

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Черкаський державний фаховий бізнес-коледж
Відділення дизайну

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до кваліфікаційної роботи (проекту)
фахового молодшого бакалавра
на тему: «Розробка графічного комплексу творчої особистості»

Виконала студентка групи №2Д-21
за спеціальністю 022 «Дизайн»
Людмила ЯКУБОВИЧ

Керівник кваліфікаційної роботи
Валентина МУЗИЧЕНКО

Робота захищена _____ з оцінкою _____
Протокол ДКК № _____ від _____

Засвідчую, що в цій роботі немає запозичень
з праць інших авторів без відповідних
посилань
Студентка _____
Підпис

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ I ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ	5
1.1. Поняття графічного комплексу та його значення	5
1.2. Вплив візуальних засобів на ідентичність творчої особистості	6
РОЗДІЛ II АНАЛІЗ АНАЛОГІВ	8
РОЗДІЛ III ПРОЄКТНА ЧАСТИНА	13
3.1. Концепція та ідея проєкту	13
3.2. Дизайнерське рішення проєкту	14
ВИСНОВКИ	16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	17
ДОДАТКИ	19

ВСТУП

На сьогоднішній день візуальна ідентифікація відіграє одну з важливих ролей у формуванні цілісного образу брендів, а також творчих особистостей.

Айдентика – це сукупність візуальних, вербальних та ідеологічних елементів, які допомагають сформувати цілісний образ в очах споживачів, забезпечують впізнаваність та відокремлює його від інших [11]. Вона не просто робить дизайн повним, а детальніше передає характер, стиль та унікальність людини. Це особливо актуально для тих, чия діяльність пов'язана з публічністю та виступами.

Провідна ціль айдентики створити сукупність візуальних елементів для формування уявлення про особистість.

Для кваліфікаційної роботи (проєкту) було обрано тему розробка графічного комплексу творчої особистості, яка відображає танцівницю, що виступає в різних стилях, таких як K-pop, Hip-Hop, Waacking, Jazz Funk, Contemporary, Heels. Такі види художнього стилю характеризуються своєю динамікою, чуттєвістю, ритмом та творчістю, що вимагає чутливого підходу до візуальної демонстрації.

Об'єктом дослідження є процес створення айдентики, а предметом – розробка візуального стилю для танцівниці.

Головна мета проєкту – створити набір візуальної айдентики, що буде представляти творчі аспекти танцівниці. Тому в даній роботі передбачено дослідження подібних аналогів, перегляд сучасних трендів в графічному дизайні, створення ідей, дизайну логотипу, кольорову гаму, шрифт та елементи ідентики. Створення презентації та демонстраційної друкованої продукції.

Новизна проєкту в тому, що айдентика створювалася з урахуванням танцювального мистецтва, що рідко зустрічається в персональному брендингу.

Практична цінність в тому, що готовий графічний комплекс, можна використовувати в майбутньому, показуючи себе в різних заходах, такі як: конкурсах, та різних соціальних медіа.

Кваліфікаційна робота (проект) складається з проектної частини на 6 аркушах формату А1 та пояснювальної записки, що містить: вступу, три розділів, висновок, список використаних джерел, додаток.

РОЗДІЛ I

ПЕРЕДПРОЄКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Поняття графічного комплексу та його значення

Графічний комплекс – це набір візуальних елементів, створених для надання зрозумілого та легко запам'ятовуваного вигляду особі, бренду чи події. Загалом, це своєрідна «візуальна оболонка», яка допомагає сформувати цілісний образ для глядача.

До складу графічного комплексу зазвичай входять логотип, кольорова гама, шрифти, фірмовий стиль, ілюстрації, оформлення соцмереж, портфоліо, мерч та інші візуальні носії. Важливо не тільки створити гарні елементи, а й зробити так, щоб вони поєднувалися між собою, відповідали загальній ідеї та викликали правильні асоціації. Наприклад, яскраві кольори й плавні лінії можуть символізувати відкритість та емоційність, а мінімалізм та стриманість – навпаки, професіоналізм та чіткість.

За допомогою графічного комплексу, візуальний образ виконує не тільки естетичну, а й практичну функцію: дозволяє встановити зв'язок з аудиторією та виділити себе серед інших. Особливо у наш час, коли інформаційний простір буквально переповнений візуальним контентом і боротися за увагу глядача, який має обмежений ресурс концентрації, стає справжнім викликом, тому вміння створювати ефективний і пам'ятний образ стає ключем до успішної комунікації.

Для творчої особистості, графічний комплекс – це спосіб виразити себе без слів. Його можна використовувати, як частину особистого бренду, він допоможе вам стати більш впізнаваним у соціальних мережах, серед колег, конкурентів, виставках чи конкурсах.

Крім того, створення графічного комплексу – це не просто технічна робота, а процес, що вимагає не тільки зовнішній вигляд, але й значення, яким його можна наділити.

Отже, графічний комплекс – це не тільки краса, а й про зміст. Це інструмент, що допомагає людям краще комунікувати зі своєю аудиторією, виділитися та справляти загальне враження. Тому його створення є важливим кроком у візуальному самовираженні будь-якої творчої особистості, бренду чи компанії.

1.2. Вплив візуальних засобів на ідентичність творчої особистості

Візуальні засоби відіграють одну з важливих ролей у формуванні вираження ідентичності творчої особистості. Завдяки образам, стилю одягу, кольорам, типографіці, композиції та іншим графічним елементам можна презентувати не тільки себе зовнішньо, але й показувати внутрішній зміст, настрій, характер будь-якої діяльності.

Якщо говорити про танцівників, то також сюди можна додати пластику рухів, міміка, харизма та навіть оформлення студії чи сцени для власних виступів. Через ці візуальні засоби творча людина показує себе.

Але всі ці елементи не є випадковими. Їхнє продумане використання не тільки забезпечує ефектний образ, щоби привернути як найкраще до себе увагу, але й формує міцний зв'язок із глядачем. Наприклад, моя особистість яку я буду представляти – танцівниця, вона найчастіше виконує рухи в стилі К-поп та Jazz Funk, що характеризується не лише динамікою та технікою рухів, а також візуальним образом – від сценічного костюма до передавання пластики рухів та атмосфери виступу. Це все створює комплексну візуальну айдентику.

Завдяки візуальній айдентиці творча особистість не тільки створює перше враження по себе, але й стає більш впізнаваною, вирізняючись серед інших. Так, як у сьогоденню цифрову культуру (Instagram, Tik Tok, You

Tube), де важливо слідкувати за трендами, візуальний контент є одним із головних засобів самопрезентації. Але це не просто демонстрація зовнішності чи творчості – це створення цілого візуального нарративу. З його допомогою автор приваблює аудиторію, формує власну спільноту та підсилює зв'язок з прихильниками.

Важливим аспектом є послідовність. Використання кольорових відтінків, графічних елементів та гармонійної композиції – створює унікальну візуальну мову. Вона може бути, як і простою та елегантною, так і яскравою та незвичною – головне, щоб підходило до характеру митця та його творчості. Така відповідність і створює впізнаваний стиль, який є основою особистого бренду.

Отже, візуальні засоби – це не просто доповнення до творчості, а важлива частина того, ким є митець. Вони допомагають створити цілісний образ, зробити творчість більш помітним та зрозумілим.

РОЗДІЛ II

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

На початку роботи над створенням графічного комплексу для творчої особистості, важливо буде проаналізувати вже існуючі приклади – як вдалих, так і не дуже. Це допоможе краще зрозуміти особливості візуальної комунікації у творчому середовищі та побачити сильні сторони інших проєктів, щоби не зробити типових помилок. Такий аналіз є хорошою основою для створення власного унікального стилю і не повторити випадково чужі ідеї.

Особливу увагу хочу звернути на приклади айдентики саме творчих людей – артистів, танцівників, дизайнерів, для яких зовнішній вигляд не є просо прикрасою, а важливою частиною їхньої роботи.

Потрібно дослідити такі аспекти, як: створюються логотипи, підбираються кольори, шрифти, оформлення афіши, плакати, рекламоносіїв, переглянути сторінки у соцмережах та інших візуальних засобах. Також важливо зосередитись на композиції, стилях оформлення, подачу інформації, та зрозуміти, як через дизайн можна викликати позитивні емоції та встановити зв'язок з публікою.

Тому у цьому розділі буде детальний огляд прикладів візуального оформлення інших творчих особистосте. Мета – знайти таким чином найкращі способи створення цілісного, змістового та привабливого графічного стилю.

Перший аналог:

Для першого розбору аналогу було взято проєкт (Додаток А Рис. А1. – А3.), що добре показує, як можна за допомогою ілюстрації створити гарну впізнаваність стилю. Сподобалась головна ідея проєкту – це створення унікального персонажу, стилізований портрет самої авторки, який додає їй унікальності.

Також зацікавили стікери, зроблені в межах цього проєкту, виглядають сучасно та бадьоро. Їх можна використовувати у соцмережах, друкованих матеріалах та створювати з ними цікаві сувенірчики. Вони живі, яскраві, що і допомагає краще передавати настрій і підсилити стиль.

Дизайн продуманий та гармонійний: усі елементи добре розставлені, подача легка для сприйняття з чітким ритмом між текстом та зображеннями.

Кольори м'які – ніжні пастельні тони, що доповнені яскравими деталями, робить дизайн дуже приємним.

Загалом, цей проєкт приклад того, як можна поєднати емоції і функціональність в дизайні [1].

Другий аналог:

Цей проєкт (Додаток А Рис. А4. – А6.) зачепив своїм елегантним мінімалізмом. Усі елементи оформлені в стриманому стилі. Дизайн базується на простих формах, великій кількості вільного простору та центральному розміщені елементів. Це створює відчуття спокою, стилі та професійності.

Особливої уваги заслуговують шрифти – вони підібрані дуже вдало. Поєднання чіткості та м'якості, показує типографіка ненав'язливо, без зайвих прикрас, але з власним характером.

Кольорова гама складається з теплого білого та сірого з синім під тоном – ці кольори додають дизайну витонченості та не перевантажують його.

Проаналізувавши цей приклад бачимо, що можна створити візуальну айдентику за допомогою простоти. Мінімалізм і грамотне використання шрифтів можуть передати глибину проєкту, не перевантажуючи візуальний образ [2].

Третій аналог:

Проєкт (Додаток А Рис. А7. – А9.) показує особистий і продуманий підхід до створення візуальної айдентики. Найбільше привернуло мою увагу, що автор починає роботу з ескізів на звичайному листі від руки. Паперові

начерки на мою думку найкраще передають перші ідеї, настрої та характер, які потім переносяться у векторну форму в Adobe Illustrator,

Головна фішка бренду – авторський персонаж у впізнаваному стилі. Він веселий, добрий та дружелюбний до клієнтів. Персонаж присутній на всій айдентиці: діловій поліграфії, стікерах та мерчу.

Весь брендбук оформлений у дружній атмосфері, «живому» стилі, який так і підкреслює щирість і характер авторки.

Чудовий проєкт і приклад того, к можна поєднувати ручну роботу в цифровому дизайні, щоби створити насичену айдентику [3].

Четвертий аналог:

Захоплює, як проєкт (Додаток А Рис. А10. – А11.) – це графічне оформлення для К-поп гурту TOMORROW X TOGETHER (TXT) до альбому «The Star Chapter: SANCTUARY». Він включає багато візуальних елементів: від дизайну самого альбому до фотокарт з учасниками. Цікаво виглядає задня сторона карток – там використані оригінальні графічні та 3D елементи.

Дизайн організований та підкреслює, що головна увага повинна бути на самих артистах. Всі елементи ідеально передають стиль TXT – поєднання фантастики, магії та сучасного оформлення [4].

П'ятий аналог:

Доволі цікавим прикладом графічного комплексу (Додаток А Рис. А12. – А13.), створений для подарункового боксу, присвяченого сольному дебюту айдола Jisoo.

Цей набір створює цілісну айдентику фанатського продукту, який поєднує в собі елементи елегантності та ніжності. Дизайн у витончені естетиці, що чудово описує образ самої Jisoo.

Сам комплекс охоплює різні носії: упаковку, фотокартки, постери, наліпки, аксесуари, які в разі разом утворюють відчуття гармонії. Усі елементи доповнюють одне одного, підкреслюючи преміальність продукту та його цінність [5].

Шостий аналог:

Цей проєкт (Додаток А Рис. А14. – А16.) особистого бренду захоплює ніжною кольоровою гамою, який формує приємний образ. Основу логотипу складає молочно-рожевий відтінок, що додає легкості та делікатності. Також поєднання ненав'язливого жовтого кольору гарно виконує роль тонкого акценту, саме він створює баланс між спокійно ніжністю палітри та динамічності.

І найбільшу увагу хочу привернути на сам логотип, який створений через плавні лінії і графічні елементи, які ще більше підкреслюють його [6].

Сьомий аналог:

Проєкт (Додаток А Рис. А17. – А19.) демонструє сильну, впізнавану ідентичність у центрі якої – логотип у поєднанні з персонажем єнота. Образ єнота показує винахідливість та нестандартний підхід.

Комплекс акцентується на унікальності та характеру особистості, через персонажа. За допомогою цього графічний комплекс підкреслює важливість інтеграції символів і образів у візуальну ідентичність бренду [7].

Восьмий аналог:

Цей графічний комплекс (Додаток А Рис. А20. – А22.) вирізняється творчим підходом, який акцентується на особистих ілюстраціях автора, створюючи не тільки характерний стиль, а й формує унікальну графічну мову, що додає образу особистості впізнаваності.

Колірна палітра проєкту стримана та в пастельних тонах – ніжно жовтому, рожевому та деталями зеленого. Така гама створює атмосферу м'якості, довіри та формує позитивне сприйняття айдентики.

Шрифт не конкурує з графічними елементами, а навпаки доповнює його, підтримуючи візуальний баланс. Такий підхід дозволяє уникнути перевантаження інформації і підкреслює професійність дизайнерського рішення [8].

Дев'ятий аналог:

Проект резюме (Додаток А Рис. А23. – А24.) привернув увагу своїм максимально мінімалістичним дизайном та обмеженням кольорової палітри – синьому та білому. Така кольорова палітра дуже стримана, що надає оформленню офісного вигляду.

Також цікава особливість використання 3D-форм, що виконують функцію логотипа. Чітка структура і просте оформлення робить проект зручний для сприйняття [9].

Десятий аналог:

Та останнім прикладом є проект (Додаток А Рис. А25. – А26.), зачепив сучасною та виразною айдентикою, авторським підходом до графіки та унікальної типографіці.

Кольорова палітра складається з різних відтінків рожевого, чорного та молочно білого, а така комбінація є контрастною і водночас гармонійною.

Графічні елементи успішно доповнюють комплекс, а унікальний шрифт, створений спеціально для проекту підсилює індивідуальність. Композиційно кожен елемент не виглядає випадковим [10].

РОЗДІЛ III

ПРОЄКТНА ЧАСТИНА

3.1. Концепція та ідея проєкту

Для кваліфікаційної роботи (проєкту) було обрано тему «Розробка графічного комплексу творчої особистості». Тема роботи включає в себе створення айдентики для творчої особистості – це танцівниця з Черкас, яка показує себе через танці в різних стилях, такі як: від енергійного K-pop та Нір-Нор, до емоційного та жіночного Contemporary та Heels. Кожен стиль, який вона виконує має свою динаміку та атмосферу. Тому візуальна подача повинна гармонійно поєднувати: енергію, емоцію та мати виразність свого стилю, щоби бути більш впізнаваною та виділятися серед інших.

Основною ідеєю проєкту є створення графічного комплексу, що буде ідеально описувати її. Центральним образом повинен виступати візуальне втілення псевдоніма особистості – «Black Bunny» , а також створення особистого персонажа, який буде показувати ключові риси танцівниці: незалежність, грайливість та харизму. Головними кольорами стануть чорний та рожевий – її улюблені.

У повсякденному житті творчим людям важливо мати не тільки талант, а й якісну візуальну подачу. Це дозволяє краще доносити свій стиль до глядача та створювати власний бренд.

Цей проєкт є особливо актуальним, адже сьогодні візуальна самопрезентація – це один із головних інструментів для розвитку та успіху. Графічна айдентика допоможе танцівниці краще показувати себе, покращувати комунікацію зі своєю аудиторією, будувати свою ідентичність та закріпитися в культурному середовищі.

Отже, головною метою проєкту є створення сучасного графічного комплексу, який не лише буде презентувати творчу особистість, а й допоможе їй розвиватися в майбутньому.

3.2. Дизайнерське рішення проєкту

На початком роботи над проєктом було проведено знайомство зі своєю творчою особистістю, для якої створювався графічний комплекс. Під час аналізу її діяльності, захоплень, стилю, з'ясувала, що важливим для неї є сценічне ім'я Black Bunny (чорна зайка), а також улюблені кольори – чорний та рожевий.

В результаті цих особливостей було ухвалено рішення створити логотип на основі псевдоніму та зобразити персонального персонажа – чорну зайку. Спочатку було створено кілька чорнових варіантів логотипу від руки (Додаток Б Рис. Б1.), а після погодження з керівником найвдаліший варіант почала працювати в Adobe Illustrator (Додаток Б Рис. Б2.). Персонаж зайки (Додаток Б Рис.Б3.) став центральним елементом айдентики, навколо якого формувались інші графічні елементи.

Основні кольорові айдентики:

- Чорний #000000 – символ сили, глибини та впевненості;
- Ніжно-рожевий #EB5682 – передає жіночність, м'якість, відкритість;
- Молочний #FBD2BD – нейтральний фон, замість білого, щоб додати тепла й балансує інші кольори.

Для оформлення тексту було обрані шрифти Bounder Black та Bounder Regular – сучасні гротески без зачісок, які поєднують декоративність із хорошою читабельністю. Вони ідеально підтримують логотип.

У проєкті використовувались, як векторні, так і растрові елементи. Айдентика побудована на принципі гнучкості – всі елементи можна легко

комбінувати, масштабувати та змінювати за бажанням, при цьому зберігаючи загальний стиль.

Додаткову динаміку створюють колажна графіка, декоративні елементи, що показують рух та настрої творчої особистості.

Отже, всі елементи графічного комплексу ідеально були спрямовані на створення яскравого, сучасного та персонального візуального стилю, який відповідає характеру творчої особистості, її сценічного образу та бажанню вирізнитися серед інших.

ВИСНОВКИ

Отже, підсумовуючи виконану роботу, можна зробити пару головних висновків. Графічний комплекс відіграє важливу роль для публічного образу творчої особистості, Вона допомагає не тільки більше виділятися серед інших, а також передавати характер митця.

У цьому проєкті була розроблена айдентика для танцівниці, яка показує себе в різних стилях руху. Головним образ Black Bunny – логотип та символічний персонаж, що об'єднує всі риси особистості та стає примітною частиною її стилю.

Робота над проєктом також включала аналіз прикладів, дослідження сучасних підходів в дизайні. Це дозволило краще продумати схему, яку було легко застосовувати у різних форматах – афішах, соцмережах, візитках тощо.

У підсумку, створений графічний комплекс не тільки вдало переставляє творчу людину, а також підкреслює її сценічну ідентичність, виділяючись серед інших. Він актуальний, цілісний та адаптивний – саме такий і має бути дизайн, що працює на особистість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналог айдентики автора дизайну Flávia | Muzzae. URL:
<https://www.behance.net/gallery/154431331/Personal-branding>
2. Аналог айдентики автора дизайну Anne Javier. URL:
https://www.behance.net/gallery/179730537/Personal-Branding?tracking_source=search_projects%7Cpersonal+branding
3. Аналог айдентики автора дизайну Sara Varón URL:
<https://www.behance.net/gallery/212817323/Brandbook-Sara-Varon>
4. Аналог айдентики автора дизайну Studio Beatrice URL:
<https://www.behance.net/gallery/212994585/TOMORROW-X-TOGETHER-The-Star-Chapter-SANCTUARY-3D>
5. Аналог айдентики автора дизайну Hyo Lee URL:
<https://www.behance.net/gallery/177227127/2023-I-GIFT-BOX-SET-FOR-JISOO-SOLO>
6. Аналог айдентики автора дизайну Maria Camila Torres URL:
<https://www.behance.net/gallery/157831639/Marca-personal-Personal-Branding>
7. Аналог айдентики автора дизайну Sara Soria URL:
<https://www.behance.net/gallery/164912441/Personal-Branding>
8. Аналог айдентики автора дизайну MONTEIRO DA CUNHA URL:
<https://www.behance.net/gallery/207424305/Personal-Branding>
9. Аналог айдентики автора дизайну Dalila Niespolo URL:
<https://www.behance.net/gallery/93844725/HELLO-personal-resume>
10. Аналог айдентики автора дизайну Guilherme Sperb URL:
<https://www.behance.net/gallery/166718787/Secult-Mes-da-Mulher-Identity>
11. Визначення «айдентика» URL:
<https://wizeclub.education/blog/ajdentika-navishho-potribna-ta-yak-yiyi-rozrobiti-dlya-brendu/>

12. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
13. Дженніфер Отт. 1000 ідей поєднування кольорів: Барвистий путівник по взаємодії відтінків. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 288 с.
14. Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філіпс. Основи. Графічний дизайн 04: Нові основи. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 262 с
15. Сбітнєва Н. Історія графічного дизайну: навч. посіб. Харків: ХДАДМ, 2014. 221 с
16. Ганс Блумквіст. Натхнення кольором. Ідеальні палітри для оригінальних інтер'єрів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 208 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

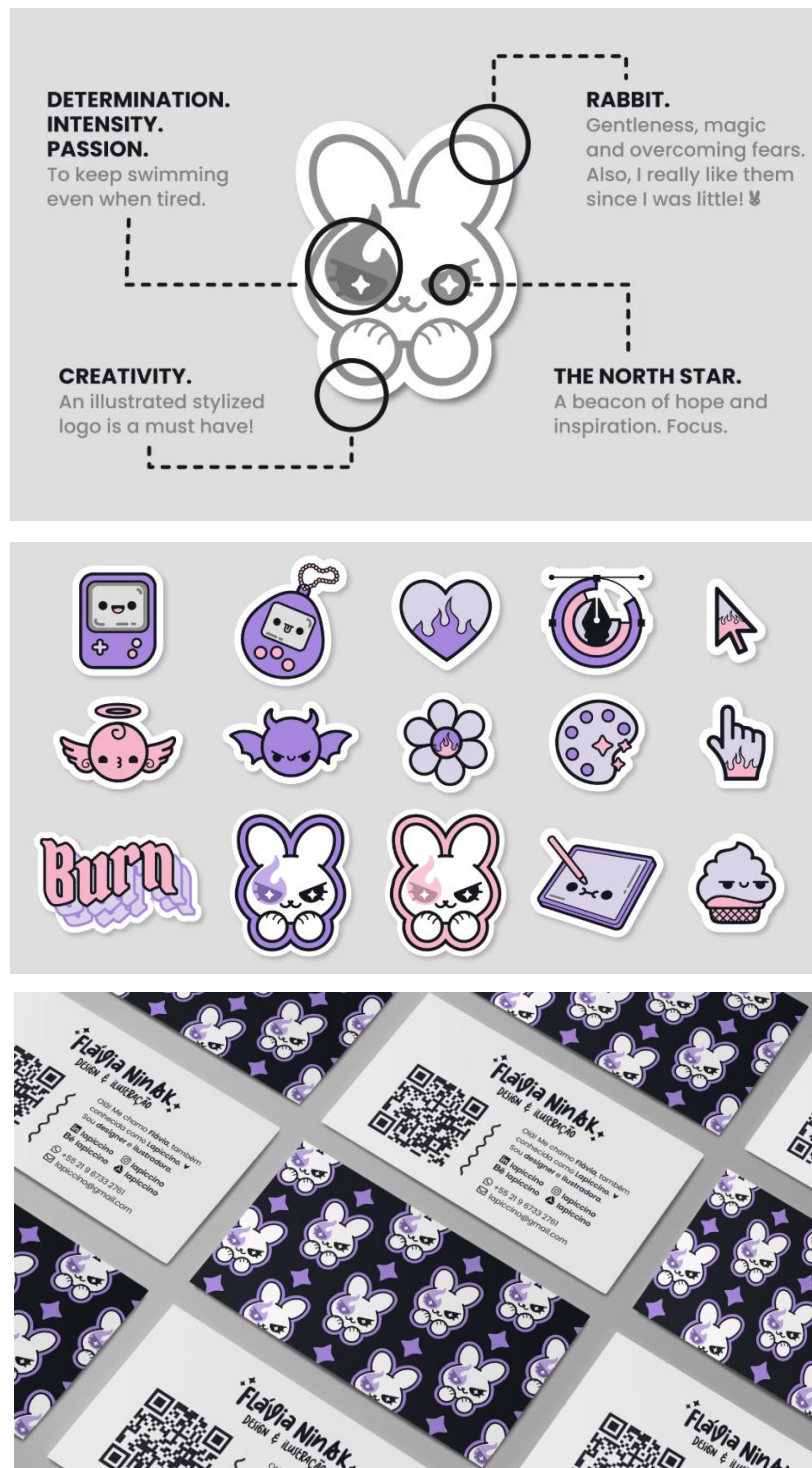

Рис. А1. – А3. Перший аналог, автор дизайну Flávia | Muzzae

Рис. А4. – А6. Другой аналог, автор дизайну Anne Javier

Рис. А7. – А9. Третій аналог, автор дизайну Sara Varón

Рис. А10. – А11. Четвертый аналог, автор дизайну Studio Beatrice

Рис. А12. – А13. П'ятий аналог, автор дизайну Нyo Lee

Рис. А14. – А16. Шостий аналог, автор дизайну Maria Camila Torres

Рис. А20. – А22. Восьмий аналог, автор дизайну MONTEIRO DA CUNHA

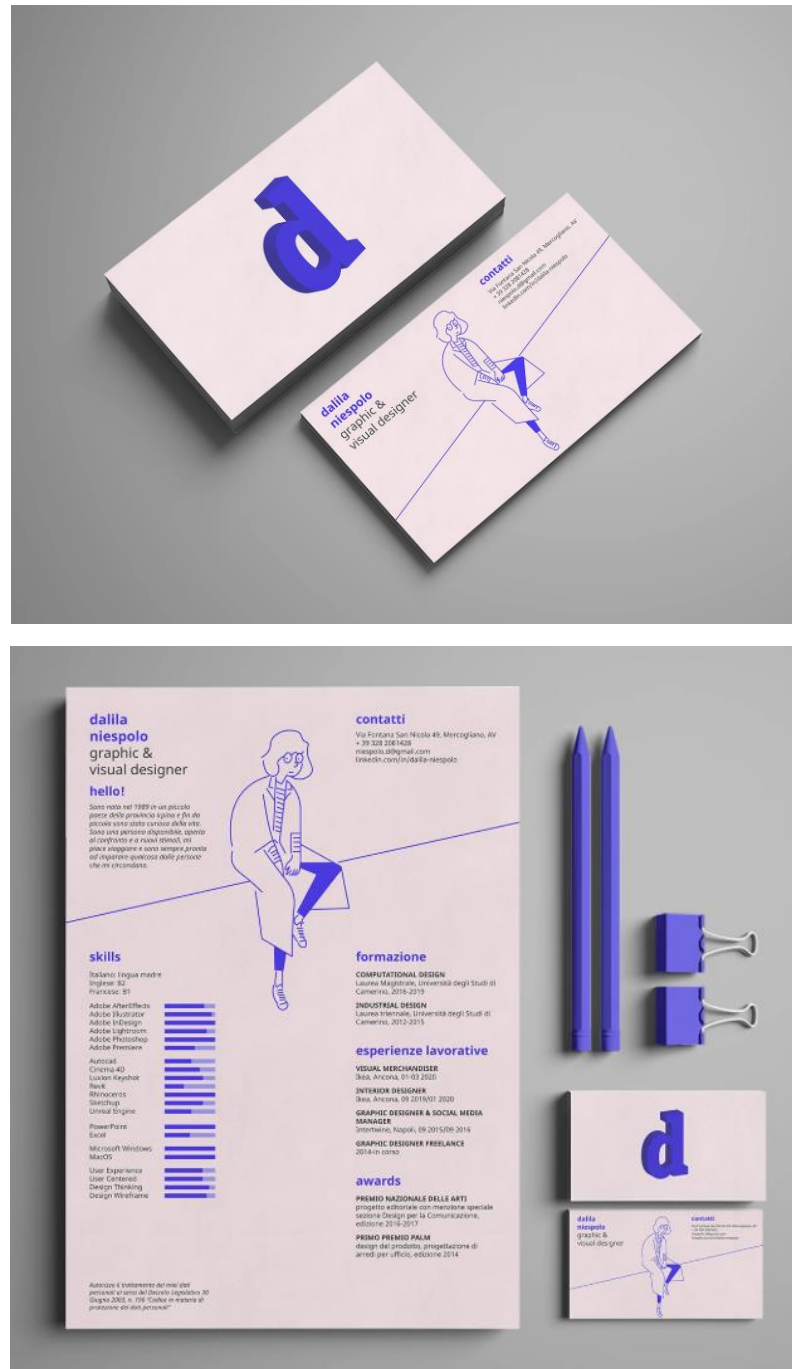

Рис. А23. – А24. Дев'ятий аналог, автор дизайну Dalila Niespolo

Рис. А25 – А26. Десятый аналог, автор дизайна Guilherme Sperb

Рис. Б1 Чорнові варіанти логотипу

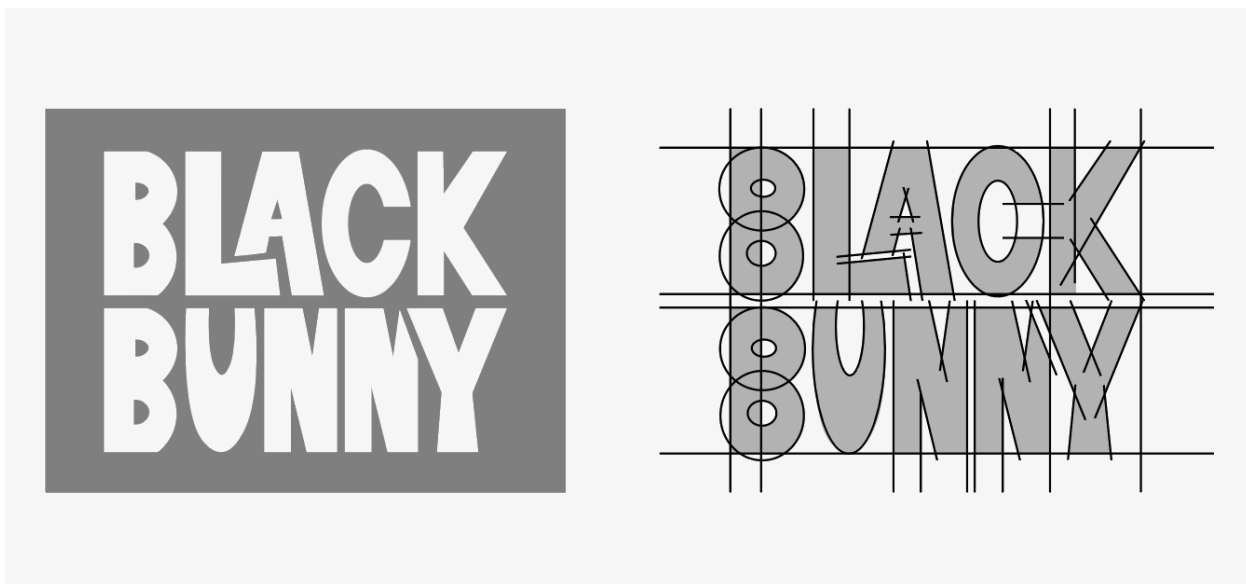

Рис. Б2. Логотип в Adobe Illustrator

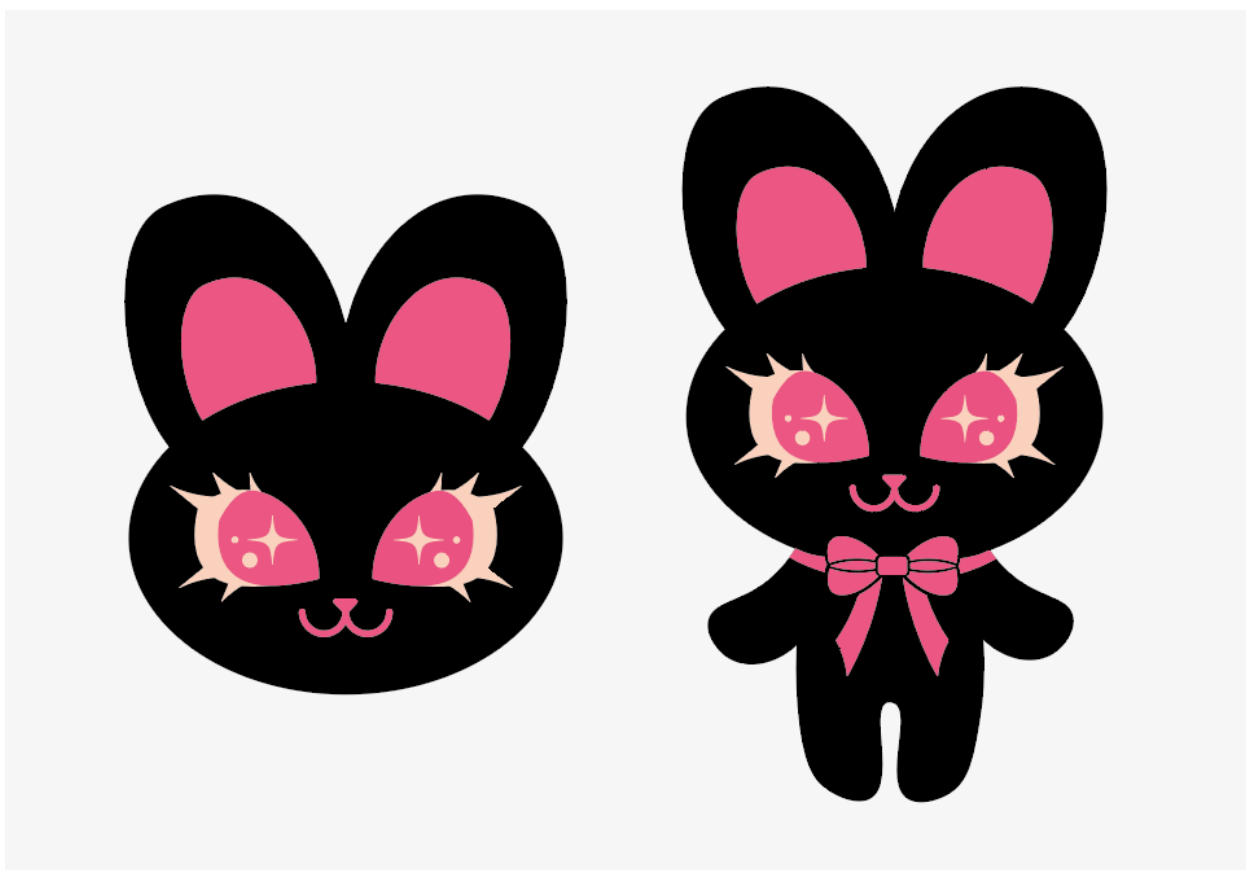

Рис. Б3. Персональный персонаж

ПРОЄКТНА ЧАСТИНА

Аркуш 1: логотип, фірмовий шрифт, фірмові кольори

Аркуш 2: візитка, бейджик, конверт, флаєр, папка

Аркуш 3: квиток, тайвек браслет, упаковка, ручки, запрошення, плакат

Аркуш 4: вивіска, стікери, листівка, стакан, футболка, значок, брелок,
браслети

Аркуш 5: афіша

Аркуш 6: плакат