

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Бакалавр»
зі спеціальності 022 Дизайн
ОПП «Графічний дизайн»

ВІЗУАЛЬНИЙ ПЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК «WHAT IS WAR?»

Єфремова Катерина Євгенівна

Керівник: Квітка Ольга Леонідівна,
ст. викл., канд. мист.

Консультант: Більдер Наталя Трифонівна,
доцент ХДАДМ

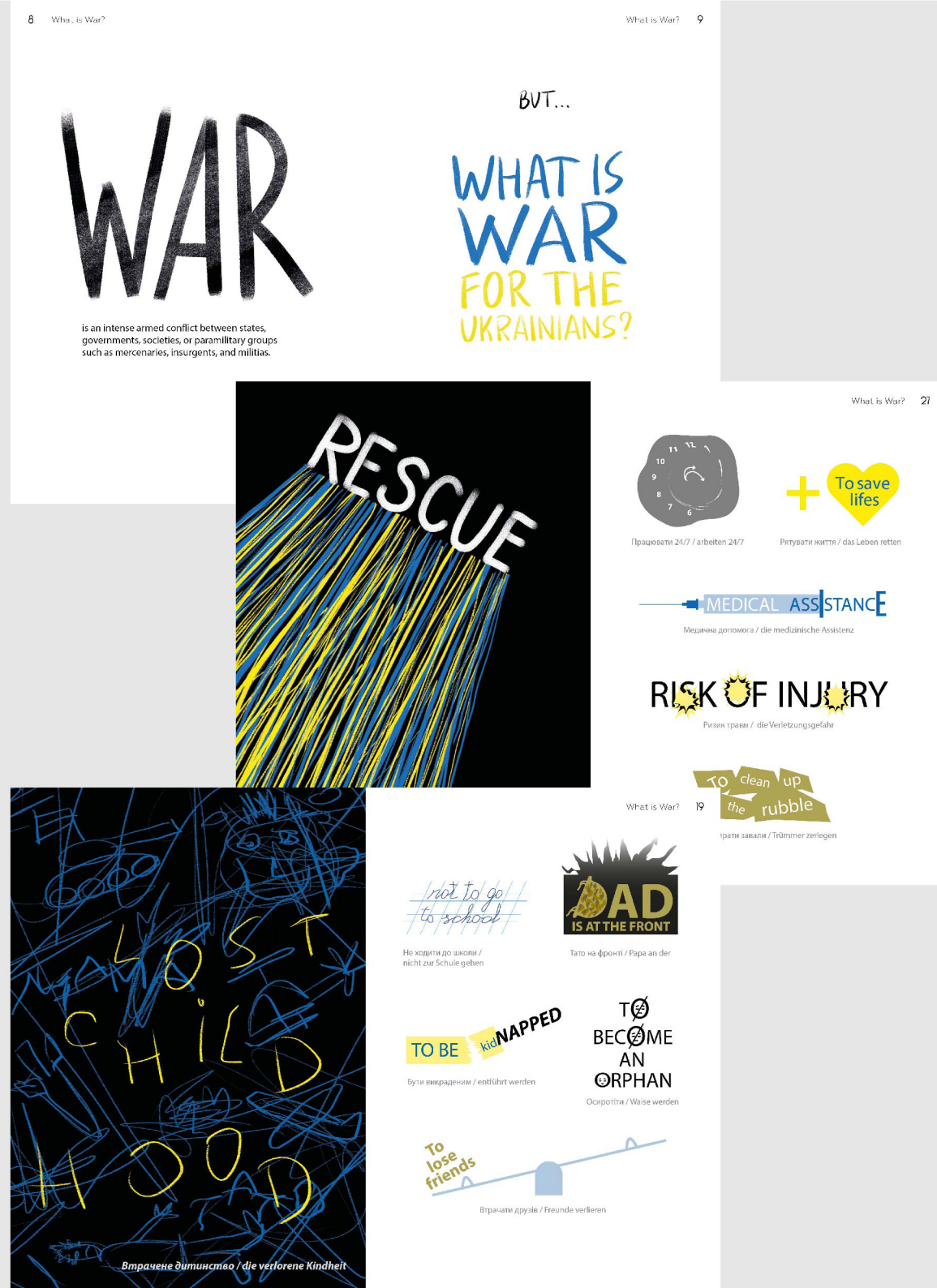
2023

ПРО ПРОЄКТ

Ідея проєкту «What is war?» — це створення наочного трьохмовного словника у вигляді друкованого видання, у якому за допомогою візуальних засобів розкривається суть поняття «Війна».

Проєкт покликаний привернути увагу іноземців до подій в Україні і показати війну саме з точки зору українців.

WHAT IS WAR?

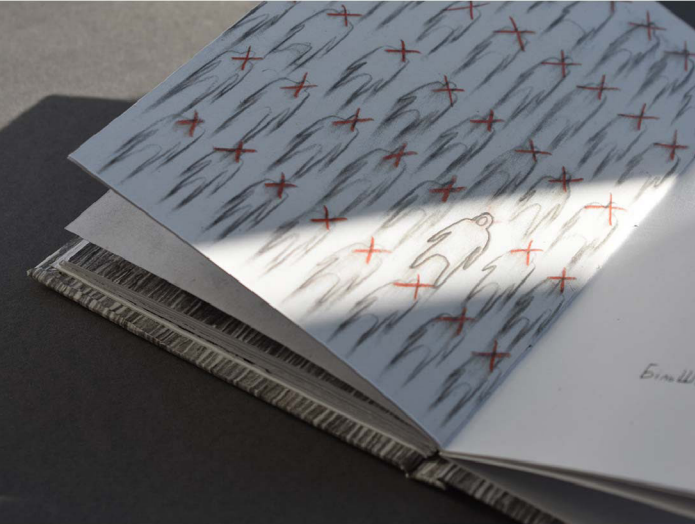
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

- Люди з усіх країн світу віком, які бажають дізнатися більше про війну в Україні
- Українці, яких хвилює тема війни
- Організатори соціальних та благодійних міжнародних заходів
- Любителі мистецтва та графіки, які цікавляться колекціонуванням артбуків
- Дизайнери, які шукають натхнення та ідеї для власних проєктів

АНАЛОГ 1

Артбук «14-22. Життя під впливом війни» (Марія Сотник) висвітлює емоції і почуття, які переживає людина під час війни в Україні

- стилізовані, спрощені образи
- емоційний стан героїв передається штрихом олівця
- СИМВОЛІЗМ
- стилістична єдність

АНАЛОГ 2

У книзі «Абетка війни» (Ірина Драгні) містяться ілюстрації до літер абетки на тему війни

- широка палітра кольорів
- «ПОЗИТИВНИЙ» стиль, що не дуже пасує темі

АНАЛОГ 3

Артбук «Фрази війни»
(Ксенія Яковенко) у техніці гуаш

- використання метафори
- рукописні шрифти в українському стилі
- неперевантажений простір

АНАЛОГ 4

Артбук «Війна вбиває»
(Юлія Лючицька) пропонує
глядачам замислитись над тим,
що ж насправді сьогодні вбиває
українців — куріння чи війна?

- колаж
- мінімалізм
- оригінальність

АНАЛОГ 5

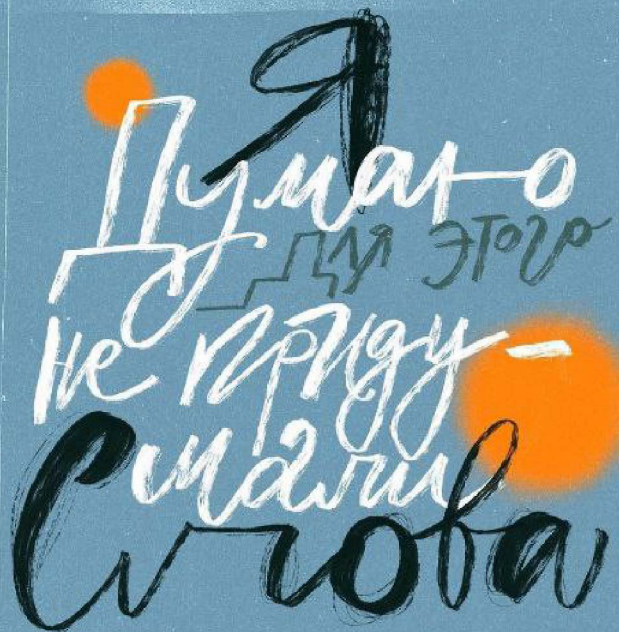
«Словник війни» (Остап Сливинський, Катерина Гордієнко) — це проєкт, «де кожна людська історія — це своєрідне тлумачення простих слів, які набули нового значення» (з інтерв'ю з укладачем).

- мінімалістична кольорова гама
- фактури
- прості, стилізовані образи

ДЖЕРЕЛО НАПХЕННЯ

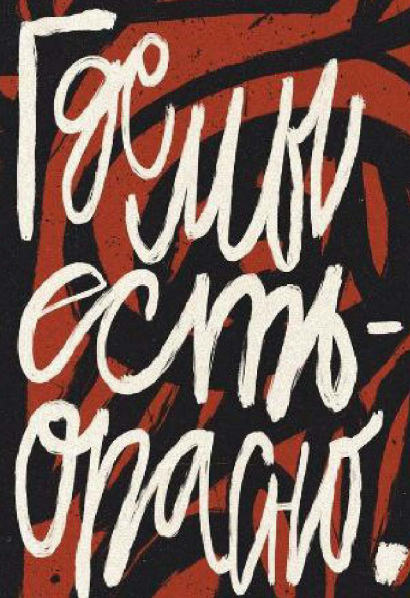
Летеринги фактурними пензлями ілюстраторки Дарії Філіпової

Я
Пума
не вриду
смаком
слова

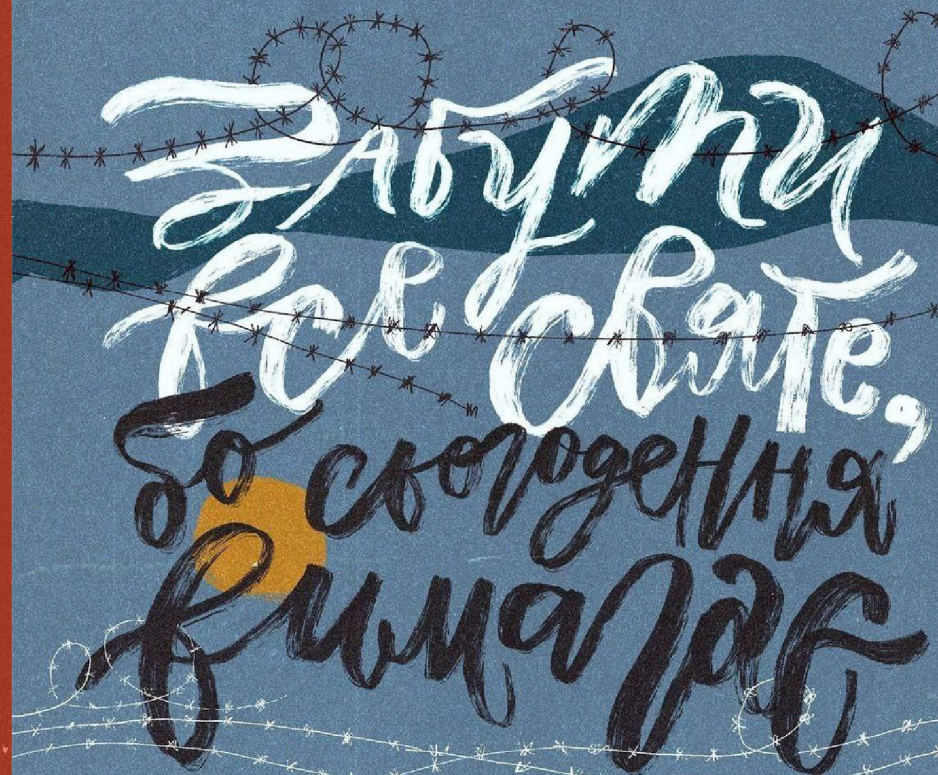
For this
For this

This calligraphy is on a blue background with two orange circles. The text is written in a mix of white and black ink. The word 'Я' is at the top, followed by 'Пума', 'не вриду', 'смаком', and 'слова' at the bottom. There are also some smaller, less legible words in the background.

Греш
єсть
опашо.

This calligraphy is on a red background with black scribbles. The text is written in white ink. The words are 'Греш', 'єсть', and 'опашо.'.

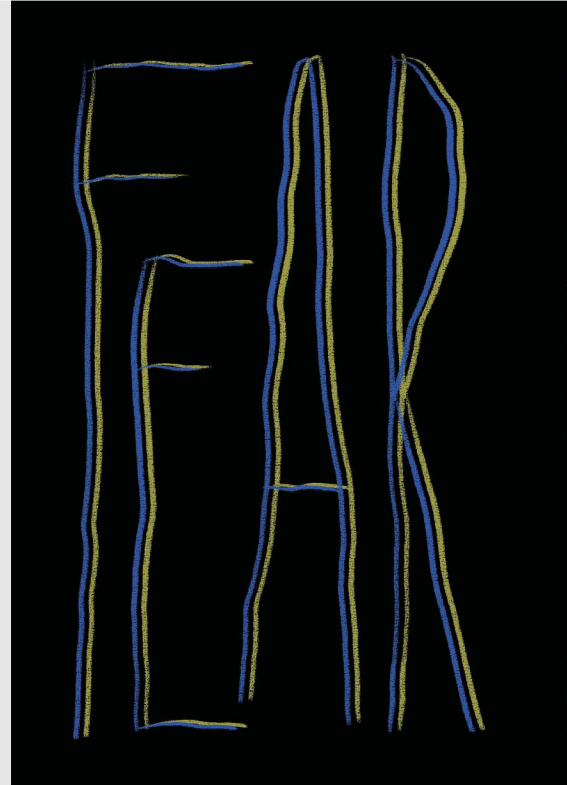
Забудь
Розсвяти,
бо сьогодні
вимагає

This calligraphy is on a blue background with barbed wire and a yellow sun. The text is written in white and black ink. The words are 'Забудь', 'Розсвяти,', 'бо сьогодні', and 'вимагає'.

ЕСКІЗУВАННЯ

Пошуки кольорової гами: абстрактне чорне зображення на білому фоні з акцентним текстовим надписом.

Перший варіант концепції: синьо-жовтий колір лише на шмуцтитулах, визначення візуалізовувались мінімалістичними піктограмами чорного кольору

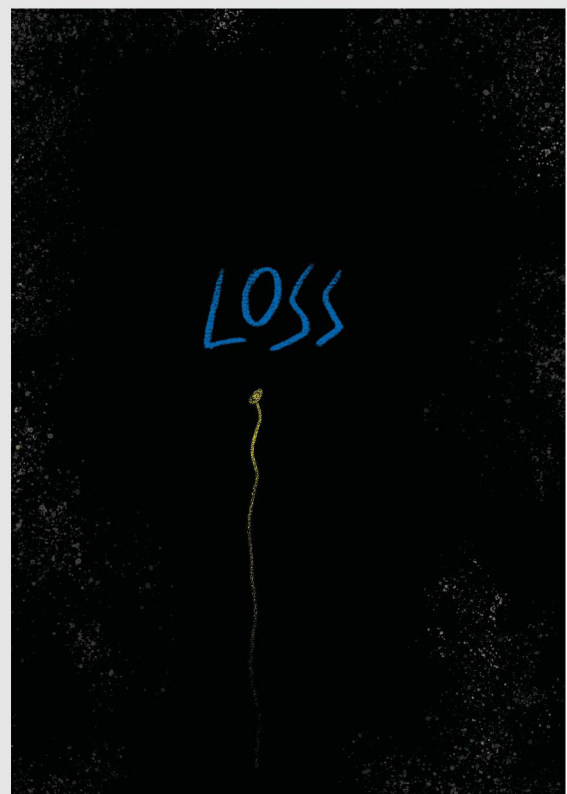
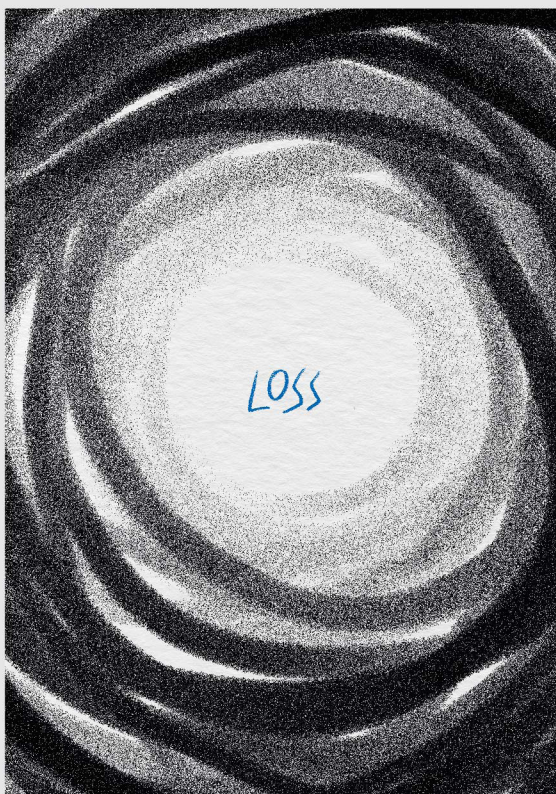
Fear of *pain*

losing loved ones

losing *home*

before the future ?

DEATH

Loss of *loved ones*

home

job
dreams

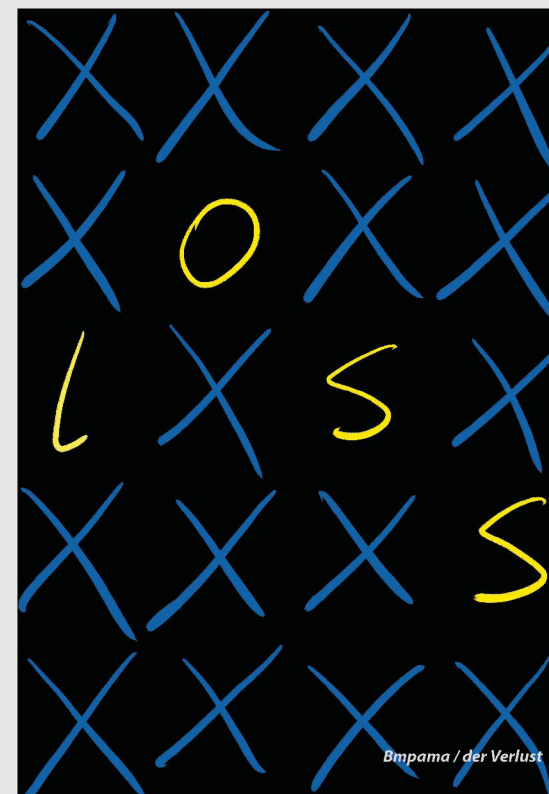
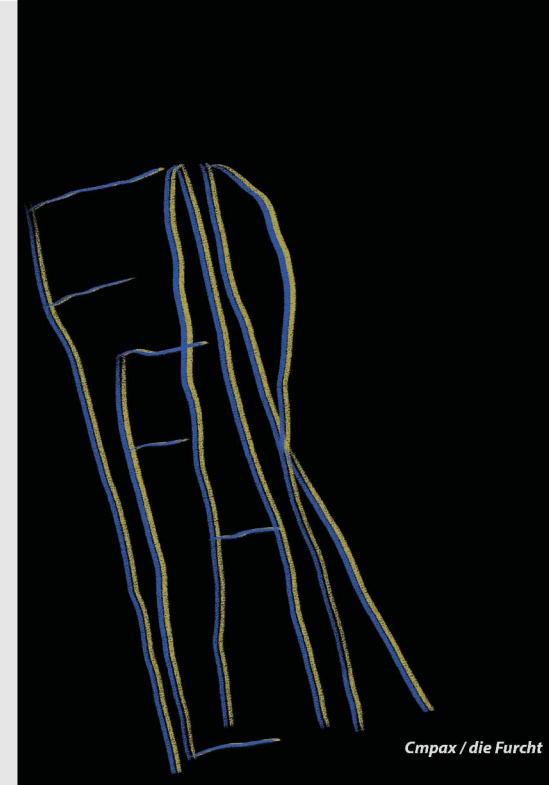
lim

life

КОНЦЕПЦІЯ

Книга побудована таким чином, що ліві сторінки (шмуцтитули) представлені шрифтовими композиціями з додатковими графічними елементами на чорному фоні. Праві сторінки містять по 5 додаткових понять, які розміщені на білому фоні.

Графічне зображення та текст гармонійно поєднані і доповнюють одне одного. Вираження емоцій досягається кольором, формою, розташуванням тексту, його кернінгом, трекінгом, накресленням тощо.

loneliness

Самотність / das Alleinsein

Біль / der Schmerz

Смерть / der Tod

Бути безхатнім / obdachlos sein

Майбутнє / die Zukunft

What is War? 15

Близькі / die Angehörigen

Робота / die Arbeit

Кінцівка / das Glied

Дім / das Heim

Життя / das Leben

КОЛЬОРОВА ГАМА

В основі кольорової гама — офіційні кольори українського прапора. Також були використані темні та світлі відтінки синього і жовтого кольорів, та сірий.

Активно використовується чорний колір, у більшості випадків як тло шмуцтитулу, що символізує війну та горе.

C: 4% R: 255
M: 0% G: 243
Y: 60% B: 128
K: 0%

C: 35% R: 176
M: 15% G: 199
Y: 6% B: 224
K: 0%

C: 4% R: 255
M: 0% G: 235
Y: 90% B: 0
K: 0%

C: 89% R: 0
M: 55% G: 103
Y: 0% B: 178
K: 0%

C: 33% R: 175
M: 27% G: 162
Y: 74% B: 84
K: 10%

C: 97% R: 39
M: 81% G: 64
Y: 16% B: 130
K: 4%

C: 91% R: 0
M: 79% G: 0
Y: 62% B: 0
K: 97%

C: 49% R: 128
M: 39% G: 128
Y: 38% B: 128
K: 20%

C: 0% R: 255
M: 0% G: 255
Y: 0% B: 255
K: 0%

C: 23% R: 204
M: 17% G: 204
Y: 18% B: 204
K: 1%

ШРИФТ

Для основного тексту був обраний шрифт без засічок Myriad, який у більшості випадків змінювався і деформувався, залежно від ідеї, яку повинен був донести.

Підписи з перекладом набрані 10 кеглем, а підписи на шмуцтитулах — 13.

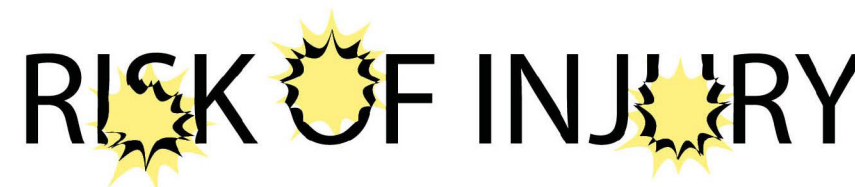
*Майбутнє / die Zukunft

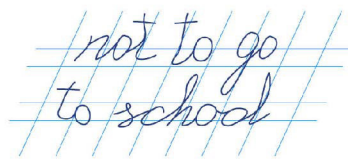
*Бути викраденим / entführt werden

*Осиротіти / Waise werden

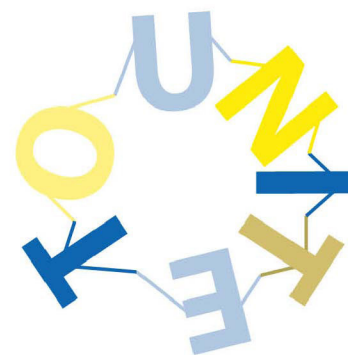
*Ризик травм / die Verletzungsgefahr

*Не ходити до школи / nicht zur Schule gehen

*Медична допомога / die medizinische Assistenz

*Єднатися / vereinen

*Не мати електрики / keinen Strom haben

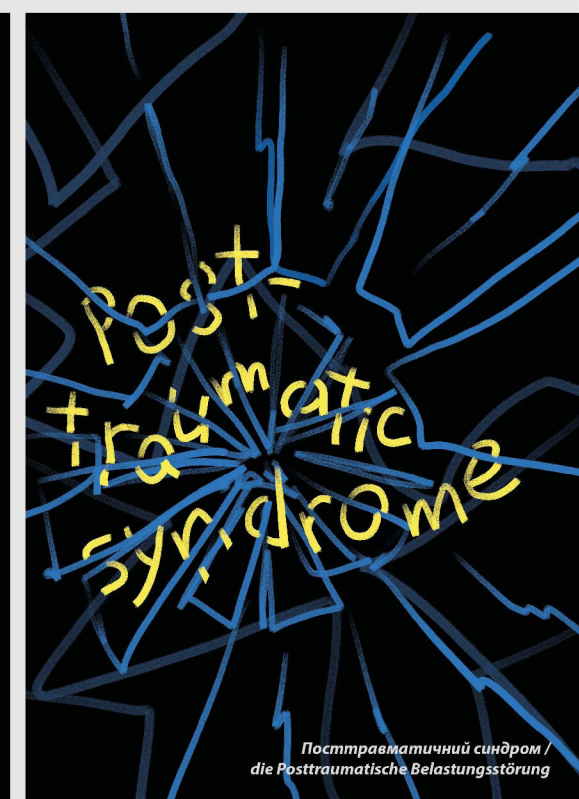
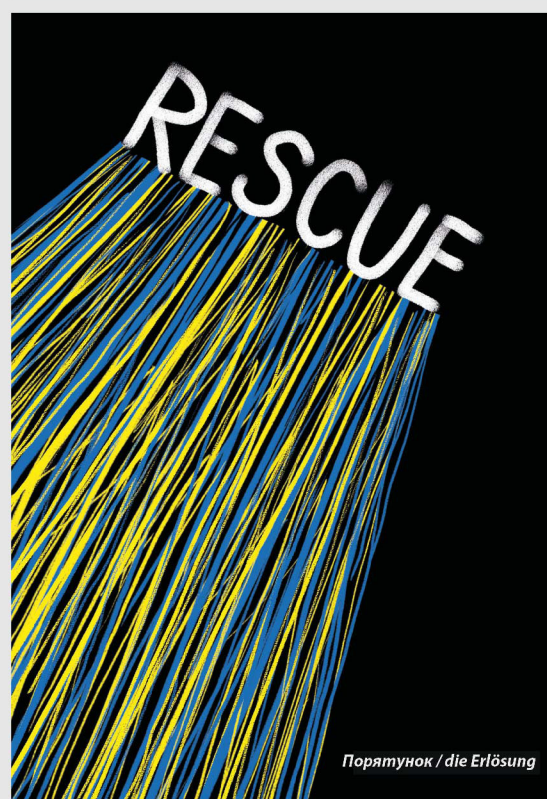
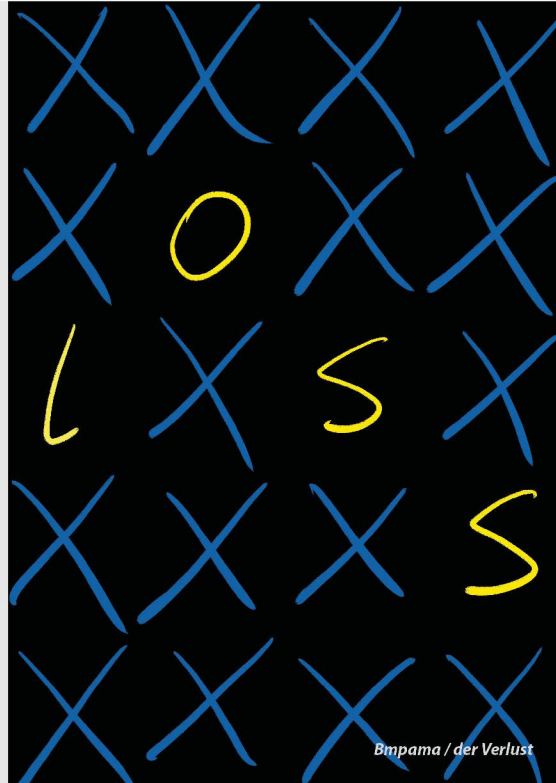
*Жити в бомбосховищі / in einem Luftschutzbunker leben

*Бути в заручниках / als Geisel gehalten werden

ЛЕПЕРИНГИ

Для шмуцтитулів були розроблені самобутні, рукописні шрифти, виконані фактурними пензлями в Adobe Photoshop, які дозволяють досягти найвищої виразності, щоб миттєво передати головний меседж.

KATERYNA YEFREMOVA

WHAT WAR IS?

THROUGH THE EYES OF UKRAINIANS

WHAT IS WAR?

through the eyes of Ukrainians

Х·Д·А·Д·М

KATERYNA YEFREMOVA

WHAT IS WAR?

THROUGH THE EYES
OF UKRAINIANS

The year of publication is 2023.

General sponsors:
Kharkiv State
Academy of Design and Arts.

Art editor – Olga Kvitka
Picture editor – Kateryna Yefremova
Designer – Kateryna Yefremova

Editorial address:
St. Mystetstv, 11, office 311,
Kharkiv 61002, Ukraine
tel. +38 (057) 706-28-11
e-mail: gd@ksada.org
<https://www.ksada.org>

Printing:
Typography «Aladdin Print»
St. Donets-Zakharzhevsky 6/8,
Kharkiv, Ukraine
tel. +38 057-717-0-999

Freedom has a name. Its name is Ukraine

Ursula von der Leyen

WAR

is an intense armed conflict between states, governments, societies, or paramilitary groups such as mercenaries, insurgents, and militias.

BUT...

WHAT IS
WAR
FOR THE
UKRAINIANS?

loneliness

Самотність / das Alleinsein

Біль / der Schmers

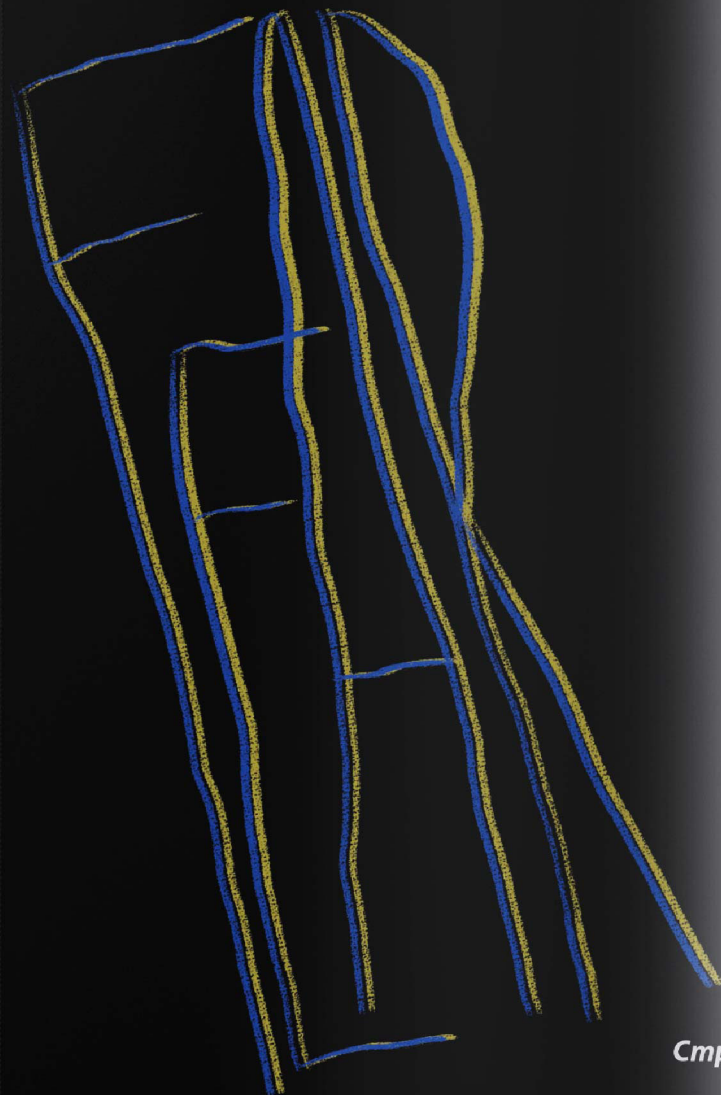
Смерть / der Tod

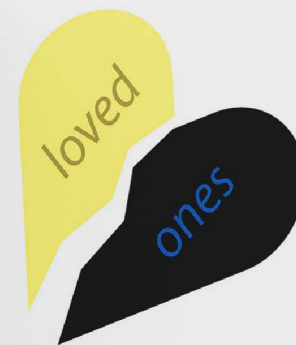
Бути безхатнім / obdachlos sein

Майбутнє / die Zukunft

Страх / die Furcht

Близькі / die Angehörigen

Робота / die Arbeit

limb

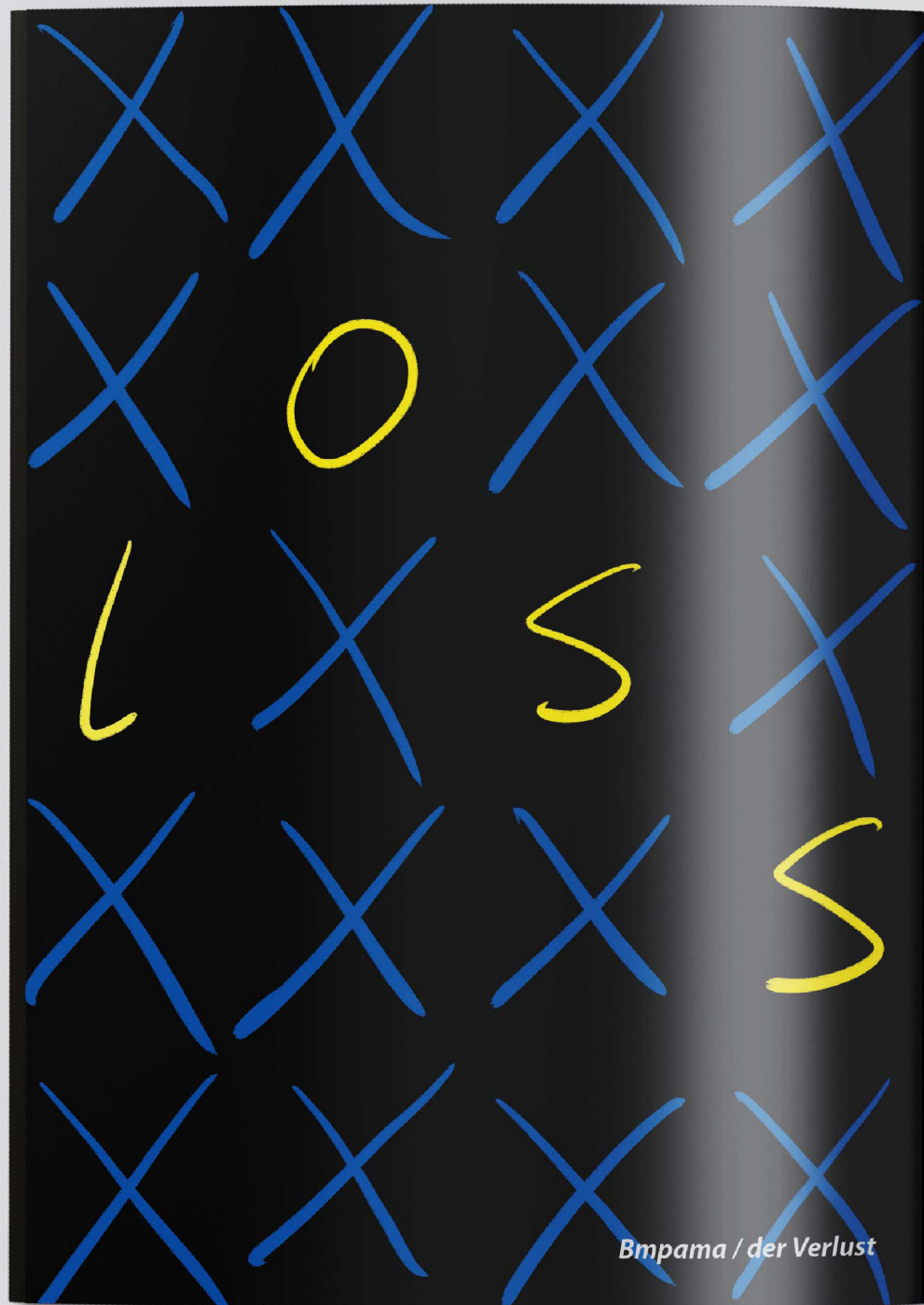
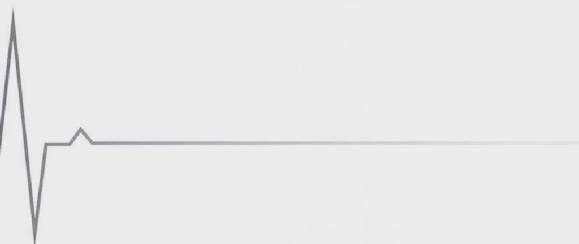
Кінцівка / das Glied

Дім / das Heim

LIFE

Життя / das Leben

Втрата / der Verlust

TO BE SCARED

Бути наляканим / Angst haben

Прокидатись від сирен /
mit Sirenen aufwachen

Не мати електрики / keinen Strom haben

Руйнувати плани / Pläne ruinieren

Жити в бомбосховищі / in einem
Luftschutzbunker leben

Повітряна тривога / der Luftangriffsalarm

to live in
memories

Жити в спогадах / in Erinnerungen leben

miss everything
miss everything
miss everything

Сумувати за всім / alles verpassen

Lose everything

Втратити все / alles verlieren

out
To be of place

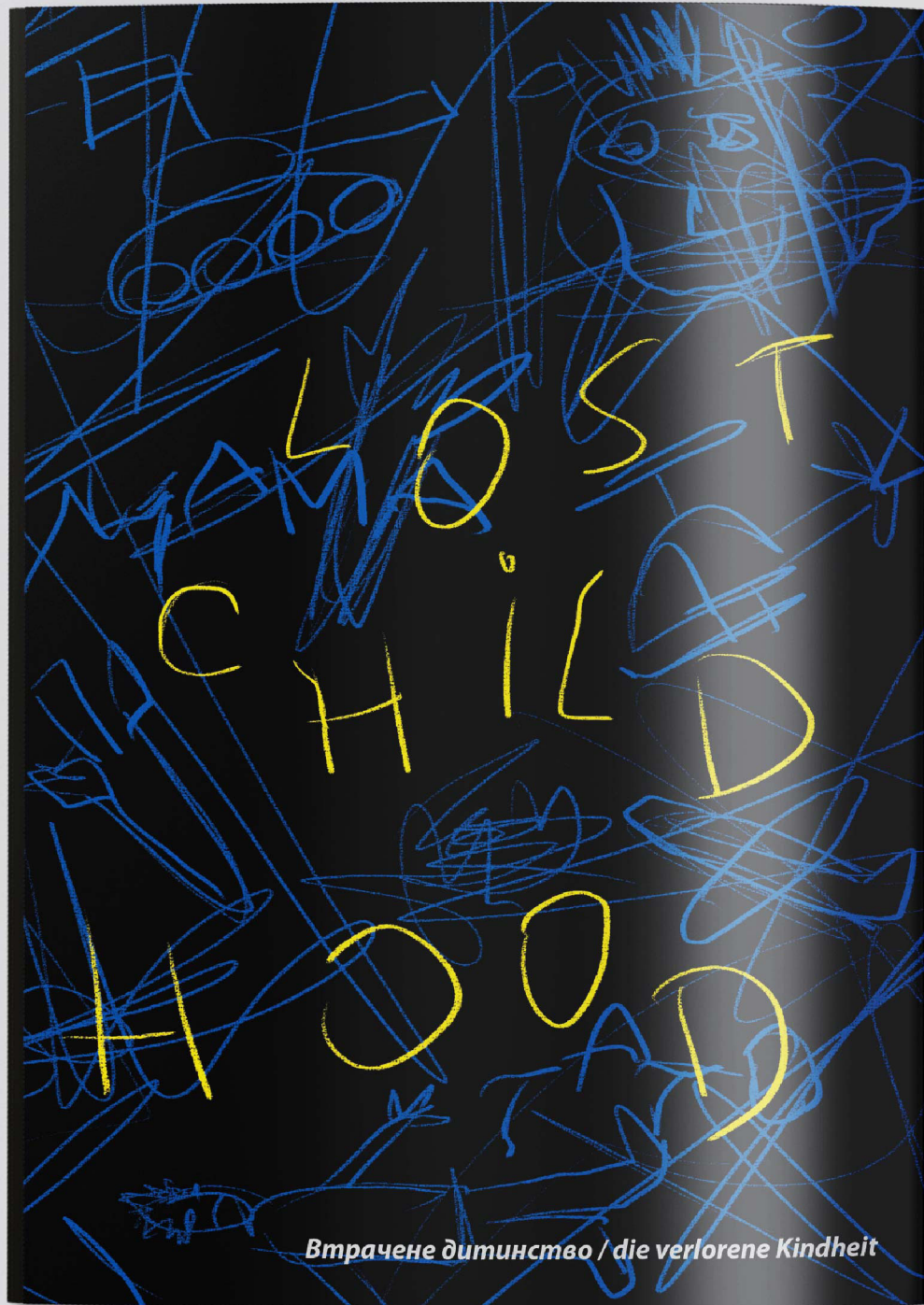
Бути не на своєму місці / fehl am Platz sein

DESIRE
DESPITE THE DANGER
TO RETURN

Бажання повернутись, не зважаючи на небезпеку /
der Wunsch nach Rückkehr, trotz der Gefahr

TO BE
A REFUGEE

Бути біженцем / der Flüchtling sein

Втрачене дитинство / die verlorene Kindheit

not to go
to school

Не ходити до школи /
nicht zur Schule gehen

Тато на фронті / Papa an der

TO BE **kidNAPPED**

Бути викраденим / entführt werden

TO ~~BE~~
BECOME
AN
ORPHAN

Осиротіти / Waise werden

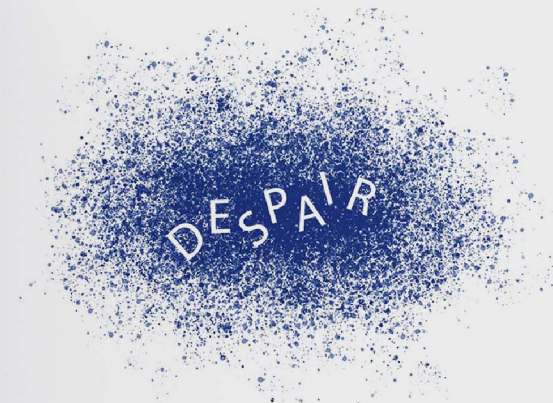
To
lose
friends

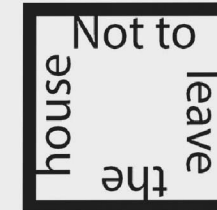
Втрачати друзів / Freunde verlieren

TO BE UNDER
TO BE UNDER
TO BE UNDER
OCCUPATION
OCCUPATION
OCCUPATION

Бути під окупацією / unter Besatzung sein

Відчай / die Verzweiflung

Не виходити з дому /
Haus nicht zu
verlassen

To confront **THE ENEMY**

Протистояти ворогу / den Feind konfrontieren

Не мати прав / keine Rechte haben

Бути в заручниках /
als Geisel gehalten
werden

TO
DEFEND
YOUR
COUNTRY

Захищати свою країну / dein Land beschütze

To be
A HERO
for everyone

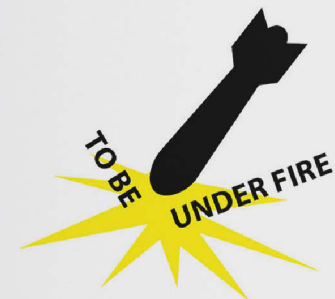
Бути героєм для кожного / ein Held für alle sein

TO SACRIFICE
YOURSELF

Жертвувати собою / opfere dich

Not to see ----- family

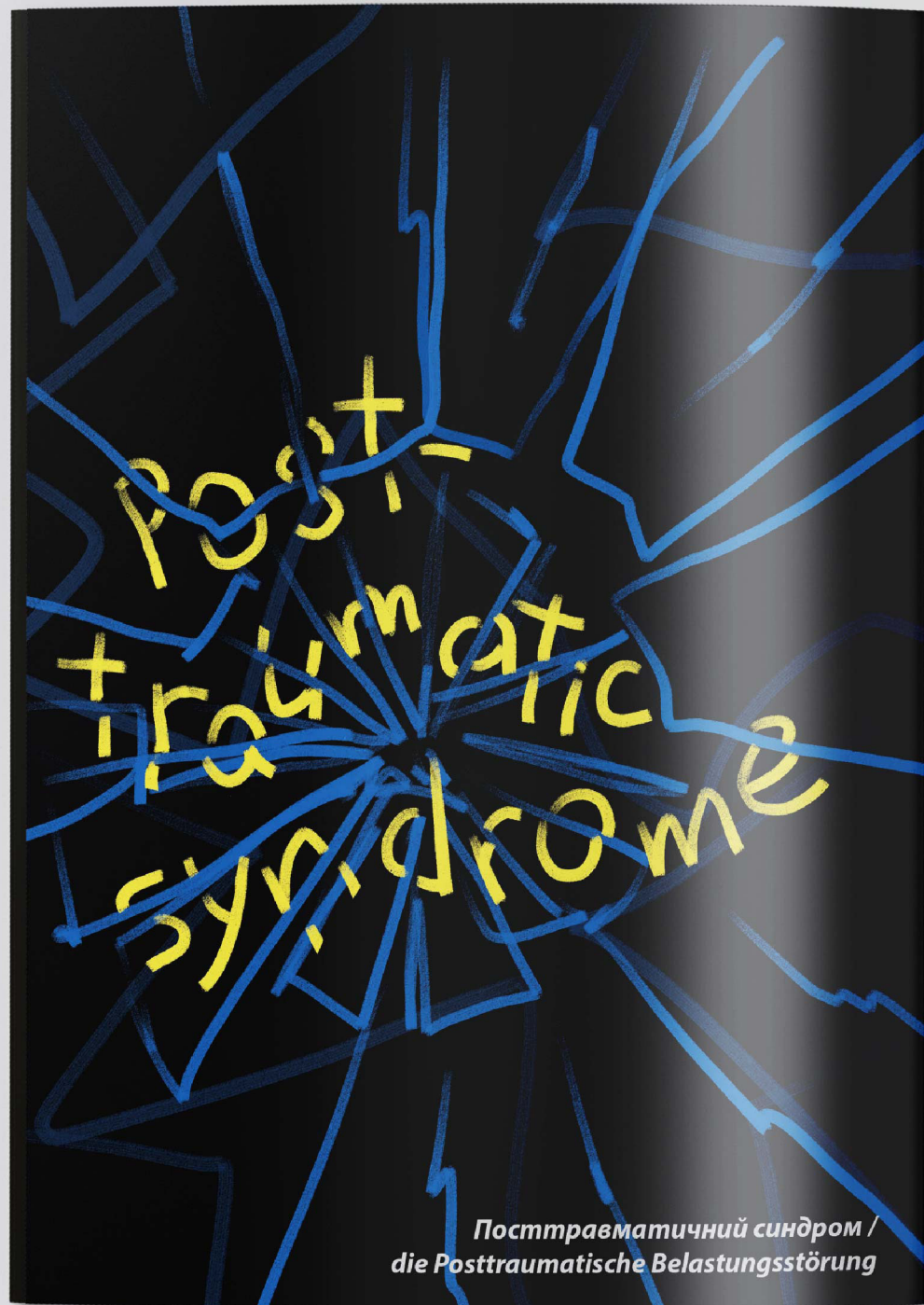
Не бачитись з родиною / Familie nicht sehen

Бути під обстрілом /
unter Beschuss stehen

TO TAKE CARE OF THE
UKRAINE'S FUTURE

Дбати про
майбутнє України /
sich um die Zukunft
der Ukraine kümmern

Посттравматичний синдром /
die Posttraumatische Belastungsstörung

FLASHBACKS
flashbacks

Спогади / die Rückblenden

SLEEP
DISTURBANCE

Порушення сну / die Schlafstörung

ΑΡΑΘΙΑ

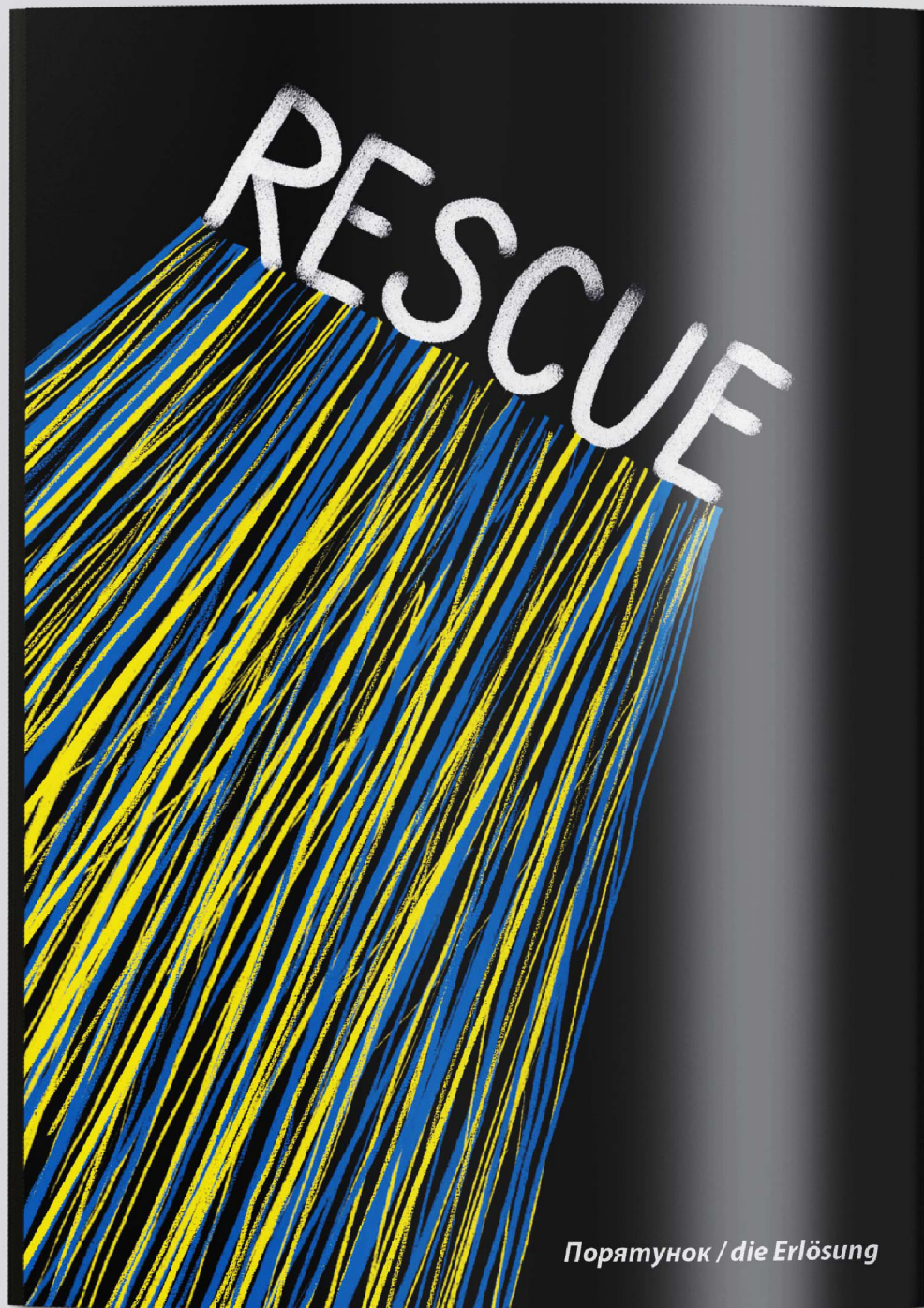
Апатія / die Apathie

DEPRESSION

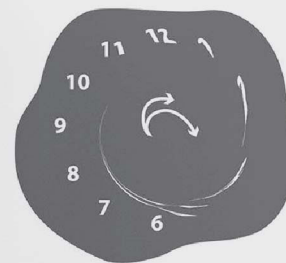
Депресія / die Depression

fear of
LOUD NOISE

Страх гучних звуків / die Angst
vor lauten Geräuschen

Порятунок / die Erlösung

Працювати 24/7 / arbeiten 24/7

Рятувати життя / das Leben retten

Медична допомога / die medizinische Assistenz

Ризик травм / die Verletzungsgefahr

Розбирати завали / Trümmer zerlegen

Допомога / die Hilfe

Ділитись домом / Zuhause teilen

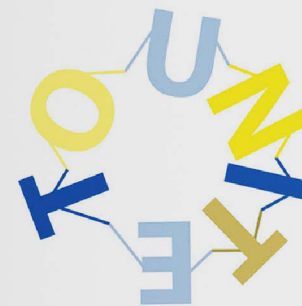
Збирати гроші на благодійність / Geld für wohltätige Zwecke sammeln

blood

donation

Донорство крові / die Blutspende

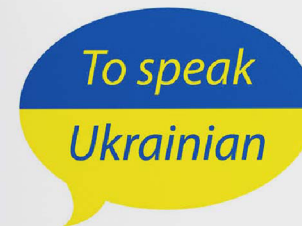
Єднатися / vereinen

Віддавати речі / Dinge verschenken

Бути українцем / *Ukrainer sein*

To speak
Ukrainian

Говорити українською /
Ukrainisch sprechen

Підтримувати українські бренди /
ukrainische Marken unterstützung

TO LISTEN TO
UKRAINIAN
MUSIC

Слухати українську музику /
ukrainische Musik hören

To refuse
Russian content

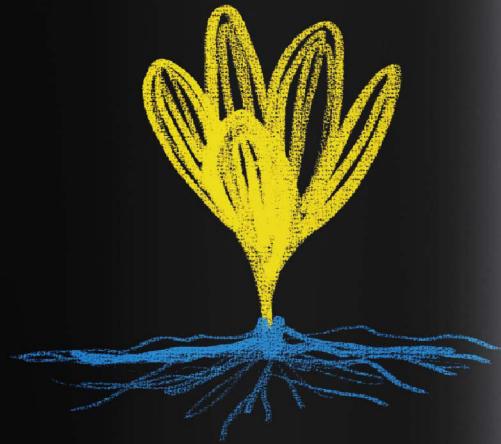

Відмовлятися від
російського контенту /
Russische Inhalte ablehnen

Вивчати історію України / die Geschichte

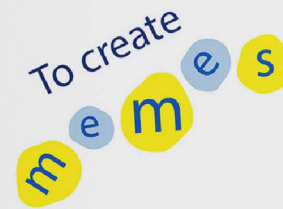
to
live
on

Продовжувати жити / weiterleben

TO BELIEVE IN VICTORY

Вірити в перемогу / an den Sieg glauben

Створювати мему / Meme erstellen

Робити звичні речі / die üblichen Sachen

Посміхатися / lächeln

Залишатись сильним / Stark bleiben

NOTE FROM THE AUTHOR

Kateryna Yefremova

11 September 2001

From Melitopol, Ukraine

*Student of Kharkiv State Academy
of Design and Arts (2019-2023)*

I am a young graphic designer from Ukraine. I faced many challenges in 2022: my hometown Melitopol, where my parents and friends were, was occupied by Russia, and I was forced to leave Kharkiv, where I lived and studied, until the city began to be shelled by hundreds of rockets every day. Against my will, I became a refugee in Germany, where I began to work on the creation of this book.

I was 20 years old when the war started, but I was always like a child who was afraid of adult independent life and who held on to my family very much. And I would never in peacetime even think of going to a foreign country and living there alone. So, I had to grow up quickly.

I've lost count of how many times I wanted to drop everything and go back. How many times I thought that sitting under fire was easier than being alone in Germany. How many times have I returned to Ukraine in my dreams, and then woke up with a pain in my heart.

It's like you're just living, doing ordinary things, and suddenly feel a hole in your chest with your finger. You wonder how many years will pass before you can return home. And will that home be? You wonder if you will still see your friends like before. Will you not forget what you were like?

So, you cover the hole with clothes so that it doesn't blow, and you go on with your life. And you continue to believe that you will definitely return, and the wound will heal.

This artbook is my unique way of experiencing the war and my small contribution to the victory of Ukraine. As a graphic designer, I chose exactly this method of struggle on the information front. I believe that the main role of design is to make information more accessible and understandable to people. Visual images can help explain complex concepts, evoke the necessary emotions, and quickly and clearly convey information to the viewer.

The topic of the war in Ukraine needs constant reminders in the international field because as Volodymyr Zelenskyi once said: «Ukraine's struggle for freedom depends not only on us, but also on other countries that share the values of freedom», and I wish that as many people as possible from all corners of the world learn about the terrible war in Ukraine and look at it through the eyes of Ukrainians.

ACKNOWLEDGEMENTS

I express my sincere gratitude to my teacher, Olga Kvitka, for her dedicated work, help, support, important advice and believing in me. Thank you for making an invaluable contribution to this book.

I am thankful to my sister, Anastasiia Yefremova, for a fresh look at the book and advice. I also appreciate support of my parents, who are always with me even at a distance of 2.5 thousand kilometers.

I am thankful to Germany for providing me with shelter, where I had the opportunity to finish my education in Ukraine and work on this project in safety.

I am thankful to my alma mater, Kharkiv State Academy of Design and Arts, for the acquired knowledge I received in the field of graphic design and for the invaluable experience.

USEFUL INFORMATION

1. 10 facts you should know about russian military aggression against Ukraine. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine : website. URL: <https://mfa.gov.ua/en/10-facts-you-should-know-about-russian-military-aggression-against-ukraine>.
2. Ukrainians reflect on a year of loss, unity and fear. The Washington Post : website. URL: <https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2023/ukraine-russia-anniversary-portraits/>.
3. How Moscow grabs Ukrainian kids and makes them Russians. App News : website. URL: <https://apnews.com/article/ukrainian-children-russia-7493cb22c9086c6293c1ac7986d85ef6>.
4. Two million refugee children flee war in Ukraine in search of safety across borders. UNICEF : website. URL: <https://www.unicef.org/press-releases/two-million-refugee-children-flee-war-ukraine-search-safety-across-borders/>.
5. Ukraine crisis: donate now to protect children. UNICEF UK : website. URL: <https://www.unicef.org.uk/donate/donate-now-to-protect-children-in-ukraine/>.
6. Symptoms - Post-traumatic stress disorder. NHS : website. URL: <https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/post-traumatic-stress-disorder-ptsd/symptoms/>.
7. Grief Will Never Go Away. Stories of Three Women Who Lost Their Beloved in This War. Ukraine World : website. URL: <https://ukraineworld.org/articles/stories/stories-three-women>.
8. Real ways you can help Ukraine as a foreigner. Support Ukraine now : website. URL: <https://supportukrainenow.org/>.

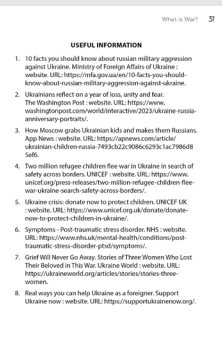
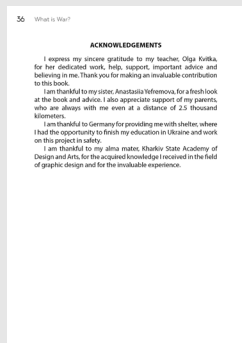
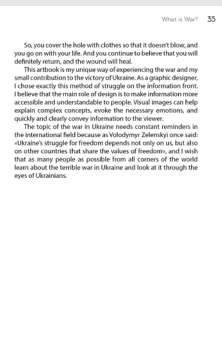
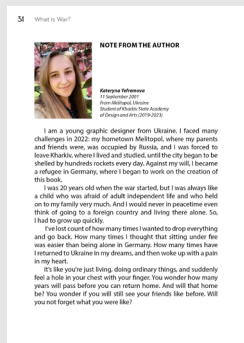
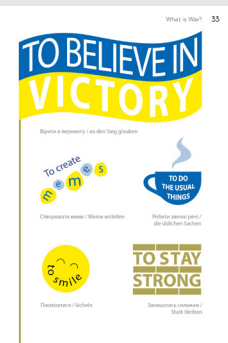
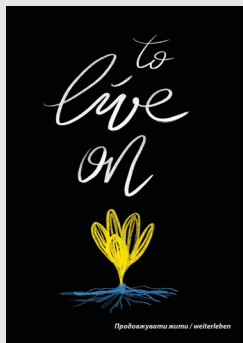
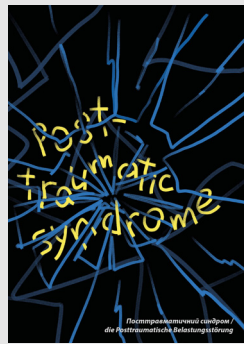
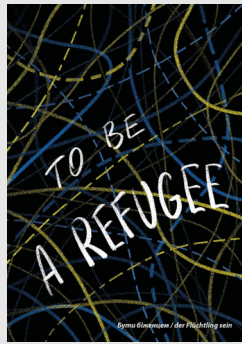
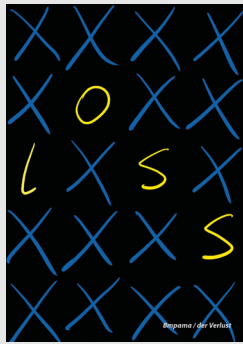
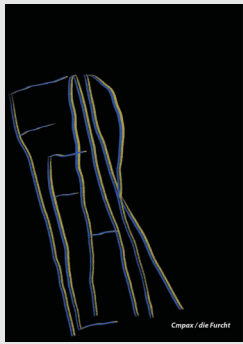
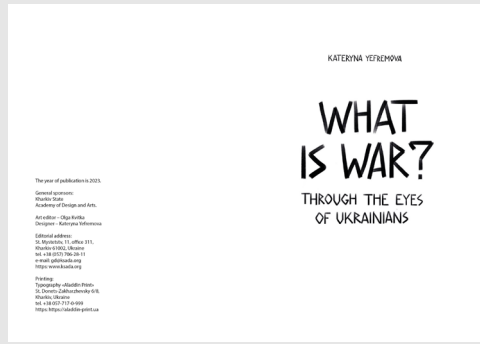
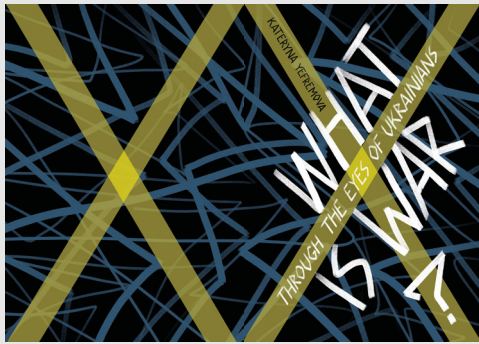
The year of publication is 2023.

General sponsors:
Kharkiv State
Academy of Design and Arts.

Art editor – Olga Kvitka
Picture editor – Kateryna Yefremova
Designer – Kateryna Yefremova

Editorial address:
St. Mystetstv, 11, office 311,
Kharkiv 61002, Ukraine
tel. +38 (057) 706-28-11
e-mail: gd@ksada.org
<https://www.ksada.org>

Printing:
Typography «Aladdin Print»
St. Donets-Zakharzhevsky 6/8,
Kharkiv, Ukraine
tel. +38 057-717-0-999
<https://aladdin-print.ua>

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!