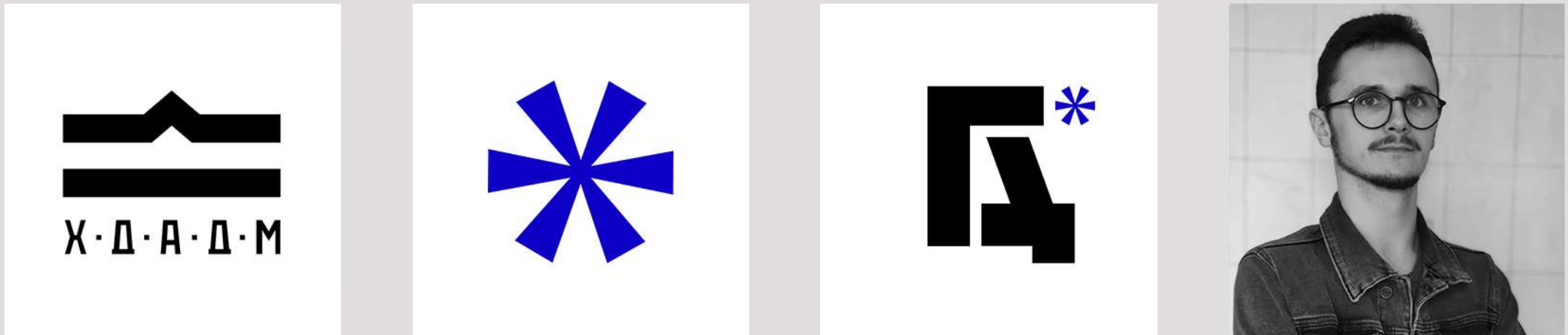




ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
Факультет «Дизайн»
Кафедра «Графічний дизайн»
ОПП «Дизайн візуальних комунікацій»

Дипломна робота на здобуття СВО «Магістр»
«МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ СТИЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
У ВЕКТОРНИХ ІЛЮСТРАЦІЯХ НА ОСНОВІ
СУЧАСНИХ ВСЕСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ»

Виконав: Камінський Ярослав Андрійович

Керівник: Макарова Анна Леонідівна

ВСТУП

РОЗДІЛ 1
ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ СТИЛІЗАЦІЇ В ІЛЮСТРАЦІЇ. МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Огляд наукових і професійних джерел за темою дослідження

1.2. Методи дослідження

1.3. Основні методи стилізації у сучасному цифровому мистецтві

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВСЕСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ У ВЕКТОРНИХ
ІЛЮСТРАЦІЯХ

2.1. Глобальні тенденції у векторних ілюстраціях ХХІ століття

2.2. Методики геометризації, площинності та декоративного спрощення як

засоби стилізації у сучасному графічному дизайні

2.3. Вплив історичних прикладів на сучасну цифрову візуальну мову

2.4. Інструменти адаптації національних мотивів у сучасних світових

дизайн-практиках

2.5. Аналіз українських проєктів сучасної стилізації

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3

РОЗРОБКА СЕРІЇ ВЕКТОРНИХ ІЛЮСТРАЦІЙ «UKRAINIAN YEAR»

3.1. Концепція проєкту та обґрунтування вибору тематики

3.2. Візуально-графічні засоби та принципи авторського стилю

3.3. Методи стилізації українських культурних мотивів у проєкті

3.4. Розробка персонажів: персоніфікація образів, символіка, орнаменти

3.5. Технічні аспекти створення ілюстрацій

3.6. Перспективи використання серії у культурних проєктах

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Анотація до проєкту. Роботу присвячено дослідженню стилізації українських культурних мотивів у векторних ілюстраціях на основі сучасних світових дизайнерських тенденцій. Проєкт демонструє можливості адаптації традиційного календарно-обрядового спадку до сучасної цифрової графіки у форматі серійних плакатів і календарів.

Актуальність обраної теми зумовлена зростанням інтересу до національної ідентичності у візуальній комунікації, активним розвитком цифрового графічного дизайну та потребою адаптації української культурної спадщини до сучасних світових візуальних форматів, особливо в умовах інтеграції України у глобальний культурний простір.

Об'єкт дослідження — процес стилізації культури у візуальному мистецтві та графічному дизайні, зокрема в адаптації традиційних символів, орнаментів та образів до сучасних цифрових форматів.

Предмет дослідження — методи та прийоми стилізації культурної спадщини України у векторній графіці, зокрема використання сучасних векторних технік для переосмислення народних мотивів у цифровому середовищі.

Метою дослідження є комплексний аналіз методів і прийомів стилізації української культури у векторних ілюстраціях та розробка авторської серії графічних робіт з урахуванням сучасних світових дизайнерських тенденцій.

Хронологічні межі дослідження охоплюють сучасний етап розвитку цифрового графічного дизайну, зокрема ХХІ століття, коли векторна ілюстрація активно використовується для переосмислення національної культурної спадщини в умовах глобальних візуальних трансформацій.

Територіальні межі дослідження визначені сукупністю сучасних світових дизайнерських тенденцій у сфері векторної ілюстрації, що розглядаються крізь призму їхньої адаптації та застосування у стилізації української культури.

Наукова новизна роботи полягає в узагальненні методів і прийомів стилізації українських культурних мотивів у векторній ілюстрації в контексті сучасних світових дизайнерських тенденцій та розробці авторської серії графічних робіт, що поєднує традиційну символіку з актуальною цифровою візуальною мовою.

Теоретичною базою дослідження стали праці українських і зарубіжних учених у сфері стилізації, мистецтвознавства та графічного дизайну. У роботі використано напрацювання Е. Гомбріха, Дж. Кюблера, Ю. Романенкової, В. Михайленка, І. Мельника, Л. Цимбали, а також матеріали, присвячені сучасним принципам цифрової та векторної ілюстрації, що дозволило комплексно розглянути процес адаптації української культурної спадщини до актуальних дизайнерських практик.

Методи дослідження ґрунтуються на системному, аналітичному та типологічному підходах, а також методах систематизації, абстрагування, реконструкції та моделювання, практична частина реалізована засобами проєктно-графічного та комп'ютерного моделювання у векторному середовищі.

У роботі **проаналізовано** ключові методи стилізації у векторній ілюстрації та можливості їх застосування для адаптації українських культурних мотивів до сучасної візуальної мови. **Розглянуто** історичні та сучасні приклади стилізації, а також світові тенденції цифрового дизайну. **Запропоновано** авторську модель стилізації, реалізовану у серії векторних ілюстрацій і календарів, що поєднують традиційну символіку з актуальними графічними принципами.

Концепція проєкту полягає у стилізованому переосмисленні українського календарно-обрядового циклу засобами сучасної векторної ілюстрації. Серія плакатів і календарів репрезентують традиційні свята через узагальнені, персоніфіковані образи в межах єдиної візуальної системи.

Ключові слова: стилізація, векторна графіка, українська культура, традиційна символіка, цифрова ілюстрація, авторський стиль, дизайн.

