

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ**

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

бакалавра

на тему: **«ДИЗАЙН ТА АВТОРСЬКІ ІЛЮСТРАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНОГО
БУКЛЕТУ ЗАПОРІЗЬКОГО СКУЛЬПТОРА ВЛАДЛЕНА ДУБІНІНА»**

Виконала: студентка 4 курсу, групи 6.0227-1
спеціальності 022 «Дизайн»
освітньо-професійної програми «Графічний дизайн»
Д. О. Ванат

Керівник: доцент кафедри дизайну,
Зас. художник України І.С. Гресик

Рецензент: ст.викладач кафедри дизайну,
 О.А. Брянцев

Запоріжжя
2021

АНОТАЦІЯ

Ванат Д. Дизайн та авторські ілюстрації персонального буклету запорізького скульптора Владлена Дубініна: кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 022 «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» / наук. керівник І.С. Гресик. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. 67 с.

UA: Робота викладена на 67 сторінках друкованого тексту. Перелік посилань складається з 36 джерел. Об'єкт дослідження: ілюстрації та буклет. Предмет дослідження: дизайн та ілюстрації персонального буклету запорізького скульптора Владлена Дубініна. Мета дослідження: розробка дизайну та авторських ілюстрацій персонального буклету запорізького скульптора Владлена Дубініна. В роботі розкривається тема ілюстрацій до буклету, проводяться дослідження цього поняття, аналізується досвід та тенденції у розробці ілюстрацій та дизайну буклету, встановлюються основні вектори напрямку роботи. В практичних етапах розробляються ілюстрації, буклет. Проєкт розроблявся з використанням сучасного програмного забезпечення. У результаті були досягнуті усі поставлені завдання.

Ключові слова: графічний дизайн, ілюстрації, буклет, скульптор, Владлен Дубінін

EN : The work is presented on 67 pages of printed text. The list of links consists of 36 sources. Object of research: illustrations. Subject of research: illustrations of the personal booklet of the Zaporozhzhia sculptor Vladlen Dubinin. The purpose of the study: development of design and author's illustrations of the personal booklet of the Zaporizhzhia sculptor Vladlen Dubinin. The topic of illustrations to the booklet is revealed in the work, researches of this concept are carried out, experience and tendencies are analyzed, the basic vectors of the direction of work are established. Illustrations are developed in practical stages. The project was developed using modern software. As a result, all the tasks were achieved.

Key words: graphic design, illustration, booklet, sculptor, Vladlen Dubinin

ЗМІСТ

ВСТУП	6
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ БУКЛЕТУ ТА АВТОРСЬКІ ІЛЮСТРАЦІЇ	8
1.1 Ілюстрований матеріал буклету	8
1.2 Сучасні тенденції та види ілюстрацій.....	16
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ ПЕРСОНАЛЬНОГО БУКЛЕТУ.....	29
2.1 Проєктне завдання	29
2.2 Передумови проєктування	30
2.3 Пошуково-проєктний процес.....	35
2.4 Технологічна частина виконання дизайну буклету.....	40
ВИСНОВКИ.....	42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	43
ДОДАТОК А Предпроєктне дослідження. Фотографії	46
ДОДАТОК Б Ескізування.....	58
ДОДАТОК В Процес розробки дизайну буклету	60
ДОДАТОК Г Демонстраційний планшет	67

ВСТУП

Актуальність. Важливість ілюстрацій у графічному дизайні не потрібно доказувати, адже ілюстрація – це своєрідна демократизація мистецтва та спосіб візуально донести свої думки, також вона є медіатором між масовим споживачем і високим мистецтвом. У Європі люди колекціонують принти, постери, а не полотна за сотні тисяч доларів, ледь не в кожному місті є галереї ілюстрації. Тема дослідження дозволить розкрити поняття ілюстрації та проаналізувати зразки поєднання ілюстрації і тексту в персональному буклеті.

Буклет є зручним рекламним інструментом. Привабливий дизайн буклету з використанням авторських ілюстрацій є запорукою зацікавленості відвідувачів мистецьких заходів.

Об'єкт дослідження – ілюстрації та буклет.

Предметом дослідження – дизайн та ілюстрації персонального буклету запорізького скульптора Владлена Дубініна.

Метою роботи є розробити дизайн та авторські ілюстрації персонального буклету запорізького скульптора Владлена Дубініна.

Завданнями дослідження.

- дослідити інформацію, друковані джерела та джерела у Інтернеті по темі ілюстрації, по темі творчості Владлена Дубініна;
- поглиблено дослідити предмет, шляхом аналізу аналогів, для втілення кращих рис та прийомів у дизайн буклету, визначити переваги та недоліків, що містяться у аналогах;
- описати предпроектну та проектну частину;
- виконати графічну частину роботи.

Методи дослідження – аналіз ілюстрацій, принципи оформлення буклету, аналіз аналогів, ескізування, моделювання.

Практичне значення одержаних результатів – результати роботи можуть бути використані в реальній практиці та впроваджені в діяльність Запорізького осередку спілки художників України.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, переліку джерел посилання, додатків. У першому розділі розкриваються особливості дизайну та авторських ілюстрацій, основні поняття та робиться аналіз аналогів. У другому розділі приділяється увага безпосередньо проєктуванню персонального буклету, а саме передпроектні дослідження, проєктний пошук й технологічне виконання проєкту. Графічна частина: демонстраційний планшет 1000x1500.

РОЗДІЛ 1

ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ БУКЛЕТУ ТА АВТОРСЬКІ ІЛЮСТРАЦІЇ

1.1 Ілюстрований матеріал буклету

У друкованих виданнях поряд з текстом малюнки художників або фотографії – ці зображення звуться *ілюстраціями* (від латинського дієслова *illustrate* – пояснювати). Тобто ілюстрація – це зображення, що пояснює або доповнює зміст тексту.

Ілюстрації мають чотири основні візуальні характеристики: це розмір, форма, зміст і техніка виконання. Розміри ілюстрації вибирають виходячи з поставлених завдань. Форма ілюстрації зазвичай збігається з формою використовуваної площі. Якщо це, наприклад, журнал, то форма майже завжди прямокутна. іноді для залучення уваги даються довільні контури, в тому числі, овальні. В ілюстрації завжди щось зображено.

Ілюстрації допомагають зорієнтуватись у змісті книжки/буклету/каталогу, спонукають її прочитати/передивитися та допомагають засвоїти зміст тексту.

Часто ілюстрації створюються у співдружності письменника/автора і художника. Для ілюстрації обираються епізоди, що найповніше розкривають зміст тексту або окремих фрагментів твору.

Ілюстрації бувають:

- сторінковими (на всю сторінку);
- частиною сторінки;
- заставки – ілюстрації на початку твору у верхній частині сторінки;
- буквицею;
- кінцівки – малюнки в кінці розділу, тексту чи книжки.

Заставка і кінцівка можуть бути орнаментальними. Орнамент – узор, візерунок, який має відповідати характеру описаної в літературному творі епохи чи національності.

На ілюстрації існують: «об'єкти первинної уваги – це ті, на що ми кидаємо погляд у першу чергу. Іноді це рекламні ідентифікатори, але часто й інше: головні герої або інші об'єкти «сцени». *Об'єкти вторинної уваги* – це менш помітні об'єкти, які ми помічаємо після елементів первинного уваги і заголовка. У рідкісних випадках це також можуть бути рекламні ідентифікатори. Часто ця категорія зовсім відсутня або відіграє роль фону. Фон виконує функцію сцени, на якій відбувається дія, іноді може бути відсутнім. Тоді фоном стає поверхня рекламоносія. Роль фону часто грають зображення, що підкреслюють загальну тему рекламування» [1].

Ілюстрація – це спосіб зобразити візуально письмовий текст, він допомагає пояснити ідею, розповісти історію, доповнити її деталями, думками, що повністю змінена в ілюзію реальності. Як і будь-який об'єкт культури, ілюстрація розвивається, змінюється, потрапляючи під вплив часу, літератури, кінематографу, живопису, технічного прогресу.

Ілюстрації розподіляються на три групи:

Перша група ілюстрацій – розповідають історію без допомоги заголовка, тексту чи іншого письмового повідомлення. Наприклад, рекламні плакати, на яких стоїть тільки назва фільму/обкладинка книги/журналу, робота втілює ідею або викликає потрібний відгук, всю роботу цілком і повністю робить графічний дизайнер.

Друга група ілюстрацій – супроводжують заголовок/лозунг/рекламний салоган/інше письмове повідомлення, що використовується разом з ілюстрацією, завдання надати повідомленню додаткову силу. До цієї категорії відносяться найчастіше об'єкти, які несуть на собі текст обмеженої довжини і призначені для читання на ходу, білборди, рекламні планшети для автомобілів, реклама на стендах і в журналах. В цьому випадку текст й ілюстрація функціонують як єдине ціле.

Третій вид ілюстрації – розповідають історію не до кінця, порушують цікавість, щоб читач почав шукати відповідь в тексті. Цей вид ілюстрації можна назвати «ну, ну ?!» або «а що ж далі?» [2].

Рисувати, щоб повністю копіювати реальність безглуздо, рисувати потрібно, щоб передавати відчуття.

Лінія, для непрофесіонала це лише слід на папері від олівця/ручки. Для графічних дизайнерів лінія – це інструмент, що вимагає віртуозних навичок та допомагає створювати красу. У розвитку людства лінія мала значення не менш, ніж вогонь або пар. У будь-якої лінії повинна бути чіткі певні функції і завдання. Лінії потрібно приділяти належну увагу, тоді ілюстрації стануть гарними.

У ліній є сім основних функцій:

1. Реалізувати свою красу.
2. Обмежити ділянку на площині.
3. Виразити думку, зобразити символ.
4. Створити композицію/ритм.
5. Створити градацію тону.
6. За допомогою кромки/контуру дати визначення формі.
7. Повести погляд у конкретному напрямку.

Вид, обмежений прямокутником, перетворюється в ряд ділянок і контурів – це основа будь-якого образотворчого підходу, тому аналізуємо поділ простору і розміщення контурів у композиції (рис.1.1).

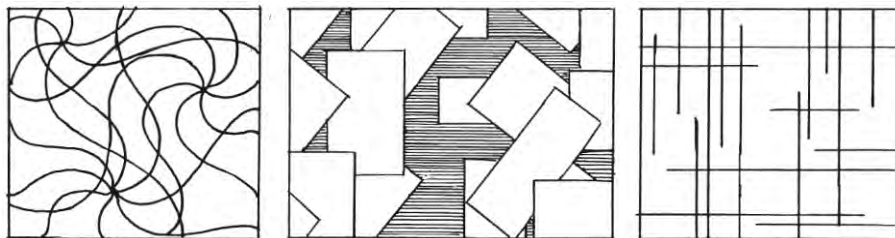

Рисунок 1.1 – Приклад, лінії створюють неформальні композиції [2]

Тон – це ступінь світлості чи щільності, тобто деяке значення, що знаходиться в певному місці на шкалі градацій від білого до чорного; це стан природи в певний момент, який залежить від головного джерела освітлення і відбитого світла, а також відсутності світла, завдяки чому виходять темні тони.

У будь-якого предмета є свій, локальний, тон, який може стати світліше або темніше залежно від яскравості освітлення. Тон має чотири основних властивості:

1. Інтенсивність світла по відношенню до тіні.
2. Співвідношення тону і всіх сусідніх тонів.
3. Ідентифікація природи і якості світла.
4. Облік впливу відбитого світла [2].

«Буклет – це інформаційно-ілюстрований матеріал, що є аркушем формату А4, складеним удвічі, утричі й більше разів. При розробленні ексклюзивного, стильного, креативного дизайну буклету варто враховувати мету його використання, потенційну аудиторію (для кого й для чого він призначений), місця розповсюдження (офіс, виставки, презентації, розсилки). Буклет може бути інформаційним (для постійних і потенційних клієнтів), іміджевим (для партнерів) і рекламним (для споживачів, яким пропонують конкретний продукт чи послугу)» [3].

До оформлення буклету відносять його декоративний наряд, його прикрасу, мальовані шрифтові елементи, композиційну побудову текстового набору тощо (обкладинка, титульний лист, шмуцтитули та ін.).

Сама пособі гарна ілюстрація у буклеті нічого не значить. Сторінкову розгортку буклету як цілісну композицію потрібно оформляти, дотримуючись основних десяти правил:

1. Приступаючи до оформлення розгортки, слід чітко визначити задачу: чи потрібно досягнути візуального об'єднання або роз'єднання сторінок розгортки.

2. Для візуального об'єднання двох сторінок розгортки можна використовувати такі прийоми:

- розмістити графічний елемент або заголовок таким чином, щоб одна його частина знаходилась на лівій сторінці розгортки, а інша – на правій;

- повторити на правій сторінці розгортки той самий стиль оформлення та колір, які були використані на лівій.

3. Фігури, що зображені в русі, можуть бути звернені всередину розгортки або до зовнішнього поля. Треба пам'ятати, що ілюстрація, яка звернена до зовнішнього поля, розриває смугу, але виглядає більш динамічно, а та, що звернена всередину, зберігає замкнутість смуги, але втрачає динамічність; зображення, що розташовані на одній розгортці, повинні бути витримані в єдиному масштабі.

4. Якщо вирішили розмістити ілюстрацію на лінії розгортки, то слід ретельно продумати спосіб перетинання цього фізичного бар'єра. Якщо картинка містить зображення обличчя або фігури, воно не повинно бути розділене. Не слід також ділити ілюстрацію рівно посередині (за винятком того випадку, коли вона займає по ширині всю розгортку). У загальному випадку більша частина ілюстрації повинна розташовуватися на одній зі сторінок розгортки.

5. Якщо в ролі «містка» через лінію розгортки використовується рядок тексту, який набраний крупним шрифтом, не слід робити так, щоб лінія розгортки перетинала його між літерами (треба між словами). Необхідно також передбачити збільшений інтервал у місці розділення.

6. Єдиний малюнок на смузі, як правило, зверстується вище її середини, тому що оптичний центр смуги знаходиться вище її геометричного центру.

7. Під час оформлення сторінкової розгортки треба враховувати зміст розташованих на ній ілюстрацій: зображення широко відкритого обр'ю, як правило, розташовується у верхній частині сторінки, а зображення шахтаря у забої – у нижній і т. ін.

8. Під час оформлення розгортки, де на правій сторінці потрібно почати новий матеріал, доцільно враховувати такі поради:

- щоб спонукати читача перевернути сторінку, її графічну опору слід розташовувати праворуч.

- якщо на лівій сторінці розгортки закінчується попередній матеріал, ілюстрації на ній краще не розміщувати, щоб уникнути конкуренції з початком нової статті;

9. У тому випадку, якщо на одну розгортку припадає початок двох статей (на лівій стороні – односторінкова стаття, на правій – початок нового матеріалу), обидві з них супроводжуються ілюстраціями, можна застосувати такі прийоми візуального розділення статей:

- помістити одну зі статей у рамку;
- використовувати ширше, ніж зазвичай, біле поле між двома сторінками;
- набрати статті різними шрифтами або зробити одну з них у дві колонки, а іншу – у три;
- використовувати більший шрифт для одного із заголовків;
- створити оптичний розрив, сконцентрувавши ілюстрації на зовнішніх боках сторінок;
- розділити статті горизонтально, а не вертикально, пустивши один матеріал по верху двох сторінок, а інший – по низу;
- якщо ви розділяєте статті вертикально, залишаючи одну з них на лівій сторінці, а іншу розміщуючи на правій, ілюстрації до останньої краще розташовувати в місці продовження статті;
- якщо одна зі статей займає більше місця, ніж інша, можна спеціально зменшити розрив на розвороті, збільшивши його між статтями (на додаток до вже описаних прийомів у цьому випадку можна використовувати ще й горизонтальну лінію між статтями), починаючись десь на лівій сторінці розгортки і продовжуючись на правій,.

10. Якщо вам необхідно розмістити більше двох матеріалів на одному розвороті, особливо якщо всі вони містять ілюстрації, можна вдатися до рамок або розділових горизонтальних ліній [3].

Головне в ілюстрації ідея, втілення ідеї вимагає знань численних комунікативних прийомів, тонкощів і особливостей сприйняття, основних правил і принципів візуального впливу на споживача. Все, що використано в ілюстрації, має мати сенс, виконувати свою функцію. Чим сильніше буде ідея – тим більше буде сила впливу ілюстрації.

Буклет на відміну від брошури не має внутрішніх смуг і складається,

умовно кажучи, з однієї обкладинки – це аркуш паперу складений удвічі/втричі/вчетверо. Залежно від рекламної мети, яку переслідує компанія, буклети бувають іміджевими, інформаційними, для поштової розсилки й т.ін. Від цілей буклету залежить і дизайн. Наприклад, дизайн і текст буклету для поштової розсилки, повинен містити елементи, що змушують прочитати, розглянути інформацію, формують імпульсний інтерес. Інакше буклет чекає корзина для паперів.

Дизайн інформаційного буклету повинен містити якомога більше інформації про послугу/товар, водночас не перевантажений текстовою складовою, бо його не будуть читати. Інформація повинна бути: ясна, лаконічна, гранична. Ілюстрації і таблиці повинні доповнювати текст, бути до місця.

Дизайн іміджевого буклету розповідає про компанія/особу, її досягнення, коротко ілюструє продукцію, доносить унікальні переваги, перспективи зростання тощо. Вимоги до дизайну дуже високі, бо це обличчя компанії, повинен підкреслювати солідність, гідність компаній.

Лицьова частина буклету: назва фірми, логотип, рекламні слоган, назва акції, якої він присвячений тощо. Завдання цієї частини – залучити й утримати увагу людини, зачепити її, змусити заглянути всередину. Напевно відомо, що добротний, барвистий буклет буде якщо й не прочитаний, то переглянутий до кінця.

Внутрішня частина буклету: за допомогою ілюстрацій і тексту показати те заради чого все затівалося. На останній сторінці має бути адреса та службова інформація. Буклет може мати несподівані форми, розміри, наприклад, у формі пивної бочки. Безмежні простори для фантазії дизайнера.

На рішення про папір, що застосується при виготовленні буклетів мають вплив цілі створення буклету та спосіб його поширення. Папір – дуже важлива складова, що впливає на кінцевий вигляд продукту. Він буває різний: офсетний, книжково-журнальний, рекламно-декоративний, картон, для малювання. Папір має різну щільність. У кожного виду папіру свої властивості і характеристики.

Конкретний вибір паперу обумовлений тиражем, розмірами, призначенням продукту, способом поширення.

На ринку присутня величезна кількість видів, сортів паперів для поліграфії. Часто виникає плутанина при замовленні, можуть виникнути конфліктні ситуації між клієнтом та друкарнею. Наприклад, замовник каже: «Я ж просив на меловке віддрукувати», а йому відповідають: «А це і є меловка». Щоб уникнути схожих проблем, більш детально.

Крейдований папір (крейдування – процес нанесення на основний шар паперу-основи одного/більше шарів білого пігменту (його і називають крейдою). До складу крейдованого шару входять, крім пігменту, що пов'язують й добавки (зазвичай оптичний відбілювач). Крейдування істотним чином впливає на властивості паперу, такі як білизна і колір (визначаються видом пігменту, відбілювача), а також структуру і вид поверхні (гладка, глянцева, матова і т. ін.).

Крейдований папір «являє собою папір-основу з нанесенням на її поверхню покривного шару з білих пігментів і клеючих речовин. Основу роблять з чистої, добре розмеленої целюлози. Після нанесення на неї покривної суспензії, висушування і каландрування отримують крейдований папір високого ступеня білизни, гладкості і капілярності.

Залежно від призначення паперу, покривний шар може бути нанесений з одного боку паперу-основи (папір одностороннього крейдування) або з обох її сторін (папір двостороннього крейдування).

Крейдування буває одношаровим (в один прийом) і багатошаровим (в кілька прийомів). Більшість сучасних сортів крейдованого паперу покриті двома або трьома шарами крейди з обох сторін, в тому числі і запропоновані нами європейські марки паперу.

Багатошарове покриття не тільки підвищує гладкість і білизну паперу, але і покращує сприйняття нею фарби. За рахунок фінального каландрування після нанесення крейди, папір набуває гладкість.

Це властивість надає паперу високу роздільну здатність і знижує

поглинання фарби. Це дозволяє друкувати зображення з високою частотою растру, що дуже важливо при виготовленні кольорової художньої та рекламної продукції. Крім того, крейдове покриття робить папір дрібнопористим. Це сприяє тому, що при друці відбиток має більш яскраву насиченість фарб в порівнянні з печаткою на офсетному папері без покриття.

Крейдований папір – високоякісний папір, який використовується для виробництва глянцевого журналу, презентаційних каталогів, буклетів, книг та іншої продукції, для якої важлива яскравість і контрастність фарб. Дає чітке зображення і приємний на дотик» [4].

«Офсетний папір застосовується для друку ілюстративно-текстових, художніх багатоколірних видань тривалого терміну зберігання, що містять складні напівтонові ілюстрації, видання поліграфічної продукції.

Папір виготовляється з біленої сульфатної целюлози (хвойної і листяної). При виробництві офсетного паперу використовується поверхнева проклейка – нанесення на поверхню тонкого шару проклеюючої речовини з метою забезпечення високої міцності поверхні паперу.

Широко використовується для створення реклами, іміджевих продуктів, з метою втілення дизайнерських рішень. Основне застосування: друк книг, підручників, брошур, тематичних зошитів, газет, журналів, календарів, інструкцій, медичних вкладишів, рекламного роздаткового матеріалу, виготовлення каталогів, щоденників, блокнотів, записних книжок, конвертів, медичних карток, листівок, афіш, постерів, флаєрів, а також іншої паперово-білової продукції і ілюстраційних видань» [5].

1.2 Сучасні тенденції та види ілюстрацій

Традиційно такі галузі як реклама, дизайн та видавництво використовують ілюстрацію та її силу. Зображення посередництвом друку століттями є неодмінною складовою комунікації [6].

Головні сучасні тренди ілюстрацій:

- обмежена кольорова гама;
- еkleктика;
- принти (ліногравюри);
- градієнти;
- стирання межі між анімацією та ілюстрацією;
- намалюй в своєму стилі;
- лeтеринг;
- деталізація;
- патерни;
- рисунки замість фото [7].

Рисунок 1.2 – Колажі Морган Уоллес [8]

Художниця Морган Уоллес створює композиції колажу у змішаній техніці (рис.1.2), шляхом накладення декількох шарів паперу різних текстур. Основні теми її творчості – жіночі героїні, містичні звірі, чарівна символіка. Ілюстрації наповнені енергією і рухом. Кожна сцена ретельно опрацьована і

прикрашена складними деталями: плащами, коронами, зброєю. У дитинстві вона любила читати книги пов'язані з єгипетською і грецькою міфологіями, казки, легенди про короля Артура. В неї виникло бажання створити власний міф за допомогою колажів.

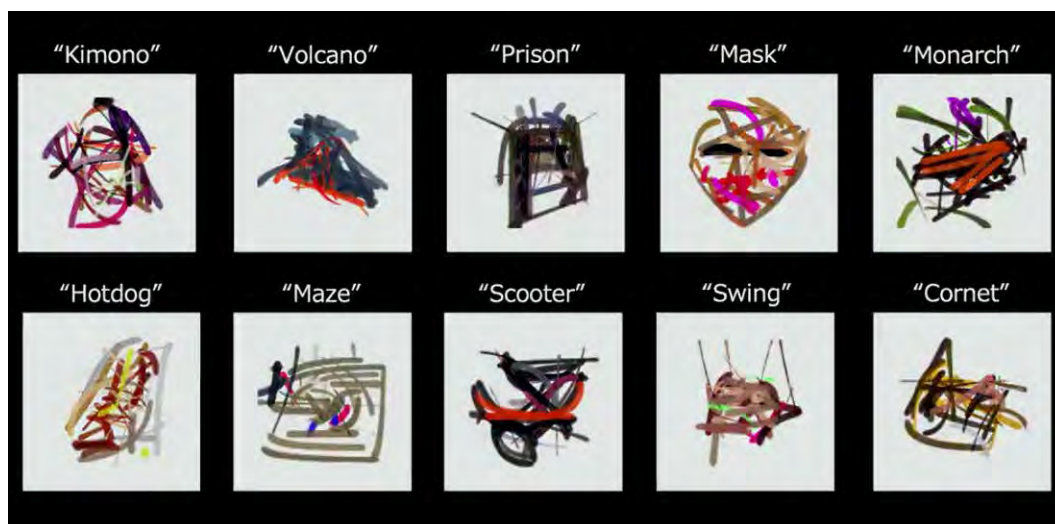

Рисунок 1.3 – Ілюстрації художника-робота [9]

Ілюстрації унікального художника-робота. В Японії розробили робота, який створює картини за конкретними параметрами. Людина задає форму зображення і число мазків. Наприклад, 30 – абстрактна праця, а 300 – більш реалістична (рис.1.3). Робот пише на полотні акрилом або аквареллю за допомогою вбудованої кисті, змішує фарби і розбавляє водою. Зараз команда працює над тим, щоб робот міг «бачити» картину в процесі, а також малювати разом з людиною.

В ілюстраціях художниці Ліза Лах-Нільсен досліджується особистість (рис.1.4). В картинах художниці дівчата намагаються орієнтуватися в заплутаному світі і знайти баланс у житті. Ліза піднімає питання цінності кожної людини і його ролі в житті. В цілому кольорова гама стримана, обмежана, збалансована. Художниця використовує червоний колір як акцент. Комбінація яскравого червоного і спокійних відтінків уособлює умиротворення й силу духу, допомагає привернути увагу.

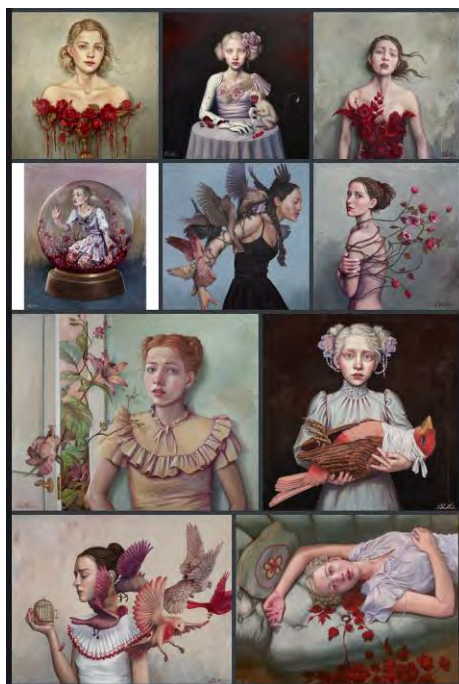

Рисунок 1.4 – Роботи художниці Лізи Лах-Нільсен [10]

Калейдоскопічні фактурні колажі Лори Вінстоун, яка навчається у Університеті Англії Раскіна (Кембриджська школа мистецтв), розпочались з відвідування музею Делфта в Голландії. А згодом вона надихнулась колекціями багатьох британських музеїв, включаючи V&A та Музей Ешмола.

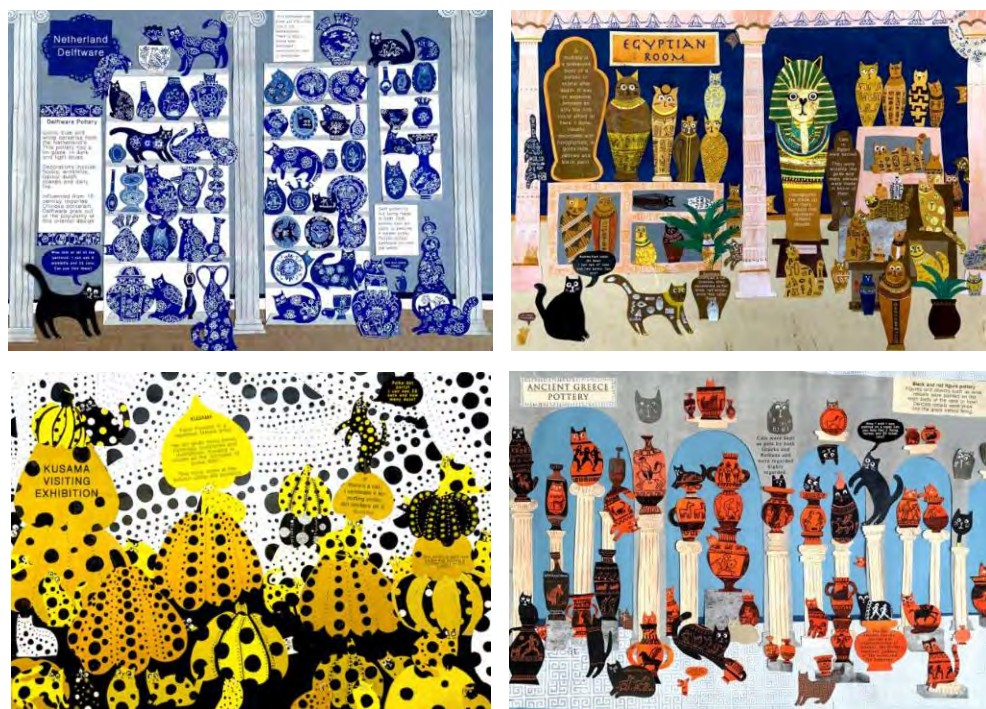

Рисунок 1.5 – Колажі Лори Вінстоун [11]

Завдяки своїм роботам Лори Вінстоун потрапила у шорт-лист премії «Студентський ілюстратор року» конкурсу музею V&A у Великобританії, судді вважали серію її робіт «грайливою, дотепною та веселою» (рис.1.5).

Незважаючи на серйозне середовище музеїв художниця Лори Вінстоун створює веселі, сміливі та радісні ілюстрації, змушує людей посміхнутися та приносить своєю творчістю більше світла у світ.

Ілюстрація книги Клайва Хікс-Дженкінса до фільму «Гензель і Гретель: Кошмар у восьми сценах» (рис.1.6) Саймона Армітажа. Видавництво: Дизайн сьогодні. Художній напрям – Лоуренс Бек. Клайв Хікс-Дженкінс. Друга співпраця між художником і поетом, ця ілюстрована книга віршів розпочалася як лялькова опера, в якій Гензель та Гретель переосмислені як сучасні біженці. Творчі та грайливі ілюстрації Клайва Хікс-Дженкінса виграли премію V&A Book Illustration 2020 (Великобританія). Судді конкурсу музею V&A захоплювались ілюстраціями цього лауреата.

Рисунок 1.6 – Ілюстрація Клайва Хікс-Дженкінса [12]

Ілюстрації були зроблені, переважно олівцем на папері та літографічною плівкою. Ілюстратор з видавцем Д. Пірсоном поділяє прихильність до ілюстрацій книг ХХ століття та кольорової літографії, тому вирішили вшанувати ці традиції, створивши ілюстрації як розділи, які потім зібрав у цифровому вигляді дизайнер книги Лоуренс Бек.

Рисунок 1.7 – Ілюстрація [13]

Авторка ілюстраторка-фрілансерка Надія Снопек відображає у своїх роботах векторної графіки етнокультурне розмаїття й сучасний спосіб життя (рис.1.7). Вона розкриває важливі й актуальні теми за допомогою яскравих ілюстрацій. Зробила розробку стокових ілюстрацій своєю головною роботою. У своїх роботах використовує мікс універсального стилю й ретельного дослідження трендів. Соцмережі для неї – невичерпне джерело тем та натхнення.

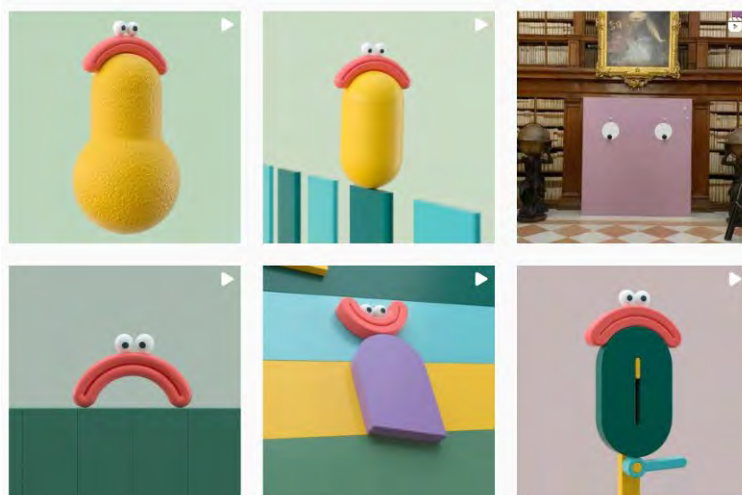

Рисунок 1.8 – Ілюстрації Лукаса Занотто [14]

Ілюстрації Лукас Занотто (дизайнер, аніматор та режисер) створює за допомогою програмного забезпечення 3D (рис.1.8), використовує кінетичні механізми для створення й анімації об'єктів, перетворює предмети в чутливі

персонажі. Він також заснував компанію YATATOY, яка займається дитячим контентом. Любить мистецтво в ігровій формі.

У ілюстраціях Джоні Ханно активно використовує летеринг (рис.1.9), вони робляться за допомогою ручної графіки, нагадують зворушливі дитячі малюнки. Їм присутні мінімалізм та обмежена кольорова гама.

Рисунок 1.9 – Ілюстрація Джоні Ханно [15]

Зворушлива дебютна книжка Єви Еланд «Коли сум закликає» (рис.1.10) висвічує важку, але загально відчутно емоційну тему смутку. Авторка приділяє велику увагу спостережливому малюнку, іноді в дрібних деталях ховається суть, що робить персонажа більш реальним та допомагає розповісти гарну історію.

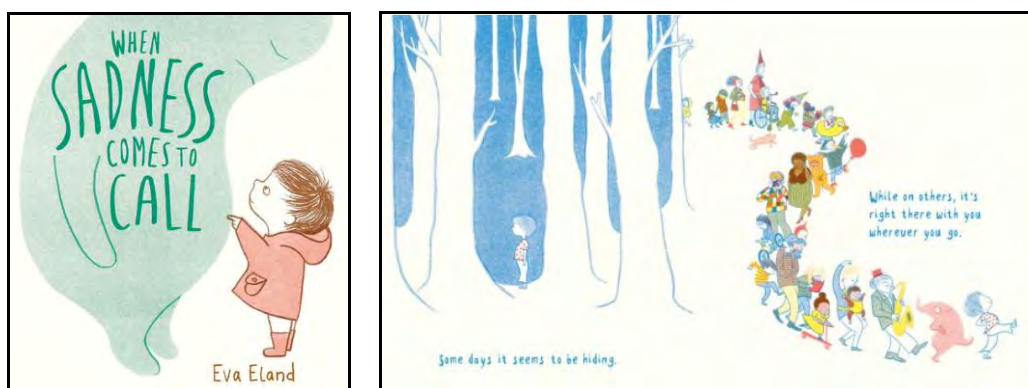

Рисунок 1.10 – Ілюстрація Єви Еланд [16]

Буклети як будь яка продукція графічного дизайну мають тенденції та їх дизайн зазнає змін в залежності від сучасних тенденцій. Аналіз деяких з них

довів схожість тенденцій з тенденціями ілюстрацій. Наприклад, використання для оформлення не тільки фотографій, а також рисунків ручної графіки, стилістика зберігається (рис.1.11). Фотографії відповідають загальній концепції складають єдине ціле з буклетом, уся графіка в приглушених тонах.

Рисунок 1.11 – Буклет у приглушених тонах

Використання градієнту також актуально для сучасних буклетів (рис.1.12). Для фону нейтральні кольори забезпечують збалансований дизайн з колірним градієнтом. Звичайний білий або інший нейтральний фон дозволить грі кольору зробити належний ефект. Ефективність градієнта значно знижує використання великої кількості різних кольорів.

Рисунок 1.12 – Градієнт у буклеті

Нестандартна графіка з плавними лініями, контрастними кольорами

(рис.1.13). Вставка зображення у рамки, але не на кожній сторінки. Сучасні кольорові поєднання.

Рисунок 1.13 – Приклад креативного буклету

Головні правила гарного дизайну сучасних буклетів:

- якісні зображення – професійні фотографії/графіка/рисунки;
- зв'язок із цільовою аудиторією допоможе правильно підібрати шрифт, колір, фон, зображення;
- ретельний підбір кольорів, фірмових кольорів компанії (рис.1.14);
- вибирайте ті кольори, які поєднуються між собою.

Рисунок 1.14 – Приклад буклету для бізнесу

Існує 15 психологічних принципів, які потрібно розуміти кожному

дизайнеру:

1. Ефект естетики – наприклад, люди прирівнюють більш привабливі інтерфейси до більш зручних, тобто відправною точкою завжди повинен бути хороший, сучасний, адаптивний дизайн.

2. Психологія кольору – будь-який колір пов'язаний з емоціями, вибір правильної палітри керує тим, як відвідувачі сприймають дизайн, колір впливає на сприйняття бренду/контенту/тощо.

3. Психологія форм – кожна форма (коло, квадрат, трикутник, шестикутник, багатокутник) несе унікальну психологічну асоціацію.

4. Принцип гештальту – людський мозок розпізнає шаблони/образи, що спрощують складність, дозволяють людям розібратися в хаотичних даних тексту, зображень та простору.

5. Закон Якоба – люди з більшою ймовірністю будуть віддавати перевагу речам, які здаються знайомими, застосовують попередній досвід.

6. Ефект фон Ресторф – серед однакових елементів буде привабливим саме унікальний елемент

7. Виборче нехтування – розвивається «сліпота» до всього, що не має відношення до основної мети, наприклад, якщо сайти, використовують один і той же банер «згоди на використання файлів cookie», люди клацають «ок» на автоматі, не вчитуючись.

8. Закон Хіка – більше часу піде на прийняття рішення, чим більше у людини варіантів для вибору, потрібно прискорити процес прийняття рішень, не уповільнити.

9. Неприйняття втрат – люди намагаються уникати трат, наприклад, люди купують в магазині, який їм подобається, навіть якщо там дорожче, ніж у конкурентів.

10. Парадокс вибору – скорочення вибору змушує споживачів відчувати менше занепокоєння, що збільшує впевнене задоволення покупками.

11. Закон Міллера – теорія когнітивного навантаження, в робочій пам'яті людини може зберігатися не більше семи елементів, щоб поліпшити

концентрацію уваги і можливість прийняття рішень, потрібно скорочувати варіанти.

12. Зворотній зв'язок – зворотний зв'язок від авторів або продукту, коли досягли або просунулися до мети повідомляють використовуючи фідбек (відгук).

13. Зовнішня мотивація – мотивація «з боку» спонукає виконувати більше завдань, переконати, що «нагороди» очевидні.

14. Соціальний доказ – люди копіюють дії мас, вибирають ті продукти, які рекомендує соціум, потрібно показати ці рекомендації.

15. Правило піку і кінця – люди запам'ятовують перший і останній елементи в групі .

Одинадцять трендів графічного дизайну у 21 році:

1. Абстрактна психоделіка бере свій початок в музиці і живопису 60-х років, пов'язана з галюциногенами, творчими експериментами на тлі потрясень у соціумі. В 2021 році графічні дизайнери за допомогою кислотних відтінків, складних абстракцій відроджують психоделіку, проекти живуть власним життям, викликають нові відчуття.

2. Відродження символів – важливі дрібниці, універсальність класичних символів виходити за рамки мови. У 2021 року дизайнери використовуючи іконографію, створюють креативні, надихаючі символи стійкості, зростання і розширюють права і можливості.

3. Ретрофутуризм – фантастичні мрії минулої епохи, хибне уявлення про майбутнє, сміливість уяви з дивно оптимістичним баченням, віра в прогрес людства. Стилістично цей оптимізм проявляється в яскравих кольорах, комп'ютерної типографіке і кривих (від космічних шоломів-акваріумів до куполів/арок тощо). Ретрофутуризм 2021 року переносить в старі добрі часи, які ще не настали.

4. Цілісний сюрреалізм – люди асоціюють цей термін з незбагненим, з образами, які, здається, не мають сенсу. Реальне переплітається з нереальним – так само як наше життя у часи пандемії. Мета – незворушно ставитися до

дивного і сприймати неможливі комбінації як одне ціле. Ця тенденція буде частіше зустрічатися в дизайні плакатів, обкладинок альбомів і книг.

5. Автентичні образи – рух Black Lives Matter це момент перелому, глобального протесту, переоцінка системних забобонів буде відчуватися у всіх галузях у 2021 році. В ілюстрації та стокової фотографії дизайнери відмовляються від стереотипної зовнішності на користь багато національності, автентичності. Швидше за все, в 2021 році ця тенденція перетвориться в святкування унікальності.

6. Зухвалі персонажі – хороший дизайн розповідає історію, а чудовий робить цю історію незабутньою. У 2021 році багато графічних дизайнерів віддають перевагу химерним персонажам з яркою індивідуальністю, відходять від абстрактних візуальних ефектів. В основі концептуальна ілюстрація, індивідуальність у вигляді намальованих від руки ілюстрацій. Стилі ілюстрації варіюються від штрихування навхрест до спрощених ліній, форм; розмальовки в кольорах сучасних мультфільмів (тварини в костюмах тощо); довгоочікуване повернення гумору і дивацтв.

7. Комікси і поп-арт – відроджуються зернисті малюнки, насичені чорнилами сюжети вінтажних коміксів, півтони/спрощене точкове забарвлення для передачі кольору. За рахунок зернистої текстури і глибини – нове життя в сучасні мінімалістські тенденції.

8. Використання живопису – менш виразний традиційний поділ між живописом і дизайном – акрилові мазки і абстрактний експресіонізм. Живопис додає глибини дизайну та пропонує безліч технік. Тренд добре підходить для дизайну фізичних продуктів – зображення настільки реальні, що виникає бажання доторкнутися. Живопис більше асоціюється з продуктами зі старовинною елегантністю (винні етикетки/косметичні упаковки). Живопис дає більш темні тони, ніж ті, які створюються на комп'ютері, це додає атмосферу урочистості. Подібний дизайн природним чином змушує глядача задуматися.

9. Елементи природи – часи пандемії змусили ще більше цінувати

будь які прояви природи. Дизайн стає зеленим, це може бути листяний візерунок тенденція/колірна схема з натуральних тонів/захоплюючі пейзажні ілюстрації. Найкраще, що тенденція виходить за рамки екологічно орієнтованих продуктів.

10. Розмитість і зернистість – популярність градієнтів, кольорних переходів. Дизайнери прагнуть ще більш розмитого та змішаного фону/зернистий фільтр – стирається межа між відчуттям скороминущості і реальністю на дотик. Перевага – елементи переднього плану, такі як жирний шрифт/експресивні зображення, виділяються на майже невиразні тлі. На відміну від веселих градієнтів минулих років, переважають похмурі кольори. Зернистим структурам притаманні гранж і бруд, а розмиття зображення може породити тіні і раніше невидиме. Ця тенденція відмінно передає настрій.

11. Соціально відповідальний дизайн – карантинні обмеження оголили багато проблем, від захисту навколишнього середовища до охорони здоров'я та готовності до пандемії. Людство усвідомило, наскільки багато речей слід змінити й якщо кожен докладе свої зусилля цей стан речей зміниться. Велика кількість креативного мистецтва несе послання єдності, відповідальності тощо, наприклад, ілюстрації про важливість носіння маски [18].

Графічні дизайнери у 2021 року сповнені рішучості покращити життя, незважаючи на умови пандемії, пропонують символи мови, що змінюють ситуацію, самоізоляцію насичують природою, перетворюють строгі правила в зухвалих персонажів, незалежно від обставин, впливають на вигляд того, що оточує людство кожного наступного року.

РОЗДІЛ 2

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ ПЕРСОНАЛЬНОГО БУКЛЕТУ

Розробка дизайну персонального буклету як і будь-яка проектно-творча робота почалася зі збору інформації про об'єкт проектування, після чого відбулася постановка проектного завдання, а далі в уяві виникли перші образи.

«Упродовж усієї історії технологія впливала на форми й масштаби поширення зображень, і, власне, на їх створення. Дедалі частіше зображення виходило за межі друкованої поверхні, захоплюючи багатовимірний простір. Ілюстратори доносять свої ідеї за допомогою все ширшого розмаїття форм, зображень на екрані й рухомих зображень, іграшок, інсталяцій та робіт, створених для конкретних умов використання, однак не відмовляються і від традиційних друкованих форматів» [6].

2.1 Проектне завдання

Потрібно розробити дизайн та авторські ілюстрації персонального буклету запорізького скульптора Владлена Дубініна.

При цьому дотримуватися таких вимог до буклету:

- приділити увагу змісту: детальніше розповісти про сферу діяльності В.Дубініна, згадати весь спектр його творчих робіт, розповісти про особливості його діяльності;
- потрібна підібрати для буклету якісні фотографії, картинки, ілюстрації – візуальний ряд сприяє швидкому сприйняттю інформації;
- приділити увагу дизайну буклету, він повинен бути не дуже строгим;
- вибрати формат буклету залежно від кількості текстової інформації та ілюстрацій;
- уникати використання дрібного шрифту, ілюстрацій невеликого розміру.

2.2 Передумови проєктування

Дубінін Владлен Костянтинович (рис.2.1) – скульптор, живописець, графік. Він народився 25 грудня 1931 року в місті Запоріжжя. У 1961 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут. Трудову та творчу діяльність розпочав в 1960 році в Запорізькому обласному Товаристві художників [19]. З 1961 року по 2004 рік працював на Запорізькому художньо-виробничому комбінаті – сорок три роки. З 1965 року член Національної спілки художників України [20].

Рисунок 2.1 – Дубінін Владлен Костянтинович

Починаючи з 1961 року активно приймав участь у обласних, республіканських та всесоюзних мистецьких виставках. Перша його персональна виставка відбулася у 1977 році в Запоріжжі.

Живописець за фахом, він вразив своїми ранніми роботами Запоріжжя, написаними під час навчання у Харкові. Створив ряд скульптурних пам'ятників в м. Запоріжжі та в Запорізькій області.

Він плідно працював виконував ілюстрації до книжок («Хліб від зайця» Запоріжжя, 1962 рік); до комедії Л. Юхвіда «Весілля в Малинівці. Чудесний край. Голуба фортеця» (Харків, 1954) [21]; створював скульптурні портрети, фігури, композиції. Із часом змінює фах і пояснює своє рішення напівсерйозно-напівжартома: «картину в музеї не кожен побачить і не кожного дня, а

монументальне мистецтво завжди перед очима» [22].

Однією з головних рис його життя є постійний творчий пошук в скульптурній майстерні. Звісно часи у які він жив мали вплив на його творчість. Найвідоміші його роботи «індустріального періоду»: «Скорботна мати» на Правом березі, пам'ятник «Металургам Запоріжсталі» біля прохідної комбінату, на якому увічнені героїчні заводчани.

У творах Владлена Дубініна за різні роки свій розвиток знаходять:

- українські традиції, наприклад, стіна-барельєф до музею на Хортиці – зародження козацтва, скульптура «Братання», «Козак Максим Кривоніс», «Козак»;

- регіональний аспект – бронзова скульптура Нестора Махно в Гуляйполі, бюст Нестора у Краєзнавчому музеї.

Непосидючий та жадібний до життя, Владлен Костянтинович був завжди на часі. Він є автором однієї з найвідоміших скульптури в Запоріжжі – пам'ятник загиблим в локальних військових конфліктах на територіях інших держав, який відомий більш як пам'ятник загиблим в Афганістані на Алеї Слави (рис.2.2). До нього щорічно, 15 лютого, в день виведення радянських військ з ДРА проводять мітинг-реквієм, а 25 грудня, в день введення радянських військ в Афганістан покладають квіти. В 2015 році Владлен Дубінін за створення цього пам'ятника був нагороджений медаллю «За особливий внесок у розвиток міста Запоріжжя».

Рисунок 2.2 – Пам'ятник загиблим в Афганістані на Алеї Слави

Однак лише мала частина його робіт вийшла з майстерні, щоб зайняти місце на площах і вулицях нашого міста. Так могла би виглядати на пагорбі біля Музею запорізького козацтва скульптурна композиція «Козаки в дозорі» (рис.2.3).

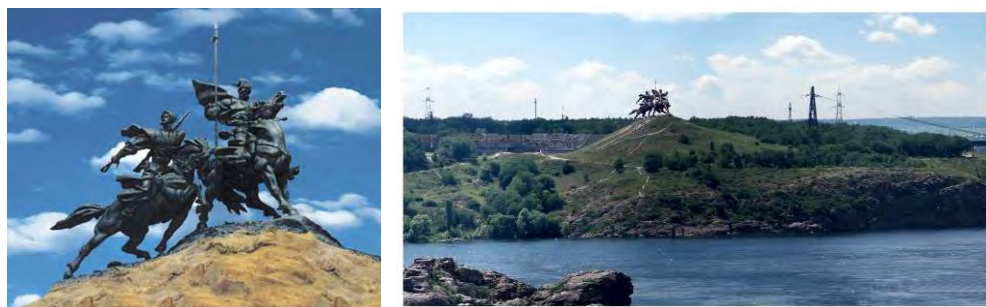

Рисунок 2.3 – Скульптурна композиція «Козаки в дозорі»

Він також є автором ще двох скульптур, які так і не встановили в Запоріжжі. Пам'ятник Тарасу Шевченку, який повинні були встановити навпроти театру імені Магара, до 200-річчя Кобзаря (рис.2.4).

Рисунок 2.4 – Проект пам'ятника Тарасу Шевченку

А також скульптура бандуриста (рис.2.5), макет якої до сих пір знаходиться в його майстерні.

Народжений у сім'ї художників Владлен Костянтинович був дуже творчий, талановитий, працьовитий. В своїй творчості він вийшов за ідеологічні рамки радянських років.

Рисунок 2.5 – Макет скульптури бандуриста

«Я не поділяю мистецтво на живопис і скульптуру, – говорив він. – Я не розумію ці цехові діла. Якщо немає фарб – так що, ти пропав? Бери глину і ліпи. Питання тільки в тому, що краще може прозвучати і висловити» [23].

«Як згадують друзі, Дубінін взагалі нічого не вмів, крім роботи. Він весь час ліпив, ліпив... Перериваючись на посиденьки в компанії – він їх любив, пив не багато, а коли закипали гарячі суперечки, грав на мандоліні, мовляв, «оздоровлюю простір» – музика в ньому була від батька, він сумував за ним... Любив розповідати про минуле – в цьому він був майстер. Любив музику і природу. Друзі – свідки його планів і ідей» [23].

У його майстерні завжди було багато ескізів, макетів скульптур, майже у повну величину, наробок. А його квартира була продовження його майстерні (рис.2.6). Він з любов'ю казав, що це його думки.

Рисунок 2.6 – Владлен Костянтинович у своїй квартирі

«Дерево написати просто, – казав Дубинін. – А що ти через це дерево хочеш передати? Скільки було біля цього дерева різних подій – це ціла тема. Думки повинні залишатися ... Думки» [23].

Головні відомі твори Дубиніна Владлена Костянтиновича:

- у місті Запоріжжя:
 - «Т. Шевченко і М. Чернишевський» (1964);
 - «Люди в шинелях» (1965);
 - пам'ятники – «Братання» (1967),
 - «Запорозькі козаки в дозорі» (проект 1968);
 - «Чекістам», «О. Івченко» (обидва – 1969);
 - «П. Шмідт» (1970);
 - «Скорботна мати» (1975, Запоріжжя);
 - «Металургам «Запоріжсталі». 1941–43» (1976);
 - погруддя – Т. Шевченка (1996);
 - воїнам-інтернаціоналістам, загиблим в Афганістані (1997);
 - Т. Шевченку (2005, Запоріжжя).
- у м. Марганець (Дніпропетровської області): кавалера трьох орденів Слави С. Демченка (2006);
- у м. Бердянськ (Запорізька область) почесному громадянину Бердянська М. Шаульському (2003).

«Мистецтво стало органічною формою виразу його почуття та роздумів. Творчій неспокій, пошуки нових художніх засобів ніколи не залишають запорізького митця Дубиніна Владлена Костянтиновича. Діяльність Дубиніна Владлена Костянтиновича, як скульптора, має велике значення для розвитку образотворчого мистецтва Запорізького краю та України»[19].

2.3 Пошуково-проектний процес

Для вираження концептуальної ідеї дизайну буклету потрібне її графічне втілення у формі ескізу.

Ескіз (франц. *esquisse*) – попередній начерк малюнка, картини або її частин, початкове осмислення й оформлення скульптурного твору, пошукові архітектурні та дизайнерські композиції. Це також технічний рисунок, виконаний від руки з додержанням основних правил креслення.

Функціональне призначення ескізу – пошук творчих вирішень на будь-якому етапі проектування. На початкових етапах ескізування відбувається усвідомлення специфіки проєктної проблеми, задається правильне спрямування композиційно-творчої фантазії, формується робочий спектр основоположних ідей [3]. Ідею ілюстрації, що збиралися інтерпретувати, потрібно спочатку добре візуалізувати, потім її можливо коригувати протягом роботи. Ескізний пошук розпочався з зображення квітів (рис.2.7).

Рисунок 2.7 – Перші ескізи

Наступними були ескізи дерева у такій кольоровій гамі як квіти, через асоціації які викликає прізвище шановного скульптора «Дубінін» з'явилося зображення дерева дуб (рис.2.8).

Рисунок 2.8 – Ескіз дерева

У першому варіанті лиця буклету ескізи з квітами використовувались наряду з ескізом дуба (рис.2.9). Проаналізував отриманий результат було прийняте рішення використати у якості ілюстрації тільки ескіз дубу та переробити обкладинку буклету.

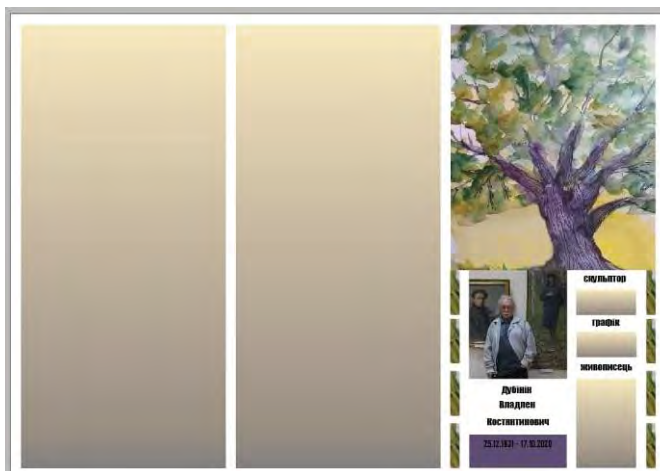

Рисунок 2.9 – Дизайн «лиця» буклету, варіант 1

У другому варіанті змінили кольорову гаму, розташували текст з прізвищем, ім'ям та по батькові вертикально, виглядає обкладинка більш лаконічно, менше дрібних деталей (рис.2.10).

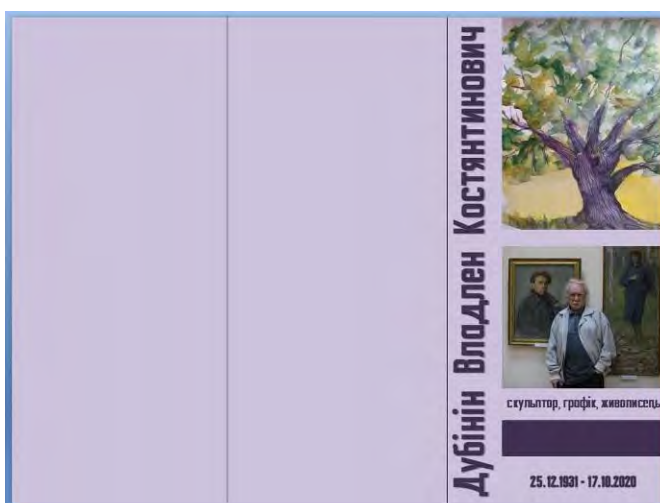

Рисунок 2.10 – Дизайн «лиця» буклету, варіант 2

Проведений пошук інформації про скульптора Дубініна Владлена Костянтиновича допоміг сформувати внутрішню сторону буклету. На початку

роботи над дизайном у середині буклету рішення було виконати у тих самих кольорах фон та розташувати фотографії робіт зліва, а текст з права (рис.2.11).

Рисунок 2.11 – Процес, дизайн у середині буклету, варіант 1

Варіант 2 довів, що попереднє рішення було помилкове, розташування посередині усіх ілюстрацій (фото робіт майстра) концентрує увагу, дозволяє зосередитися, роздивитися. Колірне рішення внутрішньої сторони буклету відрізняється від лицевої кольоровою корекцією фотографій (рис.2.12).

Кольорокорекція для фотографій була потрібна, щоб різний колір фотографій не заважали сприйняттю самої інформації; щоб не викликати дисонанс на підсвідомому рівні, роздратування, а викликати довіру. Тобто все зображення гармонійно поєднуються один з одним, немає різнобою. Тому усі фотографії були оброблені інструментом «сепія» червоно-коричневим відтінком, для створення кольорової єдності.

Рисунок 2.12 – Процес, дизайн у середині буклету, варіант 2

Дизайн в буклеті – не просто робота упорядника текстів і ілюстратора (рис.2.13; рис.2.14; рис.2.15). Візуальне уявлення, зокрема:

- єдиний стиль;
- тип і розмір шрифту;
- ілюстрації та їх оптимальне розташування;
- розташування частин тексту відносно один одного;
- колірні поєднання;
- співвідношення елементів по розташуванню, розміром, пропорції.

Композиція в даному випадку є впорядкування всіх частин буклету.

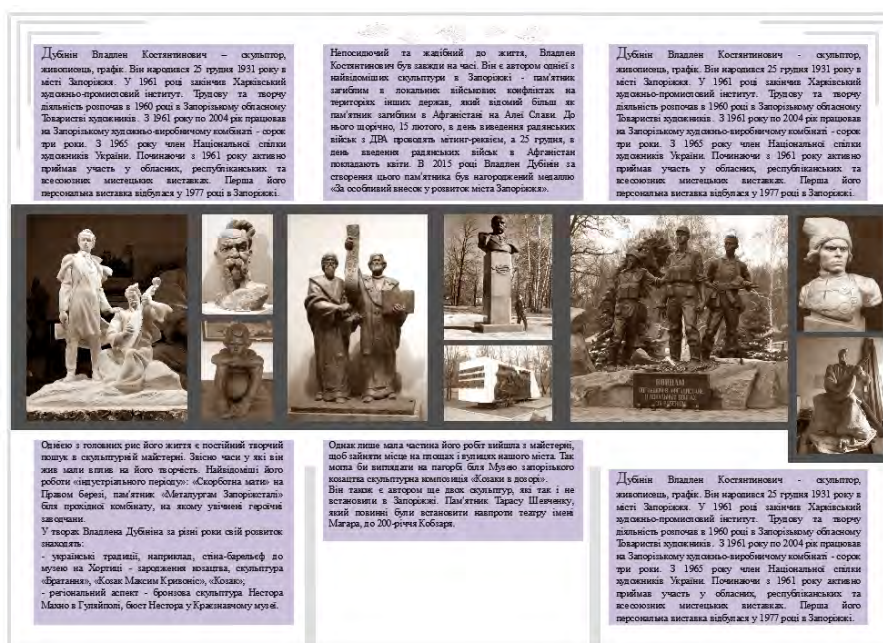

Рисунок 2.13 – Продовження розробки дизайну середини буклету

Як показують дослідження, найбільш популярні серед споживачів композиції з таким співвідношенням елементів:

- 60-70% – площа ілюстрації;
- 10-15% – площа заголовка. Тема може розташовуватися вище або нижче ілюстрації;
- 20% – площа, яку займає текстом;
- 5-10% – площа логотипу, рекомендовано розташовувати внизу [25].

Рисунок 2.14 – Розробка дизайну середини буклету

Подача інформації у буклеті ясна, цікава і правдоподібна, підкреслює своєрідність творчої діяльності Дубініна Владлена Костянтиновича.

Рисунок 2.15 – Розробка дизайну «лиця» буклету

«Верстка ілюстрацій може бути умовно розділена на сім типів.

- відкрита – рисунок розміщується на межі смуги, приєднуючись до двох або до трьох полів сторінки;
- закрита – рисунок поміщається всередині тексту, двома або однією стороною до бічних полів;
- глуха – рисунок знаходиться всередині тексту. За Гессені, верстка

називається «глуха» і в тому випадку, коли рисунок з трьох сторін закритий, а однією стороною торкається верхнього або нижнього поля;

- смуговий – рисунок повністю займає всю смугу;
- з виходом на поля – ілюстрація частково виходить на поля;
- верстка на полях – ілюстрація розташовуються виключно на полях;
- верстка в обріз – ілюстрація виходить за обріз, тобто її край збігається з обрізаним форматом» [26].

При розташуванні ілюстрацій у персональному буклеті Дубініна Владлена Костянтиновича, враховувалась і смислове навантаження, і колірне рішення ілюстрації та співвідношення кольорів буклету та конкретні ілюстрації задіяних у дизайні.

2.4 Технологічна частина виконання дизайну

У програмі Adobe Illustrator розробили макет буклету шляхом побудови сітки направляючих (рис.2.16).

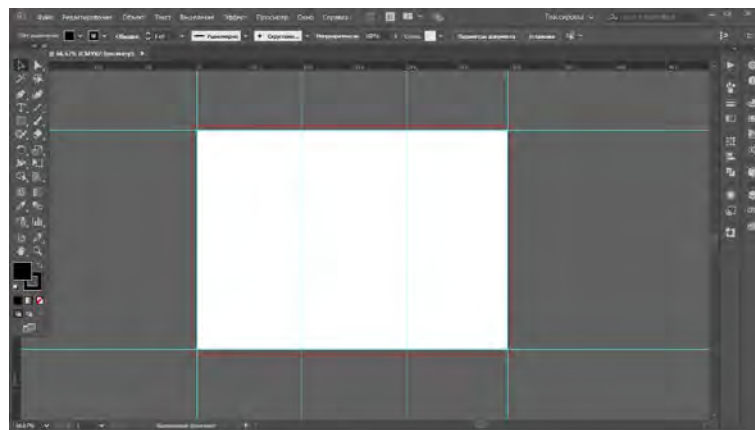

Рисунок 2.16 – У програмі Adobe Illustrator

Демонстраційний планшет 1000x1500 розроблено за допомогою програмного забезпечення Adobe Photoshop, виконувалось у програмі:

- створення фону;
- підбір шрифтів;

- додавання елементів дизайну в мокапи.

Використовувались інструменти у роботі з мокапами та для створення демонстраційного планшету:

- переміщення;
- прямокутна область;
- швидке виділення/чарівна паличка;
- корекція/заміна кольору/контраст/яскравість;
- піпетка;
- пензель;
- гумка;
- горизонтальний текст;
- рамка;
- властивості;
- шари;
- трансформування - масштабування;
- старт-об'єкт;
- штамп;
- об'єднання шарів.

За допомогою сервісу скорочення посилань було створено фірмовий код для сторінки, присвяченої творчості Дубініна Владлена Костянтиновича. Сторінка знаходиться на сайті Запорізького осередку національної спілки художників України.

Підсумовуючи, що для виконання кваліфікаційної роботи було використане сучасне програмне забезпечення й тенденції розвитку дизайну.

ВИСНОВКИ

На основі аналізу теоретичних даних та аналізу аналогів дизайнерських рішень, після проведення власної творчо-пошукової діяльності, була досягнута мета дослідження, що полягала, в розробці дизайну та ілюстрацій персонального буклету запорізького скульптора Владлена Дубініна.

Досліджено тридцять шість джерел за темою кваліфікаційної роботи. Були розкриті поняття: ілюстрації, лінії, тону, буклету. Виявлена специфіка теми роботи.

Опис тринадцяти аналогів допоміг виявити сучасні тренди ілюстрації та буклетів. По кожному аналогу проаналізовані головні риси та засоби графічної мови.

Проведена творча робота з фото-дослідження творчості Владлена Дубініна. Розроблено дизайн буклету з обох сторін, приділена увага обкладинці та формуванню демонстраційного планшету 1000x1500. У дизайні буклету використані авторські ілюстрації та оброблені фотографії робіт скульптора.

Тож, підсумовуючи наше дослідження, можемо стверджувати, що для виконання кваліфікаційної роботи було враховано тенденції розвитку графічного дизайну; використане сучасне програмне забезпечення.

Результати роботи можуть бути використані в реальній проєктній практиці – у проєкті дизайну буклету присвяченого творчості запорізького скульптора Дубініна Владлена Костянтиновича. Пошуки нових художніх засобів, творчій неспокій не залишали запорізького митця, його творчість дуже важлива для Запорізького регіону.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сергей Пронин. Книга первая «Рекламная иллюстрация: креативное восприятие». Бесплатная PDF-версия. URL : www.prodesign.ru.
2. Эндрю Лумис. Искусство иллюстрации. Научно-популярное издание. «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», КоЛибри. 2015. 302 с.
3. Дизайн рекламного буклету : методичні рекомендації / упоряд. М. О. Пічкур. Умань. 2016. 66 с.
4. Крейдований папір. URL : <https://u-forest.com/uk/47-krejdovaniy-papir>
5. Офсетний папір. URL : <https://u-forest.com/uk/58-ofsetnij-papir-formatnij>
6. Бразелл Д., Девіс Д. Як зрозуміти ілюстрацію / Дерек Бразелл, Джо Девіс; пер. з англ. Київ : ArtHuss, 2019. 176 с. (Серія «Креативна кар'єра»)
7. 10 трендів ілюстрації у 2020 році. URL : <https://www.arthuss.com.ua/books-blog/10-trendiv-ilyustratsiyi-u-2020-rotsi>
8. Художниця Морган Уоллес. Інстаграм. URL : <https://www.instagram.com/morganawallace/>
9. У Японії створили робота-художника. URL : <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3226677-u-aponii-stvorili-robotahudoznika.html>
10. Художниця Лиза Лах-Нильсен. Інстаграм. URL : <https://www.instagram.com/lisa.lachnielsen/?hl=ru>
11. V&A Illustration Awards – In conversation with Laura Winstone (Student Shortlist 2020). URL : <https://www.vam.ac.uk/blog/museum-life/va-illustration-awards-in-conversation-with-laura-winstone-student-shortlist-2020>
12. V&A Illustration Awards: In Conversation with Clive Hicks-Jenkins (Book Illustration Award 2020). URL : <https://www.vam.ac.uk/blog/museum-life/va-illustration-awards-in-conversation-with-clive-hick-jenkins-book-illustration-award-2020>
13. Ілюстраторка Надя Снопек: «98% часу я дійсно отримую задоволення від роботи». URL : <https://blog.depositphotos.com/ua/nadya-snopek-intervyu.html>

14. Lucas Zanotto. Інстаграм. URL : <https://www.instagram.com/p/B5sjFkbnA1I/>
15. Design for today. Jonny Hannah. URL : <https://www.designfortoday.co.uk/new-page>
16. V&A Illustration Awards – In conversation with Eva Eland (Book Cover Design Award 2020). URL : <https://www.vam.ac.uk/blog/museum-life/va-illustration-awards-in-discussion-with-eva-eland-book-cover-design-award-2020>
17. 15 психологічних принципів, які повинен знати кожен дизайнер. URL : <https://say-hi.me/design/design-psychology-rules.html>
18. 11 надихаючих трендів графічного дизайну на 2021 рік від 99designs. URL : <https://say-hi.me/design/graphic-design/99designs-trends-2021.html>
19. Запорізька обласна бібліотека для юнацтва. Дубинін Владлен Константинович. URL : <http://younglibzp.com.ua/vladlen-kostyantynovich-dubinin-do-85-richchya-vid-dnya-narodzhennya-zaporizkogo-xudozhnika-skulptora/>
20. Дубинін Владлен Константинович. URL : <http://www.artgallery.zp.ua/v/dead/Dubinin/>
21. С. В. Латанський . Дубинін Владлен Костянтинівич // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. URL : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=22495 (дата звернення: 19.05.2021)
22. Чи прийде замість Леніна Шевченко? URL : <https://www.umoloda.kiev.ua/number/2785/325/97174/>
23. Владлен Дубинин о жизни и об искусстве. К 90-летию со дня рождения скульптора. Газета «Миг». URL : <https://mig.com.ua/vladlen-dubinin-o-zhizni-i-ob-iskusstve/>
24. Socrealizm. URL : <https://sorealizm.com.ua/gallery/painting/ternopolskii-hudmuzeidubinin-v-proigral-19631>
25. Основы дизайна. Т.А. Писаренко, Н.Н. Ставнистый. Владивосток : ТИДОТ ДВГА. 2005. 112 с.
26. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа.

Москва : Издательский дом «Вильямс». 2006. 736 с.

27. Антонович Є.А., Шпільчак В.А. Малюнок і живопис. Методичні рекомендації /Є.А. Антонович, В.А.Шпільчак. Київ, 1990. 105 с
28. Свид С.П. Художні техніки / С.П. Свид. Київ, 1977. 203 с.
29. Мелкомукова М.Г., Борсук Н.Г. Види та жанри живопису: Методичні вказівки ч.1. Іванофранківськ : видавництво ІФНТУНГ, 2013. 23с.
30. Сенин В., Коваль О. Школа рисунка карандашом: Натюрморт, пейзаж, портрет. Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2007. URL : <http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi17/0011904.djvu>
31. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 01. Підхід і мова. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.
32. Емброуз Г., Леонард Н. Основи. Графічний дизайн 02. Дизайнерське дослідження. Пошук успішних креативних рішень. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.
33. Емброуз Г., Леонард Н. Основи. Графічний дизайн 03. Генерування ідей. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.
34. Іванов С. Основи композиції видання. Львів : Світ, 2013. 232 с.
35. 12. Кириленко А., Буряк Г. Awesome Digital Ukraine. Київ : Osnovy publishing, 2019. 92 с.
36. Паламарчук С. С. Основи цифрового відео: навч. посіб. Київ : КНТ, 2008. 112 с.

ДОДАТОК А

Предпроектне дослідження. Фотографії

Рисунок А.1 – Владлен Дубінін

Рисунок А.2 – Владлен Дубінін у майстерні

Рисунок А.3 – Пам’ятник Скорботної матері, скульптор В. Дубінін

Рисунок А.4 – Пам’ятник загиблим металургам Запоріжжя, скульптор
В. Дубінін

Рисунок А.5 – «Козаки в дозорі» простояли на Хортиці всього кілька днів

Рисунок А.6 – Проєкт скульптури – молодий Шевченко і кобзар поруч, Владлен Дубінін

Рисунок А.7 – В. Дубінін початок праці над скульптурою Т.Шевченко

Рисунок А.8 – Бандурист, В. Дубінін

Рисунок А.9 – Тарас Бульба, В. Дубінін

Рисунок А.10 – В. Дубінін у майстерні

Рисунок А.11 – Максим Кривоніс, скульптор В. Дубінін

Рисунок А.12 – «Знову програв», скульптор В. Дубінін

Рисунок А.13 – Козак, скульптор В. Дубінін

Рисунок А.14 – Нестор Махно, скульптор В. Дубінін

Рисунок А.15 – Стіна-барельєф до музею на Хортиці – зародження козацтва,
скульптор В. Дубінін

Рисунок А.16 – Скульптор Е. Низова

Рисунок А.17 – Кирило і Мефодій, скульптор В. Дубінін

Рисунок А.18 – Пам'ятник ветеранам афганської війни, скульптор В. Дубінін

Рисунок А.19 – Владлен Дубінін і Анатолій Ширяєв

Рисунок А.20 – Владлен Дубінін біля своєї роботи «Нестор Махно»

ДОДАТОК Б

Ескізування

Рисунок Б.1 – Перші ескізи

Рисунок Б.2 – Друга частина ескізів

ДОДАТОК В

Процес розробки дизайну буклету

Рисунок В.1 – Дизайн лиця, обкладинка буклету, варіант 1

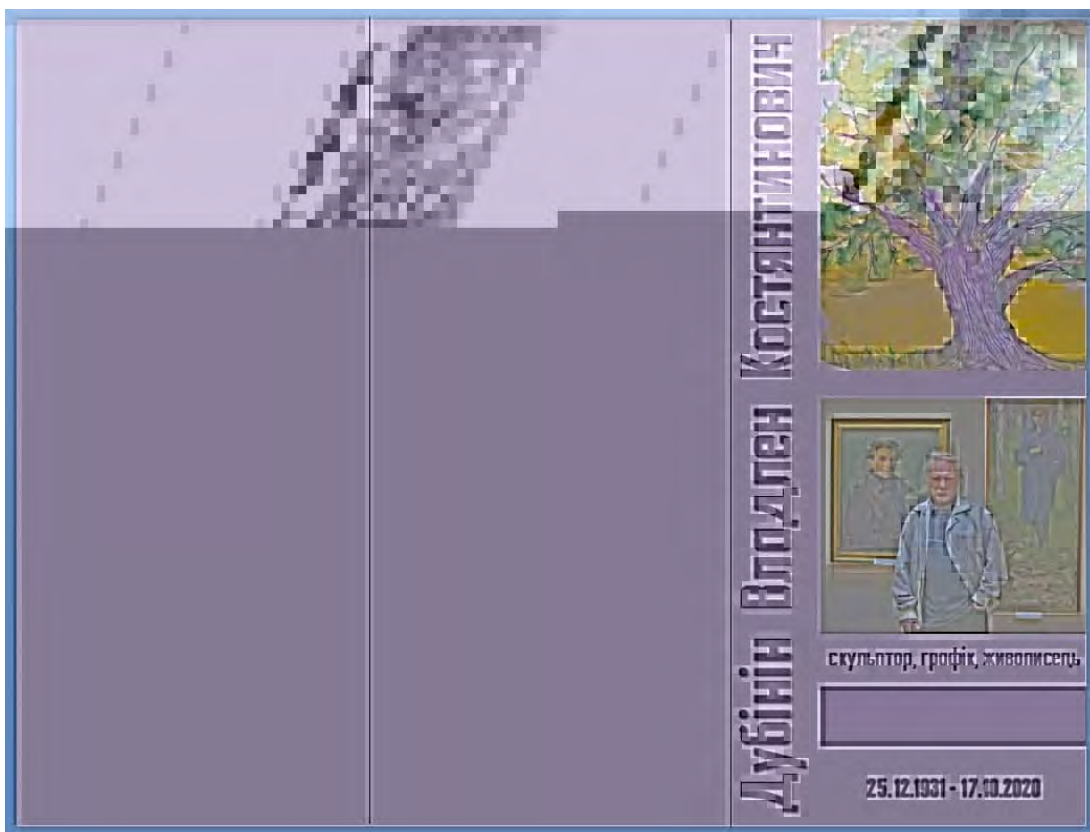

Рисунок В.2 – Дизайн лиця, обкладинка буклету, варіант 2

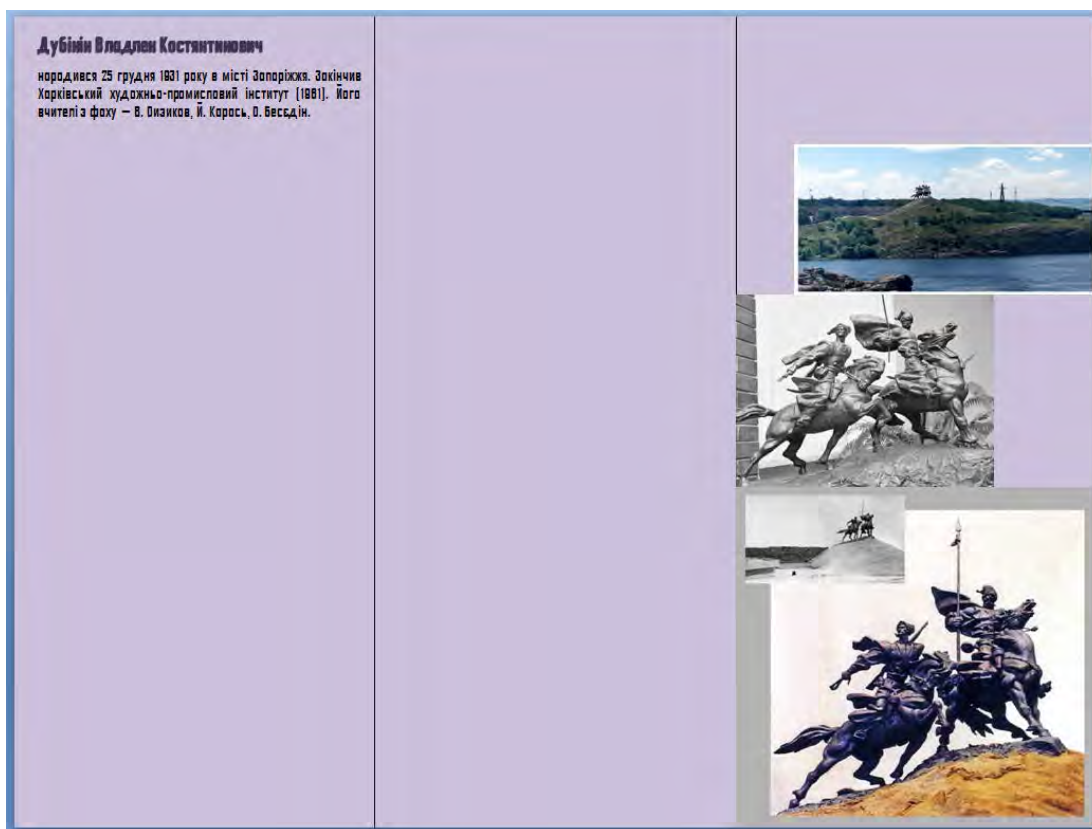

Рисунок В.3 – Перший варіант середини буклету

Рисунок В.4 – QR-код сторінки сайту ЗОНСХУ

Рисунок В.5 – Обкладинка з модульною сіткою

Рисунок В.6 – Фото-дослідження творчості

а б в г г д е
є ж з и і ї й
к л м н о п
р с т у ф х ц
ч ш щ ь ю я

А Б В Г Г Д Е
Є Ж З И І Ї Й
К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц
Ч Ш Щ ь Ю Я

Рисунок В.7 – Шрифт

Рисунок В.8 – Дизайн «лиця» буклету з розмірами

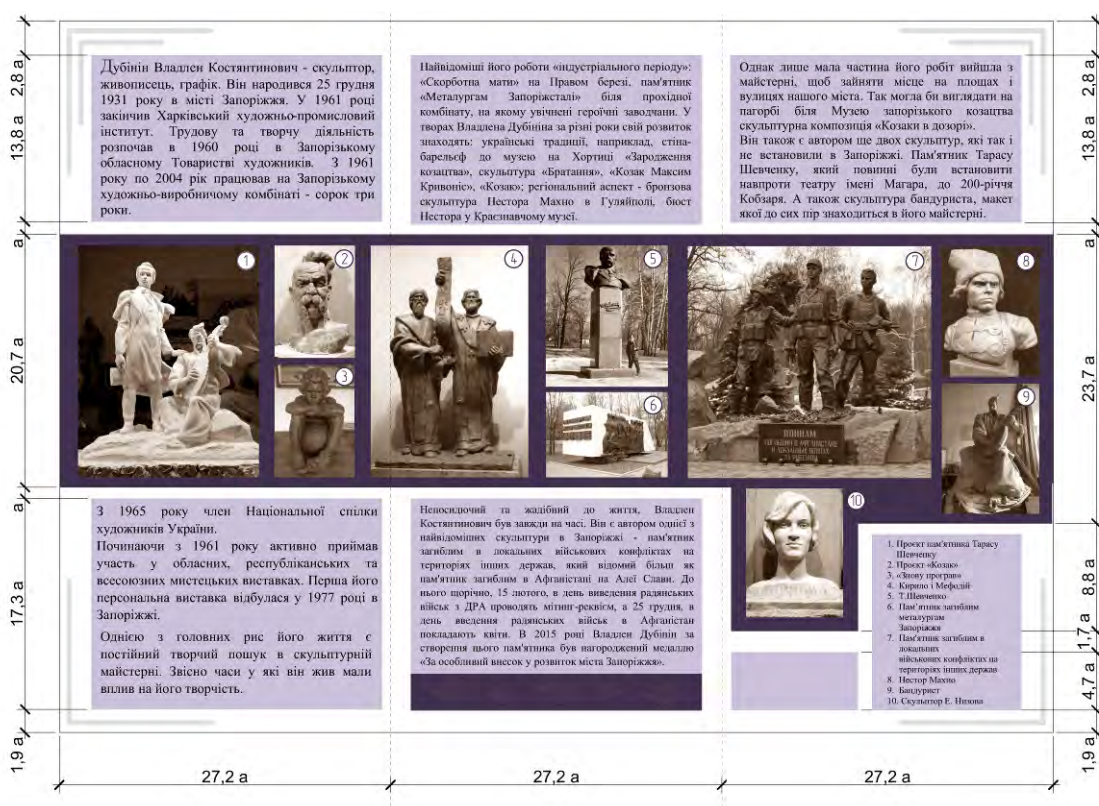

Рисунок В.9 – Дизайн середини буклету з розмірами

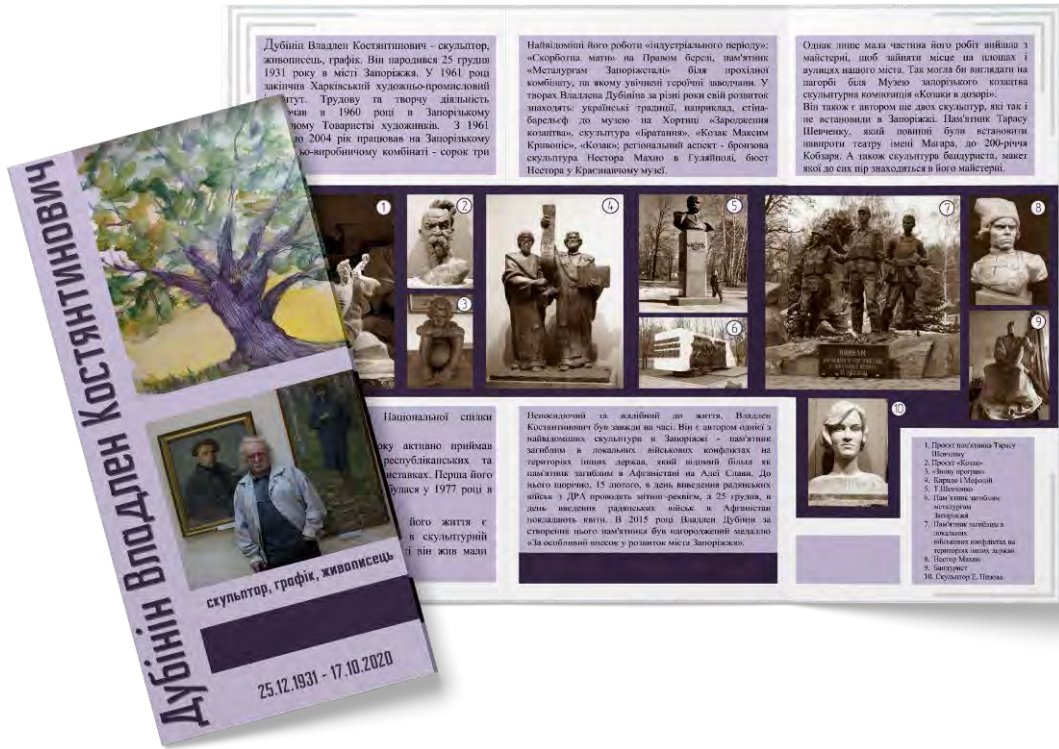

Рисунок В.6 – Дизайн буклету

ДОДАТОК Г

Демонстраційний планшет

ДИЗАЙН ТА АВТОРСЬКІ ІЛЮСТРАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНОГО БУКЛЕТУ ЗАПОРІЗЬКОГО СКУЛЬПТОРА ВЛАДЛЕНА ДУБІНІНА

Текстовий план

Фотододаткова творчість

Дизайн шрифту буклету

Дизайн у середній буклету

Накладна сітка накладним

Дизайн буклету

Високий розмір зовнішньої сторони

Основні розміри внутрішньої сторони

Фірмовий QR-код сторінок на сайті 3886327

Запорізький національний університет
Навчально-дослідний Інститут інформаційної роботи та комунікацій
Викладач, студентка 4 курсу, група Б.0222-1 Паша Д. С.
Навчальні дисципліни: набірник, Зас. худ. Творч. Грески LC.

Рисунок Г.1 – Демонстраційний планшет