

УДК 7.74. 745/749

ЕКЛЕКТИКА ХЕНД МЕЙДУ І СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

ЖУРАВЕЛЬ-ЗМЄЄВА Лілія

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв,
Київ, Україна

l.zhuravel@dakkkim.edu.ua

Сучасні тенденції дизайну включають, як окремий напрям, повернення до ручних технік створення поліграфічної продукції, ілюстративних матеріалів, авторських шрифтів, арт-упаковок, крафт листівок тощо, що забезпечує високий рівень унікальності кінцевого продукту. Ручна робота знову стає пріоритетною, на фоні стандартизації технологічної переобтяженості реалістичними ефектами комп'ютерної графіки. Тенденція до мінімалістичності породжує звернення також до спрощених мотивів, простих та нехитрих образів, які чітко й невимушено доносять основний посыл до споживача. Особливо цікавим сьогодні напрямом для досліджень є поєднання ручних технік, програмних та виробничих технологій, що використовуються у проектуванні графічними дизайнерами.

Ключові слова: хенд мейд, графічний дизайн, поліграфічна продукція, еkleктика.

ВСТУП

Осново творчим принципом графічного дизайну повсякчас було створення максимально виразних та доступних для сприйняття образів. В історичному контексті засобами для досягнення такої мети ставали різноманітні принципи візуальної мови. Тож сьогодні, володіючи значним арсеналом інструментів технологічного характеру, дизайнери нерідко звертаються до класичних технік ручного друку, аплікації, асамбляжу, та інших хенд мейд практик. Застосування їх нині у первинному вигляді є недоречним, тож щоразу виникає поєднання сучасних комп'ютерних, програмних, технологічних досягнень з крафтовою, ручною творчістю. Корисним в даному контексті також виглядає й поєднання тенденцій використання природних, екологічних матеріалів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Дослідити принципи поєднання еkleктики крафтових ручних технік з сучасними технологіями у проектуванні поліграфічної продукції.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

В сучасному світі чимало дизайнерів звертаються до створення вручну тих чи інших об'єктів, фонів, підкладок, фрагментів композиції для їх фіксації у вигляді фотоматеріалів і впровадження у реальний проект. Таким чином хенд

мейд техніки вже починають працювати на образотворення майбутнього поліграфічного продукту.

Чимало ілюстраторів, у засиллі фотографічних зображень, прагнуть виділити власну роботу, повертаються до акварельного чи графічного рисунку, з подальшим оцифруванням рукотворного зображення, його обробкою у графічних редакторах. В пошуках додаткової виразності графічні дизайнери звертаються також до більш фактурних технік – віраж, декупаж, аплікація, скраббукінг, квіллінг тощо. Всі ці техніки з наступною цифровою обробкою тим не менше залишають за собою особливості рукотворного образу [4].

У рамках мінімалістичної тенденції розвитку дизайну крафтові техніки також знаходять свій прояв у створенні зображень у стилістиці doodle art – спрощених малюнків, примітивних форм [3]. Хаотичні, каракулеподібні, швидкі ручні начерки, створені в експресивній манері теж є проявом еклектики технік хенд мейду з сучасними графічними технологіями [5]. Такі малюнки є максимально емоційними і водночас доступними для сприйняття широкою аудиторією, переносяться на великий спектр носіїв.

Окреме значення крафтові техніки мають для створення акцентентних шрифтів. Аплікативні образи сьогодні стали ледве не провідним засобом для багатосторінкового видання створити власний унікальний, неповторний і впізнаваний образ. Застосування каліграфії останні роки є надзвичайно актуальним для проявів національної приналежності дизайну [2]. Характерні шрифтові композиції є помітною, яскравою ознакою креативного, актуального і модного часопису.

Окрему мову варто вести про застосування крафтових матеріалів та технік у арт пакуванні. Тут може бути застосовано чимало різноманітних матеріалів і ручних технік для створення пакування елітного сегменту. Техніками хенд мейд, які можуть бути застосовані в пап'є маше, аплікація, асамбляж, декупаж, скраббукінг тощо [1]. Більшість з них може базуватися на екологічних матеріалах або на загальносвітових тенденціях абсайклінгу – часткової переробки та нового використання вживаних матеріалів. Така перспектива породжує й нові варіанти вирішення конструкцій пакування товару.

Розглядаючи сучасні тенденції у графічному дизайні прогностовані на 2025 рік: посилення екологічної свідомості, залучення доповненої і віртуальної реальності, мінімалістичність та «чистота» дизайну, анімація й рухлива графіка, зазначається звернення до ручної графіки з її візуальними ефектами акварельних потьоків, пластичної лінії, нешаблонного уривчастого штриха та інше [5]. Все це дає такому дизайну теплоти і зближує зі споживачем. Дає можливість бренду стати більш ідентично яскравим, виділитися і внести у свою айдентику унікальні естетично-національні риси.

ВИСНОВКИ

Звертаючи свою увагу до традиційних ручних творчих мистецьких технік можна сказати, що у сучасному графічному дизайні вони відіграють досить важливу роль, стаючи невичерпним джерелом на шляху до пошуку власної унікальної візуальної мови та айдентики, проте у світі високих технологій їх застосування у первинному вигляді вже навряд чи можливе. Маючи

необхідність значного тиражування, трансформації під різні носії виникає необхідність у додатковій обробці, цифровізації, анімуванні та іншій адаптації утворених крафтовими техніками образів. Таким чином еkleктика хенд мейду і сучасних технологій це можливість розвитку та інтеграції ручних технік до цифрового світу зі збереженням їх цінності та неповторності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Жуньчжі В., Ганоцька О. Перспективи розвитку дизайну артпакування. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну 2024 Том 7 No 2. С. 303-320
2. Первих І. Рукотворні шрифти у графічному дизайні як актуальний тренд. Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (с. Світазь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року) ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. С. 309-312
3. Первих І. Особливості використання hand made у графічному дизайні. The 7th International scientific and practical conference "European scientific congress" (August 7-9, 2023) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2023. С. 117-122
4. Піддубна О., Максимчук А., Петухова Т. Сучасний графічний дизайн та його особливості. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 74, том 2, 2024. С. 96-100.
5. Шостачук Т., Петухова Т., Денисенко А., Трегуб А., Піддубна О. Сучасні тенденції графічного дизайну у світі та в Україні. Наукові інновації та передові технології № 11(39) 2024. С. 1602-1611 URL: <http://eprints.zu.edu.ua/41784/1/1.pdf>

ZHURAVEL-ZMIEIEVA L.

ECLECTICISM OF HANDMADE AND MODERN TECHNOLOGIES IN GRAPHIC DESIGN

Modern design trends include, as a separate direction, a return to manual techniques for creating printed products, illustrative materials, original fonts, art packaging, original postcards, etc., which ensures a high level of uniqueness of the final product. Handicrafts are again becoming a priority, against the background of standardization of technological overload with realistic effects of computer graphics. The tendency towards minimalism also gives rise to an appeal to simplified motifs, simple and uncomplicated images, which clearly and naturally convey the main message to the consumer. A particularly interesting direction for research today is the combination of manual techniques, software and production technologies used in design by graphic designers.

Key words: *handmade, graphic design, printed products, eclecticism.*