

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СТРИТ-АРТУ: РОЗРОБКА ЖУРНАЛУ «УКРАЇНСЬКИЙ АНДЕГРАУНД»

Бокареєва Ю.С., старший викладач, кафедра МСТ, ХНУРЕ

Шаршава А.В., студентка, кафедра МСТ, ХНУРЕ

Анотація. У роботі розглянуто етапний підхід до створення оригінал-макету друкованого видання на прикладі журналу "Український андеграунд". Описано основні етапи проєктування: створення концепції, планування змісту, розробка візуальної стилістики, створення оригінал-макету та підготовка до друку. Особлива увага приділяється засобам графічного дизайну, що забезпечують цілісність, візуальну гармонію та ефективне комунікування ідей з цільовою аудиторією. Використовуючи професійне програмне забезпечення для дизайну, макет інтегрує текст та зображення для забезпечення цілісності та читабельності. Технічне планування встановлює параметри друку, такі як розмір, роздільна здатність та точність кольору, щоб зберегти виразний характер графіті. Результатом є цілісне видання, яке відображає та прославляє дух андеграундного руху.

Ключові слова: ДРУКОВАНЕ ВИДАННЯ, ОРИГІНАЛ-МАКЕТ, ЕТАПИ ПРОЄКТУВАННЯ, ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН, ЖУРНАЛ, СТРИТ-АРТ, АНДЕГРАУНД, ГРАФІТІ, ТИПОГРАФІКА, МОДУЛЬНА СІТКА, ВІЗУАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ.

Актуальність розробок сучасних друкованих видань (на прикладі журналу «Український андеграунд») зумовлена зростаючим інтересом молоді та творчих спільнот до розвитку стріт-арту та графіті як важливих складових сучасної культури. Журнал орієнтований на молоду аудиторію, митців та всіх, хто цікавиться сучасними формами візуальної культури в Україні.

Журнал безпосередньо пов'язаний із графічним дизайном, оскільки його створення охоплює ключові етапи роботи дизайнера: розробку візуальної концепції, побудову модульної сітки, підбір гарнітур (робота з типографікою), стилізоване до теми компонування текстових і графічних матеріалів. В такій «вузькій тематиці» через засоби графічного дизайну передається унікальний настрій вуличного мистецтва, а візуальні рішення допомагають формувати цілісне сприйняття ідеї журналу, підкреслюючи його творчий та культурний зміст.

Розробка оригінального макету друкованого журналу «Український Андеграунд» є ключовим етапом у формуванні візуальної комунікації, яка не лише документує, але й інтерпретує феномен сучасного українського графіті. Візуальна мова графіті культури – це поєднання протесту, самовираження та естетичного радикалізму, що потребує адекватного графічного відображення у форматі друкованого видання. Процес проєктування передбачав створення концепції видання, структурування матеріалу, визначення стилістичних домінант і формування принципів верстки, які б поєднували естетику хаосу та структури.

В журналах, такого напрямку, особлива увага приділяється саме типографіці, як засобу передачі характеру тексту, настрою публікації та підкреслення тематики вуличного мистецтва. Обраний напрямок роботи зі шрифтами сприяє створенню емоційного зв'язку між читачем і візуальним образом видання. Як зазначає

С. Бондаренко, “типографіка у візуальному дизайні виступає ключовим елементом передачі смислів, навіть на рівні композиційної агресії чи візуальної тиші” [1].

При проектуванні будь-якого нового журналу першим кроком є формування основної ідеї: класифікація видання, цільова аудиторія, які теми будуть у рубриках розкриватист. На цьому етапі визначається цільова аудиторія з її унікальними характеристиками, тематика розділів, «тон, мова» спілкування та загальне призначення продукту – інформативне, розважальне чи спеціалізоване. Грамотна концепція забезпечує логіку всієї подальшої роботи та дає змогу уникнути хаосу в дизайні [2].

Після того, як ідея сформована, потрібно спланувати зміст – які рубрики будуть у журналі, скільки місця займає текст, фото, інтерв'ю чи аналітика. Це допомагає краще уявити структуру номеру й уникнути хаосу. Планування вмісту також дозволяє побачити баланс між текстом і зображенням, що важливо для зручності читання.

Модульна сітка (рис. 1) – це “невидимий каркас” видання, за допомогою якого дизайнер організовує текст, зображення та інші візуальні складові. Це робить розвороти «охайними», а журнал – візуально цілісним. Сітка дозволяє підтримувати однакові відступи, колонки, розміщення заголовків тощо. Функціональна зручність при роботі з модульною сіткою забезпечує рішення проблеми проектування друкованих видань і концептуально вирішує їх з найменшими часовими витратами [3].

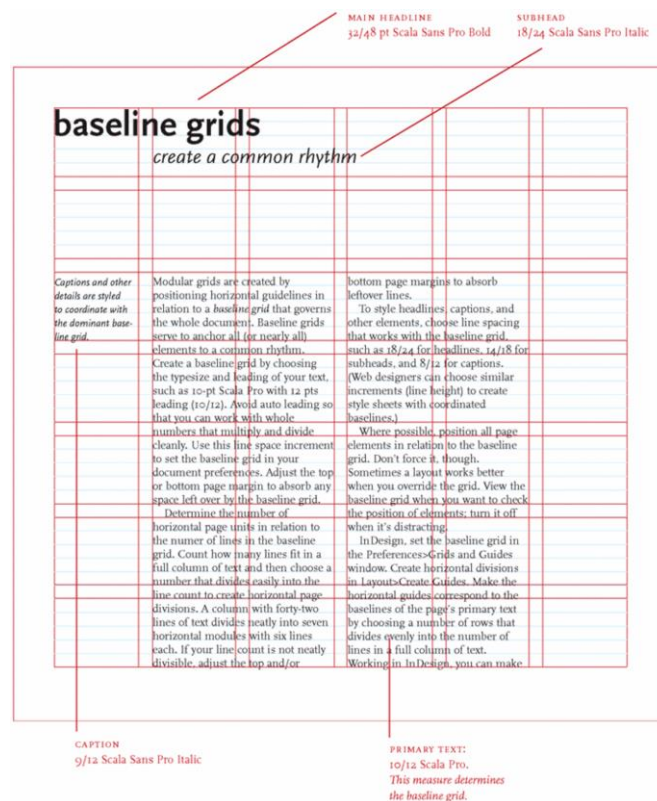

Рисунок 1 – Модульна сітка

Наступним етапом йде підбір матеріалів для тиражування. Підбір матеріалів – це вибір паперу (глянцевий, матовий, перероблений), типу друку (офсет, цифровий) і палітри кольорів (СМУК або Pantone). Це впливає не тільки на зовнішній вигляд, але

й на тактильне відчуття від журналу. Фізичні властивості друкованої продукції формують перше враження про бренд.

На етапі визначення візуального стилю створюється загальний вигляд журналу: підбираються шрифти, кольори, декоративні елементи, стилі фотографій. Це створює впізнаваність і емоційний настрій. Наприклад, журнал для підлітків виглядатиме динамічно, з яскравими кольорами, а ділове видання – стримано й мінімалістично. Візуальний стиль має відповідати цільовій аудиторії та тематиці. Стимулювати до покупки, відчути спокій та задоволення – на все це впливають кольори та їхня комбінація [4].

Хоча друковані видання зазвичай є статичними, сьогодні можна доповнювати їх цифровими елементами (сучасними технологіями) – наприклад, QR-кодами, які ведуть на анімовані відео або 3D-об'єкти. Це дозволяє зробити презентацію журналу цікавішою для читача.

Отже, можна зробити висновок, що запропонована концепція журналу «Український андеграунд» сприяє популяризації українського стріт-арту, підтримує молодих митців та формує позитивне сприйняття графіті, як важливого елементу сучасної культури. Обраний підхід – створення друкованого оригінал-макету з професійною версткою, акцентом на візуальний контент і глибоке культурологічне наповнення – забезпечує максимальну автентичність, емоційність і довготривалий вплив на цільову аудиторію. Особлива увага до графічного дизайну дозволяє створити яскраву і стильну візуальну мову, що відображає естетику вуличного мистецтва і підкреслює його важливість як сучасного культурного феномену. Саме такий формат дозволяє передати енергетику урбаністичного мистецтва і зберегти його в контексті українського культурного простору.

Література.

1. Бондаренко, М.С. (2020). Графічний дизайн у контексті сучасної реклами. Харків: ХНУМ.
2. Гончаренко, С.І. (2019). Візуальний дизайн: основи теорії та практики. Львів: Світ.
3. Сельменська, З.М., & Комар, С.М. (2014). Модульна сітка в дизайні періодичних видань. Наукові записки, (3), 69-73.
4. Цвігун, А.О. (2023). Вплив кольору на сприйняття бренду. Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті. Т. 6. Ч. 2. (с. 210-211).
5. Лєскова, Е.С., & Бокарева, Ю.С. (2022). Можливості залучення сучасного читача до друкованих видань. Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Т. 2. (с. 54-55).