

УДК 371.123

DOI <https://doi.org/10.32782/uad.2024.1.7>**Демиденко Олександр Іванович,**

доцент кафедри «Дизайн»
Національного університету «Запорізька політехніка»
ORCID ID: 0000-0003-1543-6766
demidenkoalexandr@gmail.com

Потапенко Микола Васильович,

старший викладач кафедри «Дизайн»
Запорізького національного університету
ORCID ID: 0000-0003-4634-7424
nikolay.pnko@gmail.com

Кругляк Віталій Іванович,

старший викладач кафедри «Дизайн»
Національного університету «Запорізька політехніка»
ORCID ID: 0000-0003-3015-1603
vitalii.kruglyak@ukr.net

Потапенко Ганна Михайлівна,

старший викладач кафедри «Дизайн»
Національного університету «Запорізька політехніка»
ORCID ID: 0000-0003-2326-6322
123design@ukr.net

ВПЛИВ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ НА РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 022 «ДИЗАЙН»

У цій статті критично проаналізовано багатогранний вплив графічного дизайну на динаміку сучасного життя, симбіоз між візуальною комунікацією та соціальними реаліями. Перетворювальна сила графічного дизайну у формуванні сприйняття поглиблює його роль у відображенні, виклику та формуванні сучасних дизайн-проектів.

Дослід поширюється і на сферу освіти, де графічний дизайн грає ключову роль у формуванні педагогічних підходів. У статті оцінюються методологічні аспекти викладання графічного дизайну з урахуванням технологічних досягнень, міждисциплінарної співпраці та інтеграції реального досвіду у сферу навчання.

Шляхом синтезу теоретичних основ, тематичних досліджень та практичних висновків стаття розкриває проблеми впливу графічного дизайну на сучасні реалії. Розглянуто потреби та можливості, що виникають при викладанні навчального матеріалу графічного дизайну в епоху, що характеризується швидким технологічним прогресом та динамічними культурними зрушеннями.

У тандемі дослідження розширює свою увагу на сферу освіти, вивчаючи методологічні основи викладання графічного дизайну в контексті сучасних технологічних засобів. Аналізуючи симбіотичний зв'язок між дизайн-освітою та реальними потребами, стаття визначає ключові методологічні міркування, включаючи міждисциплінарні підходи, адаптивні стратегії та інтеграцію нових технологій.

Будучи синтезом теорії та практики, це дослідження робить внесок у дискурс про роль графічного дизайну у формуванні сучасного сприйняття та досвіду. Пропонуючи інноваційні методики навчання, ця стаття має на меті спрямувати викладачів у підготовці студентів до ефективної взаємодії зі складнощами візуальної комунікації в нашому динамічному та швидко мінливому світі.

Дослідження завершується пропозицією інноваційних методологічних стратегій, які викладачі можуть використовувати для розвитку більш адаптивного та інклюзивного підходу до навчання графічному дизайну. Визнаючи глибокий вплив його на сучасне життя і відповідним чином узгоджуючи методології, можливо дати студентам більшу спроможність орієнтуватись в складнощах візуально насиченого світу.

Ключові слова: графічний дизайн, сучасні реалії, візуальна комунікація, естетика дизайну, освіта дизайну, методологічні міркування, міждисциплінарні підходи, візуальна грамотність.

Demydenko Oleksandr, Potapenko Mykola, Kruglyak Vitaly, Potapenko Anna. THE IMPACT OF GRAPHIC DESIGN ON CONTEMPORARY REALITIES AND METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS IN MODERN EDUCATION

This article critically explores the multifaceted influence of graphic design on the dynamics of modern life, unraveling the symbiotic relationship between visual communication and societal realities. Investigating the transformative power of graphic design in shaping perceptions, the study delves into its role in reflecting, challenging, and molding contemporary narratives.

The examination extends to the realm of education, where graphic design plays a pivotal role in shaping pedagogical approaches in response to the evolving needs of modern learners. The article evaluates methodological aspects of teaching graphic design, considering technological advancements, interdisciplinary collaboration, and the integration of real-world applications into the learning environment.

Through a synthesis of theoretical frameworks, case studies, and practical insights, the article navigates the complexities of graphic design's impact on modern realities. It also addresses the challenges and opportunities that arise in the teaching of graphic design in an era characterized by rapid technological advancements and dynamic cultural shifts.

In tandem, the research extends its focus to the realm of education, scrutinizing the methodological underpinnings of teaching graphic design in the context of current technological landscapes. By analyzing the symbiotic relationship between design education and real-world applications, the article identifies key methodological considerations, including interdisciplinary approaches, adaptive strategies, and the integration of emerging technologies.

As a synthesis of theory and practice, this study contributes to the discourse on graphic design's role in shaping contemporary perceptions and experiences. By proposing innovative teaching methodologies, the article aims to guide educators in preparing students to engage effectively with the complexities of visual communication in our dynamic and rapidly changing world.

The study concludes by proposing innovative methodological strategies that educators can adopt to foster a more adaptive and inclusive approach to teaching graphic design. By recognizing the profound influence of graphic design on contemporary life and aligning teaching methodologies accordingly, educators can empower students to navigate the complexities of a visually saturated world and contribute meaningfully to the ever-evolving landscape of design and communication.

Key words: *graphic design, modern realities, visual communication, design aesthetics, design education, methodological considerations, visual literacy.*

Вступ. В епоху, коли домінує візуальна комунікація, вплив графічного дизайну на сучасне життя є усюдисущим і трансформуючим. Ця стаття заглиблюється в складну взаємодію між графічним дизайном і сучасними реаліями. У ній розглянуто як візуальні елементи впливають на формування візуального сприйняття нашого динамічного суспільства.

Візуальні елементи, особливо створені за допомогою графічного дизайну, стали візитною карткою нашого сучасного існування. Від рекламних щитів, що прикрашають наші міські пейзажі, до інтерфейсів наших цифрових пристроїв, графічний дизайн пронизує всі аспекти повсякденного життя. Саме в рамках цієї візуальної парадигми ми прагнемо зрозуміти не тільки те, як графічний дизайн відображає реалії нашого часу, але й те, як він активно бере участь у їх конструюванні.

Графічний дизайн виходить за рамки естетичної привабливості: це мова, якою спілкуються, визначають та кидають виклик куль-

турним наративам. Коли ми переживаємо епоху швидкого технологічного прогресу та культурних змін, графічний дизайн є потужним посередником, що відображає суспільні цінності, прагнення та пульс нашої колективної свідомості.

Зростання попиту на обізнаність у графічному дизайні вимагає ретельного вивчення методологій, які використовуються у викладанні цієї дисципліни. У контексті сучасної освіти, де конвергенція технологій і візуальної грамотності має першорядне значення, викладачі стикаються з проблемою підготовки студентів не лише до розуміння мови дизайну, але й до ефективного володіння нею у світі, наповненому візуальними символами.

Ця стаття намагається зорієнтувати в методологічних міркуваннях, важливих для педагогів у сфері графічного дизайну. Від адаптації до нових технологій, до сприяння міждисциплінарних підходів, педагогічне середовище вимагає інноваційних стратегій,

щоб гарантувати, що дизайн-освіта залишається актуальною та впливовою.

Приставаючи до цього дослідження, ми прагнемо розгадати нюанси, якими графічний дизайн формує наші реалії, і, у свою чергу, як ми повинні адаптувати наші методології, щоб озброїти наступне покоління дизайнерів до тонкощів сучасної візуальної епохи. За допомогою цього дослідження ми прагнемо зробити внесок у глибше розуміння симбіотичного зв'язку між графічним дизайном, сучасним життям і освітньою сферою, що розвивається.

Матеріали та методи. Графічний дизайн, як поширена візуальна мова, відіграє ключову роль у формуванні та відображенні наративів сучасного життя. Необхідно дослідити нюанси, якими він впливає на сучасні реалії, одночасно заглиблюючись у методологічні міркування, необхідні для ефективної дизайнерської освіти в динамічному просторі сучасності.

У результаті інтеграції графічного дизайну в сучасне життя виникла потреба у всебічному розумінні його впливу на суспільні конструкції. У сьогоднішні ми спостерігаємо багатогранний вплив графічного дизайну на сучасні реалії та, зокрема, виникають методологічні міркування, необхідні для ефективної освіти в цій галузі. Центральною проблемою є динамічний зв'язок між графічним дизайном і формуванням сучасних наративів. Оскільки естетика дизайну пронизує різні аспекти нашого візуального оточення, стає вкрай важливим зрозуміти, як ці візуальні елементи сприяють і формуються в динаміці сучасного життя, яке постійно розвивається.

Проблема поширюється на сферу освіти, де сплеск попиту на навички графічного дизайну вимагає переоцінки методології навчання. Завдання полягає в розумінні того, як адаптувати педагогічні підходи до вимог суспільства, що стає все більш візуальним, включаючи сучасні програми та новітні технології. По суті, основна проблема полягає в тому, щоб окреслити нюанси, якими графічний дизайн впливає на реалії сьогоднішнього, і визначити методологічні міркування, які мають вирішальне значення для викладачів,

щоб ефективно передавати знання дизайну в контексті технологічного і культурного оточення. Необхідно усунути прогалину в розумінні складної взаємодії між графічним дизайном, суспільними змінами та мінливими потребами дизайнерської освіти.

Вивчення переважаючих тенденцій дизайну виявляє динамічну взаємодію між графічним дизайном і культурними змінами. Від мінімалістичної естетики, що домінує в брендингу, до відродження елементів ретро-дизайну необхідно визначити, як дизайнери реагують на візуальну мову, яка визначає сучасність, і впливають на неї.

Поглиблені тематичні дослідження висвітлюють тенденції, коли графічний дизайн залишив незгладимий слід у культурних наративах чи освітніх парадигмах. Ці аспекти, від ефектних рекламних кампаній до інноваційних освітніх ініціатив, орієнтованих на дизайн, служать матеріалом для аналізу контекстуальних і методологічних вимірів впливу графічного дизайну.

Зміни в освітньому процесі графічного дизайну в університетах передбачають врахування різних аспектів навчальної програми, методів навчання та відповідності галузі.

Ось кілька стратегій, які можуть сприяти розвитку освіти графічного дизайну. Необхідно регулярно переглядати навчальну програму, щоб переконатися, що вони відповідають галузевим тенденціям, технологічним досягненням і новим практикам дизайну.

Партнерство та співпраця з професіоналами та агентствами графічного дизайну дають реальний досвід для майбутньої фахової підготовки. Це може надати студентам реальні знання, можливість познайомитися з практикою галузі та потенційними можливостями стажування. Освоєння новітніх інструментів дизайну, програмного забезпечення та новітніх технологій (наприклад, віртуальної реальності, доповненої реальності), внесення їх до навчальної програми, просто вкрай необхідно щоб підготувати студентів до технологічного середовища індустрії дизайну.

Міждисциплінарні курси, які поєднують графічний дизайн з іншими відповідними галузями, такими як психологія, маркетинг,

інформатика чи бізнес дають неоцінний досвід для розвитку креативного мислення. Це розширює перспективи студентів і озброює їх більш повним набором навичок.

Необхідно зробити акцент на розвиток м'якого спілкування, таких як робота в команді та вирішення проблем. Ці навички є вирішальними для успіху в індустрії дизайну та доповнюють технічну експертизу. Інтеграція принципів дизайнерського мислення в навчальну програму дає необхідні результати в дизайн-проектванні. Дизайнерське мислення заохочує орієнтований на людину підхід до вирішення проблем, сприяючи творчості та інноваціям. Обговорення етичних міркувань у сфері дизайну може включати такі теми, як відповідальне використання дизайну, культурна чутливість і вплив дизайну на суспільство.

Сильний акцент на формуванні портфоліо протягом усієї програми є важливим для студентів, які виходять на ринок праці.

Студенти повинні відвідувати семінари, конференції та галузеві заходи. Знайомство з ширшою дизайнерською спільнотою може надихнути їх і розширити професійні зв'язки.

Викладачі, які заохочують студентів застосовувати адаптивні методи навчання, включаючи проектне навчання, спільні проекти, сприяють активній участі та практичному застосуванню фахових знань.

Необхідно запроваджувати глобальні перспективи в освіті дизайну, розглянути можливість включення тематичних досліджень і проектів, які відображають різноманітні культурні впливи, готують студентів до глобалізованої індустрії дизайну.

Постійна підтримка професійного розвитку викладачів необхідна складова, щоб тримати їх в курсі галузевих тенденцій, нових технологій і методик навчання.

Залучання студентів до процесу прийняття рішень щодо змін у навчальній програмі, поза-класних заходів та співпраці в галузі виховує почуття власності та чуйного реагування на потреби учнів.

Використовуючи ці стратегії, університети можуть адаптувати свої програми графічного дизайну, щоб краще відповідати динамічному характеру галузі та підготувати студентів до

успішної та повноцінної кар'єри в графічному дизайні.

Аналіз поточних освітніх методологій у програмах графічного дизайну в усьому світі розкриває як проблеми, так і інновації. Необхідно ретельно розглянути розробки навчальних програм, інтеграцію технологій і сприяння міждисциплінарній співпраці які є ключовими компонентами у формуванні наступного покоління дизайнерів.

Результати. Первинні дані, зібрані за допомогою опитувань та інтерв'ю з викладачами графічного дизайну, професіоналами та студентами, дають цінну інформацію. За допомогою кількісного та якісного аналізу матеріалу виявлено перспективи, виклики та очікування, пов'язані з графічним дизайном у сучасній освіті.

Дослідження впливу технологічних досягнень, включаючи віртуальну реальність і цифрові інструменти, проливає світло на розвиток педагогічної сфери графічного дизайну. Необхідно оцінити, як нові технології впливають на методику викладання та навчальний досвід студентів. Інтеграція графічного дизайну з іншими дисциплінами є зростаючою тенденцією. Міждисциплінарні підходи, що поєднують психологію, соціологію та технологію, підвищують багатство та актуальність дизайн-освіти.

Представляючи інноваційні стратегії, які використовують викладачі, необхідно запропонувати дорожню карту для адаптації до мінливих вимог освіти графічного дизайну, висвітлити успішні приклади, коли адаптивні методики навчання ефективно готують студентів до багатогранних викликів сучасного дизайну. Завдяки синтезу цих матеріалів ця стаття намагається зробити внесок у глибше розуміння того, як графічний дизайн формує сучасні реалії та, водночас, як педагоги можуть орієнтуватися в методологічних міркуваннях, щоб підготувати наступне покоління дизайнерів до динамічних візуальних викликів нашого часу.

Графічний дизайн, крім своєї візуальної привабливості, діє як поверхня, що відображає культурні, суспільні та технологічні зміни сьогодення. Він накопичує в собі нара-

тиви, передає цінності та резонує з колективною свідомістю. Необхідно постійно досліджувати його глибокий вплив на формування сучасних реалій, від відображення на поведінку споживачів до переосмислення культурної естетики.

Одночасно освітня парадигма графічного дизайну зазнає трансформації, щоб відповідати вимогам індустрії, що швидко розвивається. Методологічні міркування посідають центральне місце, спонукаючи педагогів збалансувати традиції з інноваціями, теорію з практикою та індивідуальну творчість зі спільним дослідженням.

Інтеграція нових технологій стає дуже необхідною як у практиці дизайну, так і в освіті. Від інструментів віртуальної реальності, що формують ефект занурення в дизайн, до цифрових платформ, які революціонізують візуальне оформлення, технологічні межі стають ареною, де творчість зливається з функціональністю.

Міждисциплінарне мислення постає каталізатором інновацій. Перетин графічного дизайну з психологією, соціологією та іншими галузями збагачує освітній досвід, сприяючи розвитку дизайнерів, які мають не лише технічну майстерність, але й цілісне розуміння впливу своєї майстерності.

Дослідження підкреслює важливість використання глобальних перспектив у навчанні

дизайну. Наголос на культурній чутливості та на етичних міркуваннях стає першочерговим, оскільки дизайнери долають культурні кордони, визнаючи силу та відповідальність, які приходять із формуванням візуальних наративів.

У центрі уваги залучення студентів до процесів прийняття рішень що підкреслює зрушення в бік студентоцентричного навчання. Активно залучаючи студентів до формування їхньої освітньої подорожі, навчальні заклади дають змогу наступному поколінню дизайнерів бути співтворцями в еволюції дизайнерської дисципліни.

Висновки. Підсумовуючи, стає очевидним, що шлях графічного дизайну в сучасному житті та освіті – це безперервна еволюція. І практики, і педагоги повинні прийняти мислення про безперервну адаптацію та навчання протягом усього життя, щоб залишатися налаштованими на пульс сфери, яка не лише формується сучасними реаліями, але, у свою чергу, формує майбутнє нашого візуального досвіду.

У цьому підсумковому роздумі ми опиняємося на перетині традицій та інновацій, теорії та практики, уявляючи майбутнє, де графічний дизайн, як культурна сила та освітня дисципліна, продовжує надихати, спонукати до роздумів і штовхати нас до нових кордонів творчості і розуміння.

Література:

1. Даниленко В. Я. Основи дизайну: Навч. Посібник. Харків: ХДАДММ., 2010. 248 с.
2. Даниленко В. Я. Дизайн: Навч. Посібник. Харків: ХДАДММ., 2003. 125 с.
3. Лесняк В. И. Графічний дизайн (основи професії): Навч. Посібник. Харків: ХДАДММ., 1983. 160 с.
4. Мигаль С. П. Львівська дизайнерська школа: становлення, проблеми, перспективи. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта: зб. наук. праць Львів: Світ, 2000. Вип. 5. С. 387–399.
5. Небесник І. І. Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект. Ужгород: Закарпаття, 2000. 168 с.
6. Кравич Д. Мистецька освіта в Україні на сучасному етапі. Діалог культур: Україна у світовому контексті: Філософія освіти: зб. наук. праць Львів: Світ, 1999. Вип. 4. С. 166–171.

References:

1. Danylenko, V.Ia. (2010) *Osnovy dyzainu: Navch. Posibnyk* [Basics of design: Education. Manual]. Kharkiv: KhDADMM [in Ukrainian].
2. Danylenko, V.I. (2003) *Dyzain: Navch. Posibnyk* [Design: Teaching. Manual]. Kharkiv: KhDADMM [in Ukrainian].
3. Lesniak, V.Y. (1983) *Hrafichnyi dyzain (osnovy professii): Navch. Posibnyk* [Graphic design (basics of the profession): Education. Manual]. Kharkiv: KhDADMM [in Ukrainian].

4. Myhal, S.P. (2000) Lvivska dyzainerska shkola: stanovlennia, problemy, perspektyvy . Dialoh kultur: Ukraina u svitovomu konteksti. Khudozhnia osvita : zb. nauk. prats [Lviv design school: development, problems, prospects. Dialogue of cultures: Ukraine in the world context. Art education: coll. of science works]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

5. Nebesnyk, I.I. (2000) Khudozhnia osvita na Zakarpatti u KhKh stolitti: istoryko-pedahohichni aspekt [Art education in Transcarpathia in the 20th century: historical and pedagogical aspect]. Uzhhorod : Zakarpattia [in Ukrainian].

6. Krvavych, D. (1999) Mystetska osvita v Ukraini na suchasnomu etapi. Dialoh kultur: Ukraina u svitovomu konteksti: Filosofia osvity : zb. nauk. Prats [Art education in Ukraine at the modern stage. Dialogue of cultures: Ukraine in the world context: Philosophy of education: coll. of science works]. Lviv : Svit [in Ukrainian].