МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Черкаський державний фаховий бізнес-коледж
Циклова комісія дизайну

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної роботи (проєкту)
фахового молодшого бакалавра
на тему: **Створення графічної серії на тему «Краса природи»**

Виконала студентка групи **№ 1Д-21**
за спеціальністю 022 «Дизайн»
Світлана ЛАРІОНЦЕВА

Керівник кваліфікаційної роботи
Валентина МУЗИЧЕНКО

Робота захищена _____ з оцінкою _____
Протокол ДКК № _____ від _____

Засвідчую, що в цій роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань
Студент _____
Підпис

Черкаси-2025

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТЕРНІВ	5
1.1. Значення патернів	5
1.2. Для чого потрібні патерни	7
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ АНАЛОГІВ	9
РОЗДІЛ ІІІ ОПИС ПРОЄКТНОЇ ЧАСТИНИ	19
ВИСНОВКИ	22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	25
ДОДАТКИ	27

ВСТУП

Тема кваліфікаційної роботи: Створення графічної серії на тему «Краса природи»

Графіка – це вид образотворчого мистецтва. Термін графіка походить від грецького слова графо, що означає писати, креслити, шкребти.

Графічні твори, на відміну від живописних, передають найголовніше без зайвих деталей. Вони ніби відображають ідею твору.

Краса природи оточує людину в повсякденному житті. Без природи і її краси світ був би одноманітним і не цікавим, а так все грає різними барвами і відтінками. Людство не задумується і не всі цінують те, що кожного дня очі бачать красу природи, різні відтінки кольорів. Світ навколо різноманітний і грає всіма фарбами веселки. Люди не цінують, що кольори природи відображають те, що все яскраве і кольорове, а не тьмяне і похмуре. Художник переносить це на полотно і відтворює побачену природу в малюнку, в живописі і на різних сучасних гаджетах.

Мета роботи є важливою, адже в теперішній складний час потрібно донести, як цінне для людства природа і навколишнє середовище. Тому, що кожного дня знищуються природні ресурси і живі істоти, які є невід'ємною складовою частиною життя людини. Дуже шкода, що людина не задумується, і не усвідомлює що від маленької комашки залежить життя всього людства на планеті Земля. Здавалось би, маленька істота, але для людини–це велика цінність і джерело збагачення нашої природи в цілому.

Об'єктом дослідження є графічна серія. *Предмет дослідження* – створення графічних робіт та їх застосування.

Завданням кваліфікаційної роботи є створення графічної серії авторських робіт з метою популяризації їх більшій кількості людей. А також наголошення

про важливість збереження рідкісних видів комах, зображення яких планується розробити.

В графічній серії заплановано створити стилізоване зображення різних метеликів та комах, відобразити з ними патерни, та запропонувати вирішення їх використання. Символічно обрати саме види комах з Червоної книги, як крик про те, що вже знищено багато популяцій яких неможливо навіть відродити.

Буває непомітно, але маленька комашка є основою біомів, без них неможливе життя на землі. Є багато видів, які мають позитивне чи негативне значення для людини. Деякі з комах приносять користь як для запилювачі рослин, деякі виробляють речовини, які використовуються як харчові продукти та сировина для промисловості (мед, віск, шовк, природні фарби).

Комахи запилюють квіткові рослини, щоб могли утворитися плоди й насіння. Ніхто не задумується, що маленька комашка підтримує чистоту землі за допомогою ефективної системи переробки, оскільки сприяють розкладу мертвих рослин та тварин. Обираючи тему цікаво стати дотичним до збереження комахи як символу всього живого на планеті Земля, донести через роботу важливість маленької істоти яка є невід'ємною частиною життя людини.

Тема захисту природи завжди є і буде актуальною, адже в час високих наукових технологій важливо пам'ятати про живих істот нашої планети. Не забувати розказувати дітям про збереження природи і її мешканців. Цікавим фактором роботи є те, що саме графічна серія може бути використана будь де: в інтер'єрі, в книжкових ілюстраціях, а також навіть можна зробити емблему для організації захисту комах. В серії книг про природу можна застосувати патерни в оформленні та ілюстраціях як символ комахи і її важливу роль в житті людства. Також можна взяти як ескіз для палітурки блокнотів на тему комах. Для майстрів тату сфери може слугувати ескізом.

РОЗДІЛ І
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТЕРНІВ

Патерн – це повторювана структура, форма, модель або схема, яка використовується для опису, створення або прогнозування певного явища або процесу. В різних сферах знань патерни мають свої специфічні значення, але загальна ідея полягає в тому, що це щось, що повторюється і може бути використано для аналізу, вирішення проблем або створення нових речей.

Патерни, або шаблони, використовуються для вирішення типових проблем, які часто виникають у різних сферах, таких як програмування, дизайн, музика та інші. Вони служать зразками, які допомагають оптимізувати процеси, підвищувати ефективність та створювати більш структуровані та впізнавані рішення.

1.1. Значення патернів

В серії графічних робіт на тему «Краса природи» патерни є основним розробляємим проєктом. Сенс і значення патернів там, полягає в вирішенні проблеми збереження природи та її краси. Тому, було розроблено шість моделей зникаючих або рідкісних видів метеликів України. Кожен з патернів відрізняється між собою, але загальні форми поєднуються в однакове стилістичне вирішення. В роботі застосовано окремо підібрану кольорову палітру, яка також має певну роль у даному проєкті. Саме за допомогою кольорів, автор повинен донести важливість патернів і їх значення. Кожен колір був підібраний так, щоб зображення гармонійно вписувалось в серію.

Проблема збереження природи в наш час є і буде актуальною.

По перше, тому що люди не вважають потрібним брати на себе певну відповідальність. Існує думка що одна людина не може почати якусь дію. Більшість вважає, що від одного нічого не залежить, але ситуація спрацьовує

навпаки. Це стосується багатьох світових проблем, перш за все проблеми збереження екології і популяризації вимираючих видів тварин, рослин, і комах.

Занурюючись у цю тему детальніше, можна точно довести, що саме комахи відіграють важливу роль в житті людей. Наприклад, бджоли допомагають в запиленні рослин, рослини дають нам можливість дихати, а для людини це перша потреба.

Природа – це те що оточує людину кожного дня. Вона дає нам свої ресурси, красу і різноманітність видів. З точки зору дизайнера, ця тема також може бути завжди актуальною, адже є можливість створити безліч цікавих проєктів. Наприклад такі як: патерни, плакати, цифрові ілюстрації.

В епоху високих технологій і масового побутового виробництва важливим є також донесення суті проблеми та обговорення варіантів чи способів її вирішення. Подати інформацію в правильній формі можливо за допомогою тексту, соціальних мереж, чи реклами. Дизайнер має взяти до уваги сукупність даних факторів, щоб створити приблизну основу для своєї роботи. В час швидко змінного контенту потрібно щоб саме ваша візуалізація і бачення звернули на себе увагу глядача. Для цього дизайнер може застосовувати приклад анти-реклами, тоді переходити до деталей, цим самим і змусити замислитись десятки людей.

Другим фактором популярності проєкту і обширності теми є процент реального інтересу та обговорення заданого питання. Якщо надати чомусь важливому розголос, можливо підняти актуальність, а головне–мету створення проєкту. З психологічної точки зору, людина здатна краще реагувати на подразник, коли її це доторкнеться. Забруднення планети, материків, океанів–подразник для населяючих іх тварин, рослин, чи комах. Людина задумується про це насправді лише тоді коли бачить перед собою наслідки свого ж байдужого ставлення. З’являються думки накшталт причетності до цієї ситуації, роздуми на рахунок початку вирішення її самостійно. Спочатку в однієї, а далі, можливо, й в розповсюдженні.

1.2. Для чого потрібні патерни

Практичне застосування проєкту полягає в тому що даною роботою дизайнер демонструє та застосовує свої навички та вміння працювати з конкретно заданою йому тематикою. Для цього він використовує потрібні програми а також знання з певної галузі розробляємої роботи. Кожен проєкт має включати в себе певний сенс. Кожен дизайнер може закласти туди і свою думку, але все ж таки потрібно дотримуватись теоретичного завдання, якщо це наприклад робота з клієнтом, або ж навпаки великою компанією. В даному випадку будь яка помилка, чи невдале розміщення елементу, може в корні змінити суть об'єкту або ж відкрити неправильні домисли. Тому, в деяких випадках це роблять навмисно, і помилка–може стати початком зародження наприклад певного бренду, і внаслідок стати його фішкою.

Припустимо що це можуть бути персонажі. Для них у бренду повинен сформуватись фірмовий стиль. Звісно, з певним проміжком часу проєкт може застати редизайн, чи повну зміну стилю, для підвищення популярності, і розповсюдження своєї продукції. Але насправді, найголовніше в цьому ділі зберегти певну впізнаваність бренду. Забезпечити йому більшу зацікавленість користувачів, і процвітання серед клієнтів. Взявши до уваги дані пункти, дизайнер може скласти для себе план подальшої роботи.

Для обох сторін важливо зберегти клієнтоорієнтованість, бажання замовника, а спеціалісту – встановити конкретне завдання і строки виконання, а також надати можливість внести свої ідеї та пропозиції в роботу над створенням, і кінцевим результатом проєкту, з втіленням задумки в її подальше життя. Насправді, для дизайнера завжди важлива конкретизація цілі задач проєкту, і мета його створення з можливістю правильного застосування. Для масового виробництва деталі мають біти чіткими, адже фінальна продукція може не змінюватись, в залежності навіть з вміннями дизайнера та його базою знань. Але, і для маленького замовлення потрібно враховувати такі деталі. Також як і замовнику потрібно розуміти те, що у виконавця все одно може існувати власний

стиль і уявлення про певні теми. Враховуючи це, іноді можливо встановити рамки в роботі, але краще домовитись, щоб в тандемі були взаємоповага, взаєморозуміння, і зв’язок.

Результат, не завжди залежить від одного початку чи дії, буває й так, що потрібно більше простору для самого створення вирішення, і запуску мислення подолання, і висвітлення проблеми. Для цього, дизайнеру можливо знадобиться навіть втілення різних стилів, чи застосування окремого виду графіки, щоб дійсно правильно передати задумку клієнта, а також свою власну. Пояснити стилістичні поєднання так, щоб вони були зрозумілі не тільки клієнту і фахівцю самому, а й тим, до кого так важливо донести фінальний проєкт і його значення.

Головною функцією патернів – є поєднання повторюваних елементів в єдиний візерунок, з певним зображенням, яке вже існує, чи навпаки може бути окремо створено для певної тематики. Патерни можуть застосовуватись не тільки для роботи дизайнера. Також вони мають сенс і в інших професіях. Їхня специфіка може змінюватись, стиль відрізнятись, адже потрібно теж сприймати те, що вони будуть застосовані для різних цілей. Патерни можуть застосовуватись в психології, для заспокоєння. Повторення ліній стимулює чітке запам’ятовування образу, його відтворення в правильній формі. В дизайні патерни досить поширені, тому що можуть бути використані для створення текстилю, дизайну одягу, інтер’єрних прикрас, стилізованого паперу, або ж просто для власного застосування. Цей вид дизайну заслуговує окремого обговорення й популярності, адже насправді в нього є великий потенціал, розмаїття тем і об’єктів роботи на яких можна втілити свої ідеї, та застосувати даний простір справді цікаво.

РОЗДІЛ ІІ
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

При створенні графічної серії робіт на тему «Краса природи», було розглянуто безліч статей і сайтів, зі схожими обговореннями. Для детальнішого аналізу питання, потрібно відштовхуватись від вже існуючих джерел інформації. А саме художників-ілюстраторів, організацій збереження і охорони рідкісних видів живих істот. Саме тому в патернах підібрані кольори які більш дотичні і актуальні. Кожен колір, і елемент має своє особливе значення в роботі. Від сукупності даних фактів залежить подальше сприйняття готового продукту, і його використання в повсякденному житті.

В поєднанні елементів, кольорів, і актуальності теми проєкту і її значення, полягає ще й задача візуального сприйняття й розуміння цілі його створення, масою людей.

Головною задачею дизайнера в створені будь якого проєкту, є важливим правильно подати обрану тему. Візуалізувати, об’єднати і показати актуальність і можливість вирішення проблеми.

Перед розглядом аналогів був проведений аналіз власних робіт, що створювались на предметі «Основи композиції» (Додаток А Рис.1 та Рис.2).

Відштовхуючись від них, виникла ідея створити власну серію патернів з метеликами, адже вони на думку автора найбільше підходять до створення графічної серії робіт на тему «Краса природи». Дивлячись на ці роботи можна побачити чіткість кольорів, і плавність ліній, які утворюють собою правильний візерунок патерну. На ньому теж зображені метелики, але у даному проєкті задача стоїть в тому, аби показати нові можливості їх проєктування.

Не дивлячись на те, що першим ідейним натхненником стали саме ці роботи, потрібно було створити щось нове і унікальне. А також цікаве по стилістичному вирішенню.

В розробці даного проєкту головною метою полягає правильне поєднання і створення графічних елементів та концепції до теми «Краса природи». На цю тему була створена серія патернів з рідкісними комахами, або тими що занесені до Червоної книги України.

Основним направленням є підбір кольорової гамми, розміщення об’єктів, і реалізація конкретного мистецького та культурного суспільного сенсу. В цьому проєкті були застосовані певні навички роботи з графічними інструментами і редакторами. Сукупність форми, ключові елементи, структура створення ліній, це головні аспекти розробляємого проєкту.

За допомогою програмних інструментів та комп’ютерної графіки був створений саме дизайн серії. В поєднанні одночасно чіткість елементів і плавність ліній. Відштовхуючись від справжніх, створено власні їх видозмінення. Стилістичне поєднання підібрано так, щоб водночас бачити красу, і суть готового проєкту. Чіткі лінії дають зрозуміти об’єм і розмір форми, передаючи собою структуру деталей, тоді як плавні показують легкість та ніжність окремо виділеної фігури. Кожна лінія формує якийсь об’єкт. З них складається композиція, що показана на патернах. Саме вони в обраній темі відображають закладену в них ідею, і актуальне на наш час питання.

Заставляють задуматись над тонкощами роботи, її розробки та пропорційного вирішення. Використання окремих параметрів та інструментів, задання розмірів без шаблонів, і створення власних графічних елементів в проєкті, дають змогу дизайнеру самому більш детально замислитись над кольорами, концепцією, та також над тим як він уявляє, власний готовий продукт, і що він може зробити для його реалізації. Як правильно подати глядачам те що ти мав на увазі, і конкретно розповісти про задану тематику.

Візуалізація проєкту від самого початку залежить саме від ескізних форм, ідеї, вирішення дизайнерських задач, оцінки вже існуючих речей на певну тему. Тоді дизайнеру потрібно правильно підібрати кольорову палітру, щоб вся робота

виглядала гармонійно, адже від вище перерахованих факторів залежить результат фінального продукту.

Також дуже важливим в принципі будь-якої дизайнерської роботи є перспективне розміщення. Особливо зараз це актуально для створення правильного патерну. Відзеркалення, обертання і рівність фігур і окремих частин, можуть забезпечити необхідну компоновку в обраній композиційній роботі. Розміщення елементів в дизайні як такому, теж має велике значення. Гармонійне поєднання компонентів і кольору, мають також показувати своє істинне зображення. Адже колірна гамма теж впливає на сприйняття глядачем дизайнерських вирішень, і підхід до проєкту.

Чітка й правильна заливка, загальна палітра кольорів, сприяють більшому зацікавленню до конкретної теми чи роботи. Або ж навпаки, до її створення. Звісно що вона може бути різною, але від'ємності є цілком можливими навіть у одному проєкті. Розбіжності навпаки завдаватимуть ще більших структурних ефектів, і зможуть надихнути на певні ідеї чи думки.

Для дизайнера дуже важливі ці фактори, адже вони взагалі можуть мати аргументоване право на існування, та стати у нагоді в розробці подальших робіт спеціаліста, і просунути не тільки популярність проєкту, а й самого фахівця. Це допоможе дизайнеру прокачати його навички, і додасть натхнення для інших розробляємих проєктів.

До першого поданого ідейного об'єкту були додані й інші, наприклад зображення з одягом на якому є метелики, чи навпаки композиції з їх використанням. Наприклад якщо розглянути аналог на Рис.1, то можна помітити, що саме він є першим в цьому списку, і показує собою приблизний напрям обраної роботи. В ньому вдало поєднуються кольори і розміщення елементів на заданому форматі. Звісно що в даному проєкті, патерни виконуються іншим шляхом програмних вирішень, та в більшій кількості. Але саме це зображення чітко характеризує початковий стиль і плани щодо розробки певних матеріалів.

Теж саме можна сказати і про аналогічне зображення на Рис. 2 в Додатку А, що показує собою поєднання стилістичного елементу між патернами, та менший взаємозв'язок між кольорами, для показання більшого контрасту між роботами, та те чим вони відрізняються одна від одної. Кожен аналог вирізняється серед інших, але всі вони формують собою план створення і розробки ескізних моделей, які будуть використані в деталізації кваліфікаційного проєкту. Всі вони підібрані так, щоб в кінцевому варіанті гармонійно поєднатись у цільну композицію, і мати можливість власним прикладом показати точне направлення ексклюзивної серії. Хоча на перший погляд ці ілюстрації не мають дотичності до фінального продукту, але саме в них закарбована також суть створення даної роботи.

Хочеться уважно розглянути одного з представників видів вимираючих метеликів (Додаток А Рис. 3), які є так би мовити жанром цієї графічної серії. Собою він уособлює красу, має яскраве забарвлення. Але, він використовується лише для розроблення моделі для одного патерну. В патерні оказані різноманітні варіанти його розміщення, також змінені основні форми, задля надання об'єкту більшого стилістичного розвинення, і розв'язку ситуації. В собі він уособлює плавні лінії, які зберігаються також і на готовому проєкті. Для того щоб правильно розмістити модель у візерунок, потрібно було створити рівні графічні форми, видозмінюючи вже існуючи, і відходячи саме від зображення, яке являється основою. Тобто саме зображення слугує лише для бачення того, як дизайнер має поєднати водночас і свої навички видозмінення об'єкту зі збереженням його першопочаткової задумки і певної дії в стилістичному розположенні. За допомогою даного зображення було створено власний стилізований макет версії метелика, який потім використовувався у формуванні певних візерунків, що утворили собою один з патернів.

На наступному зображення представлений вже інший вид метелика (Додаток А Рис.4), але можна спостерігати схожу картину. Тому для нього також будуть застосовані цікаві видозмінення без утрати початкової форми, лише

надання їй нового мистецького образу. Для цього фахівець також використовує навички формування, і створює об’єкт фактично з нуля.

На цьому зображенні можна помітити, що метелики в серії графічних робіт будуть відрізнятись один від одного, адже в роботі потрібно представити кожен із обраних видів, і показати їх значення в житті людини, а також в тому яку роль вони відіграють на певному візерунку в патерні.

Безпосереднім плюсом всієї серії є те, що кожен з розроблених зображень, можна трансформувати за потреби в іншій проекції. І тим самим створити ще більше утворюваних композиційних елементів, які будуть привертати до себе увагу неповторністю ліній, і використанням їх як окремого компоненту для розміщення наприклад на повсякденних речах. Але це буде дійсно новим і цікавим рішенням, навіть якщо дивитись на готовий продукт, можна підмітити для себе те, що саме патерни відокремлюються один від одного і кожну деталь можна сумістити з іншою, створюючи тим самим унікальне поєднання стилю, форми, та кольору. Не дивлячись на це, теж можна застосувати їх як окремі візерунки без фону та кольорового додатку, а використати як окремий механізм для створення цікавої речі, чи доповнення до обраного проєкту. Порівнюючи їх між собою, можна помітити і їхню схожість, адже вони є одним видом живих істот, але різними по зовнішньому вигляду, це їх суміщає, та показується на готових роботах.

Пропонується проаналізувати перший прототип який схожий на остаточне композиційне вирішення в кваліфікаційному проєкті (Додаток А Рис. 5). Але все ж таки відрізняється. Тут можна помітити, що елементи більш тонкі і малі за розміром, ніж на оригінальних авторських роботах. В конкретному випадку це демонструє також і відходження від конкретизованого зображення, адже задача все ж таки стоїть в тому щоб власноруч створити те що буде насправді унікальним в графічній серії робіт.

Є й елементи які за своєю формою являються більш пласкими, та на думку автора притиснутими до фону, і занадто виокремленими на цьому зображенні.

Тому, в своїй роботі дизайнер застосовує більше форм для композиційного розташування їх в контурні лінії різних товщин, щоб вони утворили собою об’єм, і в деяких випадках показали наприклад свій розмір, який найбільш дотичний до реального. Якщо брати оригінальні крила, то в сукупності таких елементів можна побачити як вони поєднуються між собою, і символізують розмах. А плямові рішення можуть бути видозміненими задля кращого сприйняття конкретної фігури на полотні. Кожна модель має водночас показувати глядачеві свою ніжність, а деякі з робіт можуть бути більш чіткими і контурованими, тому що знову ж таки мають утворювати собою впізнаваність з оригінальними їх видами, та мати певний порядок в розміщенні. Повторювати також розмір елементу, і правильне його розміщення, щоб наприклад відштовхнутись від фонового вирішення, і бути на передньому плані роботи.

Наступний аналог (Додаток А Рис. 6) теж має оригінальне зображення певного виду метелика. В готовому проєкті, він має декілька варіантів розміщення і утворення собою візерунків різного розміру, але не відокремлюючись від основної форми в заданому для нього патерні. В поєднанні з кольором символізує те що даний вид метеликів на грані вимирання, і залишилось дуже мало його екземплярів. Самою своєю формою, він вирізняється серед інших робіт тим, що показує свою величність та вишуканість на певному форматі. Насправді кожне зображення з серії робіт можна застосувати для розміщення на якійсь речі. Оригінальні види метеликів дають змогу автору самому придумати те, як саме буде створена його модель, і розташування в відображенні з іншими роботами.

Ще одним важливим фактом є те, що автору потрібно поєднати всі обрані ним види, не тільки стилістично, а ще й підібрати від них необхідну кольорову гаму. Насправді це можна зробити методом підбору власних кольорів за бажанням, або відштовхуватись наприклад теж від оригінальних кольорів. Але спостерігаючи за дизайнерським рішенням автора, можна помітити, що було створено інверсійні рішення, які об’єднуються лише кольором підібраним

автором без прив’язки до оригінальних колірних мотивів, а ще й тим, що деякі з видів самих комах можуть утворити новий складний візерунок в поєднанні з заданим їм стилістичним кольором.

Важливим фактором в створенні серії графічних робіт на тему «Краса природи», є підбір особистої кольорової гами розробляємого проєктного формування (Додаток А Рис. 7). Кожен колір та елемент мають особливе значення в ньому [30]. Тому, можна скласти характеристику і для цього зображення. Дане зображення показує в собі одразу декілька видів комах, та можливість їх поєднання в одному стилістичному відображенні. Підбір кольору на заданому аналозі, є красивим, та підходить власне до цієї роботи. На даному зображенні можна помітити, що кольори об’єднують компоненти роботи так, що не витісняють їх за рамки обраного формату, але при цьому не стискають малюнок на ньому. Дивлячись на це, можна заявити про те, що цей аналог є вдалим для використання його як референсу для створення обраної теми. Відштовхуючись від нього, можна розібрати слідуючий аналог.

Перше зображення серед каталогу аналогів яке показує собою практичне застосування серії патернів (Додаток А Рис. 8). Патерни – унікальний вид графіки. На них можна зобразити будь який предмет чи живу істоту, і показати її красу, чи потребу для життя людства [30]. Насправді обрана картинка відображає в собі те як може виглядати готовий продукт з застосованим візерунком чи готовим об’єктом із серії графічних патернів. Наприклад на футболках можна застосувати як окремий елемент, так і патерн повністю. Це можна зробити на будь якому одязі, чи побутовому предметі, який використовується в повсякденному житті. Авжеж, можна змінити розмір, форму та розташування роботи на обраному предметі. Це може значно покращити будь яку річ. Створити нове стилістичне забарвлення, унікальний предмет гардеробу, чи інтер’єру. Можна обрати окремий вид метелика, створити з ним ще декілька варіантів візерунку, і отримати навіть колекцію такого одягу. Ще патерни чудово підходять для створення сувенірної продукції, або ексклюзивної лінійки від

бренду. Також вони унікальні тим, що можна розібрати патерн повністю, але при цьому не втратити їхню структуру, і створити не тільки нові окремі компоненти і забарвлення, а ще й тим, що можна застосовувати різну товщину ліній, повороти, інверсію кольорів, пропорційне рішення. Але важливо пам’ятати про те, що потрібно правильно масштабувати готовий виріб, адже від цього залежить якість друку не тільки на папері, а й на речах які потім можуть розповсюдитись.

Розглядаючи наступний аналог (Додаток А Рис. 9), можна помітити, що ця робота в корні відрізняється від інших не тільки стилем, а ще й розташуванням графіки на ній. Звісно, її можна використати як аналог, але в роботі вона може допомогти лише тільки тим, що на ній можна спробувати як будуть масштабуватись об’єкти наприклад при накладанні один на одного. Чому це зображення також додане до розгляду в аналогах? Тому що не дивлячись на те що воно відрізняється своєю структурою, зміст, і тема роботи цілком підходять для того щоб побачити для себе щось в ній, і взяти як початковий пошук ідеї навіть на початку створення проєкту.

В роботі показані різні проекції одного й того ж самого предмету, тому можна приблизно побачити як буде виглядати обрана розробляєма модель. Також на зображенні є дотичність до теми збереження і краси природи. Можна побачити ще те, що з проекцій предмету на різній висоті, чи товщині з’являються елементи які схожі на ті що створюються і використовуються між поєднаннями у деяких патернах серії. До речі там теж існує обмежена кольорова палітра. Якби таких робіт було більше на форматі, можливо можна було б побачити й інші варіанти розміщення подібних елементів, а також розроблених мінімалістичних ідей між ними. Хоча сама по собі робота поєднує в собі різні види тієї самої речі, можна підмітити для себе різні стилістичні вирішення і вподобання.

Підсумовуючи всі вищеописані фактори, та переглядаючи останній аналог (Додаток А Рис. 10), який як і інші є безпосередньо важливим у створенні графічної серії на тему «Краса природи», можна сміливо засвідчити про те, що

кожен з них має свою особливу стилістику. Але всі вони допомагали і слугували прикладами для розроблення кваліфікаційного проєкту. Не дивлячись на їхні розбіжності, неповторність ліній і напрямів застосування, все одно можна звернути увагу на те, як вміло дизайнери застосовували свої навички в тій чи іншій роботі.

Це зображення не тільки дає нам змогу побачити те як на ньому розташовані графічні засоби і механізми створення, а ще й те, як вдало вони поєднанні між собою. Не дивлячись на розбіжність розмірів і стилю виконання, на ньому все одно є певний дизайнерський задум, і видимість окремих деталей. Цей аналог наштовхує нас на думку, як те що здавалось би так відрізняється одне від одного може одночасно слугувати ідейним збагаченням для застосування в одному проєкті. Але всіх їх об’єднує тема чистоти, краси і збереження природи.

Кожен з обраних аналогів відповідає заданій задачі, і сам для себе розкриває суть не тільки свого відображення, а й формування проєкту окремо від них. Переглянувши окремо вибрані аналоги, можна скласти для себе картину того як спеціаліст будував деталь за деталлю, і складав це у свій перший масштабний проєкт. Розбіжності, несхожість одне на одного, от що дійсно об’єднує те-що показано на фінальних етапах проєктування.

Практичне застосування, ідеологія, сенсова нагрузка, все це показано за допомогою саме таких видів аналогів. Кожен з них описує той чи інший етап створення графічної серії патернів. В своєму порядку вони дійсно відображають рівні підготовки, і розуміння ідеї і теми фахівця, та по справжньому показують те наскільки уважним було проєктування. Замислюючись над вищеописаними фактами, можна зрозуміти для себе можливо не всю, але більшу частину важливості розробленого проєкту, його комплектації, варіанти відображення і вирішення заданої проблеми, та тематики проєкту.

Окремо хочеться звернути увагу на компанування компонентів та кольору, чіткість ліній, і плавність форм, які так і хочеться переглядати. Дивлячись на сукупність всіх описаних пунктів, видно що проєкт є цікавим не тільки для

обговорення й розповсюдження, а й ще необхідним для застосування в повсякденному житті. Проєктування графічних частин, великі композиції з показанням обширного змісту всередині себе безпосередньо мають привернути на себе увагу, і показати значення не тільки збереження природи, а ще й її дизайнерської частини!

РОЗДІЛ ІІІ
ОПИС ПРОЄКТНОЇ ЧАСТИНИ

При створенні графічної серії на тему «Краса природи», використано графічний редактор Adobe Illusrator.

Об’єктом для роботи стала розробка авторських патернів. На кожному з них зображено по одному з рідкісних видів метеликів, або тих що занесені до Червоної книги України.

На першому етапі створення даного проєкту були обрані оригінальні зображення з видами комах. Для проєктування в програмі основним застосованим інструментом є «Перо». За допомогою нього був зроблений обрис кожної фігури, притримуючись основних розмірів, але з певним стилістичним видозміненням. Далі проходить процес компановки однієї моделі в візерунок, за допомогою інструмента «Трансформація – Відзеркалення відображення». Коли об’єкти повністю пройшли цей етап, потрібно сумістити їх в рівне зображення, і вирішити як вони будуть показані на готовій роботі.

На першому патерні в серії зображено метелика «Бражник мертва голова». В його основі лежить форма кола, і елементи між собою з’єднуються до середини, утворюючи собою окремий візерунок. Всього в серії представлено шість видів патернів, по три види в одній лінії оформлення. Перші три є інверсіями кожного попереднього, пов’язані між собою синім кольором в основі. Так само виходить і з другою лінією, але вже з червоним кольором в компонентах.

На другому патерні вже інший вид, який представляє собою також формування фігур в коло, але без додаткового елементу посередині. В якості фону лежить чорний колір. Самі деталі закомпановані так, начебто вони накладаються одна на одну, змінюючи розмір без втрати якості, це зроблено за допомогою масштабування в графічному редакторі, і для того щоб на друці

елементи не втратили своєї чіткості, і їх було видно на відповідно заданому форматі.

Третій патерн зроблений з блакитним фоном в основі, відповідаючи певному задуму з інверсійним вирішенням. На ньому зображено третій вид метелика, фігури сформовані більше то округленої квадратної форми, і розходяться ближче до краю композиції. Посередині патерну є окремо додана фігура, яка з'єднує основну форму патерну до себе, притягуючи увагу, і не стає елементом який відволікає увагу на себе, а навпаки доповнює компоненти з фоном. Додаткова деталь між метеликами, створена за допомогою скруглення ліній в комп'ютерній програмі. Форма схожа на ту що показана на крилах у метеликів, відповідно вона і є запозиченою для фігури яка знаходиться між ними.

Четвертий патерн, що сформований в другій оформленій пропорційній лінії для заданого формату, являє собою більш етнічні поєднання. На цій роботі зображений вид метелика під назвою «Бражник Прозерпіна». Елементи накладаються один на одного, поєднуючи в собі білий та чорний колір в основі, на червоному фоні. Як і в попередньому, фігури на ньому розташовані ближче до краю композиції, між ними існує кругла форма чорного кольору, з білим зменшеним її варіантом посередині. Самі ж метелики по формі більш плавні та скруглені.

П'ята робота в серії поєднана двума кольорами, в принципі в даній серії робіт застосована обмежена їх палітра. До попереднього патерну цей утворює також колірне розмежування методом інверсії. Тому метелики навпаки зображені в червоному світлі, з білим зменшенням фігур повернутих до центру композиції, на задньому плані знаходиться зменшений їх варіант в білому кольорі. Фоном до композиції є чорний колір, завдяки ньому фігури притягують до себе увагу і відокремлюються від нього, забезпечуючи цим більшої зацікавленості до себе.

Останній патерн в серії показує на собі вид метелика з назвою «Подалірій». В основі патерну лежить червоний фон, з поєднанням компонентів в білому та

блакитному кольорах. Блакитний колір виходить більш схованим під білими моделями, тому деталі відокремлюються, і стають виднішими на композиції. По центру розміщено зменшений відзеркалений варіант, і всі елементи походять на форму подібну до заокругленого квадрату. Розміри додаткових фігур залежать від основних форм патерну, тому відрізняються один від одного, але для того щоб зберегти якість на потрібному форматі, були вирівняні під основу яка задана на фоні, і тому являються рівними по відношеню до композиційного вирішення та повністю закомпановані в серії робіт. Разом з патернами на вертикальному форматі було показано практичне їх застосування, на різних речах.

ВИСНОВКИ

Як висновок до кваліфікаційної роботи зі створення графічної серії на тему «Краса природи» можна сказати те що, даний проєкт дійсно важливий, і в ньому показано те, що актуально для обговорення на даний момент. Тут насправді є стиль і сучасні мистецькі рішення, які також поєднуються з даною тематикою. Підібрані кольори дуже гарно поєднуються з створеними патернами, та відіграють в них важливу роль. Оформленні патерни показують у собі інверсію до кожного попереднього у їх лінії. Кожен колір має там своє особливе значення, адже вони були підібрані власноруч, автором проєкту.

Для створення моделей метеликів були використанні їх фото (Додаток А Рис. 3-4). Ці фото використовувались як референс, для розуміння як правильно створити окрему деталь для поєднання її в патерн. При створенні моделей, було багато пошуків, і видозмінень реального зображення. Для того щоб створити власне стилістичне відображення об’єкту. Втім, дивлячись на готову роботу можна з впевненістю сказати що це вдалось зробити. І тому, хочеться сказати що кожна з представлених робіт унікальна, і в них є щось особливе.

Цікаве поєднання кольорів і патернів, в кінці сформували вишукану серію робіт, які можна застосувати наприклад для розміщення на одязі, в інтер’єрі, чи наприклад для книжкової графіки.

В даному проєкті головною ціллю було показати як важливо зберігати те, чого так просто можна не побачити, або те що вже зникло. Кожен колір і елемент, символізують про окрему тему, і те що в ній закладено. Синій – символізує свободу а також висвітлює елементи надаючи їм першими вийти на верхні елементи патерну та показати собою плавність ліній. Червоний колір – як символ України, та крику про те що вже знищено, але може бути збережено як пам’ять якщо люди також зацікавляться питанням популяризації цих видів комах. Чорний колір, слугує фоном до пари робіт, відокремлює зображення на них,

даючи чітке бачення заданих на ньому форм. На інших навпаки, слугує контуром, та забезпечує лінійні окреслення фігури.

Білий – як символ чистоти, легкості і плавності рухів самої комахи. Цей колір є майже у кожному патерні, адже саме в ньому є ці фактори. Блакитний – символ неба і простору, в роботі він розкриває своє значення саме в такому плані. Виділяє собою деякі елементи, а в одній з робіт поєднується з елементом білого кольору, одночасно показуючи собою ніжність і впевненість, а також символізує певний політ ідеї. В світло сірому кольорі можна побачити певну відокремленість від інших патернів, а також те що на ньому дещо відрізняється стилістична ідея. Якщо брати до уваги початкову розробку патернів в поєднанні з пошуком кольорової гамми, на першій їх версії яскраві кольори.

Деякі з форм були достатньо великими але в процесі формування готових патернів зазнали змін в стилістичному оформленні, і дійшли до переформування в більш плавні та спокійні кольори в деяких версіях патернів цієї серії. Але це було зроблено так, щоб загально не змінити саме перший і єдиний сенс цієї розробки.

За допомогою нового поєднання кольорів, було створено інверсійні рішення, які поєдналисьі дві досконалі лінії в оформленні конкретного проєкту. Всі дизайнерські пропозиції, ескізні плани застосовані в правильному пропорційному вирішенні, і окремих об’єктах. Кожен елемент був створений автором власноруч, а також саме композиція елементів теж має значення на кожному патерні.

На оригінальних зображеннях видів метеликів, можна помітити що вони чимось відрізняються від сформованих елементів, а також відрізняються між собою. Це і стало головною фішкою і формуванні їх в одну серію. Для того щоб показати це, було сформовано також і елементи між композиціями метеликів. За допомогою інструментарію в комп’ютерних програмних редакторах, їх було додано також до серії робіт. В такому порядку сформувалась прекрасна серія патернів на тему: «Краса природи» Справжня її суть розкрита якраз за

допомогою розробляємого проєкту. Закарбована суть проблеми збереження природи, і водночас її краси.

Саме за допомогою даного проєкту можна надати розголосу даній тематиці. Життя комах на землі – є важливим компонентом для життя людства. Тому саме ми маємо забезпечити їм комфортні умови для життя, і вони подякують нам своєю красою. І будуть так само жити і радувати людей як графічна серія на тему «Краса природи».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. «Історія дизайну», Шарлотта Філл, Пітер Філл. Видавництво «КоЛибри» 2014.
2. «Дизайн для реального світу», Віктор Папанек. Видавництво «ArtHuss» 2020.
3. «Дизайн звичних речей», Дон Норман. Видавництво «Клуб Сімейного дозвілля». 2023.
4. «Універсальні принципи дизайну», Вільям Лідвелл, Критіна Холден, Джилл Батлер. Видавництво:Питер. 2014.
5. «Візуальне мислення», Ден Роем. Видавництво: Penguin. Рік видання: 2014.
6. «Слово дизайнеру», Сара Бадер. Видавець: Манн, Іванов І Фербер. 2014.
7. «Рисовий штурм» Майкл Мікалко. Видавець: Манн, Іванов І Фербер. 2018.
8. «Кради як художник», Остін Клеон. Видавництво «КСД». 2017.
9. «Професія – Ілюстратор», Наталі Ратковскі. Видавець: Манн, Іванов І Фербер. 2016.
10. «Про Шрифт», Ерік Шпікерманн.Видання українською мовою: Книга видавалася в різних видавництвах, зокрема у 2019 році. 2003 (США, Adobe Press).
11. «Теорія кольорів», Йоганнес Іттен. Видавництво: «ArtHuss». 2023.
12. «Дизайн–мислення в бізнесі», Тім Браун. Видавець: Манн, Іванов І Фербер. 2012.
13. «Графічні стилі Від вікторіанців до хіпстерів», Стівен Геллер, Сеймур Кваст. Видавництво «ArtHuss». 2019.
14. «Творчий потенціал фахівців з графічного дизайну:реалії та перспективи» Цзя Яочен. Видавництво: Центр учбової літератури (ЦУЛ). 2018.
15. «Наука дизайну та форми», Йоганесс Іттен. Видавництво «ArtHuss». 2021.
16. «Основи графічного дизайну» Алекс В. Вайт. Видавництво «ArtHuss».2023.
17. Білодід Ю. М. Основи дизайну: навч. посібн. Ю. М. Білодід, О. П. Поліщук. К.: Парапан, 2004. – 240 с.

18. Гладун О. Графічний дизайн Харкова 1990–х рр.: до питання пошуків національного виразу // Традиції та новації у вищій архітектурно–художній освіті. – 2003. – № 3–4 – 2004. – № 1–2. – с. 113–115.
19. Даниленко В. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна / В.Я. Даниленко. – Харків: Колорит, 2007. – 197 с.: іл.
20. «Не змушуйте мене думати» Стів Круг. Видавництво «ArtHuss». 2024.
21. «Заповіді графічного дизайну: 365 практичних порад» Шон Адамс, Пітер Доусон, Джон Фостер, Тоні Седон. Видавництво «ArtHuss». 2024.
22. «Невідповідність: Як інклюзія формує дизайн» Кет Голмз.
Видавництво «ArtHuss». 2024.
23. «Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах» Йоганесс Іттен.
Видавництво «ArtHuss». 2021.
24. «Флорографія: Ілюстрований довідник з вікторіанської мови квітів»
Джесіка Ру. Видавництво «ArtHuss». 2024.
25. Google Chrome: https://www.1stdibs.com/creators/joseph-scheer/art/
26. Google Chrome: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Papilio.podalirius.mounted.jpg
27. Pinterest: https://pin.it/23mTrycfa
28. Google Chrome: https://golos.zp.ua/obshhestvo/234580/bolshaja-gusenica-i-ogromnaja-babochka-v-zaporozhskoj-oblasti-obnaruzhili-redkoe-nasekomoe-video
29. Pinterest: https://pin.it/2bRDpanYG
30. Google Chrome: https://images.app.goo.gl/mfZ8e9UjpYjSQa717

ДОДАТКИ

Додаток **А**

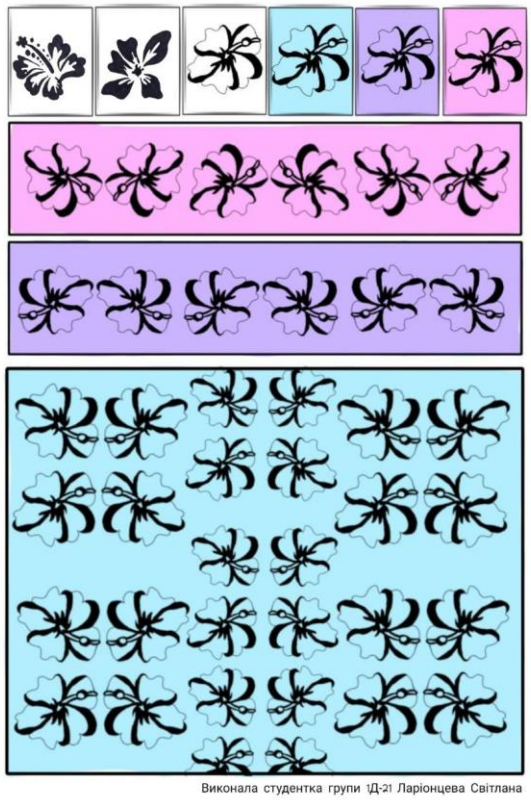


Рис. 1. Авторська розробка

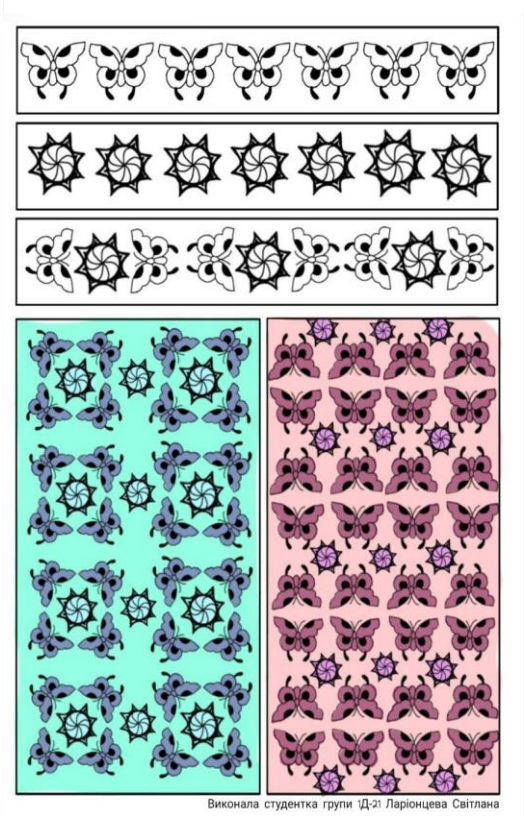


Рис.2. Авторська розробка

Рис. 3. Оригінальне зображення виду

Рис. 4. Оригінальне зображення виду

Рис. 5. Варіант композиції фігур Рис. 6. Оригінальне зображення виду

Рис. 7. Приклад розробляємої форми Рис.8 Приклад застосування на одязі

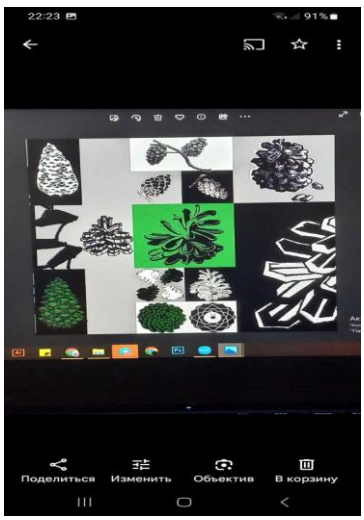


Рис. 9. Приклад композиції додаткових елементів

Рис.10. Зображення композиції формування патерну

Додаток Б

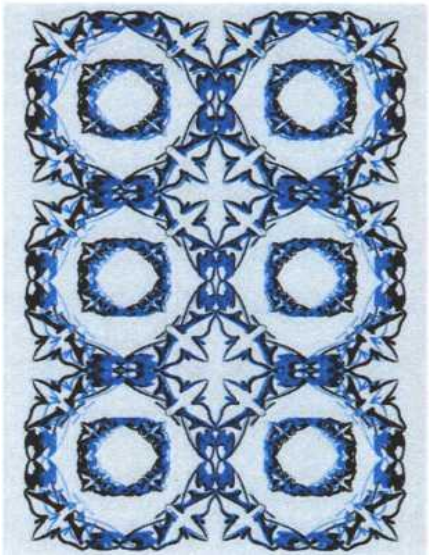
ПРОЄКТНА ЧАСТИНА

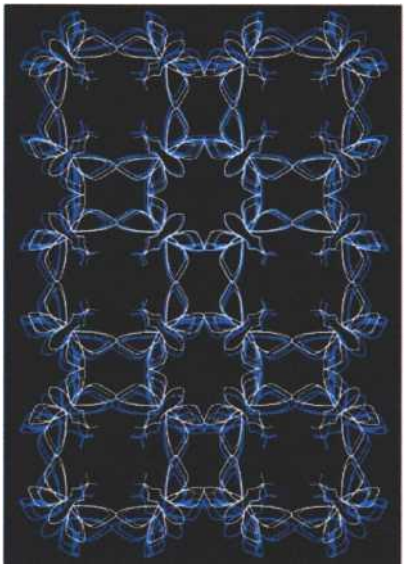
Аркуш 1 3 патерни

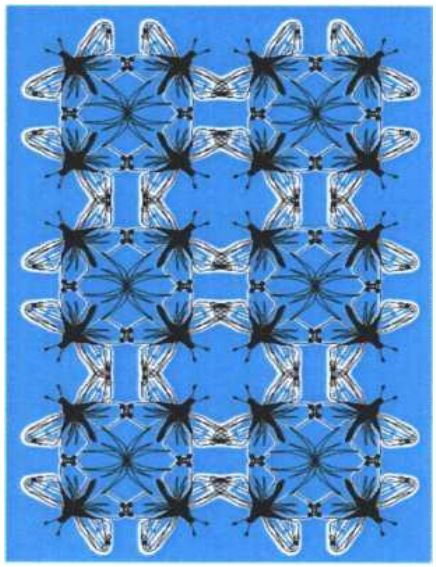
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФАХОВИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ РІК ЗАСНУВАННЯ - 1966

Створення графічної серії на тему «Краса природи»

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА (ПРОЄКТ) фахового молодшого бакалавра

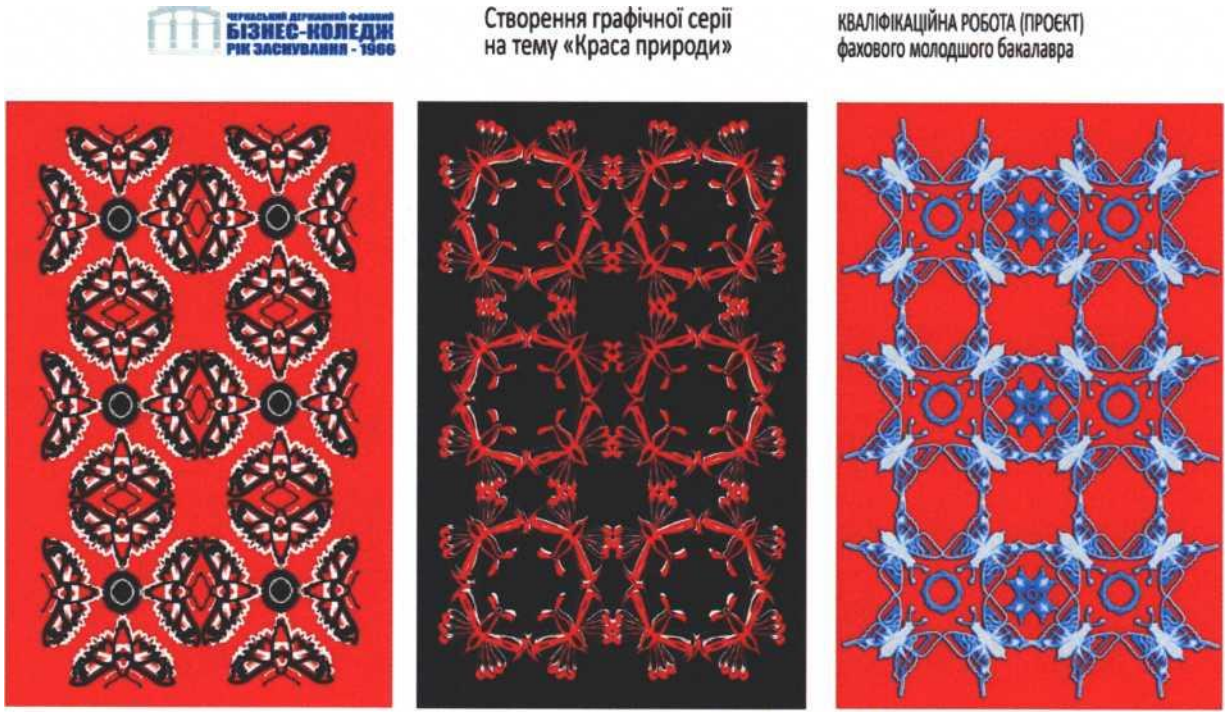






Виконала студентка групи 1Д-21
Ларіонцева Світлана

Аркуш 2-3 патерни



Виконала студентка групи 1Д-21
Ларіонцева Світлана

Аркуш 3 - Стилізоване зображення трьох метеликів та приклади їх використання

Виконала студентка групи ІД 21
Світлана ЛАРІОНЦЕВА
Керівник: Валентина МУЗИЧЕНКО

Аркуш 4 - Стилізоване зображення трьох метеликів та приклади їх використання

Виконала студентка групи 1Д-21
Світлана ЛАРІОНЦЕВА
Керівник: Валентина МУЗИЧЕНКО