

Хмельницький національний університет
Факультет технологій і дизайну
Кафедра дизайну

ДИПЛОМНА РОБОТА

перший (бакалаврський)

Освітній рівень

РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЙНОГО КАТАЛОГУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН»

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Шифр і назва галузі знань

Спеціальність

022 Дизайн

Шифр і назва спеціальності

Шифр ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ

Виконав(ла): студент(ка) 4 курсу, група ГДР-18-1

Підпис

А.М. Слободян

Ініціали, прізвище

Керівник

Підпис

Е.В.Базилюк

Ініціали, прізвище

Нормоконтролер

Підпис

С.А. Петрацук

Ініціали, прізвище

До захисту допускаю:

Зав. кафедри дизайну

Підпис

Е.В.Базилюк

Ініціали, прізвище

_____ 2022 р.

Хмельницький 2022

_____ Хмельницький національний університет _____
(повне найменування навчального закладу)
Факультет _____ технологій і дизайну _____
Кафедра _____ дизайну _____
Освітній рівень _____ перший (бакалаврський) _____
Галузь знань _____ 02 Культура і мистецтво _____
(шифр і назва)
Спеціальність _____ 022 Дизайн _____
(шифр і назва)
Освітня програма _____ Дизайн _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри дизайну

Базилюк Е.В.

_____ 2022 року

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Слободян Анастасія Михайлівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи «Розробка презентаційного каталогу магістерських робіт спеціальності «Дизайн»

Керівник роботи Базилюк Е.В., к.т.н, доцент
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «5» лютого 2022 р., № 11

2. Строк подання студентом закінченої роботи 14 червня 2022 року

3. Вихідні дані до роботи вид графічного об'єкту – каталог; тип – презентаційний; зміст каталогу – ілюстрації та опис виконаних магістерських робіт 2020 – 2021 років

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

Вступ. Обґрунтування вихідних даних для проектування каталогу. Ретроспектива теми та аналіз аналогів. Творча розробка каталогу. Висновки. Перелік джерел посилань. Додатки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) _____
банер розміром 150x200см

АНОТАЦІЯ

до дипломної роботи освітнього рівня «бакалавр»
на тему: Розробка презентаційного каталогу магістерських робіт спеціальності
«Дизайн»

студентки групи ГДР-18-1 Слободян А. М.
керівник – канд.техн.наук, доцент Базилюк Е.В.

Обсяг пояснювальної записки — 50 с., 3 додатки, 22 джерел посилання.

Обсяг графічної частини –банер розміром 1500x2000.

КАТАЛОГ, КАФЕДРА ДИЗАЙНУ, РОБОТИ МАГІСТРІВ, ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ
КАТАЛОГ.

У дипломній роботі розроблено презентаційний каталог магістерських робіт студентів спеціальності 022 Дизайн Хмельницького національного університету.

В результаті дослідження та збору інформації обрано 20 магістерських робіт з спеціальності дизайн, в таких напрямках як: графічний дизайн та реклама, дизайн інтер'єру та дизайн одягу.

У ході виконання дипломної роботи було обгрунтовано концепцію дизайну каталогу магістерських робіт, розроблено варіанти оформлення обкладинки та розроблено макет сторінок каталогу, підібрано шрифти та кольорову гаму. Зверстано електронний макет каталогу магістерських робіт.

(дата)

(підпис)

ЗМІСТ

	С
Вступ.....	5
1 Обґрунтування вихідних даних до презентаційного каталогу.....	7
1.1 Каталог як вид друкованої продукції.....	7
1.2 Види каталогів	9
1.3 Вимоги до оформлення каталогів	12
2 Ретроспектива теми.....	18
2.1 Аналіз дизайну об'єктів-аналогів	18
2.2 Сучасні тенденції в дизайні поліграфічних видань.....	27
3 Творча розробка дизайну об'єкту проектування.....	35
3.1 Вибір і обґрунтування концепції дизайну каталогу магістерських робіт	35
3.2 Розробка варіантів творчих ідей	37
3.3 Вибір остаточного варіанту оформлення каталогу	39
3.4 Вибір шрифтів і параметрів тексту.....	43
3.5 Вибір остаточного варіанту оформлення каталогу.....	45
Висновки.....	47
Перелік джерел посилання	49
Додаток А. Ескізи варіантів оформлення обкладинки	51
Додаток Б. Обрані шрифти.....	53
Додаток В. Презентаційний банер.....	54

					ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЙНОГО КАТАЛОГУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН»	Лім.	Арк.	Акрушів
Розроб.		Слободян А.М						
Перевір.		Базиліук Е.В.					4	
Реценз.		Шерстинюк А.М.				ХНУ, ГДР-18-1		
Н. Контр.		Петращук С.А						
Затверд.		Базиліук Е.В.						

аналітичного методу проаналізовано актуальні тенденції та стилістичні прийоми, що використовуються у дизайні і вивчаються вже через образно-стилістичний метод.

Структура і обсяг роботи. Дипломна робота складається з пояснювальної записки і графічної частини, представленої на 6 планшетах розміром 600х900мм. Пояснювальна записка виконана на 50 сторінках друкованого тексту, 3 додатків та список використаних джерел з 22 найменувань.

					ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

6

Рисунок 1.1 – Приклади іміджевих каталогів

Рекламний друкований каталог – покликаний детально розповідати про послуги і демонструвати товари, які пропонує компанія. Основна увага при створенні дизайну інформаційного каталогу приділяється гармонійному розміщенні великого обсягу інформації.

Рисунок 1.2 – Приклади рекламних каталогів

У рекламному каталозі обов'язково друкуються спеціальні пропозиції компанії, акційні пропозиції та вказуються ціни на товари. На всі об'єкти, які можна побачити в рекламному каталозі можна знайти окремо виділений прайс.

					ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Такі каталоги, як правило, роблять акцент на акційні пропозиції та оформляються максимально яскраво[12].

Торговий каталог. Торгові каталоги несуть суто рекламну функцію - це реклама товарів з докладним описом і фотографіями. Якщо необхідно і дозволяє бюджет, то дається коротка інструкція по застосуванню. Найважливіша частина інтернет-магазину — зручний і зрозумілий каталог товарів, в якому легко орієнтуватися. Роздрібні продавці можуть використовувати торгові каталоги, щоб рекламувати товари, які продаються у звичайних або інтернет-магазинах, щоб збільшувати трафік і залучати більш перспективних покупців.[4]

Рисунок 1.3 – Торговий каталог

Серед численних довідкових видань із мистецтва особливу групу складають друковані виставкові каталоги. Характерною особливістю цих видань є багатофункціональність, оскільки вони містять елементи путівника, реклами, альбому. Характерною особливістю цих видань є багатофункціональність, оскільки вони містять елементи путівника, реклами, альбому, наукової публікації та довідкового видання. Каталоги приватних колекцій та аукціонів зазвичай не містять ґрунтовних статей та наукового опису, характерного для музейних каталогів. У них відображені особисті художні колекції, які дають змогу скласти повніше уявлення.[5]

									Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ

іншої поліграфічної продукції, яка повинна мати характерний глянцекий блиск та, відповідно, додавати продукту дорогого та люксового вигляду. Також, важливою характеристикою є те, що вона більш тонка на дотик. У свою чергу використання матового крейдованого паперу дозволяє отримати більш контрастне та яскраве зображення, а, на відміну від глянцевого крейдованого паперу, вона більш товстіша на дотик. Як результат, такий варіант найбільш оптимально підходить для друку матеріалів з високим ступенем задруківки, наприклад, художніх каталогів.

Обкладинка каталога зазвичай друкується на більш щільному папері, ніж основний блок. Щільність паперу для основного блоку 90-150 г/м², для обкладинки - 180-250 г/м². Для підвищення зносостійкості застосовуються спеціальні технології: ламінування, лакування і т.д. [6]

В дизайні багатосторінкового друкованого видання, до категорії яких відноситься і каталог, важливо правильно спроектувати кількість сторінок. Ця кількість залежить і від способу кріплення аркушів в блок. Зокрема, при кріпленні на скобу кількість сторінок повинна бути кратна 4, а при кріпленні на термобіндер або пружину - кратна 2.

Рисунок 1.5 – Види кріплення каталогів

					ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

розділів, контакти (телефони і адреси) для звернення покупця до компанії, - обов'язкові.[8]

Типографіка - основа читабельності презентаційного каталога і запорука успіху. Завдання дизайнера - підібрати стилі заголовків, шрифти і акуратно розмістити текстові блоки. Чим простіше і читабельніше шрифт, тим краще. Не рекомендується використання більше двох шрифтів в тексті. Якщо ви вирішили змішати шрифти, то вони повинні бути максимально контрастними, а висота їх малих літер приблизно однаковою.

При верстці каталогу керуються розташовуванням матеріалом і поставленими на підготовчому етапі завданнями. Наприклад, для товстого каталогу передбачте внутрішні поля ширше. Абсолютно всі ілюстрації повинні бути відмінної якості, з високою роздільною здатністю, переведені в колірну модель СМУК.

Рисунок 2.3 – Яскрава ілюстрація обкладинки

При розробці макета каталогу важливо зберігати баланс і не перевантажувати його зайвими елементами декору, краще залишити більше вільного простору, навіть якщо є обмеження кількістю сторінок при великому обсязі тексту.[10]

									Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ				

Рисунок 2.4 – Обкладинка з мінімалістичною ілюстрацією

Ілюстрація - додаткове наочне зображення (креслення, малюнок, малюнок тощо), що пояснює, що прикрашає або доповнює основну текстову інформацію; поміщається на сторінках і інших матеріальних елементах конструкції видання. Ілюстраційною версткою називають верстку видань, що містять зображення.

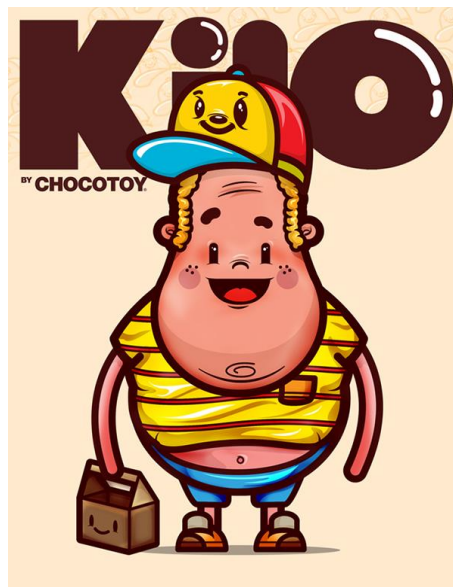

Рисунок 2.5 – Обкладинка з ілюстрацією

Сторінкові елементи - це будівельний матеріал, доступний дизайнерові. Вони не є результатом роботи письменника або художника, їх не здобудеш з

					ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

каталогу з фотографіями. Їх за необхідності створює і видаляє дизайнер. Уміння застосувати їх у потрібний час, у потрібному місці і становить різницю між дизайном та версткою документа і бездумним заливанням контенту на сторінку.

Основними конструктивними елементами дизайну є:

1. білий простір;
2. спуски;
3. вертикальний білий простір;
4. лінійки;
5. плашки;
6. зовнішні рамки;
7. внутрішні рамки;
8. тінь;
9. ілюстрації в обріз.

Поняття простору в сучасному мистецтві, а значить і в дизайні, повністю переосмислили художники імпресіоністи, почавши використовувати порожній простір навколо предметів як ще один елемент.[13]

Рисунок 2.6 – Сторінки журналу з білим простором

Білий простір (white space) - частина сторінки, не зайнята текстом або графікою [2]. Білий простір не обов'язково повинен бути білого кольору, це лише загальна назва, що застосовується до вільної площі на сторінці незалежно від її

					ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

забарвлення. Він відіграє величезну роль. Із часів ренесансу і в живописі, і в архітектурі, і в типографіці простір не тільки створює другий план, а й взаємодіє з об'єктом. Негативний простір - це те, що оточує об'єкт на картинці. Він настільки ж важливий, як і сам малюнок, тому що приносить баланс у композицію [3]. Тенденції кількох останніх років роблять ставку на концептуальне використання негативного простору та тяжіють до мінімалістичного зображення замість нагромадження складних елементів. Правильно застосовуючи можливості негативного простору, можна домогтися: відчуття легкості та елегантності композиції; концентрації уваги на найголовнішому елементі композиції; легкості сприйняття тексту; керування поглядом глядача; передачі додаткового сенсу роботи [4]. Переповнені проекти - занадто важкі для сприйняття і не забезпечують легкості читання. Білий простір вклинюється між елементами буфером, тому легше знаходити те, що потрібно, він все розділяє, дає елементам їхній особистий простір, самотійність, помітність, легкість для читання і взаємодії [5].

Рисунок 2.7 – Сторінки з ілюстраціями

Спуск - додатковий вільний простір між верхнім полем сторінки і початком тексту - один із найпростіших способів поживлення публікації [1]. Спуски

					ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

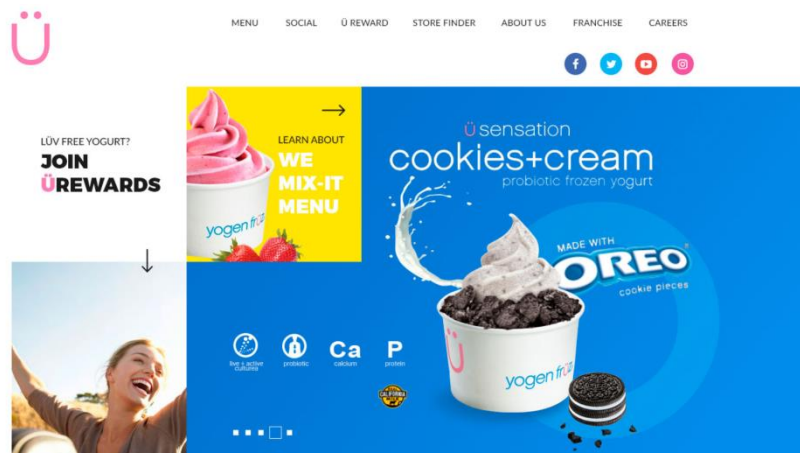

Рисунок 2.5 – Приклад зображення в просторі

Мінімалізм. Цей тренд триває вже багато років. Але до графічного дизайну він прийшов відносно недавно. Тепер це головний тренд більшості розробок.

Рисунок 2.6 – Приклад мінімалізму

Один з важливих фактів у сприйнятті дизайну - на привернення уваги є 8 секунд. Мінімалізм спрямований на реалізацію цього принципу. Увага концентрується тільки на основних елементах, які дають ключовий посил користувачеві. Однак, є ще одне протиріччя, безпосередньо в цьому тренді.

					ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Креативний шрифтовий дизайн є ефективним у різних галузях, починаючи від створення логотипу до розробки етикетки на пиво, оформлення упаковки, каталога та журналу. Він легко пізнаваний і запам'ятовується на підсвідомому рівні. Ексклюзивні зображення літер можуть поєднуватися з традиційними шрифтами, якими доноситься необхідна споживачеві інформація.[14]

Отже, підводячи підсумки можна зазначити що, графічний дизайн 2022 року використовував тренди попереднього, 2021 року, але при цьому подарував нові тренди, такі як активне використання блоків, починаючи з ілюстрацій і закінчуючи шрифтами, розвиток градієнта. Вже цей рік може розкрити нові тренди, такі як лєттерінг та тенденцію у використанні неоморфізму.

					<i>ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ</i>	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Для розробки дизайну каталогу обрано джерело натхнення – острів в океані (рис.3.2).

Рисунок 3.2 – Джерело творчості

Концепція дизайну полягає у наступному: каталог складається з трьох частин, де кожна відображає напрямок дизайну. Головним компонентом взято колір. Основні кольори це зелений та світло зелений, бірюзовий та темно синій (рис 3.3).

Рисунок 3.3 – Обрані кольори

					<i>ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ</i>	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

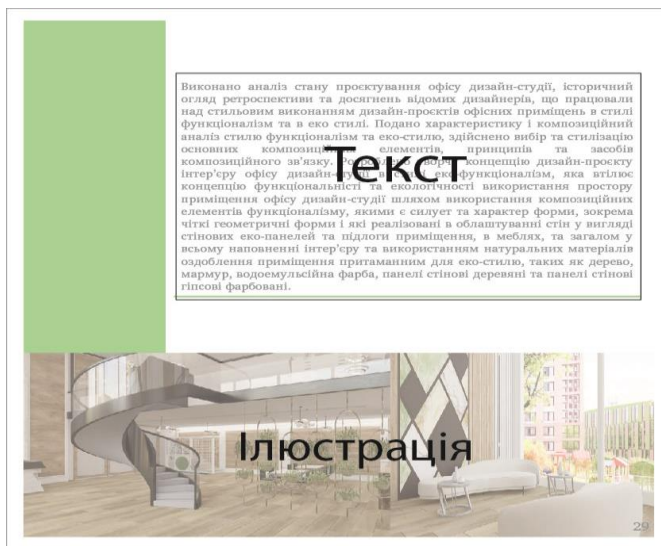
Рисунок 3.5 – Сторінки з каталогу

Шаблони це свого роду готові “моделі” сторінок. Шаблон подібний фону, який можна швидко застосувати до багатьох сторінок. Об’єкти шаблону з’являються на усіх сторінках, до яких застосовано шаблон. Шаблони зазвичай містять повторювані логотипи, номери сторінок і колонтитули. Вони також можуть містити порожні текстові або графічні кадри, які використовуються як заповнювачі на сторінках документа.

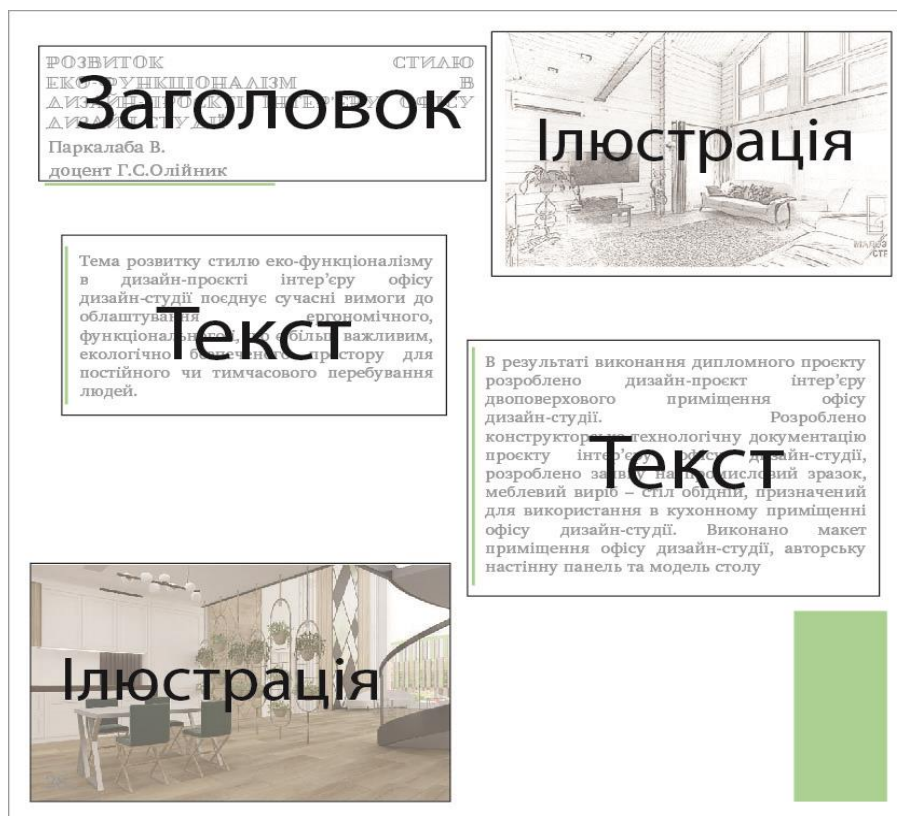
Для кожної спеціальності було розроблено свій шаблон сторінки. Наприклад для дизайну інтер’єру, в шаблону заголовки починає розміщуватися з середини до правого кутка, ілюстрація та графічний елемент розміщені в лівому верхньому кутку та правому нижньому кутку або навпаки. На другій сторінці ілюстрації знаходяться в нижній половині сторінки, там розміщується від двох до трьох ілюстрацій. Верхню частину займає текст, тобто опис даної роботи.

									Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ

а

б

Рисунок 3.6 – Шаблон сторінок

Для дизайну одягу ілюстрації займають нижню частину сторінки а верхня розміщує у собі текст. Заголовок розміщується з лівої частини в праву. Графічні елементи у вигляді ліній.

									Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ

Існує безліч шрифтів зі своїми візуальними і функціональними особливостями. І сьогодні ми хочемо розповісти, як використовувати шрифти для створення привабливого та дизайну етикетки і упаковки, який буде затребуваний споживачами. За типом насиченості розрізняють тонкий, нормальний, напівжирний, жирний і наджирний шрифт. Насиченість шрифту дозволяє надати тексту різну значимість: від делікатного нагадування до агресивного привертання уваги.

Нормальний шрифт вважається емоційно нейтральним. Він ідеальний для читання, найменше схильний до впливу оптичних спотворень і має універсальне застосування. Тонкі шрифти витончені, легкі й приємні для очей. Їх можна побачити в дизайні етикеток і упаковки товарів особистого користування, наприклад, косметики та парфумерії.

Напівжирні і жирні накреслення служать для виділення інформації. Тож не дивно, що вони часто зустрічаються в логотипах і слоганах. Наджирні шрифти виглядають важкими, але здатні викликати моментальний відгук споживача. Вони можуть використовуватися в дизайні рекламних наклею та банерів.

Від шрифту залежить читабельність і розуміння тексту. Шрифт може збалансувати дизайн або, навпаки, внести в нього дисгармонію. Тому при розробці дизайну етикетки або упаковки, журналу або каталогу вибір шрифту має велике значення. Існує безліч шрифтів зі своїми візуальними і функціональними особливостями.

За типом насиченості розрізняють тонкий, нормальний, напівжирний, жирний і наджирний шрифт. Насиченість шрифту дозволяє надати тексту різну значимість: від делікатного нагадування до агресивного привертання уваги. Вузькі шрифти займають менше місця, але викликають відчуття певної тісноти. Їх найчастіше використовують, якщо текст нормальної ширини не поміщається на етикетці. Дуже вузькі шрифти мають знижену читабельність, погляд на них ніби спотикається. Цей ефект застосовують для виділення на етикетці або упаковці коротких написів.

										Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ					

Прямокутники виділяють текст, створюють ніби-то тінь що підкреслює зображення.

а

б

Рисунок 3.8 – Макети сторінок

З джерела творчості головним компонентом взято колір. Основні кольори це зелений та світло зелений, бірюзовий та темно синій. В кольори забарвлено композиційні елементи. Нумерація сторінок розміщена в нижніх правому та лівому кутах сторінок, розмір шрифту для нумерації 14pt. Гарнітура шрифту «Veleka Regular». Макет складається з 40 сторінки. 2 сторінки обкладинки, 2 змісту та 36 сторінок опису та робіт. Кінцевий результат можна побачити на презентаційному банері (Додаток В).

										Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ

ВИСНОВКИ

В ході виконання дипломної роботи з'ясовано, що каталог є видом друкованої продукції, який включає текстову описову інформацію, зображення, інформацію про товар чи послугу, і інше залежно від призначення і носія.

Виявлено, що існують такі види каталогів:

- виставкові,
- торгові,
- іміджеві,
- рекламні

В результаті аналізу різних видів каталогів виявлено, що каталог магістерських робіт за спеціальності 022 «Дизайн», який буде розроблятися, відноситься до іміджевих каталогів, а оскільки може випускатися кожен рік, то може стати періодичним виданням.

Розробляючи ескізи каталогу в електронному варіанті та його подальше оформлення до високої художньої виразності, естетичності та ефективності, під час роботи було детально вивчені композиційні та технічні принципи виконання матеріалу.

Аналіз дизайну різних каталогів і правил, які використовуються для їх оформлення, дозволи встановити, що для привертання уваги читача та для передачі потрібної інформації доцільно в оформленні надати перевагу стриманому стилю, підібраними за змістом ілюстраціями, білим простором, лінійками та тінню.

Обґрунтовано вибір типу паперу для створення творчого проекту. Було обрано папір офсетний, тип зшивання кріплення скобами.

Для розробки художнього оформлення каталогу було обране джерело творчості – острів в океані. На основі аналізу джерела творчості основними кольорами для каталогу обрані це – зелений та світло зелений, бірюзовий та темно синій.

									Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ				

Для оформлення тексту в каталозі обрано шрифти для тексту «Veleka Regular», та для заголовків «CHEQUE Regular».

Розроблено електронний макет каталогу, в якому нумерація сторінок розміщена в нижніх правому та лівому кутах сторінок, розмір шрифту для нумерації 14pt. Гарнітура шрифту «Veleka Regular». Макет складається з 40 сторінки. 2 сторінки обкладинки, 2 змісту та 36 сторінок опису та робіт. Отже, в результаті виконання дипломної роботи поставлена мета з розробки каталогу магістерських робіт студентів спеціальності Дизайн – виконана.

					ДРДЗ. 2017073.01.09.ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ДОДАТОК А
ЕСКІЗИ ВАРІАНТІВ ОФОРМЛЕННЯ ОБКЛАДИНКИ

Рисунок А.1 – Варіант 1 обкладинки

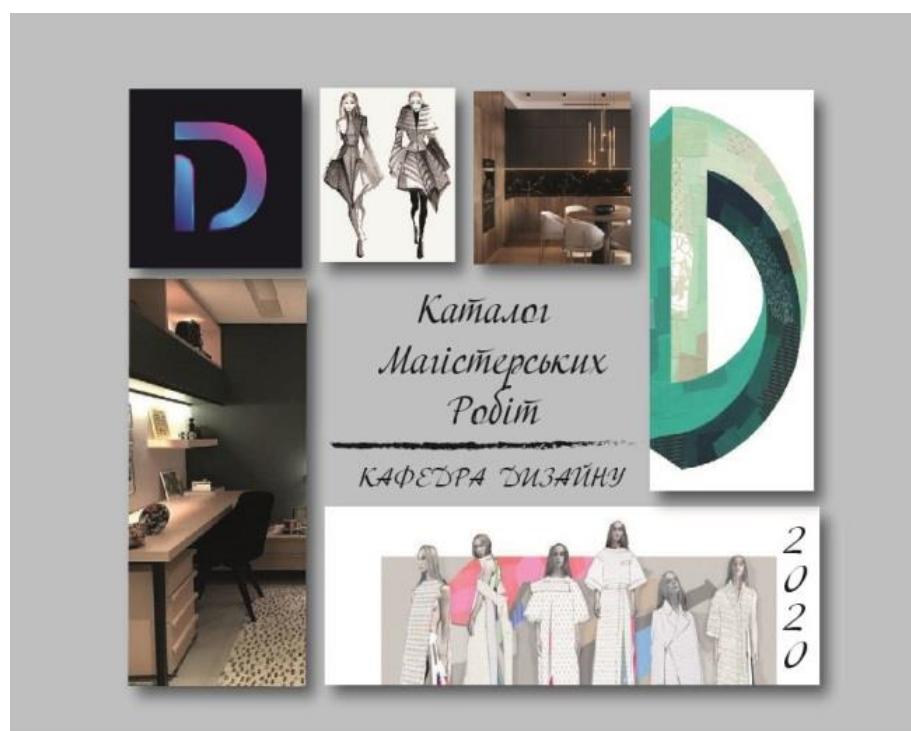

Рисунок А.2 – Варіант 2 обкладинки

Рисунок А.3 – Варіант 3 обкладинки

ДОДАТОК Б
ОБРАНІ ШРИФТИ

Font | Шрифт CHEQUE REGULAR ЧЕКЮ РЕГУЛЯР

АБВГДЕЖЗІЙ
ЙКЛМНОПР
СТУФХЦЧШЩ
ЇЬЄЮЯ
1234567890

Рисунок Б.1. – Шрифт для заголовків

Font | Шрифт Veleka | Велека

АБВГДЕЖЗІЙ
ЙКЛМНОПР
СТУФХЦЧШЩ
ЪЫЬЭЮЯ
абвгдежзиййкл
мнопрстуфх
цчшщъыьэюя
0123456789

Рисунок Б.2. – Шрифт

ДОДАТОК В ХУДОЖНІЙ ПРОЄКТ

Дипломна робота освітнього рівня - бакалавр на тему:
РОЗРОБКА ПРЕЗЕНТАЦІЙНОГО КАТАЛОГУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН»

Шрифти каталога

Кольорова гама

Обкладинка

Хмельницький національний університет
Кафедра дизайну
Виконала студентка гр.ГДР-18-1 Слоболян А.М.
Керівник канд.техн.наук, доцент Базилюк Е.В.

Логотип кафедри

Рисунок В.1 – Банер