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

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до кваліфікаційної роботи (проєкту) фахового молодшого бакалавра
на тему: **«Серія авторських ілюстрацій птахів»**

Виконала студентка групи №2Д-21
за спеціальністю 022 «Дизайн»
Аліна ХІМІЧУК

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
Студентка _____
Підпис

Черкаси – 2025

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ І ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ	5
1.1. Загальні відомості	5
1.2. Аналіз сучасних тенденцій у графічній ілюстрації	5
1.3. Вибір тематики ілюстрацій птахів	6
1.4. Аналіз ілюстрацій	6
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ АНАЛОГІВ	8
2.1. Опис зображень для натхнення	8
2.2. Висновок за результатами аналізу аналогів	21
РОЗДІЛ ІІІ ПРОЄКТНА ЧАСТИНА	22
3.1. Організація процесу створення серії ілюстрацій	22
3.2. Виконання ескізних напрацювань	22
3.3. Цифрова обробка і фіналізація ілюстрацій	23
3.4. Адаптація ілюстрацій до предметного дизайну	23
3.5. Підсумки проєктної частини	24
ВИСНОВОК	25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	26
ДОДАТОК	27

ВСТУП

Графічний дизайн у сучасному світі набуває нових форм та напрямків розвитку, одним з яких є створення унікальних авторських ілюстрацій. Такі зображення поєднують мистецький підхід із прикладною функційністю, дозволяючи ефективно передавати ідеї, емоції та брендову ідентичність через візуальну мову. Серед різноманіття тематики, особливе місце займають зображення птахів, які завдяки своїй символічності, пластичності форм, багатству кольорових рішень та глибокому змістовному наповненню, органічно інтегруються в різні жанри графічного мистецтва.

Використання авторських ілюстрацій птахів у сучасному предметному дизайні відкриває широкі можливості для їх застосування в оформленні текстильних виробів, обкладинок книжкової продукції, журналів, рекламних матеріалів, поліграфічної та сувенірної продукції. Незалежно від форми подачі, ілюстрація виконує не лише естетичну, а й комунікативну функцію, передаючи задум автора глядачеві

Процес створення ілюстрації вимагає володіння основними засобами художньої виразності, серед яких важливу роль відіграють лінія, тональні плями, світлотінь та кольорова палітра. Композиційне поєднання цих елементів формує завершений образ, здатний ефективно донести змістовне навантаження твору до аудиторії.

Розробка серії авторських ілюстрацій є складним комплексним завданням, яке охоплює вивчення аналогів, аналіз сучасних тенденцій, визначення стилістики, формування концепції, створення ескізів, компоновку елементів у визначених форматах, а також розробку фінальних композиційних рішень. Реалізація такого проекту потребує творчого підходу, володіння сучасними графічними технологіями та уваги до художніх деталей.

Обрана тема має актуальність у контексті поєднання творчих і технічних можливостей сучасного графічного дизайну з практичною реалізацією результатів у сфері предметного та текстильного дизайну.

Зростання попиту на оригінальні ілюстративні рішення для оформлення текстильних виробів, сувенірної продукції та рекламних матеріалів обумовлює актуальність створення авторських серій ілюстрацій, які поєднують естетичну привабливість з високою прикладною цінністю.

Об’єктом дослідження є серія авторських ілюстрацій.

Предмет дослідження – процес створення авторської серії ілюстрації птахів з використанням програми для графічного зображення, з подальшим застосуванням у дизайні текстильних та сувенірних виробів.

Мета роботи: розробити серію з восьми авторських ілюстрацій птахів у цифровому форматі, які можуть бути адаптовані для друку на текстильних виробах та різноманітній продукції предметного дизайну.

Завдання роботи: проаналізувати сучасні аналоги ілюстративних серій птахів у графічному дизайні; дослідити стилістичні та технологічні особливості створення ілюстрацій для предметного дизайну; обґрунтувати вибір методів і технік графічної роботи; виконати розробку концептуальних ескізів і фінальних ілюстрацій; здійснити адаптацію створених зображень для застосування у дизайні текстильної та сувенірної продукції.

Практичним значенням проєкту є використання у виробництві текстильних виробів, сувенірної продукції, рекламних носіїв розроблених зображень, а також у якості прикладу для розробки авторських графічних проєктів у сфері прикладного мистецтва та дизайну.

РОЗДІЛ І
ПЕРЕДПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Загальні відомості

У сучасній практиці графічного дизайну дедалі більшого значення набуває створення авторських ілюстрацій, які поєднують у собі художню виразність та прикладну функціональність. Ілюстрація є ефективним інструментом візуальної комунікації, здатним формувати емоційний настрій, підсилювати ідентичність бренду та вирізняти продукцію серед конкурентів.

Особливе місце серед різних тематик ілюстративного мистецтва займають зображення птахів, які завдяки багатству форм, різноманітності видів та глибокому символізму, активно використовуються у предметному дизайні. Вони здатні слугувати універсальними декоративними мотивами для оформлення різноманітної продукції: текстильних виробів, сувенірної продукції, поліграфічних матеріалів, упаковки тощо.

Сучасні технології створення цифрової ілюстрації дозволяють художникам ефективно поєднувати класичні художні прийоми з комп’ютерною графікою, що дає змогу отримувати якісні візуальні рішення, адаптовані до виробничих потреб предметного дизайну.

1.2. Аналіз сучасних тенденцій у графічній ілюстрації

Розвиток графічного дизайну останніх десятиліть позначився активним використанням авторських ілюстрацій як ефективного інструменту візуальної комунікації. Сучасна ілюстрація широко використовується у сфері предметного дизайну – для оформлення текстилю, упаковки, поліграфічної та рекламної продукції. Авторські ілюстрації здатні передавати унікальний стиль бренду,

формувати емоційне сприйняття об’єкта, посилювати його ідентичність та привабливість для споживача [1, 2].

Швидкий розвиток цифрових технологій надає художникам можливість використовувати сучасні програмні засоби (Adobe Illustrator, CorelDRAW, Procreate тощо), що значно розширює технічні можливості створення ілюстративних зображень та забезпечує високу якість виконання [3].

1.3. Вибір тематики ілюстрацій птахів

Образи птахів мають візуальну та символічну привабливість, що зумовлює їхнє активне застосування в авторській ілюстрації. Птах асоціюється зі свободою, легкістю, духовністю, а також несе багатство природних форм, кольорових варіацій та декоративних особливостей. Це дозволяє художнику експериментувати з різноманітними стилістичними рішеннями, створювати декоративно-композиційні образи, які легко адаптуються до предметного дизайну [4, 5].

Завдяки виразності силуетів, характерній геометрії форм, кольоровим акцентам, птахи дозволяють розробити серію оригінальних зображень для використання на текстильній продукції, шоперах, сувенірах, чашках, футболках тощо.

1.4. Аналіз ілюстрацій

При розробці даного проєкту було здійснено аналіз сучасних ілюстративних проєктів, що успішно використовують образи птахів у предметному дизайні:

Бренд «Society6» (США) активно використовує авторські ілюстрації птахів для декору текстилю, постерів, предметів декору інтер’єру. Роботи відзначаються яскравою декоративністю, орнаментальністю, акцентом на стилізацію природних форм.

Скандинавська школа графіки демонструє характерний мінімалізм, стримані кольорові рішення, чистоту композиційної побудови, де птахи зображуються як стилізовані пласкі графічні символи.

Українські авторські студії («Pictoric», «Art&Birds») пропонують ілюстрації птахів, де поєднується багатство орнаментальних деталей із яскравими кольоровими гамами, етнічними мотивами та декоративною ритмікою форм.

Дані приклади слугували орієнтирами для формування власної концепції ілюстративної серії, де поєднуються елементи стилізації, декоративності та високої адаптивності до предметного використання.

1.5. Основні художні та технічні засоби виконання

Для створення ілюстрацій застосовуються цифрові графічні редактори: Adobe Illustrator, Procreate та Photoshop. Використання цих програм забезпечує можливість комбінування векторної точності з мальовничою фактурою цифрового пензля, дозволяє створювати ілюстрації високої якості та гнучко адаптувати їх до різних форматів застосування (RGB – для цифрових носіїв, CMYK – для поліграфії та текстильного друку).

Основними засобами виразності є: контурна лінія для формотворення; плями світла й тіні для моделювання об’єму; колір для передачі характеру виду та декоративної привабливості зображень.

РОЗДІЛ ІІ
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

2.1. Опис зображень для натхнення

Перший зображений аналог це намальована авторська ілюстрація художника, в якій використовується живописна техніка виконання, в якій дуже чітко видно всі мазки та рухи, в яких виконувалася ця майстерна робота. Також на цьому малюнку можна побачити зображення двох птахів, які дивляться одне на одного та мило сидять на гілці з ніжно-рожевим цвітінням квітів, з неймовірно живописним листям, яке неймовірно доповнює всю композицію малюнку зображеного в прикладі (Рис. 1).

Ілюстрація передає всю чутливість та неймовірну красу дикої природи, що надихає на довгий перегляд цього зображення, роздивляючись кожну маленьку деталь та найменші переливи теплих та холодних кольорів акварелі. При роботі з серією авторських ілюстрацій птахів цей малюнок дуже часто використовувався задля натхнення в подальшій роботі, та давала дуже велику мотивації до продовження роботи над завданням.

Рис. 1. Акварельна ілюстрація двох птахів

Другий приклад – це професійний знімок пташки (Рис. 2). яка зображена на корі дерева, в дикому та густому лісі. Ця фотографія була елементом натхнення через те, що на цьому знімку можливо дуже детально розгледіти всі елементи старої та фактурної кори, це досить сильно допомагало в ілюструванні, особливо в моментах промальовки фону (гілок, стовбурів дерев).

Рис. 2. Зображення птаха на стовбурі

Кожного разу, коли з’являлася можливість побачити це зображення, то воно викликало так само досить велике натхнення та прагнення до виконання завдання через свою дивовижну атмосферу зеленого лісу, який неймовірно чудово виглядає саме на цьому знімку, та через досить вдалий ракурс, який передає навіть через короткий погляд всю атмосферу.

Наступним аналогом є ілюстрація в електронному вигляді (Рис. 3). На цій ілюстрації зображено птаха на гілці з комахою в дзьобі, ця дія передає всю живість дикої природи та атмосфери продовження всього живого на планеті.

Рис. 3. Ілюстрація птаха на гілці

Також на цій ілюстрації досить добре показано те, як можливо малювати пір’я, та те, наскільки деталізоване воно може бути на ілюстрації, та досить добре вписуватися на самій пташці.

Сама техніка виконання дуже імпонує своїм живим виконання та досить приємним деталізуванням, яке виглядає водночас досить декоративно, та живописно, спонукаючи до того, щоб продовжувати дивитися на роботу. Цей стиль виконання роботи був частково використаний в авторській серії ілюстрації птахів.

Серед існуючих зразків окрему увагу привертає фотографія блакитного птаха (Рис. 4), який розташований на гілці серед рожевих квітів на фоні м’якого зеленого простору.

Рис. 4. Фотографія блакитного птаха

Цей приклад демонструє вдале поєднання елементів реалістичної передачі форми птаха з декоративною стилізацією природного оточення. Колірна гама створює гармонійний контраст між прохолодними відтінками синього пір’я, теплими рожевими квітами та світло-зеленим фоном, який доповнює загальне сприйняття композиції, надаючи їй відчуття легкості й природнього подиху. Таке поєднання кольорів створює емоційно позитивний образ, що легко сприймається глядачем і викликає асоціації з весняною природою. Композиційно робота врівноважена: птах, який розташований у центрі глядацької уваги, оточений деталями рослинного характеру, що утворюють завершену композицію без надмірного перевантаження простору.

Оцінюючи наявний приклад як джерело візуального натхнення, можна зазначити, що баланс між стилізованою декоративністю і збереженням

характерних природних рис птахів є актуальним орієнтиром для розробки власної серії ілюстрацій.

Одним із цікавих зразків сучасної авторської ілюстрації є робота, виконана до всесвітньо відомої книги «Маленький принц» (Рис. 5). На даному зображенні представлено центрального персонажа – Маленького принца, який сидить на стилізованій конструкції, що нагадує невеликий будиночок у формі коробки. Біля нього розташована вівця – важливий образ книги, що підсилює символічне звучання композиції.

Рис. 5. Ілюстрація «Маленький принц»

Візуальна мова ілюстрації орієнтована переважно на дитячу аудиторію. Для цього застосовано м’які кольорові поєднання, плавні контури, відсутність різких контрастів і деталізовану, але водночас легку стилізацію персонажів. Образи мають м’які округлі форми, що створює відчуття теплоти та затишку. Композиція побудована так, щоб вся увага глядача концентрувалась на центральних персонажах – Маленькому принці та його вівці, залишаючи фон мінімалістичним і другорядним.

Технічно ілюстрація виконана з поєднанням ручного та цифрового малювання. М’які текстури створюють ефект ніжної мальованості, що асоціюється з атмосферою казковості. Використані пастельні кольори надають роботі легкості й позитивного настрою.

Такий підхід до стилізації дозволяє успішно адаптувати зображення для використання в дитячих виданнях, сувенірній продукції, поліграфічних матеріалах, орієнтованих на наймолодшу аудиторію. Ілюстрація демонструє гармонійне поєднання декоративної графіки, емоційної виразності та сюжетної зрозумілості, що робить її якісним прикладом сучасної дитячої книжкової ілюстрації.

У якості ще одного прикладу пропонується розглянути ілюстрацію сучасної художниці Надії Дойчевої-Бут (Рис. 6). Робота вирізняється особливим авторським підходом до трактування образів, поєднуючи декоративність, деталізацію та легку казкову атмосферу.

Рис. 6. Українська ілюстрація Надії Дойчевої-Бут

Композиційна побудова ілюстрації передбачає баланс між детально опрацьованим центральним персонажем та гармонійним наповненням фону. Використання дрібних орнаментальних елементів у тлі створює декоративний ритм, який збагачує зображення, не перевантажуючи основний сюжет.

Персонажі, виконані з особливою увагою до дрібних деталей, мають впізнавані пропорції та дещо умовну стилізацію, яка підсилює авторську інтерпретацію образів.

Кольорова палітра побудована на теплих, насичених тонах із активним використанням глибоких відтінків червоного, коричневого, зеленого та жовтого. Така гамма надає ілюстрації глибини, емоційної виразності та атмосферної насиченості. Завдяки м’яким світлотіньовим переходам досягається відчуття просторовості та об'єму.

Стилістика роботи Надії Дойчевої-Бут дозволяє віднести її до авторської декоративної ілюстрації з акцентом на емоційну експресію та художню індивідуальність. Подібний підхід ідеально підходить для оформлення дитячих книжок, сувенірної продукції, предметного дизайну, де важливою є виразна стилізація та авторський підпис.

Таким чином, ілюстрація демонструє високий рівень майстерності поєднання декоративних елементів із сюжетною виразністю, що є характерною рисою сучасної професійної ілюстрації.

Однією з класичних робіт, що стали еталоном у зображенні птахів, є ілюстрація з серії «Птахи Америки» Джона Джеймса Одюбона (Рис. 7), де зображено рожевого фламінго. Ця ілюстрація є зразком науково-художньої графіки, яка поєднує документальну точність із високою художньою естетикою.

Композиційно зображення побудоване таким чином, що вся увага зосереджується на фігурі птаха. Фламінго зображено у характерній позі з опущеною головою, що дозволяє детально передати форму дзьоба, структуру пір’я, будову ніг і пропорції тіла. Завдяки ретельному промальовуванню кожного елементу, зображення має надзвичайно високу ступінь натуралізму.

Кольорова гама базується на природних тонах, властивих виду: насичені рожеві відтінки плавно переходять у світлі нюанси білого та ніжно-сірого, передаючи багатство кольорів оперення. Фон виконано нейтрально, з мінімальними деталями, що дозволяє не відволікати увагу глядача від головного об’єкта.

Рис. 7. Ілюстрація з серії зображень «Птахи Америки »

Ілюстрація Одюбона вирізняється тонким балансом між науковою достовірністю та художньою виразністю. Такий підхід дозволяє глибоко вивчити анатомічні особливості птаха, водночас насолоджуючись естетичною красою композиції. Завдяки своїй універсальності подібні роботи залишаються актуальними не тільки для наукових видань, але й для сучасного декоративного та предметного дизайну, оскільки натуралістичні зображення птахів широко використовуються в оформленні інтер'єрів, поліграфії та сувенірної продукції.

Ще одним яскравим прикладом ілюстративної стилізації є зображення двох журавлів, виконане у традиційній японській техніці Укійо-е (Рис. 8). Даний стиль характеризується особливою декоративністю, плоскою композиційною побудовою та витонченою гармонією ліній і кольору.

У зображенні журавлі розташовані симетрично, їхні фігури подані у профіль, що дозволяє максимально чітко передати характерні контури шиї, дзьоба, лап та оперення. Художник акцентує увагу на витонченості форм, чистоті ліній, чіткості обрисів, уникаючи зайвої деталізації текстур. Така умовність створює виразний декоративний ефект.

Рис. 8. Зображення птахів в стилі Укійо-е

Кольорова гама обмежена стриманою палітрою: переважають світлі відтінки білого оперення з плавними переходами до сірих і чорних акцентів на крилах, голові та дзьобах. Фон традиційно лаконічний, що характерно для японської графіки, з мінімальними природними елементами – гілками, водою чи абстрактними декоративними мотивами.

Стиль Укійо-е дозволяє досягти особливої естетики шляхом поєднання простоти композиції з глибоким змістом. Зображення журавлів у японській культурі символізує довголіття, гармонію та щастя, що додає роботі не лише декоративної цінності, а й глибокого символічного навантаження.

Подібні ілюстрації є чудовими зразками декоративної графіки, які й сьогодні активно надихають сучасних дизайнерів у створенні текстильних принтів, поліграфічної продукції та предметного дизайну з виразним етнічним відтінком.

Традиційна українська вишивка є важливим джерелом натхнення для сучасної декоративної графіки. Одним із характерних мотивів є зображення птахів, які мають глибоке символічне значення в українській культурі. Орнаментальні зображення птахів у вишивці символізують щастя, гармонію, родючість, сімейний добробут, а також виступають оберегом.

Рис. 9. Використання образа птахів в орнаменті вишиванки

Композиційно зображення птахів у вишиванках подаються у сильно стилізованій формі. Основну роль відіграють геометризовані силуети, ритмічне чергування елементів, симетрія та декоративна узагальненість. Особлива увага приділяється узгодженості пташиних фігур із загальною орнаментальною сіткою, що створює відчуття впорядкованості та гармонії.

Кольорова палітра традиційної вишивки зазвичай обмежується кількома насиченими тонами: червоним, чорним, білим, іноді синім чи жовтим. Таке поєднання контрастних кольорів підсилює декоративний ефект зображення, роблячи композицію виразною навіть при мінімальній деталізації.

Особливість пташиних мотивів у вишиванках полягає в поєднанні простоти форм із глибоким змістовним наповненням. Ці орнаменти не тільки виконують естетичну функцію, але й зберігають у собі сакральні значення, передаючи традиції та світогляд українського народу.

Такі декоративні мотиви залишаються актуальними й у сучасному графічному дизайні: стилізовані зображення птахів, засновані на етнічних традиціях, активно використовуються у створенні принтів для текстилю, сувенірної продукції, елементів айдентики та предметного оформлення з національним акцентом.

Одним із джерел натхнення при створенні серії ілюстрацій птахів стала акварельна ілюстрація, що зображає стовбур дерева (Рис. 10). Попри те, що ця робота не містить безпосереднього зображення птахів, її композиційні та художньо-технічні особливості стали основою для формування декоративної стилістики майбутніх ілюстрацій.

Рис. 10. Акварельна ілюстрація дерева

Акварельна техніка дозволила автору передати глибину текстурної поверхні кори, різноманіття тональних переходів і природну складність органічних форм. М’які розмиття, плавні градації кольору, поєднання теплих і холодних відтінків створюють реалістичне, але водночас декоративне зображення.

Особливе значення має фактурна виразність роботи: акварельні розводи і нерівномірність кольорових шарів нагадують природний малюнок кори дерева, що стало важливим референсом при створенні декоративних фрагментів фону у серії ілюстрацій птахів. Текстури деревини органічно інтегрувались у концепцію авторських зображень, підсилюючи природну тематику та надаючи композиціям глибини і складності.

Крім того, пластичність ліній у зображенні стовбура дозволила розширити уявлення про побудову форми у декоративній стилізації пташиного оперення, підказуючи можливі рішення у розробці контурних елементів.

Таким чином, навіть допоміжна ілюстрація у вигляді акварельного зображення стовбура дерева виконала важливу роль у формуванні загальної художньої мови серії авторських робіт, ставши одним з опорних елементів у процесі творчого пошуку.

Ще одним важливим прикладом, який вплинув на створення авторської серії ілюстрацій птахів, є зображення горобця (Рис. 11). представлене в різних положеннях тіла та ракурсах. Даний зразок демонструє вдалий підхід до вивчення характеру руху й поведінкових особливостей птахів через зображення їх у різних просторових позиціях.

Композиція ілюстрації передбачає серію зображень одного й того ж виду птаха, де кожен окремий малюнок показує горобця під іншим кутом: у профіль, анфас, під кутом, у польоті, в стані спокою та активності. Такий метод дозволяє глибше зрозуміти анатомічну будову птаха, особливості його пози, руху крил, поворотів голови, розміщення ніг та хвоста. Саме така деталізація дала можливість у подальшому більш варіативно підходити до вибору поз у власній серії авторських ілюстрацій птахів.

Кольорова палітра ілюстрації є стриманою, наближеною до природного забарвлення птаха, з використанням відтінків коричневого, сірого, білого та чорного кольорів. Окрему увагу приділено точній передачі характерних ознак виду – малюнку на голові, контуру дзьоба, форми хвоста.

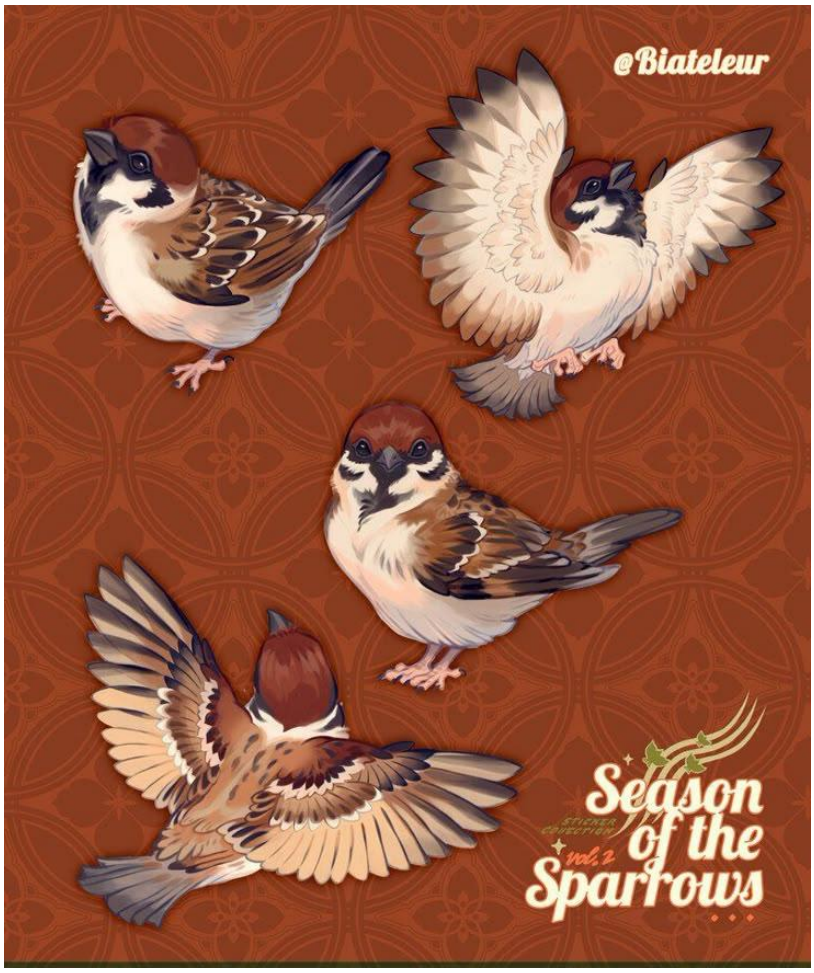

Рис. 11. Ілюстрація птаха з різних ракурсів

Технічно робота виконана у легкій академічній манері з акцентом на точність пропорцій та правильність зображення конструкції тіла. Відсутність надмірної декоративності дозволяє сфокусуватись саме на вивченні будови птаха, що є надзвичайно корисним при розробці власних композиційних рішень.

Подібні дослідження становлять важливу частину передпроєктних напрацювань, оскільки допомагають формувати багатий арсенал поз, який згодом використовується для створення динамічних і різноманітних образів у серії графічних ілюстрацій птахів.

2.2 Висновок за результатами аналізу аналогів

Проведений аналіз аналогів дозволив визначити основні художні та стилістичні підходи до зображення птахів у сучасній авторській ілюстрації, декоративній графіці та предметному дизайні. Дослідження прикладів класичної ілюстрації, таких як роботи Джона Одюбона, продемонструвало важливість натуралістичної точності та детальної проробки природних форм у науково-художньому зображенні птахів.

Вивчення сучасних авторських ілюстрацій, орієнтованих на дитячу аудиторію, показало актуальність стилізації, м’яких форм, делікатних кольорових рішень та створення емоційно привабливих образів. Аналіз робіт у стилі Укійо-е дав можливість простежити декоративний потенціал пласкої композиції, узагальнення контурів та символічного наповнення образів птахів. Етнографічні мотиви, зокрема пташина орнаментика української вишивки, продемонстрували глибоку традиційну символіку птахів як знаків добробуту, гармонії та захисту.

Окрему практичну користь для виконання проєкту надали допоміжні ілюстрації, що стосувалися вивчення текстур (акварельне зображення стовбура дерева) та аналізу руху і пози птахів (серія зображень горобця з різних ракурсів), що допомогло урізноманітнити композиційні рішення у власній авторській серії.

Загалом, проведене дослідження аналогів стало фундаментальною основою для формування стилістичної концепції серії авторських ілюстрацій птахів, дало змогу обґрунтовано підібрати художні засоби, визначити декоративні прийоми, що поєднують естетичну виразність із практичною придатністю до предметного дизайну.

РОЗДІЛ ІІІ
ПРОЄКТНА ЧАСТИНА

3.1. Організація процесу створення серії ілюстрацій

Створення серії авторських ілюстрацій птахів відбувалося у декілька послідовних етапів, кожен з яких передбачав виконання окремих творчих і технічних завдань.

На першому етапі було сформульовано основну концепцію проєкту – створення серії з восьми графічних ілюстрацій птахів, що поєднують художню стилізацію із можливістю подальшого застосування у предметному дизайні. Особлива увага приділялась декоративності форм, гармонії кольорової гами та композиційній цілісності кожного зображення.

Далі було проведено добір візуальних референсів: фотографій різних видів птахів, робіт сучасних ілюстраторів, зразків декоративної графіки. Це дало змогу визначити характерні ознаки зображень, які слугували основою для побудови композицій.

3.2. Виконання ескізних напрацювань

Наступним етапом стало створення ескізів для кожної з обраних пташиних тем. Спочатку були виконані лінійні начерки, що дозволили визначити основні силуети, пропорції, характерні риси кожного виду. При виконанні ескізів особлива увага приділялась динаміці форми, розташуванню елементів у площині та майбутньому декоративному потенціалу зображень.

Після відбору найбільш вдалих варіантів було розроблено деталізовані ескізи, у яких були уточнені елементи оперення, положення крил, голови, хвоста, декоративні деталі та елементи фону. Ескізи виконувались вручну та частково за

допомогою планшетної графіки, що забезпечувало більшу точність ліній та зручність подальшої цифрової обробки.

3.3. Цифрова обробка і фіналізація ілюстрацій

Заключним етапом стало перенесення ескізів до цифрових графічних редакторів Adobe Illustrator та Procreate, де відбувалася фінальна проробка кожної роботи.

Для досягнення високої якості ілюстрацій застосовувалися наступні технічні прийоми: контурна векторна обробка для створення чітких силуетів; моделювання світлотіньових переходів для додання об'єму формі; підбір та гармонізація кольорових палітр для кожної ілюстрації; деталізація текстур оперення з використанням кистей цифрового малювання; створення єдиного декоративного стилю всієї серії.

Кожна ілюстрація зберігалася у високій роздільній здатності у двох кольорових режимах: RGB (для демонстрації в цифрових макетах) та CMYK (для друку на текстильній продукції).

3.4. Адаптація ілюстрацій до предметного дизайну

Розроблені ілюстрації були адаптовані до різних видів носіїв: футболок, шоперів, чашок, рекламних постерів та іншої сувенірної продукції.

Створення макетів відбувалося з урахуванням специфіки кожного предмету. Наприклад, при розміщенні зображень на текстильних виробах (футболках, сумках) враховувалися особливості друку на тканині, формат виробу, центр композиції та збереження читаємості зображення. Для чашок створювались панорамні композиції, які логічно охоплюють увесь об'єм форми.

Оформлені мокапи демонструють потенційні варіанти використання авторських ілюстрацій у сфері предметного дизайну та комерційного виробництва.

3.5. Підсумки проєктної частини

Виконання проєктної частини дало змогу реалізувати поставлену концепцію: створено серію з восьми авторських ілюстрацій птахів, що володіють високою естетичною виразністю, декоративною привабливістю та широкими можливостями для комерційного застосування. Процес виконання поєднав художній творчий підхід з професійним використанням сучасних графічних технологій.

Результати реалізації проєкту підтвердили ефективність обраної концепції. Усі створені роботи демонструють цілісність стилю, виразну графічну мову та адаптивність до різних форматів застосування. Апробація ілюстрацій у вигляді мокапів на реальних предметах дозволила перевірити їхню функціональність, візуальну привабливість і потенціал для виробничого тиражування.

Таким чином, проєкт довів доцільність використання авторської ілюстрації як елементу предметного дизайну, який об’єднує естетичну, функціональну та комерційну складову. Отримані результати можуть бути основою для подальших творчих проєктів, розширення ілюстративної серії або створення повноцінного бренду на базі розроблених образів.

ВИСНОВОК

У процесі виконання кваліфікаційної роботи було повністю реалізовано творчий та технічний задум проєкту, спрямованого на створення серії авторських ілюстрацій птахів із подальшим використанням у сфері предметного дизайну. Запропонована концепція поєднала художню інтерпретацію образів з технічною точністю та практичною функціональністю готових візуальних рішень.

У роботі проведено передпроєктні дослідження, які дозволили окреслити сучасні тенденції у графічному дизайні, зокрема в галузі декоративної ілюстрації. Було вивчено аналогічні проєкти, методики створення стилізованих образів, технічні засоби реалізації та шляхи адаптації ілюстрацій до різних форматів продукції.

У практичній частині було розроблено серію з восьми унікальних ілюстрацій, виконаних у цифрових редакторах, адаптованих для друку на сувенірній та текстильній продукції. Кожне зображення пройшло етапи ескізування, деталізації, цифрової обробки та композиційного розміщення у реальних макетах.

Результатом стало створення повноцінного візуального продукту, що поєднує в собі художню цінність та комерційний потенціал. Застосування сучасних технологій цифрової графіки дало змогу досягти високої якості та універсальності зображень для подальшого їх використання у дизайні повсякденних речей.

Отже, виконаний проєкт засвідчив ефективність застосування ілюстрації в предметному дизайні, а також підтвердив доцільність розвитку авторських візуальних серій як перспективного напряму сучасного графічного мистецтва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. «Українська бібліотечна енциклопедія» URL: https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
2. «RMCAD URL»: https://www.rmcad.edu/blog/what-is-illustration-a-guide-tothe-art-of-visual-storytelling/
3. «Noun Project URL»: https://blog.thenounproject.com/types-of-illustrationtechniques/
4. «Barbooka URL»: https://www.barabooka.com.ua/ukrayins-ka-ilyustratorkaznovu-sered-peremozhtsiv/
5. «Nazarevich Art URL»: https://nazarevich-art.com/ptahiv-symvol-v-artterapiyi/
6. Крамія URL: https://kram.kr.ua/blog/embr-2051/
7. Маркова О. Ілюстрація як складова сучасної візуальної культури. – К.: Ліра-К, 2020.
8. Іваненко С. Основи графічного дизайну: Навч. посібник. – Харків: Фоліо, 2019.
9. Лебедєва Н. Цифрові технології у створенні авторської ілюстрації. – Київ: Освіта, 2022.
10. Мельник Н. Стилізація природних форм у сучасній графіці. – К.: Видавництво Логос, 2021.
11. Кузнецова А. Композиція в декоративній графіці. – Одеса: Астропринт, 2020.
12. Лозовик П. Техніки цифрової ілюстрації. – Дніпро: Академія, 2023.

ДОДАТОК

Проєктна частина

Аркуш 1: чотири авторських ілюстрації

Аркуш 2: чотири авторських ілюстрації

Аркуш 3:

Виконала: Аліна Хімічук
Керівник: Валентина Музиченко

Виконала: Аліна Хімічук
Керівник: Валентина Музиченко

Виконала: Аліна Хімічук
Керівник: Валентина Музиченко

Виконала: Аліна Хімічук
Керівник: Валентина Музиченко