
Керівник канд. пед. наук, доц. Корнейко Ю. М.

У роботі досліджено дизайн мемів як інструмент комунікації та арттерапевтичної взаємодії підлітків через поєднання теоретичного аналізу й практичної апробації.

Створено авторську серію лінійних мем-шаблонів та перевірено їхню ефективність у реальному підлітковому середовищі.

Головна ідея проєкту — створити лінійні мем-шаблони, у яких підлітки можуть впізнати свої емоції, стани та щоденні ситуації. Такі меми дають можливість не лише сміятися, а й творчо переосмислювати власні переживання через доповнення власними деталями.

Аткп 2024

Дизайн візуального дудлбуку як засіб розвитку креативності

Місце для релаксії: Запишіть свої почуття, думки емоції після дудлінгу

Деякі завдання мають основу для дудлінгу, що робить їх більш різноманітними та творчими

Унікальні кольори та авторські фонові малюнки сторінок надихають на творчість та концентрацію

Знайомство з дудлбуком, що в середині і як з ним працювати

4 розділи дудлбуку: Для спокою, концентрації, натхнення та емоцій

Місце для дудлів

QR-коди які можна відсканувати, щоб прослухати звуки моря та музику

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Факультет «Дизайн середовища»
Кафедра міжкультурної комунікації в креативних індустріях
Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти
Магістр зі спеціальності 022 Дизайн
ОПП: Арт-терапія та комунікативні практики
автор дудлбука: Альона Кушніренко,
керівник: проф. Єрмакова Т.С.

ТЕХНІЧНІ СКЛАДОВІ:
Розмір дудлбуку: формат А5
Кількість сторінок: 60
Щільність паперу: 120 г/м
Шрифт обкладинки – Dela Gothic One Regular
Шрифт тексту – Gilis Sans Nova ExtraBold
Для створення фонів – adobe photoshop
Для верстки сторінок – adobe illustrator

КОНЦЕПЦІЯ ДУДЛБУКА:
Розробити комплексний та візуально впорядкований інструмент для системного розвитку креативності, що гармонійно поєднує в собі естетику виваженого мінімалістичного дизайну, гнучку модульну структуру та м'яку пастельну палітру, яка налаштовує на релаксацію. Внутрішня архітектура продукту розділена на чотири ключові розділи — спокій, концентрація, натхнення та емоції, кожен з яких цілеспрямовано активізує різні аспекти мислення та всебічно сприяє творчій активності користувача. Додаткові інтерактивні матеріали, доступні через систему інтегрованих QR-кодів, органічно доповнюють фізичний досвід малювання цифровим контентом, що значно поглиблює залучення та посилює ефективність усього творчого процесу.

Х·Д·А·Д·М
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ДИЗАЙН НАБОРУ ШТАМПІВ ДЛЯ АРТТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРАКТИК

Проєкт створення матеріального інструментарію для емоційного самовираження та рефлексії

Х·Д·А·Д·М

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Факультет «Дизайн середовища»

Тема: ДИЗАЙН НАБОРУ ШТАМПІВ ДЛЯ АРТТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРАКТИК

Кваліфікаційна робота на здобуття ОПО «Магістр»
зі спеціальності 022 Дизайн
ОПП «Арттерапія та креаторні практики»

Виконавиця: Єлизавета Ладиженко
Керівник: Тамарин Алла Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Дипломний проєкт зосереджений на створенні набору штампів для арттерапевтичної практики — інструментарію, у якому поєднуються логіка візуалізації, емоційний вміст і здатність передавати внутрішні стани через просту, але промовисту взаємодію з матеріалом. Цей підхід не потребує від учасника жодних спеціальних художніх умінь, просто поступово відкриває можливість відшукувати власний емоційний рельєф у роботі з формою, кольором і поверхнею.

Під час розробки було побудовано систему фігур, які поділено на чотири групи — геометричну, органічну, символічну та текстурну, можна з яких два вказані способи закріплення до образу: від структурного й впорядкованого — до асоціативного, рухливого чи ритмічного, що природно підтримує процес емоційного висловлювання.

Графічні картинки створені в Adobe Illustrator, що дозволило точно контролювати пропорції та забезпечити чистоту ліній, необхідну для подальшого виготовлення штампів.

На предметному матеріалі показано не лише етапи створення інструментарію, але й приклади його використання у терапевтичних сесіях, де кожен відбиток стає тихою, але достатньою промовистою частиною роботи з дизайном клієнта.

Матеріально-процесуальний етап

Світлини демонструють підготовку інструментарію: дерев'яні штампи (геометричні (коло, квадрат, трикутник), органічні (дерево, квітка), символічні (літак, голова Будди, сова, слон, метелик) та текстурні) групи (хвилі, нотні лінії), а також процес вирізання геометричних форм і підготовку фарбиків до роботи.

Набір складається з чотирьох груп форм, кожна з яких має різні терапевтичні функції.

Геометричні — структура, межі, стабільність (коло, квадрат, трикутник). Органічні — природність, пластичність, мінливість (дерево, квітка). Символічні — образні й наративні (літак, Будда, сова, слон, метелик). Текстурні — ритм, емоційний фон (хвилясті та нотні лінії).

Навчальний матеріал демонструє можливості використання штампів у арттерапевтичній сесії:
- стандартні композиції,
- ритм і фокус,
- робота з накладанням,
- комбінування форм різних груп,
- завдання відтворювати (формат А5 як спосіб фіксації переживань),
- підсумкові композиції (А3) для рефлексії.

Підсумок проєкту

Робота над проєктом зосереджувалася не лише на створенні єдиних штампів чи впорядкованій їхній структурі, а насамперед на пошуку тих умов, за яких предмет може стати посередником між внутрішнім досвідом людини та її здатністю дати цьому досвіду форму. У ході дослідження постійно промовалося, що значення має не лише набір фігур чи матеріалу, а й сам спосіб взаємодії з ними — те, як зміст переходить у зображення, як ритм стають приводом до розмови або спостереження за власними станом. Представлені у проєкті світлини та приклади роботи з відбитками слугують радше спробою показати, як цей інструмент може підтримувати рух від неусвідомленого переживання до більш свідомого сприйняття, не обмежуючи людину вимогою «правильного» результату.

Під час обговорень з фахівцями мені стали помітні цінність та можливість подальшої адаптації й розвитку цього підходу. Зокрема, якщо мій попередній досвід (робота з дерев'яними штампами) підтвердив можливість використання штампів як інструменту арттерапевтичних практик, зазначила, що раніше не зустрічала подібного методу й сприйняла його як нешаблонний та натуральний. Такий компонент, на її погляд, на мій погляд, проте вважає, що проєкт можна мати сам по собі цікавий шлях у практичному застосуванні й накопичуємо подальших досліджень.