

Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Державний університет інфраструктури та технологій
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука
Волинська організація Спілки дизайнерів України
Волинська організація національної Спілки художників України

ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В ДИЗАЙНІ

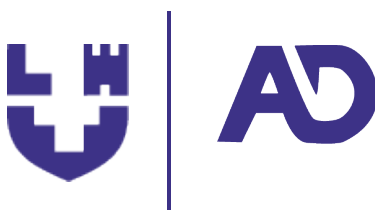

Тези доповідей за матеріалами
ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

Луцьк
15 травня 2025 р.

Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Державний університет інфраструктури та технологій
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука
Волинська організація Спільки дизайнерів України
Волинська організація національної Спільки художників України

ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В ДИЗАЙНІ

Тези доповідей за матеріалами
IX Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
молодих вчених та студентів
15 травня 2025 р.

УДК 7.05(082)(477)(0.034.2)=131.1
Т67

Рекомендовано до друку
вченою радою Луцького національного технічного університету
протокол № 10 від 31 травня 2025 року

Т67 ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В ДИЗАЙНІ: Тези доповідей за матеріалами ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ. 15 травня 2025 року, м. Луцьк. Луцьк: ЛНТУ, 2025. 464 с.

Тези доповідей охоплюють дослідження соціокультурних та мистецтвознавчих аспектів дизайну, проблем та перспектив розвитку еко-дизайну, методів моделювання в техніці, будівництві та освітній діяльності, інформаційних технологій візуалізації в художньо-проектній діяльності та дизайну архітектурного середовища.

УДК 7.05(082)(477)(0.034.2)=131.1

© Луцький національний технічний університет, 2025

Науковий комітет:

БАХОВИЧ Ірина Михайлівна – ректор Луцького національного технічного університету, доктор економічних наук, професор, голова організаційного комітету.

ЛЮТАК Олена Миколаївна – проректор з науково-педагогічної роботи та досліджень Луцького національного технічного університету, доктор економічних наук, професор;

АНДРІЙЧУК Олександр Валентинович – декан факультету архітектури, будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету, кандидат технічних наук, професор;

МАРЧУК Володимир Павлович – заслужений діяч мистецтва України, голова правління Волинської організації національної Співки художників України;

ПАШКЕВИЧ Калина Лівіанівна – декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, доктор технічних наук, професор, член Співки дизайнерів України, член Національної Співки художників України;

ПРИЩЕНКО Світлана Валеріївна – професор кафедри інформаційних технологій та дизайну Державного університету інфраструктури та технологій, доктор мистецтвознавства, професор;

ХИЖИНСЬКИЙ Володимир Вікторович – проректор з наукової та міжнародної діяльності Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної Співки художників України, член Міжнародної Академії Кераміки (IAC), Женева;

ПАСІЧНИК Оксана Степанівна – завідувач кафедри архітектури і дизайну Луцького національного технічного університету, кандидат архітектури, доцент;

ПУСТЮЛЬГА Сергій Іванович – професор кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України;

БОНДАРЧУК Юлія Сергіївна – доцент кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету, кандидат мистецтвознавства, доцент;

СКЛЯРЕНКО Наталія Владиславівна – професор кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету, доктор мистецтвознавства, професор, член Співки дизайнерів України.

Відповідальний секретар конференції:

МИРОШНИЧЕНКО Іванна Володимирівна – асистент кафедри архітектури та дизайну Луцького національного технічного університету.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ

БЕРЕЗЕНКО Сергій, ЛЯСОТА Стелла, МОСОХА Тетяна РОЗРОБКА МАКЕТУ КНИЖКИ ТА ЇЇ ІЛЮСТРАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ	15
БОБОШКО Таїсія, ЛАВРИКОВА Катерина КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ТА СИМВОЛІКА В УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВАНЦІ: АНАЛІЗ СІТКОВИХ СТРУКТУР ТА КОЛЬОРОВОЇ ПАЛІТРИ	18
БУРЕНКОВА Аліса, СКЛЯРЕНКО Наталія ВІЗУАЛЬНІ ЕФЕКТИ В ОБКЛАДИНКАХ ДЛЯ КОМІКСІВ: ТРЕНДИ СУЧАСНОСТІ	20
БУРКО Надія, СКЛЯРЕНКО Наталія ЗАСОБИ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У МОТИВАЦІЙНІЙ РЕКЛАМІ ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ	24
БУРКО Софія, ПРИСТУПА Ольга ЕВОЛЮЦІЯ ОКУЛЯРІВ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ, МАТЕРІАЛІВ ТА ДИЗАЙНУ	28
ВАСИЛЬЧИК Софія, ШАУРА Аліна ВАЖЛИВІСТЬ РЕДИЗАЙНУ САЙТІВ ДЛЯ ТЕАТРІВ З МЕТОЮ ЗАЛУЧЕННЯ КОРИСТУВАЧА	34
ВОРОНА Надія ДИЗАЙН РЕКЛАМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ	36
ГОРДІЙЧУК Анна, ЛЕЛИК Ярослав, ЛЕСИК-БОНДАРУК Оксана ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗУ КОТА В КОНТЕКСТІ ЛОГОТИПІВ	39
ГОЛУБЧУК Катерина ЕВОЛЮЦІЯ ДИЗАЙНУ В УКРАЇНІ (З 1920-Х РОКІВ ПО СЬОГОДЕННЯ)	44

ГРИБУК Софія, ПРИСТУПА Ольга КРЕАТИВНІСТЬ У РЕКЛАМІ: ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ВІЗУАЛЬНІ ПРИЙОМИ	50
ГРИГОРЧУК Ганна ДО ПИТАНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ: СУЧАСНИЙ ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ	55
ДАНЕЛЯН Лаура, ЛАВРІКОВА Катерина КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ ОРНАМЕНТ «ОРЬНЕК» ЯК ФЕНОМЕН ВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ	59
ДУБАТОВКА Марія, СКЛЯРЕНКО Наталія СПОСОБИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ВИШИВКИ У ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО ЖІНОЧОГО ОДЯГУ	62
ІГНАТЕНКО Анастасія, ШАУРА Аліна РОЗРОБКА ВЛАСНОГО ШРИФТУ ЯК СКЛАДОВА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ	66
ІСЮК Владислава, ВРОНСЬКА Рада ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІНІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ У ТВОРЧОСТІ ПАБЛО ПІКАССО	70
КИСІЛЬ Каміла СУЧАСНІ ТРЕНДИ У ПРОЄКТУВАННІ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПАТРІОТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ	74
КІБИШ Соломія, ПРИСТУПА Ольга ЕВОЛЮЦІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ АЙДЕНТИКИ БРЕНДІВ	78
КОСТЮЧОК Вікторія, ПРИСТУПА Ольга ДИЗАЙН УПАКОВКИ: КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПРИВАБЛИВОСТІ....	83
КРАМАРЕНКО Марія СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ	88

УДК 004.223:766.05

ІГНАТЕНКО Анастасія, ШАУРА Аліна
Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗРОБКА ВЛАСНОГО ШРИФТУ ЯК СКЛАДОВА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Анотація. У роботі розглянуто етапи розробки шрифту, аналіз типографічних особливостей та методи оптимізації читабельності. Проведено тестування створеного шрифту в реальних умовах, оцінено його функціональність та естетичну привабливість.

Ключові слова: шрифтовий дизайн, типографіка, графічний дизайн, читабельність.

Abstract. The paper examines the stages of font development, analysis of typographic features and methods for optimizing readability. The created font was tested in real conditions, its functionality and aesthetic appeal were assessed.

Keywords: font design, typography, graphic design, readability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сучасний графічний дизайн невід’ємно пов’язаний з використанням шрифтів, які суттєво впливають на сприйняття інформації, естетичний вигляд проектів та їхню функціональність. Проте, на фоні великої кількості доступних шрифтів, потреба у розробці власних типографічних рішень стає дедалі актуальнішою. Власний шрифт може стати символом бренду, підкреслюючи його унікальність та ідентичність, але процес його створення є складним та багатограним.

Дослідження проблеми розробки власного шрифту як складової графічного дизайну передбачає аналіз технічних аспектів, естетичних критеріїв, а також впливу культури та контексту на шрифт. Іншими словами, важливо визначити, яким чином створення індивідуального шрифту може не лише задовольняти дизайнерські потреби, але й посилювати комунікаційний ефект, емоційне сприйняття та загальну функціональність проектів.

Окрім цього, існує потреба у вивченні методів тестування та впровадження власних шрифтів у різні проекти, що у свою чергу піднімає питання про їхню доступність та гнучкість в умовах швидко змінюваного інформаційного середовища. Таким чином, розгляд проблеми розробки власного шрифту є важливим кроком у рамках вдосконалення графічного дизайну та забезпечення його відповідності сучасним вимогам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проведений аналіз сучасних шрифтових тенденцій можна використати для виділення ключових напрямів розвитку шрифтового дизайну. У графічному дизайні шрифти відіграють ключову роль у візуальній комунікації.

Багато українських та закордонних науковців в останні кілька років займалися темою важливості шрифтів у дизайні. Їх роботи стосувались типографіки та

комунікації в дизайні, впливу шрифтів на сприйняття інформації, роль шрифтів у цифровому дизайні та їх вплив на споживчу психологію тощо.

Оскільки розробка власних шрифтів є відносно новим напрямом, існує потреба в проведенні подальших досліджень та навчальних програм, які б допомогли дизайнерам оволодіти необхідними навичками та розумінням для створення ефективних типографічних рішень. Крім того, власний шрифт дозволяє створити унікальну айдентіку, підвищити читацький комфорт та забезпечити відповідність сучасним тенденціям. Розробка власного шрифту дозволяє вирішувати завдання адаптації під конкретні проєкти, збереження гармонії композиції та покращення загальної естетики.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ РОБОТИ

Метою дослідження є створення унікального шрифту, який відповідатиме сучасним дизайнерським вимогам, забезпечуватиме читабельність у різних масштабах та матиме високу функціональність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У сучасному світі графічного дизайну, де тренди та стилі невпинно змінюються, знання актуальних напрямів є ключем до успіху. Тенденції в графічному дизайні – це не лише мінлива мода, а й найновіші інновації, візії та очікування споживача. Тому для будь-якого дизайнера, що хоче створювати сучасні та ефективні проєкти, їх розуміння має величезне значення.

У графічному дизайні шрифти відіграють ключову роль у візуальній комунікації [3]. Власний шрифт дозволяє створити унікальну айдентіку, підвищити читацький комфорт та забезпечити відповідність сучасним тенденціям. Розробка власного шрифту дозволяє вирішувати завдання адаптації під конкретні проєкти, збереження гармонії композиції та покращення загальної естетики [4].

Було проведено аналіз сучасних шрифтових тенденцій та на основі досліджень виділено ключові напрями розвитку шрифтового дизайну: адаптивність, змінні шрифти (variable fonts), екологічні рішення та інтеграція в цифрові платформи.

Під час створення шрифту було пройдено такі основні етапи:

- дослідження – аналіз ринку та визначення цільової аудиторії;
- ескізування – розробка початкових начерків літер;
- цифрове опрацювання – створення шрифту у спеціалізованих програмах (Glyphs, FontLab);
- тестування – перевірка читабельності, адаптація до друкованих та цифрових носіїв;
- фіналізація – експорт у форматах OpenType, TrueType.

В результаті дослідження було створено оригінальний шрифт "Novus Harmonix" — геометричний гротеск із характерними гуманістичними елементами. Шрифт вирізняється збалансованим поєднанням чітких геометричних форм та м'яких органічних ліній, що надає йому одночасно сучасного та дружнього вигляду.

Основними характеристиками шрифту "Novus Harmonix" є середня контрастність штрихів, що забезпечує хорошу читабельність як у друкованих матеріалах, так і на цифрових екранах, відкрита апертура літер "а", "е", "с", що покращує сприйняття тексту при малих розмірах. Висота рядкових символів складає 70% від висоти прописних, що створює гармонійне співвідношення між ними.

Оптимізовані міжлітерні проміжки, що забезпечують рівномірну текстуру тексту та розширена кирилична абетка з підтримкою всіх діакритичних знаків.

Шрифт представлено у п'яти накресленнях: Light, Regular, Medium, Bold та Black, що дозволяє використовувати його для широкого спектру дизайнерських завдань — від основного тексту до заголовків та акцидентного використання.

Технічні особливості шрифту "Novus Harmonix" полягають в тому, що його розроблено як змінний шрифт (variable font) з двома осями варіації: вага (weight) та ширина (width). Це дозволяє дизайнерам плавно налаштовувати характеристики шрифту залежно від конкретних потреб проєкту, забезпечуючи максимальну гнучкість без необхідності завантаження численних окремих файлів.

Технічний розвиток шрифту включає оптимізацію контурів для якісного відображення на екранах з різною роздільною здатністю; ретельне хінтування для забезпечення чіткості при малих розмірах; реалізацію OpenType-функцій для розширеного типографського контролю. Також розроблений шрифт підтримує більш ніж 30 мов на основі кириличного та латинського алфавітів.

Шрифт "Novus Harmonix" призначений для використання у корпоративних комунікаціях, брендингу, веб-дизайні, мобільних додатках та редакційному дизайні. Його універсальність дозволяє адаптувати його до різноманітних проєктів, зберігаючи при цьому послідовність та впізнаваність. Попереднє тестування показало, що шрифт зберігає високу читабельність навіть при малих розмірах тексту (8-10 пт), а також гармонійно поєднується з іншими популярними шрифтами, такими як Roboto, Open Sans та PT Sans.

Сучасні технології дозволяють значно спростити процес створення шрифтів, надаючи дизайнерам різноманітні інструменти для проєктування та реалізації власних типографічних рішень. Однак, важливо усвідомлювати, що створення якісного шрифту вимагає наявності знань про типографіку, дизайн та адаптацію до різних платформ.

ВИСНОВКИ

Розробка власного шрифту є важливим елементом сучасного графічного дизайну. Вона дозволяє створювати унікальні айдентичні рішення, враховуючи індивідуальні вимоги бренду. Аналіз та тестування підтвердили ефективність розробленого шрифту, що свідчить про доцільність його застосування у друкованих та цифрових медіа.

Власний шрифт може бути налаштований під конкретні естетичні вимоги проєкту, що гарантує гармонійність дизайну. Це дозволяє досягти оптимального поєднання графічних елементів, кольорів та тексту. Також розроблений шрифт можна адаптувати до різних форматів та контекстів, що підвищує їх застосовність у різних середовищах, від веб-дизайну до друкованої продукції. Це забезпечує цілісність комунікації та послідовність візуального представлення.

Таким чином, розробка власного шрифту є важливим аспектом графічного дизайну, що має потенціал істотно підвищити естетичну і комунікаційну цінність проєктів, забезпечуючи їхній успіх на сучасному ринку.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. The Complete Guide to Sustainable Font Choices in Digital Design. URL: <https://www.designwhine.com/sustainable-font-choices-in-digital-design/> (дата звернення: 05.03.2025).
2. Близнюк М. Екологічний дизайн: теоретичні основи, принципи, освітня складова. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 33. С. 141-142.
3. Коренюк Ю. О., Шалінський І. П., Оляніна С. В. Історія розвитку мистецтва шрифту. Конспект лекцій для студентів ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». С. 3-14.
4. Цаценко Є. Чим займається шрифтовий дизайнер. URL: <https://skvot.io/uk/blog/what-a-type-designer-does> (дата звернення: 05.03.2025).

Тези доповідей за матеріалами
ІХ Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції молодих вчених та студентів
15 травня 2025 р.

ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ В ДИЗАЙНІ: Тези доповідей за
матеріалами ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ. 15 травня 2025 року,
м. Луцьк. Луцьк: ЛНТУ, 2025. 464 с.

Підписано до друку 31.05.2025 р.
Формат 60×84/16
Наклад 100 прим.