

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА "КРОК"

Кафедра дизайну

АЛЬБОМ

ТЕМА ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ (ПРОЄКТУ):

СЕРІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЛАКАТІВ

Рівень вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

бакалавр

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

Графічний дизайн

Студент-випускник _Кажукало Владислав Олексович_П.І.Б.

Керівник випускної роботи доцент кафедри дизайну

Тихонюк Олена Володимирівна_посада, П.І.Б

СУПРОВОДЖУВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНА СЕРІЯ ПЛАКАТІВ

Серія екологічних плакатів орієнтована на широку аудиторію, зокрема на людей, небайдужих до екологічних проблем, збереження біорізноманіття та захисту навколишнього середовища. Основною метою робіт є привернення уваги суспільства до актуальних проблем сучасності: браконьєрства, забруднення довкілля, глобального потепління, надмірного вилову морських мешканців та вирубки лісів. Плакати розраховані як на молодіжну аудиторію, так і на дорослих глядачів, оскільки поєднують зрозумілі візуальні образи, емоційний меседж та сучасну графічну стилістику. Роботи можуть використовуватися в соціальній рекламі, освітніх проєктах, екологічних кампаніях, виставках, друкованих носіях та цифровому середовищі.

МЕТОДИ, МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

У процесі створення серії плакатів були використані методи аналізу аналогів, пошуку візуальних метафор, композиційного проєктування та цифрової векторної графіки. Основна увага приділялася створенню простих, але емоційно сильних образів, здатних швидко передавати головний меседж плакатів.

Головними художніми засобами стали символізм, контраст форм і кольору, а також узагальнення образів. У роботах активно використовуються метафори: приціли як символ постійної загрози, танення льодовиків як наслідок глобального потепління, дим як образ екологічного забруднення, а також образи тварин як символи вразливості природи перед людською діяльністю.

Практична частина проєкту включає розробку серії екологічних плакатів у єдиній стилістиці. Для створення робіт використовувався цифровий графічний редактор Adobe Illustrator. Основною технікою стала векторна ілюстрація з використанням площинного кольору, геометризованих форм та мінімалістичного підходу до деталізації.

ШРИФТИ ТА ТИПОГРАФІКА

Типографічне рішення серії побудоване на використанні гротескного шрифту Bebas Neue. Даний шрифт було обрано завдяки його виразності, масивності та високій читабельності. Його витягнуті пропорції та чітка геометрія добре підсилюють емоційний характер плакатів і допомагають швидко сприймати основний меседж навіть з великої відстані.

Текст у композиціях виступає не лише інформаційним елементом, а й важливою частиною візуальної структури плакатів. Шрифтові блоки гармонійно інтегруються в композицію, підтримують ритм зображення та формують сильний візуальний акцент. Використання єдиного шрифту в усій серії забезпечує стилістичну цілісність проєкту

ФОРМАТИ ТА НОСІЇ

Серія екологічних плакатів розроблена переважно для широкоформатного друку. Основними форматами є A2 та A1, що дозволяє ефективно використовувати роботи в міському просторі, на виставках, у навчальних закладах та в межах соціальних або екологічних кампаній.

Плакати можуть бути адаптовані як для друкованих носіїв, так і для цифрового середовища. Роботи придатні для використання у соціальних мережах, веббанерах, презентаціях, екологічних проєктах та рекламних матеріалах. Завдяки мінімалістичній векторній стилістиці плакати легко масштабуються без втрати якості та зберігають виразність у різних форматах.

ВИХІДНІ ДАНІ ТА МЕТА ПРОЄКТУ

ТЕМА

Серія екологічних плакатів як засіб візуальної комунікації екологічних проблем сучасності.

МЕТА

Створення серії соціально спрямованих екологічних плакатів, що привертають увагу до актуальних проблем довкілля через використання візуальних метафор, мінімалістичної графіки та виразної типографіки.

ОБ'ЄКТ

Соціальний екологічний плакат як засіб візуальної комунікації.

ПРЕДМЕТ

Графічні засоби створення екологічних плакатів: композиція, типографіка, кольорова палітра, векторна ілюстрація та візуальні метафори.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

1. Дослідити історію та розвиток соціального плаката.
2. Проаналізувати аналоги екологічних плакатів та сучасних дизайнерських рішень.
3. Визначити основні художні та технічні прийоми екодизайну.
4. Розробити авторську концепцію серії екологічних плакатів.
5. Створити фінальну серію плакатів та показати їх у реальному середовищі через мокапи.

КОНЦЕПЦІЯ СЕРІЇ ПЛАКАТІВ

Серія екологічних плакатів побудована на використанні сильних візуальних метафор, які демонструють наслідки людської діяльності для природи та навколишнього середовища. Основною ідеєю проєкту є привернення уваги суспільства до актуальних екологічних проблем сучасності через емоційний і лаконічний візуальний образ.

У роботах висвітлюються теми глобального потепління, забруднення повітря, браконьєрства, надмірного вилову морських мешканців та вирубки лісів. Кожен плакат побудований на символічному образі, який швидко зчитується глядачем і викликає емоційну реакцію.

Основою стилістики стала мінімалістична векторна графіка, площинний колір, контрастні композиції та виразна типографіка. Центральними елементами виступають образи тварин, диму, прицілів, льоду, дерев та морських мешканців, що символізують вразливість природи перед діяльністю людини.

Головна ідея серії полягає не лише в інформуванні про екологічні проблеми, а й у формуванні відповідального ставлення до природи та усвідомлення наслідків людського впливу на довкілля.

ІДЕЯ

Привернення уваги до екологічних проблем через візуальні метафори та соціальний плакат.

ЦІЛЬОВИЙ ОБРАЗ

Люди, небайдужі до екології, захисту тварин та проблем довкілля.

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Мінімалістична векторна графіка, контрастні кольори, символічні образи та шрифт Bebas Neue.

КОМУНІКАЦІЯ

Емоційний соціальний меседж, спрямований на формування екологічної свідомості.

ВІЗУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ТА АНАЛОГИ

Основою стали образи природи, тварин, океану, льоду, диму та промислового середовища. Візуальний напрям серії частково натхненний екологічними кампаніями WWF, які поєднують сильний соціальний меседж, символічні образи та мінімалістичну графіку

Одним із візуальних референсів серії став екологічний плакат WWF “Man needs rain forests too”. Плакат привернув увагу своєю мінімалістичною стилістикою, використанням сильного візуального образу та лаконічною композицією. Особливе значення має образ мавпи, яка жестом акцентує увагу на текстовому повідомленні, підсилюючи головний меседж плаката. Яскравий червоно-помаранчевий колір персонажа створює відчуття тривоги та небезпеки, що емоційно впливає на глядача та змушує звернути увагу на проблему вирубки лісів. Саме використання символізму, контрастного кольору та простих геометризованих форм стало одним із головних стилістичних орієнтирів у створенні власної серії екологічних плакатів.

Під час створення серії плакатів я надихався роботами WWF та сучасними екологічними постерами, у яких важливу роль відіграє не лише головний образ, а й деталізація композиції. Саме тому у власних роботах я свідомо використовував більшу кількість дрібних елементів, текстур, об'єктів природи та другорядних деталей, які допомагають глибше розкрити тему плаката.

Деталізація дозволяє глядачу довше взаємодіяти з роботою: людина може підійти ближче, почати розглядати окремі елементи композиції, помічати нові символи та візуальні акценти. Завдяки цьому плакат працює не лише як швидке інформаційне повідомлення, а і як емоційний візуальний образ, який здатний викликати переживання, тривогу або співчуття.

У своїх роботах я прагнув створити атмосферу, де кожна деталь підсилює основний меседж. Наприклад, дрібні елементи природи, тварини, дим, вода чи лісові текстури допомагають глядачу глибше відчувати проблему та усвідомити наслідки людського впливу на довкілля. Саме через таку візуальну взаємодію плакат може не просто інформувати, а спонукати людину замислитися та діяти

Презентація серії плакатів

ПЛАКАТ «ЇХНЄ ЖИТТЯ НЕ ТРОФЕЇ»

Центральним образом плаката є тигр - символ дикої природи, що перебуває під загрозою зникнення. Великий і статичний, він уособлює види, які потребують захисту. У нижній частині композиції розміщені червоні силуети мисливців. Вони подані узагальнено, щоб підкреслити проблему браконьєрства та масового винищення тварин заради трофеїв. Темний фон у поєднанні з червоними та помаранчевими акцентами створює атмосферу тривоги й небезпеки. Червоний колір асоціюється із загрозою, кров'ю та зникненням видів. Вертикальна типографіка врівноважує композицію та підсилює візуальний ритм плаката.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПЛАКАТА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ПЛАКАТ «ЇХНІ ЖИТТЯ НЕ ТРОФЕЇ» СЕРІЯ 2

Даний плакат є продовженням серії, присвяченої проблемі браконьєрства та знищення рідкісних видів тварин. У цій роботі увага акцентується на вразливості дикої природи та її мешканців. Композиція побудована на контрасті між спокійним образом тропічного середовища та прихованою небезпекою, яку символізує мисливська рушниця, спрямована на птаха. Це створює емоційне напруження та підсилює головний меседж плаката. Стилістика роботи продовжує концепцію серії: мінімалістична векторна графіка, геометризовані форми та площинний колір. Зелені відтінки формують атмосферу дикої природи, а яскраві акценти привертають увагу до ключових елементів композиції. Шрифтове рішення зберігає єдиний стиль серії та підтримує цілісність проекту.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПЛАКАТА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ПЛАКАТ «ЇХНІ ЖИТТЯ НЕ ТРОФЕЇ» СЕРІЯ 3

Даний плакат є продовженням серії екологічних плакатів, присвячених проблемі браконьєрства та знищення диких тварин. У цій роботі увага акцентується на вразливості тварин, які стають жертвами людської жорстокості та полювання заради трофеїв. У центрі композиції зображені жирафи - символ природної гармонії та спокою. Використання прицілів створює відчуття небезпеки та підсилює головний меседж плаката. Контраст теплих кольорів савани з агресивним символом прицілу емоційно впливає на глядача. Плакат виконаний у мінімалістичній векторній стилістиці з використанням площинного кольору та геометризованих форм. Типографіка зберігає єдиний стиль усієї серії. Основною метою роботи є привернення уваги до проблеми винищення тварин і необхідності збереження біорізноманіття.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПЛАКАТА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ПЛАКАТ «МІСТО ЗНИКАЄ У ДИМУ»

Даний плакат присвячений проблемі забруднення повітря та негативному впливу промисловості на міське середовище. Основна ідея роботи полягає у візуалізації міста, яке поступово зникає за густим шаром диму - символом екологічної кризи. У центрі композиції розміщені промислові труби, що домінують над міським простором і поглинають архітектуру густими хмарами диму. Це створює атмосферу тривоги, небезпеки та передає відчуття важкого забрудненого повітря. Темна кольорова гама підсилює емоційний вплив плаката, а великий шрифт у верхній частині композиції акцентує увагу на головному меседжі роботи. Плакат виконаний у мінімалістичній векторній стилістиці з використанням геометризованих форм і площинного кольору. Його метою є привернення уваги до проблеми забруднення атмосфери та необхідності екологічних змін у сучасному місті.

МІСТО ЗНИКАЄ У ДИМУ

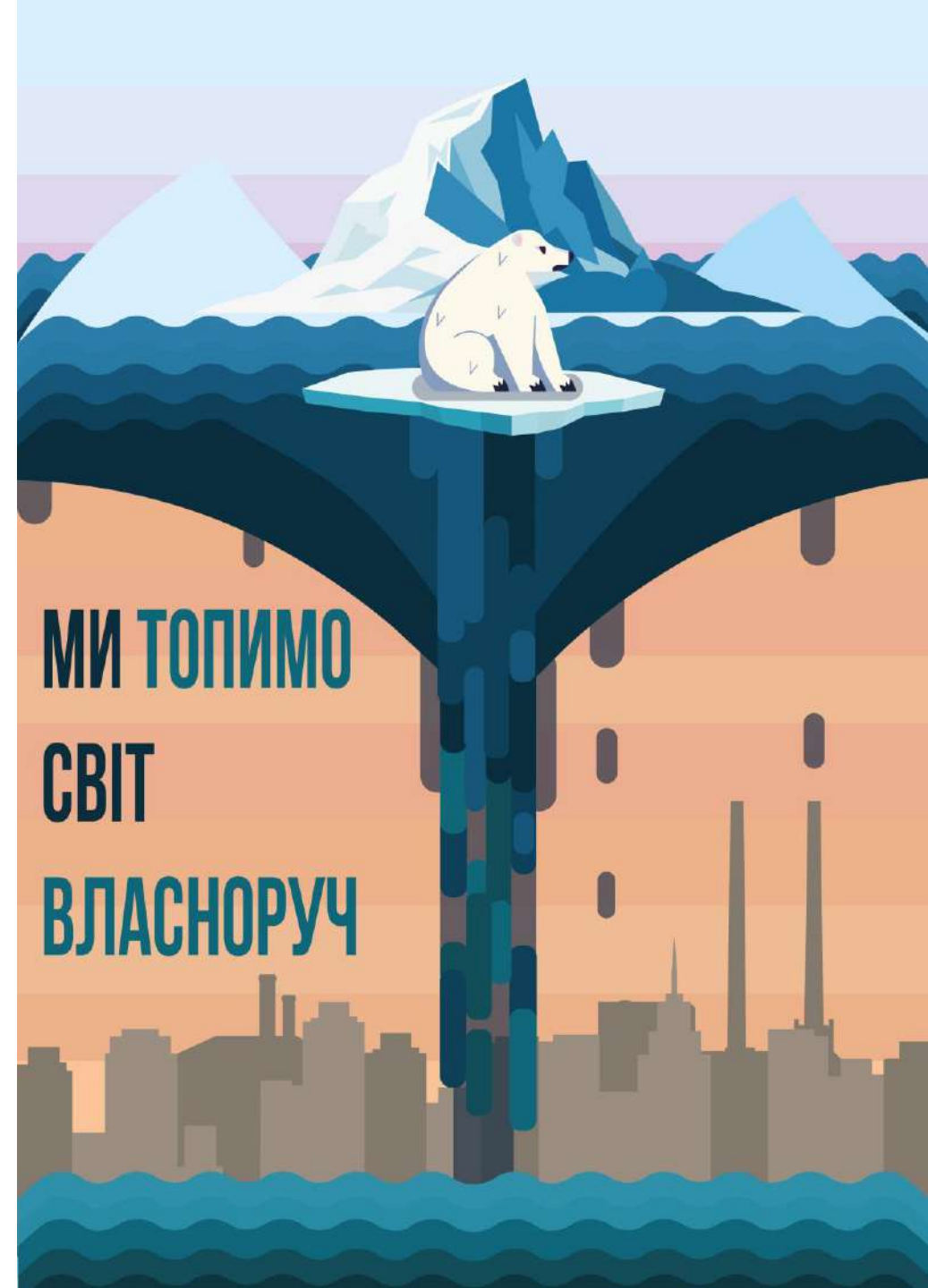

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПЛАКАТА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ПЛАКАТ «Ми топимо світ власноруч»

Плакат присвячений проблемі глобального потепління та екологічної кризи, спричиненої діяльністю людини. Основна ідея роботи полягає у візуалізації руйнування природного балансу планети. Центральним образом композиції є білий ведмідь на маленькому уламку льоду посеред океану. Айсберг поступово тане й перетворюється на темну масу, що стікає до індустріального міста, створюючи зв'язок між промисловістю, забрудненням і змінами клімату. Колірна гама побудована на контрасті холодних синіх та теплих помаранчево-піщаних відтінків. Верхня частина символізує природу й Арктику, а нижня - перегрітий і забруднений світ. Типографіка зберігає єдиний стиль усієї серії плакатів та підсилює емоційний вплив роботи. Вертикальна композиція спрямовує погляд глядача від ведмеда до міста, демонструючи наслідки людської діяльності.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПЛАКАТА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ПЛАКАТ «Море не безкінечне»

Плакат присвячений проблемі надмірного вилову риби та виснаження морських екосистем. Основна ідея роботи - показати, що ресурси океану не є безмежними, а людська діяльність руйнує природний баланс підводного світу. Центральним елементом композиції є рибальська сітка, яка символізує масовий вилов і небезпеку для морських мешканців. Велика кількість риб підкреслює масштаб екологічної проблеми. У плакаті використано блакитні, бірюзові та коралові відтінки, що асоціюються з морем. Контраст між яскравими кольорами риб і темною сіткою акцентує увагу на загрозі, створеній людиною. Типографіка зберігає єдиний стиль серії, а текст «Море не безкінечне» виступає головним емоційним меседжем роботи.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПЛАКАТА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ПЛАКАТ «Не рубай майбутнє»

Плакат присвячений проблемі масової вирубки лісів та знищення природного середовища. Основна ідея роботи полягає в тому, що знищення дерев означає втрату майбутнього для природи й людини. Центром композиції є велике дерево, навколо якого побудований сюжет. Люди, що рубають його, символізують безконтрольне використання природних ресурсів, а велика кількість пнів підсилює відчуття масштабного знищення лісів. У роботі використана стримана природна кольорова гама: зелені, оливкові та темно-коричневі відтінки. Великий шрифт привертає увагу та підсилює головний меседж плаката - «Не рубай майбутнє». Стилiстика роботи побудована на мінімалістичній векторній графіці та геометричних формах, що робить композицію лаконічною й виразною.

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПЛАКАТА В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ТИПОГРАФІКА СЕРІЇ ПЛАКАТІВ

У серії плакатів використовується масивний гротескний шрифт без засічок **bebas neue cyrillic**, який добре читається навіть на великій відстані. Його форма проста, чітка та контрастна, завдяки чому текст швидко сприймається глядачем і працює як головний носій повідомлення.

Шрифт гармонійно інтегрується в композицію плакатів: він не перевантажує зображення, а навпаки - підтримує баланс між текстом і графічними елементами. Великі літери створюють відчуття впевненості, прямоти та соціального заклику, що особливо важливо для екологічної тематики.

У деяких роботах текст стає частиною самої композиції - він взаємодіє з об'єктами, ритмом форм та напрямком погляду глядача. Це дозволяє не лише інформувати, а й емоційно підсилювати візуальний меседж плаката.

Обраний шрифт також допомагає об'єднати всю серію в єдину візуальну систему. Попри різні підтеми еко-плакатів, типографіка формує цілісний стиль проєкту та підкреслює його сучасний графічний характер.

BEBAS NEUE
BEBAS NEUE
BEBAS NEUE

ВИСНОВОК

У результаті роботи було створено серію екологічних плакатів, спрямованих на привернення уваги до актуальних проблем навколишнього середовища. Кожен плакат містить зрозумілий візуальний меседж, який через композицію, колір, образи та типографіку доносить важливість екологічної свідомості та відповідальності людини перед природою.

Серія порушує теми забруднення повітря, глобального потепління, браконьєрства, вирубки лісів та знищення біорізноманіття. У роботах підкреслюється, що збереження тваринного і рослинного світу є невід'ємною частиною екології, адже багато видів можуть зникнути назавжди, як це вже траплялося раніше.

Основна ідея проєкту полягає в тому, що екологічні проблеми можливо змінювати лише спільними зусиллями, людською свідомістю та відповідальним ставленням до природи. Усі плакати об'єднані єдиною стилістикою та спільною метою - нагадати про важливість захисту тварин, лісів, чистого повітря, флори та фауни, а також закликати людей бути уважнішими до майбутнього нашої планети.

