

ARTS

MODERN APPROACHES TO DESIGN IN GRAPHIC DESIGN: INTEGRATION OF AESTHETICS, FUNCTIONALITY AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Grebeniuk I.

*senior teacher of the design department
King Danylo University
Ivano-Frankivsk, Ukraine*

Basaraba V.

*teacher of the design department
King Danylo University
Ivano-Frankivsk, Ukraine*

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ: ІНТЕГРАЦІЯ ЕСТЕТИКИ, ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Гребенюк І.В.

*старший викладач кафедри дизайну
ЗВО «Університет Короля Данила»
м. Івано-Франківськ, Україна*

Басараба В.М.

*викладач кафедри дизайну
ЗВО «Університет Короля Данила»
м. Івано-Франківськ, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235991>*

Abstract

The article explores current approaches to design in graphic design, which combine aesthetic aspects, functionality and the use of innovative technologies. The main trends in the development of the industry, the role of an interdisciplinary approach and the importance of interactivity in graphic solutions are analyzed. The conclusion is made about the need for a comprehensive approach to design, taking into account changes in the perception of visual information in the digital age.

Анотація

У статті досліджено актуальні підходи до дизайн-проектування в графічному дизайні, які поєднують естетичні аспекти, функціональність та використання інноваційних технологій. Аналізуються основні тенденції розвитку галузі, роль міждисциплінарного підходу та значення інтерактивності у графічних рішеннях. Зроблено висновок про необхідність комплексного підходу до проектування з урахуванням змін у сприйнятті візуальної інформації в цифрову епоху.

Keywords: graphic design, design, aesthetics, functionality, innovative technologies, interactivity.

Ключові слова: графічний дизайн, дизайн-проектування, естетика, функціональність, інноваційні технології, інтерактивність.

Графічний дизайн є одним із ключових напрямів візуального мистецтва, який поєднує креативність із функціональністю. У сучасному світі, де цифрові технології відіграють центральну роль, дизайн-проектування набуває нових вимірів, інтегруючи різноманітні інновації для створення не лише естетично привабливих, а й функціонально ефективних рішень. Є невіддільною частиною нашого повсякденного життя, впливаючи на те, як ми сприймаємо інформацію і взаємодіємо з навколишнім середовищем. Доволі складно сьогодні знайти сферу життя, де б він не був залучений – від вуличних знаків до інтерфейсів мобільних додатків, графічний дизайн робить світ зрозумілішим, яскравішим і більш організованим [3].

Сучасний графічний дизайн прагне балансу між естетичною привабливістю та практичністю. Важливим аспектом є створення дизайну, який відповідає потребам користувачів, забезпечуючи

зручність сприйняття інформації. Наприклад, у веб-дизайні велика увага приділяється простоті навігації, гармонії кольорів та типографії.

Мінімалізм залишається однією з провідних тенденцій. Простота форм, лаконічність композицій та функціональна спрямованість допомагають створювати ефективні візуальні комунікації. Однією з найважливіших складових візуальної комунікації, яка активно розвивається під впливом новітніх технологій є графічний дизайн. Основним інструментом дизайнера протягом останніх десятиліть стали графічні редактори, які дозволяють створювати, редагувати та вдосконалювати зображення. Їх еволюція відображає зміни в потребах дизайну, технологічні прориви та трансформацію методів роботи.

Розвиток графічних редакторів суттєво вплинув на методи роботи дизайнерів, значно розширивши їхній інструментарій. Сучасна цифрова

епоха вимагає від дизайнерів адаптивності, багатофункціональності та здатності до постійного навчання. Сучасні графічні дизайнери використовують різноманітні інструменти такі як Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Blender, Autodesk 3ds Max та інші, які стали стандартом у галузі. Ці програми значно розширили можливості дизайнерів, пропонуючи:

- розширені інструменти редагування растрових та векторних зображень.
- інтеграцію тривимірної графіки та анімації.
- підтримку великих файлів і високої роздільної здатності для друку.
- хмарні функції, що дозволяють працювати над проектами колективно відкриваючи нові горизонти для графічного дизайну.

Вони дозволяють створювати інтерактивні візуальні елементи, які залучають користувачів до взаємодії. Це особливо актуально у сфері реклами, брендингу та освітніх проєктів, зосереджуючи увагу на їх багатогранності та адаптивності до потреб сучасного суспільства.

Розвиток графічних редакторів і впровадження інноваційних технологій суттєво вплинули на інструментарій дизайнерів та трансформацію їхніх професійних ролей. У цифрову епоху дизайнери мають бути не лише творцями естетичного контенту, але й фахівцями, які володіють багато-профільними знаннями та технологічною експертизою. Подальше вдосконалення графічних редакторів і поширення інновацій змінюватиме галузь, роблячи її ще більш гнучкою та інтерактивною.

Дизайнери мають швидко освоювати нові інструменти й технології, адже інновації постійно змінюють професійне середовище. Баланс між творчим мисленням і технічними знаннями є ключовим для успішної кар'єри в дизайні. Сучасний дизайнер повинен розуміти основи програмування, маркетингу та психології, щоб створювати ефективні візуальні рішення.

Графічний дизайн у сучасних умовах є динамічною та багатогранною сферою, яка інтегрує естетику, функціональність та новітні технології. Успішне дизайн-проєктування вимагає комплексного підходу, орієнтованого на потреби користувачів та адаптивності до технологічних змін. Перспективи розвитку галузі лежать у подальшій інтеграції цифрових інновацій і міждисциплінарних рішень.

Сучасне суспільство живе в час інноваційних технологій, яке виходить на більш високий рівень розвитку і якості, поступово відходячи від традиційних форм та процесів. Так би мовити, відбувається підміна, витіснення традиційних механізмів і каналів трансляції соціокультурного досвіду і системи цінностей, завдяки чому створюється якісно інше інформаційне середовище [1].

Сучасні світові дизайнерські процеси мають дві основні та протилежні за своєю суттю тенденції розвитку: інтегративний рух до глобалізаційно-орієнтованого дизайну та, навпаки, диференційний рух до регіонально-національного орієнтованого дизайну. Глобалізаційні процеси сприяли створенню єдиних стандартів графічного дизайну, які

передбачали однакові підходи до вирішення проблем комунікації, тотожні засоби та формальні прийоми проєктування, але за останні десятиліття простежується активний розвиток графічного дизайну з урахуванням особливостей національної культури. Таким чином, в останнє десятиліття загострилася проблема національного й інтернаціонального у графічному дизайні, що виявляється у суперечності між «звичкою» графічного дизайну підроблятися під загальноприйняту серед лідерів моди і дотримуватися її, та тяжінням до національно зорієнтованого дизайну, спрямованого на врахування національної специфіки споживання, мораль і надбання національної культури. За таких умов з'ясування сутності поняття «сучасний графічний дизайн» є дуже важливим для розуміння тенденцій і перспектив його подальшого розвитку [2].

Творча особистість – це людина, яка глибоко проникає в суть ідей і здатна довести їх до практичних результатів, незважаючи на всі можливі життєві труднощі. При вивченні креативності використовуються різні методи, такі як спостереження, самоаналіз, біографічний аналіз (вивчення біографій видатних особистостей у певних галузях науки, культури, техніки тощо), аналіз продуктів діяльності (особливо творчості учнів), тести, анкетування та експериментальні методи. Слід зазначити, що використання останніх методів пов'язане зі значними труднощами, оскільки кожен творчий процес є унікальним і неповторним і не може бути відтворений ідентично шляхом повторних спостережень [4].

Дизайнери дедалі частіше зіштовхуються з викликами, пов'язаними з етикою використання штучного інтелекту, персональних даних і створення маніпулятивного контенту.

Відстеження та розуміння тенденцій дизайну допомагають створювати проєкти, які спілкуються з аудиторією сучасною візуальною мовою. Крім того, тренди часто розвиваються паралельно з розвитком технологій. Дизайнери адаптують свої стилі, щоб використовувати нові інструменти та техніки, а постійне перебування в курсі подій гарантує, що дизайн буде оптимізовано для новітніх платформ і технологій.

По суті, слідування трендам графічного дизайну – це стратегічний спосіб залишатися актуальним, цікавим і технологічно вправним у сфері дизайну, що постійно розвивається [5].

Мінімалізм, позачасовий і стійкий тренд графічного дизайну 2024 року, ймовірно, ніколи не вийде з моди. Філософія «менше – це більше» останнім часом набуває все більшої популярності. За такого підходу кожен елемент у дизайні слугує певній меті, відкидаючи зайве, щоб розкрити суть. Для мінімалістичного дизайну характерні чисті лінії, багато білого простору та лаконічна естетика.

Тренди графічного дизайну поступово переходять у гамму свіжих палітр, інноваційних шрифтів та ностальгії з грайливими акцентами. Йдеться про повернення пікселів, впровадження штучного інтелекту, інклюзивність. Все це стає популярною частиною сучасного дизайну та візуальних ефектів.

Залишатися на крок попереду у 2025 році допоможе інформація, яка розкриває основні тренди, тенденції та напрямки майбутніх років для графічного дизайну.

У сучасному дизайн-проектуванні важливу роль відіграє співпраця фахівців різних галузей: дизайнерів, маркетологів, програмістів, психологів. Це дозволяє створювати графічні рішення, які не лише виглядають привабливо, але й враховують поведінкові особливості аудиторії. Майбутнє візуальної комунікації може призвести до ще більшого посилення співпраці між дизайнерами, технологіями та дослідниками з різних галузей. Цей міждисциплінарний підхід може призвести до інноваційних рішень та нових методологій, які розсувають межі традиційної візуальної комунікації.

Основними викликами є швидкість змін у технологіях, зростання конкуренції та потреба у постійному навчанні. Проте використання інноваційних підходів, таких як інтерактивність, персоналізація та орієнтація на екологічність, відкриває нові можливості для графічного дизайну.

Інноваційні технології не лише оптимізували робочі процеси, а й змінили підходи до створення дизайну. Автоматизовані інструменти допомагають спрощувати рутинні завдання, а штучний інтелект відкриває нові можливості для творчості, аналізу даних та адаптації до потреб користувачів. Тут розглядаються основні аспекти інтеграції автоматизації та штучний інтелект у дизайн-проектування, їхній вплив на професію дизайнера та перспективи розвитку галузі.

Широке впровадження всесвітньої павутини та мультимедійних систем у 21 столітті ще більше прискорило еволюцію графічного дизайну. Дизайнери почали використовувати онлайн-платформи для співпраці та натхнення, що призвело до більш різноманітного та інклюзивного дизайнерського середовища.

Автоматизація процесів у графічному дизайні стала можливою завдяки розвитку програмного забезпечення, яке виконує рутинні завдання швидше та точніше, ніж людина. Штучний інтелект у дизайн-проектуванні розширює межі графічного дизайну, пропонуючи інструменти, які аналізують дані, генерують нові ідеї та забезпечують адаптацію до потреб користувачів.

Інструменти на основі штучного інтелекту пропонують креативні рішення та автоматизують редагування. Дозволяють створювати візуальний контент за допомогою генеративних моделей. Штучний інтелект допомагає дизайнерам аналізувати поведінку аудиторії, її уподобання та ефективність візуальних рішень. Це дає можливість створювати таргетовані, персоналізовані дизайни. Штучний інтелект може створювати графічні об'єкти або композиції, використовуючи алгоритми генеративного мистецтва. Наприклад, нейромережі, такі як DALL-E чи MidJourney, генерують унікальні ілюстрації на основі текстових описів.

Швидкість виконання рутинних завдань дозволяє дизайнерам зосередитися на творчості та концептуальній роботі. Автоматизація виключає людські помилки в процесах, таких як вирівнювання

елементів або налаштування кольорів. Нові інструменти спрощують створення графіки навіть для нефахівців, що розширює можливості для малого бізнесу та стартапів.

Рутинна залежність від алгоритмів може призвести до стандартизації дизайнів. Дизайнери мають освоювати нові інструменти та технології, що вимагає часу та зусиль. Штучний інтелект в майбутньому може створювати контент, який копіює стиль інших митців, що викликати питання про авторське право.

Інтеграція автоматизації та штучний інтелект у графічний дизайн продовжуватиме зростати. Майбутнє галузі передбачає ще глибше залучення штучного інтелекту для створення персоналізованих дизайнів, удосконалення інструментів віртуальної та доповненої реальності, а також автоматизоване тестування ефективності візуальних рішень.

Автоматизація та штучний інтелект суттєво вплинули на графічний дизайн, зробивши його більш ефективним, доступним та орієнтованим на користувача. Проте ці зміни вимагають від дизайнерів нових навичок, адаптації до інновацій та уваги до етичних аспектів. Інтеграція цих технологій не замінює творчість, але змінює її природу, відкриваючи нові горизонти для візуальної комунікації.

Це свідчить про те, що цифрові технології розширяють творче мислення художніх дизайнерів. Оскільки дизайнери стануть більш вправними у використанні технологій, вони зможуть досліджувати нові ідеї та концепції, виходячи за традиційні межі в художньому дизайні. Створюючи більш захоплюючі та інтерактивні форми мистецтва, дизайнери можуть залучити глядачів способами, які були неможливі традиційними методами. Сучасне дизайнерське мистецтво все більше адаптується до соціальних потреб та уподобань громадськості, що розвиваються. Оскільки цікавість людей до мистецтва продовжує зростати, дизайнерам потрібно буде відповідати на ці вимоги, створюючи роботи, які є не тільки естетично приємними, але й практичними та актуальними для сучасного життя.

Ці прогнозовані тенденції підкреслюють динамічний зв'язок між технологіями та мистецтвом, пропонуючи майбутнє, де цифрові технології відіграють центральну роль у формуванні сучасного мистецтва дизайну.

Еволюція графічних редакторів значно змінила професію графічного дизайнера. З одного боку, вона розширила можливості творчості, зробила дизайн доступнішим і зручнішим для використання. З іншого боку, вона поставила перед дизайнерами нові виклики, такі як необхідність швидко адаптуватися до інновацій, освоювати нові інструменти та працювати в багатозадачному режимі.

Майбутнє графічного дизайну тісно пов'язане з подальшим розвитком графічних редакторів. Інтеграція штучного інтелекту, автоматизація процесів і розширення можливостей програм відкривають нові горизонти для творчості, водночас зберігаючи важливість унікального людського підходу до створення візуального контенту.

Список літератури:

1. Абизов В. Арт-дизайн в сучасній українській культурі / В. Абизов, Н. Базелюк // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ) : В 2-х т. Т. 2. Київ : КНУТД, 2020. С. 143-147.
2. Лопухова Н. Розвиток сучасних тенденцій графічного дизайну. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 44. Том 2. С. 9-13.
3. Matolich I., Grebeniuk I. Specific activities of «Brendari» design agency (Ivano-Frankivsk). Norwegian Journal of Development of the International Science. Vol. 134. 2024. p. 4–8.
4. Піддубна О., Шостачук Т., Максимчук А., Погосьян Д. Сучасний графічний дизайн як специфічна творчість особистості «Вісник науки та освіти. Серія «Культура і мистецтво»: журнал. No 5(23) 2024. С. 1827-1839.
5. Тренди графічного дизайну 2024: вебсайт. URL: <https://prodesign.in.ua/2024/01/trendy-grafichnogo-dyzajnu-2024/>
6. Jones, T. «Minimalism in Graphic Design: Balancing Aesthetics and Functionality.» Journal of Design Studies, Vol. 38, 2022, P. 78-89.
7. Petrov, M., & García, L. "Augmented Reality in Advertising Design: New Horizons." Design Futures, Vol. 42, 2023. P. 33-47.
8. Adobe Design Blog. «Future Trends in Graphic Design for 2024.» вебсайт. URL: <https://www.adobe.com>.