

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ДИЗАЙНУ

Факультет дизайну
Кафедра графічного дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

Розробка фірмового стилю для тату-салону

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма Графічний дизайн

Виконала: студентка групи БДг3-20

Бондарчук А. В.

Науковий керівник: д. мист., доц.

Скляренко Н. В.

Рецензент: д.т.н., проф. Пашкевич К.Л.

Київ 2024

АНОТАЦІЯ

Бондарчук А. В. Розробка фірмового стилю для тату-салону. – Рукопис.

Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 022 Дизайн – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2024 рік.

В кваліфікаційній роботі розроблено фірмовий стиль для тату-салону, включаючи дизайн логотипу, кольорову палітру, типографіку та інші елементи візуальної ідентифікації. Досліджено історію розвитку татуювання в світі, в Україні. Проаналізовано функції та види татуювання. Виявлено, як татуювальні мотиви впливають на формування унікального візуального образу брендів та їхню впізнаваність. Досліджено створення дизайну логотипів за допомогою нейромереж, а також розглянуто проблеми та переваги цього методу.

Отримані результати дослідження дозволили розробити фірмовий стиль для тату-салону «Aspid», який поєднує традиційні та сучасні підходи, забезпечуючи естетичну привабливість і технологічну інноваційність.

Ключові слова: *фірмовий стиль, татуювання, логотип, мистецтво тату, типографія, кольорова гама*

ABSTRACT

Bondarchuk A. V. Development of corporate style for a tattoo parlor. – Manuscript.

Qualification work for obtaining a bachelor's degree in the specialty specialty 022 Design - Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2024.

In the qualification work developed a brand style for the tattoo parlor, including logo design, color palette, typography and other elements of visual identification. Studied the history of the development of tattoo in the world, in Ukraine. Functions and types of tattoos are analysed. It was revealed how tattoo motifs influence the formation of a unique visual image of brands and their recognizability. The creation of logo design using neural networks was studied and the problems and advantages of this method were considered.

The results of the study allowed to develop a brand style for the tattoo salon «Aspid», which combines traditional and modern approaches, providing aesthetic appeal and technological innovation.

Keywords: *brand style, tattoo, logo, tattoo art, typography, color range.*

ЗМІСТ

ВСТУП.....	7
РОЗДІЛ 1. Історія розвитку татуювання	10
1.1. Еволюція татуювань різних країн	10
1.2. Аналіз функцій татуювання	15
1.3. Види татуювань	18
1.4. Татуювання як джерело натхнення у графічному дизайні	23
Висновки до розділу 1.....	25
РОЗДІЛ 2. Візуалізація татуювань у контексті фірмового стилю.....	27
2.1. Аналіз логотипів тату-салонів.....	27
2.2. Образно-стилістичні та композиційні особливості логотипів використанням стилістики татуювань.....	30
2.3. Особливості створення дизайну логотипів за допомогою нейромереж: проблеми та переваги.....	36
Висновки до розділу 2.....	40
РОЗДІЛ 3. Розробка фірмового стилю для тату-салону.....	41
3.1. Дизайн-концепція проєкту.....	41
3.2. Елементи фірмового стилю.....	44
3.3. Розробка носіїв фірмового стилю тату-салону.....	48
Висновки до розділу 3.....	53
ВИСНОВКИ.....	55
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	56
ДОДАТКИ.....	62

ВСТУП

Актуальність теми. Фірмовий стиль є ключовим елементом брендингу будь-якої компанії. В основі його створення лежить ретельний вибір дизайну продуктів, з якими взаємодіють ваші партнери та клієнти.

На сучасному ринку зростає кількість закладів, які надають великого значення своєму фірмовому стилю, тим самим залишаючи позаду компанії, що його не мають. З кожним роком дизайнери стикаються з все більшими викликами у створенні унікального фірмового стилю, який би допомагав бренду виділятися у своїй ніші. Отже, розробка фірмового стилю потребує інноваційних підходів та постійного вдосконалення, щоб залишатися ефективним інструментом для вирішення стратегічних маркетингових завдань.

Актуальність обраної теми обумовлена зростальним інтересом до татуювання в сучасному суспільстві. Татуювання стає не лише мистецьким виразом, але й засобом самовираження та ідентифікації особистості. Тому тату-салони стають все популярнішими серед клієнтів, що шукають унікальність та професійний підхід. Правильно розроблений фірмовий стиль може значно підвищити конкурентоспроможність та впізнаваність тату-салону, привертаючи нових клієнтів та створюючи позитивне іміджеве сприйняття. Ця тема є актуальною та важливою для розвитку сучасного тату-бізнесу і потребує детального дослідження та практичного застосування професійних дизайнерських підходів.

Мета дослідження. Метою роботи є розробка фірмового стилю для тату-салону «Aspid». Цей проєкт спрямований на розробку оптимального фірмового стилю, який відображатиме унікальність та професійність тату салону, привертатиме увагу потенційних клієнтів та сприятиме зміцненню бренду.

Завдання дослідження:

- дослідити історію розвитку татуювання;
- проаналізувати сучасні тенденції та технології в мистецтві татуювання;

- проаналізувати дизайн-особливості фірмових знаків, які містять образи татуювань;
- розробити фірмовий стиль для тату-салону.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є фірмовий стиль тату-салону, що охоплює логотип, колірну палітру, типографіку.

Предмет дослідження. Предметом є дизайн-особливості фірмового стилю для тату-салону.

Методи дослідження. Методи дослідження для розробки фірмового стилю для тату-салону включають аналітичний та системний підходи. Аналітичний метод передбачає збір інформації, обґрунтування зібраної інформації, наведення прикладів, вивчення історії розвитку татуювання та сучасних технологій, а також вивчення цільової аудиторії, визначення ключових елементів стилю та їх впровадження. Системний підхід охоплює цілісне бачення фірмового стилю, а також включає питання роботи різних інструментів і технологій, що застосовуються для створення фірмового стилю, зокрема за допомогою нейромереж.

Елементи наукової новизни одержаних результатів. У роботі сформовано комплексний підхід до розробки фірмового стилю для тату-салону на основі проведення загальнотеоретичного аналізу у сфері дизайну та брендування та систематизації методів впровадження.

Практичне значення одержаних результатів. В процесі дослідження визначено ключові аспекти, що впливають на створення ефективного фірмового стилю для тату-салону. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їхнього безпосереднього застосування в процесі створення та впровадження фірмового стилю для тату-салонів.

Апробація результатів дослідження. Результати роботи представлено на XV Міжнародній науково-практичній конференції «Innovative technologies in the field of human services», 15-17 квітня 2024 р., Стокгольм, Швеція, що підтверджено сертифікатом.

Публікації. За результатами дослідження опубліковано тези доповіді «Нейромережі як дизайн-інструмент для розробки логотипів (на прикладі тату-салонів)» [1].

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи складає 60 сторінок (без додатків), список використаних джерел 51 найменувань. Обсяг додатків – 14 сторінок.

РОЗДІЛ 1

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТАТУЮВАННЯ

1.1. Еволюція татуювань різних країн

Від давніх часів до сьогодення татуювання не лише вважаються прикрасою тіла, а й уявляють собою вид мистецтва, який проникає в різні культури та епохи. Вони відображають вірування, соціальний статус, індивідуальність та творчий потенціал особистості [9].

Перші татуювання з'явилися близько 5000 років до нашої ери, їх можна відстежити на глиняних статуетках в Японії. Ці розписи стали популярними практично скрізь: єгиптяни використовували їх для прикраси мумій, а європейські мореплавці здобули популярність, набиваючи татуювання на пам'ять про свої далекі мандрівки через південну частину Тихого океану. Вперше термін "тату" вжив легендарний британський мореплавець і дослідник Джеймс Кук. Він висадився в 1769 році на острові Таїті та з цікавістю спостерігав за традиціями тубільців. Джеймс описував дивний звичай створювати на тілі малюнки собак, птахів чи геометричних фігур, які таїтяни називали "тату", а самоанці - "татау". За фонетичним перекладом Кук транскрибував це слово на англійську як "tattow", що, утім має віддзеркалення в сучасних словах "tattoo" (англійська), "tatuaje" (іспанська) та "tatouage" (французька) [45].

Найдавніші фізичні докази татуювань виявлено в крижаній мумії, що знаходилась в Еутальських Альпах між Італією та Австрією (рис. 1.1). Ця мумія, відома як Еці, датується бронзовим віком. Еці містить понад 60 татуювань по всьому тілу. Експерти, які досліджували мумію Еці, знайшли багато крапкових татуювань і маленьких татуювань у формі хреста на гомілковостопних суглобах, колінних суглобах і хребті Еці. Хоча значення цих татуювань залишається невідомим, деякі дослідники вважають, що вони могли бути формою терапії, оскільки були знайдені в областях зі слідами дегенерації. Припускається, що пігментом, використаним для татуювань Еці, була сажа [31].

Рис. 1.1. Реконструкція обличчя Еці

Найстарішим відомим прикладом татуювання в Китаї є мумія, відома як "Жінка Манчаджанга", що датується близько 2000 років тому. Цю мумію знайшли в провінції Сінцзян. На її тілі було виявлено багато татуювань, включаючи геометричні візерунки, зображення тварин і культурні символи. Це відкриття надало цінну інформацію про давню практику татуювання в цій країні [42].

Татуювання вважаються одними з найстаріших художніх виражень в історії людства, і їх походженням можна вважати печерний живопис. У період архаїчної свідомості малюнки служили для позначення приналежності до певного племені (тотема), вираження соціального статусу та надання магічної сили. З давніх-давен натільні малюнки сприймалися як привілей. Їх робили особам з високим соціальним статусом, таким як вожді (імператори) та найсміливіші та найвправніші воїни. Для архаїчної людини татуювання символізували здоров'я та силу, вони вважалися оберегом у бою. Вони були популярні в соціальних групах, де відносини визначалися фізичною міцністю, таких як флот, військо або в'язниця [3].

Етнографічні та історичні тексти показують, що татуювання практикувалося майже в кожній людській культурі в історичні часи.

Стародавні греки почали використовувати татуювання ще в 5 столітті для спілкування між шпигунами. Пізніше римляни почали позначати татуюваннями

злочинців і рабів. Також у давньогрецькій культурі татуювання були пов'язані з культом бога Діоніса, який символізував вино та екстаз. Татуювання використовувалися в різних церемоніях та ритуалах, зображуючи божественні символи, такі як виноградна лоза чи тигри. В Японії використовували татуювання як маркування злочинців: за перший порушення робили одну лінію на лобі, за друге – додавали арку, а за третє – закінчували символ «собаки». Майя, інки та ацтеки використовували татуювання в ритуалах, а ранні британці – на певних церемоніях. Данці, скандинави та сакси витатуювали на тілах сімейні герби. Під час хрестових походів деякі європейці робили татуювання хреста на руках або ногах, щоб позначити свою участь і показати бажання християнського поховання, якщо вони не повернуться [48; 42].

У середньовічній Європі, де переважало християнство, татуювання мало складне соціальне сприйняття. Католицька церква, що мала значний вплив, часто засуджувала татуювання як втручання в Божий дар – людське тіло. Проте, в деяких регіонах, особливо на південних околицях Європи, татуювання залишалося поширеним явищем.

По всьому світу різні культури використовували різні інструменти для татуювання людей. Наприклад, для народу маорі використовували долото та молоток. У Стародавньому Єгипті археологи знайшли дерев'яні та бронзові інструменти для татуювання, які нагадують голки для татуювання, які ми бачимо сьогодні. У давнину методи нанесення татуювань були досить примітивними. Існує три основних методи: проколювання голкою, видряпування та порізи-шрамування (рис. 1.2).

У Самоа майстри татуювання використовували інструменти, виготовлені з кабанячих лушпинь або кісток. Вони вирізали ці кістки, створюючи спеціальний інструмент з гострими зубцями, схожий на гребінець. Потім прикріплювали цей інструмент до ручки, зробленого з панцира морської черепахи та дерева. Ці інструменти мали різні розміри для різних ліній. Для створення татуювань самоанці використовували чорнило, зроблене з сажі від горілих свічкових горіхів або горіхів лама, змішаних з цукровою водою.

Рис. 1.2. Інструмент для татуювання з кістки

Тип інструментів, які люди використовують для татуювання, також змінився. Хоча деякі культури залишаються вірними традиційним методам, багато сучасних тату-мастерів використовують значно безпечніші інструменти. Сьогодні тату-студії мають вимоги щодо ліцензування та дотримання протипожежних та санітарних норм, щоб забезпечити безпеку та здоров'я своїх клієнтів [31].

Поряд з еволюцією мотивів та використанням художніх ресурсів у татуюваннях, історія татуювання є також історією його технологічного розвитку. До винаходу першої електричної тату-машини процес татуювання виконувався за допомогою простіших та ручних методів, які були узагальнені у примітивних культурах різних частин світу.

Перша тату-машина отримала ірландське ім'я, хоча її винахідник був сином іммігрантів, народженим у Коннектикуті в 1854 році. Семюел О'Рейлі був натхненний прототипом роторного преса, розробленим Томасом Едісоном, який був сортувальною машиною, що керувалася електродвигуном, який пробивав папір для копіювання кількох документів одночасно. У 1891 році О'Рейлі зрозумів, що винахід Едісона можна адаптувати для татуювання шкіри з деякими змінами. Його машина була повною революцією, оскільки вона збільшувала швидкість і зменшувала біль [15].

У 1920-ті роки косметичні татуювання стали популярними серед жінок, такі як постійне нанесення брів, фарбування щік, контур губ або підводка для очей. На цей період частково вплинула Перша світова війна (1914-1918), яка збільшила інтерес до мотивів, пов'язаних з хоробрістю, військовими іконами та подорожами.

Тату-студії розпочали свою роботу поблизу військових або морських баз, і ці роки також побачили популяризацію традиційного стилю, відомого як «стара школа», особливо після Другої світової війни (1939-1945). Цей стиль відзначався товстими лініями, відсутністю деталей, використанням основних кольорів та збалансованим композиційним дизайном [46].

Сейлор Джеррі (1911-1973) батько-засновник стилю олд скул та засновник тату-студії в Гонолулу, Гаваї (рис. 1.3).

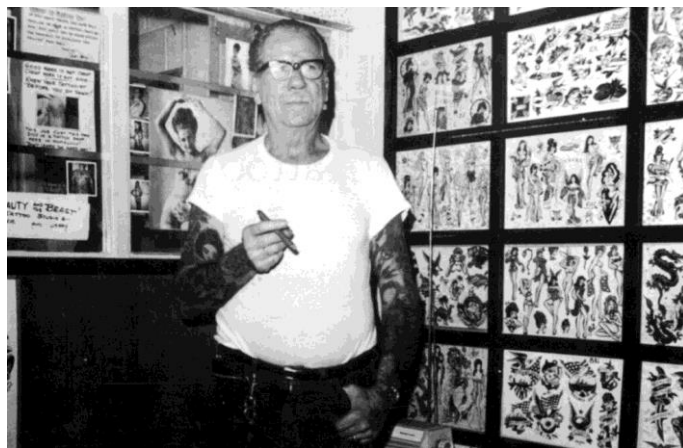

Рис. 1.3. Сейлор Джеррі

Протягом своїх років у США Військово-морський флот побував у близькому знайомстві з островами Тихого океану та був зачарований їхньою іконографією та мистецтвом Південно-Східної Азії. Після цього він розвинув власний стиль, що став результатом поєднання східного естетичного впливу, зокрема японського стилю іредзумі, з традиційним американським стилем. З цієї точки відправлення він створив багато класичних мотивів, які й досі популярні в сучасних тату-студіях (такі як ластівки, кинджали, кораблі, дракони і т. д.). Тисячі моряків, бажаючи отримати своє перше татуювання,

відвідували його легендарну гавайську студію "Sailor Jerry's Hotel Street", ставши своєрідними посланцями цього відомого художника, володаря голки та чорнила.

Протягом більшої частини свого життя Джессі Найт була єдиною жінкою-татуювальницею в країнах Англії, Шотландії, Ірландії та Уельсі [46]. Проте вона увійшла в історію не лише як піонерка, а й завдяки своїй винятковій майстерності в татуюванні від руки та індивідуальному стилю. Спочатку вона використовувала сірник для малювання мотиву, а потім, за допомогою чорного пігменту татуювання, відтворювала його на шкірі. Багато з її дизайнів зображували сильних, емансипованих жінок, які їздять на конях, танцюють або тримають зброю (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Джессі Найт

1.2. Аналіз функцій татуювання

Україна не має навчальних закладів, де можна здобити професійну освіту з мистецтва татуювання. Знання та вміння передаються від майстра до майбутнього татуювальника безпосередньо, через усну традицію. Попри це, на ринку працює багато курсів, які за короткий період обіцяють навчити всім нюансам цього ремесла. Крім технічних навичок, важливо мати художній талант, оскільки кожен клієнт має індивідуальні побажання, і кожне

татуювання – це унікальний ескіз, який може суттєво відрізнятися від стандартних шаблонів [4].

Загальні мотиви татуювання включають моду, демонстрацію мужності та твердості, або утвердження незалежності. Незалежно від мотивації, татуювання часто виступає формою невербального спілкування. Характер цього спілкування змінюється і залежить від внутрішнього світу особистості. Якою б не була мотивація, здається, що в у більшості випадків татуювання робляться імпульсивно у молодому віці [32].

Навіть татуювання, зроблене спонтанно, виконує своє смислове завдання. З психологічної точки зору татуювання можуть виконувати кілька функцій, серед яких захисно-компенсаторна, мотиваційна та інтегративна.

Захисно-компенсаторні татуювання спрямовані на підтримку психологічного стану людини. Вони символізують, що минулі переживання залишилися в пам'яті, але сьогодні ці татуювання представляють внутрішню силу, яка допомогла впоратися з труднощами. Такі татуювання надають впевненість і додають сил для подолання нових викликів. Справжнє значення татуювання вам розкажуть лише ті, хто вам довіряє. Ці татуювання є дуже особистими та інтимними, тому неввічливі або надмірні спроби дізнатися про них можуть призвести до відторгнення і небажання спілкуватися з вами надалі.

Мотиваційні татуювання створюються для закріплення певної енергії та символічного підсилення конкретної риси, особливості або образу. Наприклад, татуювання із зображенням тотемних тварин можуть символізувати прагнення набути сили ведмеда, мудрості змії або здатності відроджуватися, як фенікс. Енергія цих татуювань полягає у психологічній вірі в те, що вони надають необхідну силу, впевненість та швидкість для досягнення цілей. Інший вид татуювань зображає загрозливі або страхітливі образи. Їхній ефект полягає в психологічному налаштуванні на впевненість, а також у деморалізації потенційного суперника та придушенні його бойового духу.

Інтегративна функція татуювань психологічно зближує людей, які мають татуювання, водночас дезінтеграційно відокремлюючи їх від тих, у кого

татуювань немає. Засоби масової інформації відіграють важливу роль у популяризації та розвитку татуювань, допомагаючи руйнувати стереотипи. Ідея свободи та незалежності, включаючи право робити з власним тілом усе, що забажаєш, глибоко вкорінилася у свідомості сучасної людини. Важливо пам'ятати, що люди дуже цінують почуття свободу. Коли соціальний тиск, швидкий темп життя та стрес стають надмірними, людина може повстати [21].

Недавні дослідження показали, що навколо людей з татуюваннями все ще існує багато стереотипів: проблеми з освітою, розбиті родини, травматичне дитинство, рідкісні або відсутні відвідування церкви, слабкі навички прийняття рішень та схильність до тиску однолітків. Проте ці стереотипи можуть не відображати актуальну ситуацію. Зростаюча популярність татуювань серед молоді та людей середнього віку свідчить про те, що татуювання можуть мати інше соціологічне, біологічне та соціальне значення, ніж раніше [35].

Мистецтво татуювання часто вважається забороненим або табу, асоціюючись із маргінальними або кримінальними елементами суспільства. Вищі класи та освічені люди, які роблять татуювання, часто пов'язані з тими, хто зазвичай не належить до їхнього кола. Іронічно, але з давніх часів вищі класи переймали стилі та звички нижчих класів, щоб додати собі аури таємничості, унікальності або авантюристичності [47].

Татуювання має поважну історію серед багатих, знаменитих, високопоставлених і освічених осіб, таких як принц Джордж з Данії, Баррі Голдвотер та Дженіс Джоплін. Проте, воно все ще несе негативні конотації для багатьох людей. Його асоціація зі злочинним світом залишається поширеною, особливо через тюремні татуювання, які ув'язнені роблять вручну. Такі татуювання майже так само поширені, як і морські татуювання. Для багатьох людей татуювання асоціюються з безвідповідальністю, сексуальною розбещеністю та більш агресивними і неприйнятними формами стереотипної маскулинності. Сучасні художники змінюють природу татуювання завдяки своєму новаторському підходу до образів, технік, матеріалів, клієнтів та загальної функції татуювання. Вони впровадили концептуальні роботи,

язичницькі елементи та абстрактні дизайни в традиційне татуювання, тим самим запобігаючи застою в мистецтві [47].

Зображення татуювань набувають поширення у різних сферах як елемент графічного дизайну, включаючи фірмовий стиль. Завдяки своїй багатій символіці та культурному значенню, татуювання стають не тільки модним трендом, але й важливим інструментом у створенні ефективних і креативних дизайнів.

1.3. Види татуювань

У татуюванні виявляється внутрішній світ людини та відображається її енергетичний потенціал, який стає символічним виразом. Крім естетичної функції, татуювання несе в собі інформаційний заряд, що відтворює духовний та емоційний стан особистості. Воно може відображати погляд на себе з нового кута, надаючи можливість вираження самовираження та приховування шрамів та інших дефектів шкіри [4]. Існує кілька основних видів татуювань: постійні, тимчасові, традиційні, косметичні, медичні, хна-татуювання.

Постійні татуювання – це найпоширеніший вид татуювань, що виконується за допомогою голок, які вводять пігмент під шкіру. Якщо постійне татуювання виконане правильно та використана якісна фарба, воно може зберігати яскравість кольорів протягом усього життя людини [4].

Тимчасові татуювання наносяться на шкіру за допомогою спеціальних фарб або наклейок і зникають через певний час (від декількох днів до кількох тижнів). Ці татуювання призначені для нанесення на поверхню шкіри, а не під неї. Їх можна придбати онлайн у вигляді паперових аркушів. Для нанесення достатньо зволожити шкіру і притиснути татуювання на кілька секунд. Вони нагадують наліпки, що імітують колір шкіри, і не викликають болю, оскільки лише наносяться на поверхню шкіри. Хоча може виникнути свербіж і дискомфорт у людей із чутливою шкірою, в цілому тимчасові татуювання абсолютно безболісні [34].

Косметичні татуювання (перманентний макіяж) використовуються для покращення зовнішнього вигляду обличчя. Косметичні татуювання можуть включати підведення очей, брів, контур губ та навіть імітацію рум'ян. Вони допомагають створити стійкий макіяж, що зберігається на кілька років. Це відносно нове явище у світі художнього татуювання. Вони наносяться так само, як і звичайні татуювання, але майстер працює на меншій глибині за допомогою машинки і використовує спеціальні фарби, які зникають з часом. Згодом ці татуювання поступово втрачають колір і повністю зникають з тіла. Експерти стверджують, що ця процедура абсолютно безпечна для організму, не має недоліків і не потребує додаткового втручання, оскільки поступово самостійно виводиться з шкіри. Крім того, вона ефективно приховує дефекти зовнішності, такі як шрами та опіки, і забезпечує тривалий та стійкий макіяж. Цей макіяж вирішує проблеми з рідкими, безформними бровами, невиразними очима та блідими, несиметричними губами. Хоча татуаж має свої переваги, багато жінок стикаються з проблемами через низьку якість виконання або негативні наслідки [26; 16].

Традиційні татуювання мають глибоке культурне та історичне значення. У різних народів традиційні татуювання виконуються за допомогою специфічних технік і символізують важливі життєві етапи, ритуали чи статус в суспільстві. Приклади включають японські Ірезумі, маорійські та полінезійські татуювання. Унікальність полінезійських татуювань проявляється в їх складних переплетеннях та орнаментах, які мають своє глибоке значення і сакральний зміст. У минулому майстри тату були жерцями, і процес нанесення татуювань вимагав великої уваги та часу. "Клієнти" часто перебували в будинку жерця, здійснюючи численні молитви. Нанесення нового татуювання вважалося священним обрядом, доступним лише обраним, які могли бути вождями племені, їхніми родичами чи воїнами, тоді як решта членів племені рідше мали татуювання.

Сьогодні ж цей стиль татуювання не обмежений жодними стандартами, що дозволяє кожному обирати малюнок, який відповідає його індивідуальності та

смаку. Поміж традиційним стилем Полінезії, існує і ще один – маорі. Племена маорі використовували термін "мокко" для татуювання та підходили до цього процесу дуже серйозно. Зазвичай тату маорі наносилися на обличчя для враження страху у ворогів. Для цього використовували різноманітні інструменти, від ножів до зубів акул і кісток птахів. Чоловіки покривали своє обличчя малюнками майже повністю, і чим більше елементів було нанесено, тим вищий був їхній статус [17].

Сучасні татуювання "Ірезумі" – це спадок від японських Якудза, які відзначалися строгою ієрархією та кодексом честі, натхненним традиціями самураїв. Мафія Якудзи славилися своєю участю в різноманітних кримінальних справах, таких як азартні ігри, торгівля наркотиками, відмивання грошей, вимагання, а також управління легальними бізнес-підприємствами (рис. 1.5). Татуювання були неодмінною частиною цієї організації, яка вважалася глибоко укоріненою традицією. Члени Якудзи прикрашали свої тіла складними, барвистими татуюваннями, що мали велике символічне значення. Як і колишні "Ірезумі", сучасні татуювання зазвичай залишаються покритими одягом, щоб уникнути непотрібної уваги від влади [41].

Рис. 1.5 Сучасні татуювання "Ірезумі"

Ультрафіолетові татуювання виглядають як звичайні тату, але світяться в темряві завдяки флуоресцентним пігментам. Ці пігменти накопичують світло і

випромінюють його в ультрафіолетовому спектрі. Існує два основні методи нанесення УФ-татуювань: дермальний і поверхневий. Дермальний метод є тимчасовим і передбачає нанесення малюнка на шкіру спеціальним ролером. Поверхневий метод є постійним і передбачає введення пігменту під шкіру. Для догляду за УФ-татуюванням важливо використовувати сонцезахисний крем з SPF 30 або вище, щоб запобігти вицвітання. Також необхідно підтримувати чистоту шкіри, щоб уникнути забруднення татуювання. Такі татуювання популярні серед молоді та часто використовуються для створення ефектних дизайнів, які проявляються в клубах чи на вечірках [8].

Хна-татуювання (мехенді): Це традиційний вид тимчасових татуювань, популярний у країнах Південної Азії та Близького Сходу. Малюнки хною, відомі як мехенді, є старовинною весільною традицією в Індії (рис. 1.6). Перед весіллям відбувається ритуал Мехенді Рат, під час якого наречену прикрашають складними візерунками з хни на руках до ліктів та на ступнях ніг. Процес нанесення численних орнаментів може займати до 12 годин. Щоб наречена не сумувала, її подружки розважають її танцями та піснями. Ця церемонія, відома як Санг, дещо схожа на західну традицію дівич-вечора. Збираються подружки і родички нареченої, накривають стіл зі смаколиками, багато сміються, розважаються і танцюють [25].

Рис. 1.6. Татуювання хною

Такий розпис на тілі тримається відносно недовго і повністю зникає без залишення розмитих плям та контурів. Тату хною вважаються відносно безпечним способом отримати яскравий і стійкий малюнок. Важливою перевагою тимчасового розпису є також відсутність протипоказань і вікових обмежень, що робить його доступним практично для всіх.

Сучасні майстри використовують різні суміші для створення тимчасових татувань, в яких основним інгредієнтом є натуральна хна. Іноді для досягнення більш насичених кольорів додають хімічні барвники, що роблять малюнок яскравішим, але зменшують його стійкість. Серед натуральних барвників використовуються чорна кава, міцний чай, червоне натуральне вино, лимонний сік та різні ефірні олії. Процес нанесення тимчасового малюнку хною досить легкий: спочатку майстер використовує натуральну евкаліптову олію, щоб підготувати шкіру клієнта, допомагаючи розкрити пори і уповільнити висихання фарби, що робить малюнок більш довговічним. Потім, за допомогою різних інструментів, таких як пензлики, палички або зубочистки, наноситься сам малюнок. Після завершення роботи над татуюванням залишки фарби акуратно видаляються косметичними засобами або олією [14].

Медичне татуювання відрізняється своєю метою: воно призначене насамперед для приховування або покращення наслідків медичних процедур. Пацієнти з рубцями після хірургічних втручань, опіків, родимок, розщеплення піднебіння, променевої терапії та шкірних трансплантатів можуть скористатися камуфляжними процедурами, які допомагають підібрати колір знебарвленої шкіри до здорової шкіри навколо неї. Ця методика також ефективна для людей з вітіліго, плямами портвейну або ахромією. Іноді медичне татуювання полягає у відновленні втрачених частин тіла, наприклад, створення ареол і сосків у пацієнтів після мастектомії, фемінізація ареол у процесі операції зі зміни статі або створення імітації пупка після абдомінопластики. Кожен пацієнт має свою унікальну причину для медичного татуювання. Його переваги можуть бути візуальними, фізичними і, що найважливіше, психологічними. Таке лікування

може символізувати відновлення тіла або просто маскувати наслідки стану, який викликає незручності або сором'язливість [38].

1.4. Татуювання як джерело натхнення у графічному дизайні

Татуювання є джерелом натхнення та використовується для розробки графічних елементів, зокрема поширення набули для створення логотипів та фірмових стилів. Графічні дизайнери можуть надихатися символікою та мотивами татуювань, такими як геометричні форми, рослинні орнаменти, тварини або графічні зображення.

По-перше, використання татуювальних елементів у логотипах додає індивідуальності та автентичності бренду. Такі логотипи часто використовують символи, що мають глибокий сенс і історичне значення, наприклад, традиційні тату-мотиви, як-от якорі, троянди, черепи чи міфологічні істоти. Це допомагає створити емоційний зв'язок із клієнтами, які цінують культуру татуювань.

Один з таких логотипів належить тату-салону "Traditional Tattoo Studio" і відображає класичний стиль татуювання (рис. 1.7). В центрі логотипа зображений череп, який часто використовується в традиційних татуюваннях. Логотип виконаний у класичних чорно-білих кольорах, що надає йому елегантності та підкреслює традиційний стиль.

Рис. 1.7. Приклад логотипа тату-салону "Traditional Tattoo Studio"

По-друге, колірна палітра в таких логотипах може варіюватися від традиційних чорних та сірих відтінків до яскравих і насичених кольорів.

Використання кольорів часто залежить від стилю татуювань, що переважає в салоні, чи то олдскул, чи то неотрадиційний, чи то японський стиль, чи інші. Найпопулярнішим малюнком татуювання є троянда (рис. 1.8). Для фірмового знаку це символ кохання та краси, що робить її ідеальним вибором для брендів, що спеціалізуються на косметичних продуктах та парфумах. Також часто використовують у логотипах готелів, спа-салонів та центрів здоров'я.

Рис. 1.8. Приклад логотипа студії краси

По-третє, логотипи з татуювальними малюнками часто мають високу деталізацію та складність. Вони можуть включати дрібні лінії, тіні та градієнти, що робить їх візуально привабливими та виразними. Така складність може відображати професіоналізм та майстерність тату-майстрів, що працюють у салоні. Прикладом є логотип салону краси «Lotos» (рис.1.9).

Логотип виконаний у чорно-білій гамі з додаванням золотистих акцентів, що додає йому елегантності та вишуканості. Такий стиль часто використовується в татуюваннях.

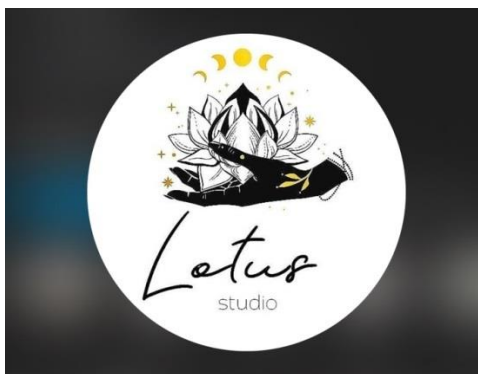

Рис. 1.9 Приклад логотипа салону краси «Lotos»

Логотипи з елементами татуювання часто використовують спеціальні шрифти, що імітують рукопис або традиційну каліграфію. Це додає додаткового шару автентичності та стилю, підкреслюючи унікальність бренду.

Отже, логотипи, які включають малюнки татуювань, є потужним інструментом для створення сильного та запам'ятовуваного образу бренду. Вони відображають індивідуальність, професіоналізм та культурну цінність тату-мистецтва, сприяючи формуванню емоційного зв'язку з клієнтами.

Висновки до розділу 1

Визначено етапи розвитку татуювань у різних культурах, їхні функції, види та вплив на графічний дизайн, надихаючи на створення унікальних візуальних рішень.

Доведено, що татуювання являють собою форму авангардного мистецтва з багатою історією та різноманітними стилями. У молодіжній культурі вони використовуються як спосіб вираження індивідуальності та встановлення особистої ідентичності.

Визначено, що аналіз функцій татуювань виявляє їх багатогранність і глибокий вплив на особистість та суспільство. Вони можуть бути засобом самовираження, носієм культурних чи релігійних символів, способом відображення особистих переживань та емоцій, а також інструментом для зміцнення психологічного стану.

За допомогою дослідження історії та розвитку татуювання в різних культурах та епохах, стало очевидним, що ця форма мистецтва має глибокі коріння і багату культурну спадщину. Від найдавніших часів людство використовувало татуювання для вираження своєї ідентичності, віровіснн, соціального статусу та інших важливих аспектів життя. Дослідження історії татуювання допомагає краще зрозуміти його значення та вплив на суспільство, а також підкреслює його важливу роль у формуванні культурного ландшафту та самовизначенні людей протягом віків.

Виявлено, що татуювання бувають різних видів, кожен з яких має свою унікальну техніку та символіку. Постійні тату залишаються на шкірі протягом усього життя, тоді як тимчасові зникають з часом. Традиційні стилі, такі як полінезійські чи японські, несуть у собі глибоке культурне значення. Косметичні татуювання, як-от перманентний макіяж, допомагають приховувати дефекти зовнішності. Медичні тату використовуються для медичних позначок, а хна-татуювання є популярними завдяки їх тимчасовій природі. Кожен вид татуювання надає унікальні можливості для самовираження та має свої особливості та значення.

Доведено, що татуювання виступають джерелом натхнення для створення логотипів і графічних елементів, які набули поширення у різних сферах. Такі логотипи використовуються у широкому спектрі галузей, від косметики та парфумерії до флористики та моди, демонструючи свою універсальність та естетичну привабливість.

Загалом, татуювання є важливим елементом сучасної культури виконує різноманітні функції, допомагаючи людям виражати себе, знаходити підтримку та спільність, а також справлятися з викликами життя.

РОЗДІЛ 2

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТАТУЮВАНЬ У КОНТЕКСТІ ФІРМОВОГО СТИЛЮ

2.1. Аналіз логотипів тату-салонів

Логотип є основним елементом бренду, оскільки його можна побачити на упаковці, продуктах і в маркетингових кампаніях. Тенденції в логотипах швидко змінюються, оскільки кожен бренд прагне виділитися за допомогою унікальних візуальних ефектів. Нові тренди з'являються щороку, тоді як старі відходять на другий план. У 2024 році дизайнери логотипів будуть експериментувати з новими дизайнерськими елементами, щоб привернути увагу.

Сьогодні ключовою особливістю графічного дизайну є наявність елементів ностальгії. Дизайнери планують продовжувати цю тенденцію і в наступному році, оскільки вважають, що логотипи з ретро-відтінком допомагають привернути увагу людей. Тому неонові кольори 80-х років, ймовірно, залишаться популярними в дизайні логотипів. Крім того, стиль гранж з 90-х також займе своє місце серед ностальгічних елементів для створення дизайнів [33].

Проаналізуємо логотипи київських тату-салонів. Найпоширенішим варіантом логотипа є текстовий тип (рис. 2.1). Шрифти використовуються найрізноманітніші, від брускових і масивних до елегантних і декоративних.

Рис. 2.1. Текстові логотипи київських тату-салонів

Кольори у дизайні фірмового забезпечення переважно присутні чорний і білий. Чорні логотипи часто асоціюються з авторитетом, елегантністю, класикою та розкішшю, а також, залежно від дизайну, з мінімалізмом. Білий колір, навпаки, символізує чистоту, цілісність, невинність і простоту, що сприяє створенню відчуття умиротворення та комфорту. Поєднання білого і чорного створює дуже потужну комбінацію. Крім того, чорно-білі логотипи виглядають ефектно у всіх форматах, від дизайну соціальних мереж до тимчасових татуювань і друкованих матеріалів бренду [37]. Деякі варіанти містять третій колір, наприклад, червоний, жовтий або синій. Можна зазначити, що чорно-білі логотипи пов'язані з асоціацією татуювання. Чорні татуювання є найбільш поширеними і популярними, тому чорно-білий логотип може символізувати основні традиції та коріння мистецтва татуювання. Чорний колір підходить для будь-якого стилю татуювання, від традиційного та олдскульного до сучасного та мінімалістичного.

Серед більш цікавих логотипів є ті, що використовують декоративні елементи (рис. 2.2). Досить часто використовують каліграфічні шрифти у фірмовому стилі тату-салонів. Це шрифти, які спочатку написані від руки, а далі переведені у цифровий формат. Фірмовий стиль із використанням каліграфічного шрифту створює емоційний, настроєвий і елегантний образ. Каліграфічне мистецтво поєднує в собі експресію та стриманість, надаючи рекламі як грайливості, так і суворості.

Рис.2.2. Логотипи київських тату-салонів з декоративними елементами

Логотип тату-студії «Fusion» має агресивний і потужний вигляд завдяки центральному зображенню пітбуля (рис. 2.3). Пітбулі відомі своєю фізичною силою і сміливістю, що може передавати ідею сили, відваги та рішучості. Використано жирний шрифт та популярна чорно-біла гамма.

Рис.2.3. Логотип київської тату-студії «Fusion»

На логотипі ще одної київської тату-студії «Korkach» використано нестандартний рукописний шрифт, який має трохи грайливий вигляд (рис. 2.4). Навколо основного тексту присутні два геометричні елементи, що додають симетричності і завершеності композиції. Також розташований символ у вигляді монстра з рогами. Цей дизайн логотипа більш цікавий та не типовий. Елементи, намальовані від руки в логотипах, надають бренду особистий і автентичний вигляд. Такі дизайни можуть здаватися менш відшліфованими, але вони більш доступні та унікальні, що резонує з аудиторією, яка цінує оригінальність та людський дотик [40].

Рис.2.4. Логотип київської тату-студії «Korkach»

Ця тенденція віддзеркалює чарівність ручної роботи в епоху цифрової точності, нагадуючи нам, що дизайн може бути виразним, вільнодумним і захопливим. Створені від руки малюнки є улюбленцями серед усіх дизайнерів [23].

Використання ретро та вінтажного стилю являється популярним у фірмовому стилі тату-салонів. Ретро застосовується до різних категорій старовинних речей, що мають культурну чи матеріальну цінність. А ретро стиль є імітацією модних тенденцій, способу життя та форм мистецтва з минулого. Для ретро характерне використання нестандартних та цікавих шрифтових стилів. Найчастіше зустрічаються рукописні, прості та легкі шрифти із завитками та декором. Такі шрифти привертають увагу та дозволяють підкреслити індивідуальність компанії. У дизайні використовуються нейтральні та приглушені кольори, зображення людей та різні текстури для імітації сторінок газети, паперу тощо, створюються ефекти «потертості» та старіння картинки [19].

2.2. Образно-стилістичні та композиційні особливості логотипів використанням стилістики татуювань

Сучасне татуювання представлене різноманітністю стилів, кожен з яких має свої унікальні особливості, характеристики та особливі риси. Ці стилі тату у логотипах стають все більш популярними завдяки їх виразності, впізнаваним образам та здатності передати унікальний характер бренду

Традиційний стиль татуювання характеризується сміливими лініями та обмеженою колірною палітрою. Він також відомий як "татуювання старої школи", "американський традиційний стиль", "класичний стиль татуювання" або навіть "татуювання моряків", оскільки багато популярних дизайнів використовувалися моряками для відображення свого досвіду та вдачі. Традиційно ці татуювання виготовлялися без використання електричних машин, застосовуючи техніку *tebori*, що означає "ручне різання" [30]. У

логотипах олд скул виділяється товстими чорними лініями та яскравими кольорами (рис. 2.5). Основними кольорами є червоний, зелений, синій та чорний. Популярними символами є якір, ластівка, троянда, череп, кинджал [49].

Рис. 2.5. Традиційний стиль

Геометричний стиль татуювання використовує у фірмовому стилі форми, лінії та візерунки для створення вражаючих абстрактних дизайнів. Цей стиль славиться своїми чистими лініями, симетрією та геометричними фігурами, такими як трикутники, кола та квадрати (рис. 2.6). Особи, що цінують симетрію, простоту та мінімалізм, часто обирають такий геометричний стиль. Логотипи можуть мати різні кольори, включаючи чорний або сірий.

Кожна з геометричних фігур передає свої якості та значення. Коло символізує м'якість і поступливість, а також об'єднаність і цілісність. В окремих культурах, через відсутність кінців, коло асоціюється з вічністю. Трикутник вказує напрямок руху своєю вершиною. Залежно від розташування (на основі або на вершині), трикутники можуть символізувати як стабільність, так і нестійкість. Прямокутники та квадрати асоціюються зі стабільністю, оскільки, на відміну від кола, їх важко зрушити. Вони найкраще передають такі корпоративні цінності, як безпека, постійність та захищеність. Хрести викликають асоціації з наукою та математикою. Розташовані в сітковому

патерні, хрести можуть перетворюватися на квадрати та прямокутники. Проте в деяких випадках хрести можуть нагадувати релігійні символи.

Ці геометричні форми, використані у графічному дизайні, дозволяють створювати виразні та значущі логотипи, передаючи складні ідеї через прості візуальні елементи [30; 13].

Рис. 2.6. Геометричний стиль

Стиль New School відносно нова тенденція, він часто має мультяшний вигляд з яскравою палітрою (рис. 2.6). Також характеризується великими контурами, чіткими лініями та геометричними формами. Нерідко новий шкільний стиль в ескізах має гумористичний або іронічний підтекст [30].

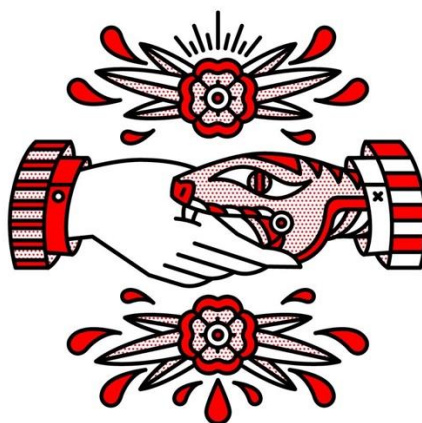

Рис. 2.6. Стиль New School

Татуювання в японському стилі, відомі також як Ірезумі, з'явилися в період Едо (1603-1868) і були натхнені дерев'яними гравюрами, що відображали видатних символів японської культури. Цей стиль татуювання

славиться яскравими кольорами, ілюстративними лініями та використанням негативного простору. Серед поширених мотивів татуювання в японському стилі можна знайти символи японського фольклору, знаменитих самураїв, божества буддизму, драконів, тигрів, зміїв, риби та квітів (рис. 2.7).

Використання японського стилю у логотипах відзначається гармонією, балансом та увагою до деталей. Основними кольорами є червоний і чорний. Фірмовий стиль з традиційними японськими елементами, такі як каліграфія та ієрогліфи, додають унікальності та роблять його привабливим.

Рис. 2.7. Японський стиль

Мінімалістичний стиль татуювання акцентується на простих, чистих дизайнах з мінімальним або ж без використання затінення, інтенсивним використанням негативного простору та обмеженою колірною гамою. Такі татуювання відзначаються базовими елементами будь-якого даного дизайну і майже завжди виконуються чорним чорнилом. Деякі мінімалістичні татуювання можуть містити біле чорнило з обмеженими кольоровими деталями. Їх виконують малими голками, використовуючи відносно невелику кількість чорнила, і завершують за короткий час, зазвичай 15-30 хвилин.

У логотипах мінімалізм допомагає підкреслити унікальність бренду за допомогою чітких форм і контрастних кольорів. Використання цікавих поєднань відтінків і контрастних тонів допомагає привернути увагу аудиторії та передати характер компанії. Тому мінімалізм широко застосовується при

створенні фірмового стилю та логотипів. Цей стиль дозволяє підкреслити унікальність бренду, наголошувати на естетиці, лаконічності та високій якості [12].

Рис. 2.8. Мінімалістичний стиль

Татуювання з національною символікою набувають великої популярності. Все більше українців та іноземців, які прагнуть висловити свою підтримку, роблять татуювання на честь історичних подій, а також розробляють фірмовий стиль та багато українських дизайнів у фірмових знаках.

Український орнамент є новим напрямком у татуюваннях і підходить як для жінок, так і для чоловіків. У таких орнаментах переважають червоні, чорні, жовті та сині кольори. Можна вибрати як традиційний малюнок, так і його сучасну інтерпретацію. Татуювання з прапором України менш популярні, але вони є ідеальним варіантом для тих, хто цінує мінімалізм. Часто державний символ зображується в нестандартній формі, наприклад, жовтий та синій кольори прапора використовуються як фон для основного ескізу. Найпопулярнішим стилем патріотичних татуювань є орнаментал, який відзначається детальним промальовуванням ліній, що нагадують різьблення. Візерунки в цьому стилі мають езотеричне значення. У стилі орнаментал можна нанести вишиванку, написи, прапор [18].

Патріотичний стиль широко використовується у логотипах, включаючи елементи національної символіки, такі як український орнамент, державний прапор та традиційні кольори, що підкреслюють національність бренду (рис.

2.8). Серед тату-салонів такий стиль не дуже розповсюджений, але часто у фірмових знаках виділяються жовтий та синій кольори.

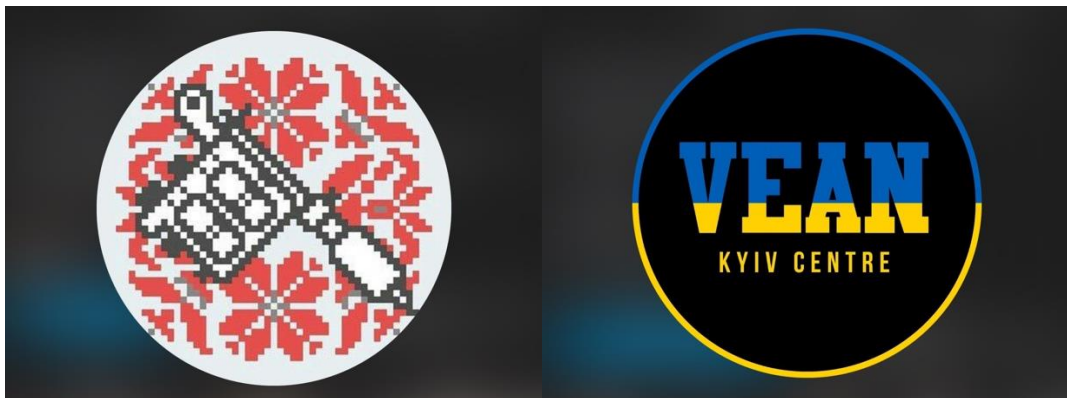

Рис. 2.8. Патріотичний стиль

Один із цікавих стилів татуювань – це скандинавський стиль.

Скандинавський стиль у логотипі підійде для тату-салону через його мінімалізм, глибоку символіку та зв'язок із міфологією, що підкреслює унікальність і особливість студії.

Татуювання шведських вікінгів відомі своїми складними та символічними дизайнами, які відображають цінності та вірування вікінгів. Вони часто містять руни, зображення тварин і скандинавських богів, причому кожен елемент має унікальне значення.

Одним із найпопулярніших мотивів є зображення вікінгського корабля, який символізує їхні морські традиції та авантюрний дух. Інші поширені дизайни включають молот Тора, що уособлює силу та захист, і Валькнут, який представляє взаємозв'язок дев'яти світів у скандинавській міфології.

Використання рун також є поширеним у татуюваннях шведських вікінгів. Руни слугували вікінгам формою письма та спілкування, причому кожна руна має своє особливе значення. Деякі популярні руни, які часто використовуються в татуюваннях, включають руну Отала, що символізує спадщину та походження, та руну Райдхо, яка означає подорожі та мандрівки.

Тварини також відіграють важливу роль у татуюваннях шведських вікінгів, представляючи риси та характеристики, які цінували вікінги. Наприклад, вовк

символізує силу і мужність, оскільки це потужна і вірна тварина. Ворон, з іншого боку, уособлює інтелект і мудрість та вважається священною твариною в скандинавській міфології.

Загалом, дизайни татуювань шведських вікінгів багаті символікою та історичним значенням (рис 2.9).

Сучасні логотипи у скандинавському стилі стали більш універсальними та плавними, ніж їхні традиційні аналоги, що дає художникам можливість експериментувати з новими візерунками та дизайнами. Однією з тенденцій у сучасних шведських татуюваннях вікінгів є використання яскравих кольорів [44].

Рис. 2.9. Логотипи у скандинавському стилі

Іноді татуювання стають важливим символом власних переконань, надій, сподівань і навіть переживань, що супроводжують людину через випробування чи невдачі. У деяких випадках вони відображають народну релігійність і виражають спробу знайти відповідь на життєві труднощі або хоча б відчутти їх на власній шкірі [39].

2.3. Особливості створення дизайну логотипів: за допомогою нейромереж: проблеми та переваги

Нейромережі в дизайні служать потужним інструментом з широким спектром можливостей. Вони не тільки здатні обробляти зображення і створювати анімації, але й генерують нові ідеї та унікальні візуальні концепції.

Ключова перевага нейромереж у дизайні полягає в їх здатності покращувати якість зображень. Вони автоматично усувають дефекти, підвищують роздільну здатність і додають деталі, що значно покращує естетичну цінність робіт [7].

Для аналізу були обрані такі нейромережі: Bing Image Creator, Ideogram та Leonardo Ai. Кожній з них було надано однакове завдання: згенерувати логотип для тату-салону за текстовим запитом: «Logo for the tattoo parlor "ASPID", aspid is a snake, simple design, a snake around the letter A».

Нейромережа Bing Image Creator – це інструмент, заснований на технології штучного інтелекту DALL-E від компанії Microsoft. Отримані результати є досить вдалимими. Ці логотипи відображають стиль і асоціації, що відповідають тату-салону. Використання кольорів в цих логотипах вдало передає тематику та атмосферу салону (рис. 2.10).

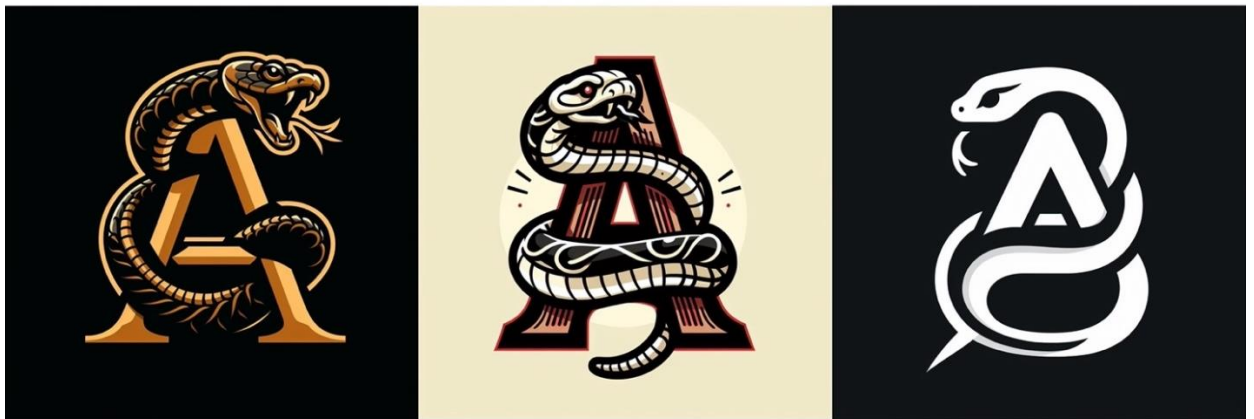

Рис. 2.10. Зразки логотипів тату-салону, створених за допомогою нейромережі Bing Image Creator

Ideogram – це компанія, що займається розробкою технологій генерації зображень за допомогою штучного інтелекту. Заснована у серпні 2023 року, вона керується колишніми співробітниками Google. Ideogram генерує не повністю читабельний текст, може обривати літери та викривлювати їх, що ускладнює прочитання назви тату-салону, що підтверджують результати на рис. 2.11. Мережа додає логотипам надлишкові деталі, ускладнюючи їх, тому

запити часто потрібно коригувати, щоб досягти мінімалізму. Цей сервіс підходить для пошуку ескізів, варіантів та аналогів.

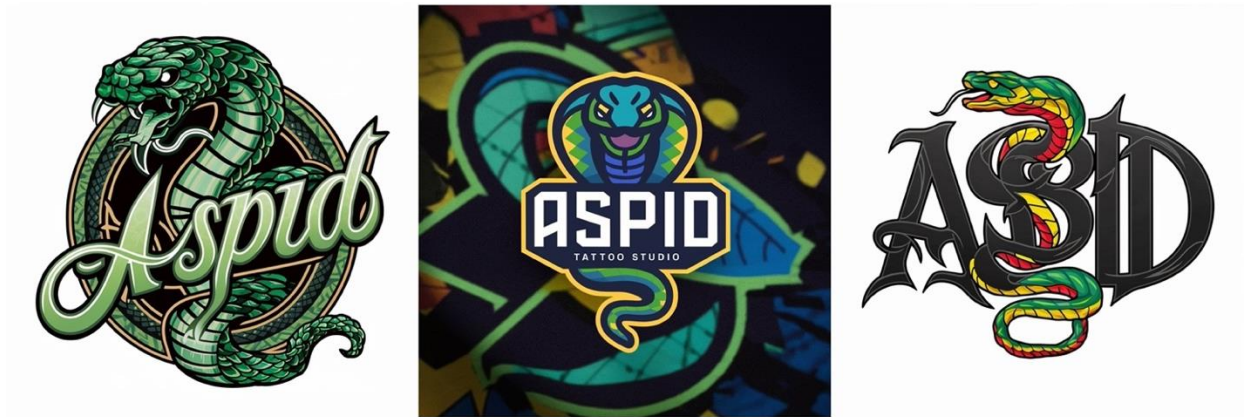

Рис. 2.11. Зразки логотипів для тату-салону, створених за допомогою неймережі Ideogram

Leonardo Ai – це новий генератор мистецтва на базі штучного інтелекту, який наразі перебуває на етапі бета-тестування. Мережа генерує логотипи, які не завжди відповідають заданим характеристикам і очікуванням, а запропоновані варіанти для тату-салону не відповідають вимогам (рис. 2.12). Хоча Leonardo Ai намагалася правильно написати назву, результат був незадовільним. Крім того, виникають проблеми з анатомією тварин: головний об'єкт виглядає обірваним, незакінченим і більше схожим на малюнок. Проте, цей інструмент є непоганим варіантом для швидкого отримання різноманітних ідей, що є важливим для роботи дизайнера.

Рис. 2.12. Зразки логотипів, створених за допомогою неймережі Leonardo Ai

Результати дослідження свідчать, що основною перевагою використання штучного інтелекту в графічному дизайні є можливість автоматизувати рутинні завдання, що дозволяє дизайнерам більше часу приділити розвитку ідей та виявленню творчих можливостей. Синтез графічних елементів та створення нових комбінацій є основними функціями штучного інтелекту. Як результат, серед трьох вивчених неймереж, Bing Image Creator продемонстрував найвищу якість зображень, особливо в контексті створення логотипів для тату-салону.

Використання технологій штучного інтелекту значно прискорює творчий процес та приносить багато переваг. По-перше, неймережі відчутно зменшують час, який дизайнер витрачає на створення логотипів, швидко виконуючи рутинні завдання. По-друге, вони допомагають виявляти нові тенденції і закономірності у дизайні, що відкриває шляхи для створення більш ефективних і привабливих проектів.

Застосування штучного інтелекту має свої недоліки. Неймережі, здатні генерувати ілюстрації з мільйонів зображень з вільно доступних джерел, порушуючи при цьому авторські права і політику доброчесності. Отримані зразки часто схожі один на одного і не відрізняються унікальністю. Це підкреслює важливість критичного оцінювання результатів і підтримки індивідуального та творчого підходу дизайнера. Ці нюанси підкреслюють, що програми штучного інтелекту, навіть такі розумні, як Midjourney, не можуть повністю замінити роботу дизайнерів та ілюстраторів.

Використання штучного інтелекту вимагає спеціалізованих знань та навичок, що є викликом для багатьох дизайнерів. Для досягнення найкращих результатів необхідно вивчити нові програми та методи, що відкриває додаткові можливості в галузі генеративного дизайну. Важливо пам'ятати, що штучний інтелект є лише інструментом для поліпшення процесів і не може повністю замінити людську творчість. Таким чином, поєднання знань і використання новітніх технологій разом з власним творчим потенціалом створює синергію, що дозволяє досягти значно кращих результатів у дизайні.

Висновки до розділу 2

Проаналізовано сучасні тенденції у фірмовому стилі. Тренди у дизайні логотипів тату-салонів розкривають сучасні підходи та естетику. Мінімалістичний стиль з чистими лініями та простими формами продовжує залишатися популярним, що надає логотипам вишуканий вигляд. Використання геометричних елементів та яскравих кольорових акцентів додає сучасності та динамічності. Також спостерігається тенденція до використання елементів намальованих від руки в дизайні, що надає логотипам унікальності та грайливості.

На основі аналізу логотипів тату-салонів відзначено декілька основних моментів. Більшість фірмових знаків – текстові. Шрифти часто бувають рукописними або складними декоративними. Символи теж зустрічаються у логотипах тату-салонів, але використовуються рідше. Серед тату-символів популярна татуювальна машинка або самі образи татуювань. Логотипи відображають індивідуальність та унікальність кожного бренду через використання різноманітних стилів та символів татуювань.

Визначено, що естетика татуювань, яка відтворюється у логотипах, може бути різноманітною, від абстрактних форм до конкретних зображень, відображаючи особливості роботи та стиль салону. Кожен логотип створюється з урахуванням цільової аудиторії та брендових цінностей, що дозволяє підсилити емоційний зв'язок з клієнтами та визначити особливий стиль бренду.

Показано, що застосування нейромереж у створенні дизайну логотипів може бути перспективним напрямком розвитку. Вони дозволяють швидко генерувати нові ідеї та образи, проте необхідно враховувати їхню адаптацію до контексту та унікальний стиль бренду.

Отже, логотипи тату-салонів, як і будь-який інший елемент фірмового стилю, відображають характер, індивідуальність та цінності бренду, що допомагає підсилити його позиції на ринку та привернути увагу цільової аудиторії.

РОЗДІЛ 3

РОЗРОБКА ФІРМОВОГО СТИЛЯ ДЛЯ ТАТУ-САЛОНУ

3.1. Дизайн-концепція проєкту

Фірмовий стиль є основним компонентом у формуванні іміджу компанії або бренду, відображаючи його індивідуальність і сприйняття. Професійний брендинг допомагає виділитися на ринку та залучити потенційних клієнтів. Фірмовий стиль має сильний вплив, оскільки він є фундаментом для дизайну логотипа та корпоративних матеріалів. Сучасний бізнес і комунікаційні стандарти вимагають більш всебічного підходу до створення фірмового стилю.

Усі елементи бренду повинні бути послідовними та логічно взаємопов'язаними під час створення нових матеріалів або повідомлень. Графічні матеріали є важливою складовою комунікації бренду, оскільки вони викликають у клієнтів певні почуття та асоціації [27]. Один із методів для визначення візуального стилю та концепції проєкту є створення мудборду.

Мудборд – це збірка референсів та інших матеріалів, що визначають стиль або концепцію вашого проєкту (рис. 3.1). Дизайнери створюють мудборди, щоб об'єднати концепцію ідеї в одному місці. Мудборди можуть бути практичними і містити шрифти, кольорні схеми та зображення, або ж вони можуть зосереджуватися на дослідженні тону та настрою. Вони допомагають визначити такі елементи, як тон, стилістику і кольорну палітру [11].

Сама ідея проєкту була зумовлена інтересом до татуювання, поглиблювання у цю сферу, щоб розробити дизайн майбутнього тату салону. Назва бренду, для якого розроблено дизайн, складається з одного слова «Aspid», що означає отруйна змія. Цей символ ідеально підходить для тату салону, адже змія асоціюється з таємничістю, силою та трансформацією, що резонує з духом татуювання як мистецтва, яке має глибокий особистий сенс та здатне змінювати внутрішній світ людини. Змії мають витончені гнучкі форми, які можуть створювати дуже естетичні та привабливі татуювання. У деяких

культурах змії символізують захист від зла, оновлення, витривалість та мудрість. Ця тема змії фігурує у всьому фірмовому стилі.

Рис. 3.1. Мудбрд

Завданням фірмового стилю є привернення уваги цільової аудиторії, забезпечення впізнаваності бренду та створення цілісного яскравого образу. Тому важливо ретельно продумати всі елементи фірмового стилю, щоб вони гармонійно поєднувалися між собою та ефективно передавати цінності і унікальність бренду.

Більшість відвідувачів тату-салонів – це чоловіки та жінки віком від 18 до 35 років. Проте татуювання бажають робити і люди молодшого та старшого віку. Тому вік і стать не мають значення, так само як освіта, робота або матеріальне становище [29].

Основним образом логотипа вибрано змію, оскільки такий символ часто асоціюється з тату індустрією. Неоновий зелений та фіолетовий створюють контрастний ефект, додаючи логотипу яскравості та сучасності.

Головною ціллю в цьому проєкті було створити особливий логотип для майбутнього тату-салону. Показати, що тату-бізнес – це цікава сфера реалізації, що тату – це про стиль, творчість та естетику.

В основі концепції лежить стиль мінімалізм, який є стабільним напрямом та залишається завжди актуальним у графічному дизайні. У цьому стилі кожен елемент виконує свою функцію, не відволікаючи від основної ідеї. Цей підхід не тільки підкреслює елегантність і простоту, але й сприяє ефективній комунікації.

Також у фірмовому стилі було використано ще один тренд цього року – це неонові кольори та геометричні форми. Неонові кольори та геометричні форми стали популярними в графічному дизайні серед жанрів кіберпанк та ретрофутуризм. Ці стилістичні напрями додають новим проєктам яскравості, динаміки та сміливості. Яскраві неонові відтінки, такі як рожевий, синій, зелений, помаранчевий та фіолетовий, в поєднанні з чорним фоном або контурами, додають дизайну виразності та естетичності. Ці кольори нерідко символізують майбутнє, технології та кіберпростір, підкреслюючи сучасність і інноваційність проєктів [23].

Графічні елементи, такі як прямокутники, квадрати, кола і трикутники, застосовуються для формування цікавих композицій і візуальних патернів. Вони можуть бути як чітко окресленими об'єктами, так і абстрактними елементами, що надають дизайну динамічності та глибини. Поєднання неонових відтінків і геометричних форм створює вражаючі та сучасні дизайни, що привертають увагу глядачів і відтворюють естетику майбутнього [23].

Розробка фірмового стилю потребує ретельного планування та стратегічного підходу. Визначення основних елементів бренду, таких як логотип, фірмові кольори, шрифти та інші візуальні компоненти, є ключовими кроками. Важливо також врахувати, як ці елементи будуть інтегровані в різні медіа і точки взаємодії з клієнтами [20].

Фірмовий стиль бренду створюється за основними етапами:

Етап 1. Робота над фірмовим стилем починається з глибокого аналізу конкретного середовища. На цьому етапі йде порівняння бренду з конкуруючими компаніями.

Етап 2. Робота над стилем тату-салону. На даному етапі важливо розкрити унікальний стиль тату-салону, його особливості.

Етап 3. Початок технічного етапу і розробки всіх складових фірмового стилю. Це самий найскладніший та творчий етап.

Етап 4. Опис результатів дизайн-проекту.

Реалізація цих етапів дозволяє створити цілісний та ефективний фірмовий стиль для тату-салону, який підкреслює його унікальність та конкурентні переваги, забезпечуючи впізнаваність та привабливість бренду.

3.2. Елементи фірмового стилю

Головним на початку роботи над дизайном фірмового стилю, після визначення технічного завдання, є пошук та й ескізування ідей (рис. 3.2). Головними елементами було обрано змію та літеру «А», яка є першою у назві тату-салону.

Рис. 3.2 Ескізування

Головним елементом фірмового стилю вважається логотип. Тому важливо зробити логотип з простою композицією, без зайвих деталей, він має запам'ятовуватись аудиторії та описувати його тематику галузі.

Логотип – це важливий елемент ідентичності бренду, який розвивався разом із технологічним прогресом та змінами вподобань споживачів. Від простих монохромних зображень до складних 3D-моделей, еволюція логотипів відображає зміни в маркетингових стратегіях та естетичних вподобаннях суспільства [20].

Вибір логотипа з розроблених ескізів є важливим етапом у процесі брендингу (рис. 3.3). Після створення кількох варіантів ескізів проводиться ретельний аналіз кожного з них, оцінюється їх відповідність концепції бренду, естетичність та здатність ефективно комунікувати з цільовою аудиторією. Обраний логотип повинен найкраще відображати унікальність та цінності бренду, а також бути легко впізнаваним та функціональним на різних носіях фірмового стилю (рис. 3.2).

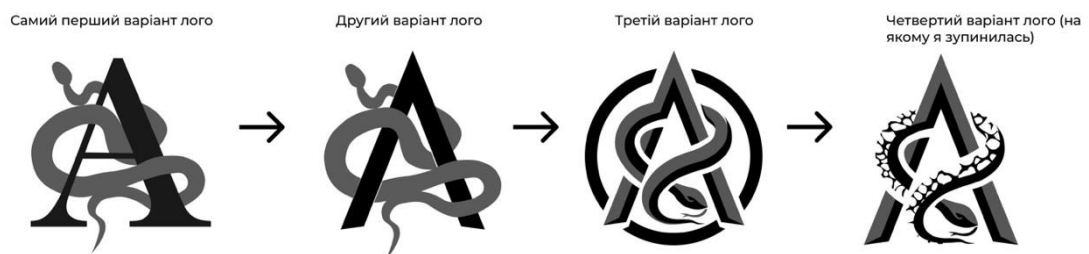

Рис. 3.3 Варіанти логотипів

Після вибору фінального дизайну логотипа відбувається його деталізація та підготовка до використання у різних форматах і ситуаціях (рис. 3.4). Різні форми, що використовуються у логотипі, передають специфічні повідомлення аудиторії. Форми із закругленими краями, такі як кола та овали, зазвичай сприймаються як м'які, дружні та інклюзивні. Форми з гострими кутами, наприклад, квадрати, прямокутники та трикутники, викликають асоціації з

силою, впевненістю та потужністю [43]. Розглянувши відтворений логотип можна побачити трикутник. У значенні цього фірмового знаку це прагнення до вершини, успішність та гармонія.

Рис. 3.4 Фінальний результат

Фірмовий комплект шрифтів є засобом унікального відображення тексту в елементах фірмового стилю. Часто шрифти можуть стати складовою частиною логотипа. Як кольори викликають різні емоції, так і елементи шрифту стають візитною карткою бренду [13].

Для логотипа використано основний шрифт Copperplate (рис. 3.5). Шрифт Copperplate – це готичний шрифт із засічками, створений американським ливарним заводом і розроблений відомим міжнародним Фредеріком Гуді. Шрифт Copperplate походить зі стилю почерку 16 століття. Спочатку він використовувався для гравіювання написів на мідних пластинах, що і дало йому назву. З часом цей шрифт розвивався і до 18 століття став популярним стилем формального почерку. Він також залишається улюбленим серед каліграфів і художників-написів, які цінують складні розквіти та вигини цього стилю [36].

COPPERPLATE
COPPERPLATE
COPPERPLATE

ОСНОВНИЙ ШРИФТ

Рис. 3.5 Основний шрифт

Для елементів фірмового стилю використано два шрифти Azonix та Mariupol (рис. 3.6). Шрифт Mariupol — це геометричний гротеск, що поєднує в собі вплив швейцарської та німецької плакатної графіки з сучасними технологічними гарнітурами, такими як San Francisco, Graphik і Walsheim. Він доступний у трьох основних стилях: звичайний (Regular), напівжирний (Medium) та жирний (Bold). Дизайнер Андрій Шевченко створив цей шрифт у 2016 році для брендингу Маріуполя. Щоб висловити підтримку місту-герою та його мешканцям [22]. Шрифт Azonix - це сучасний геометричний шрифт, який відомий своєю стильною та сучасною естетикою. Він відрізняється гострими кутиками та чіткими лініями.

Рис. 3.6 Додаткові шрифти

Колір, як ключовий аспект у фірмовому стилі, не лише підкреслює емоційний образ компанії, але й сприяє її запам'ятовуванню та легкому впізнаванню серед конкурентів, зазвичай вибираючи один головний та декілька допоміжних відтінків. Колірна палітра для тату-салону представлена у зеленому та фіолетовому кольорі (рис. 3.7).

Яскравий зелений колір часто використовується для створення позитивного та динамічного ефекту. Він притягує погляд і широко застосовується в дизайнах, орієнтованих на молоду аудиторію [5].

Фіолетовий це колір рівноваги, гармонії та балансу. Він об'єднує фізичні та духовні потреби, а також поєднує чоловічу та жіночу енергії в організмі. У психології фіолетовий колір означає єдність протилежностей і створення

нового на їх основі, що додає йому загадковості. Історично цей колір асоціюється з таємницями і містикою [24].

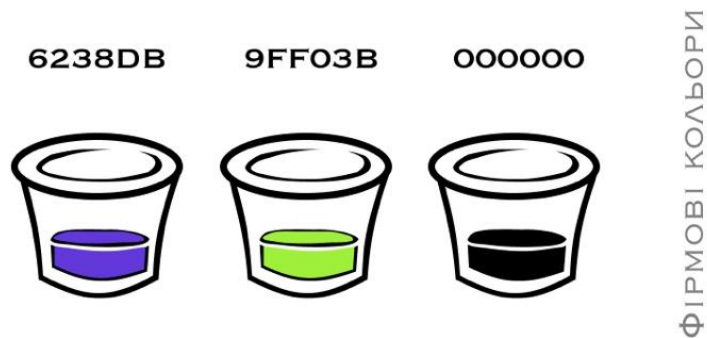

Рис. 3.7 Фірмові кольори

Яскраві кольори в дизайні логотипів є актуальним трендом, який продовжиться і в наступному році. Більшість логотипів використовують сміливі та насичені відтінки, оскільки вони миттєво привертають увагу. Веселі елементи додають дизайну привабливості. Яскраві кольори викликають почуття життєрадісності та ентузіазму, а також допомагають брендам виділитися серед конкурентів [33].

3.3. Розробка носіїв фірмового стилю тату-салону

Фірмовий стиль – це більше, ніж просто набір візуальних елементів, таких як логотип, колірна палітра, шрифти. Це комплексний інструмент комунікації, який передає ціль та унікальність бренду до споживача, сприяючи створенню емоційного зв'язку та підвищенню впізнаваності серед споживачів.

Історія розвитку фірмових стилів демонструє перехід від простих знаків і символів до складних візуальних систем, що охоплюють різноманітні платформи та медіа. Раніше фірмовий стиль часто обмежувався лише логотипом на вивісці магазину. Однак з розвитком технологій та маркетингових підходів, він перетворився на комплексний процес, що включає веб-дизайн, соціальні мережі, упаковку, рекламні матеріали та багато іншого.

Сьогодні фірмовий стиль є невід'ємною складовою брендингу, яка потребує ретельного планування та реалізації [20].

Айдентика кожного бренду подібна до окремого світу, де патерн є однією з важливих складових.

Патерни складаються з повторюваних елементів, які передають цінність бренду до цільової аудиторії, роблячи його легко впізнаваним та запам'ятовуваним (рис. 3.8). Вони можуть включати різноманітні візерунки, лінії, фігури, зображення тварин або стилізовану продукцію компанії. Патерни можуть використовуватися всюди: на візитках, упаковці, канцелярських товарах, промо-матеріалах, ідей для застосування безліч. Крім того, патерни прекрасно інтегруються у дизайні сайтів [15].

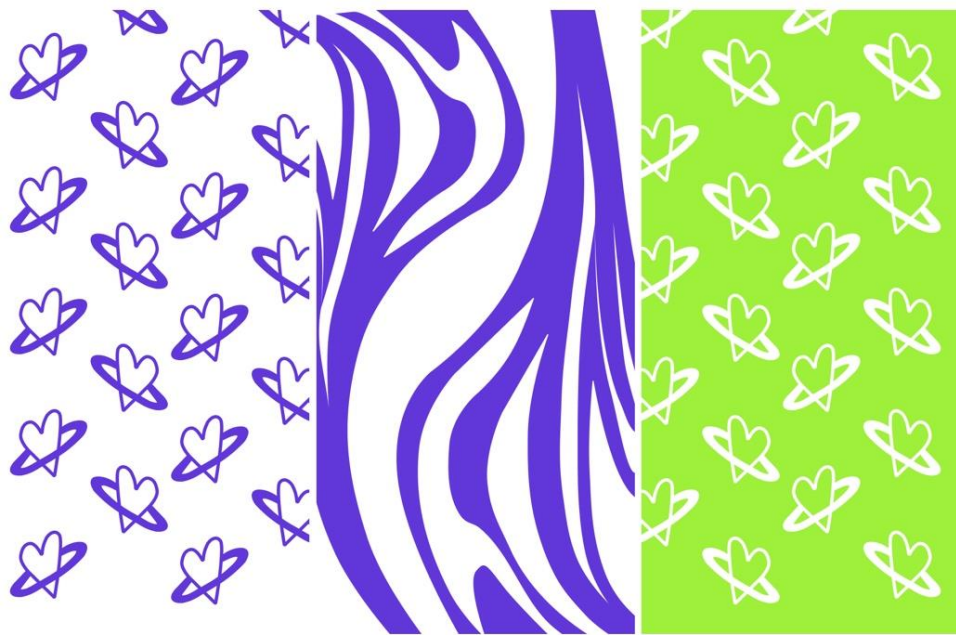

Рис. 3.8 Патерн

Фірмовий одяг і мерчандайзинг відіграють ключову роль у зміцненні бренду, створюючи нові можливості для взаємодії з аудиторією. Від брендированих футболок і кепок до унікальних товарів, таких як сумки чи технологічні аксесуари, ці продукти сприяють залученню до бренду та підвищують його впізнаваність у повсякденному житті споживачів (рис. 3.9).

Рис. 3.9 Фірмова сумка-шопер

Можливість кастомізації мерчу, наприклад, додавання імені клієнта на продукцію, може значно підвищити емоційну цінність товару і сприяти глибшому зв'язку з брендом.

Розширені елементи фірмового стилю відіграють важливу роль у створенні цілісного та захоплюючого брендового досвіду. Вони допомагають брендам не тільки виділитися на ринку, але й побудувати міцніші та емоційно насичені стосунки зі своєю аудиторією.

Соціальні медіа є не лише каналами для просування продуктів чи послуг, але й ефективними засобами для вираження фірмового стилю та залучення аудиторії (рис. 3.10).

Розробка узгодженої візуальної стратегії для соцмереж допомагає підтримувати цілісність бренду та зміцнювати його ідентичність у різних точках взаємодії з аудиторією. Формування єдиної візуальної стратегії для соціальних медіа включає створення уніфікованих стилів оформлення постів, історій, обкладинок та рекламних матеріалів, що відображають фірмові кольори, шрифти і логотип. Це сприяє впізнаваності та забезпечує візуальну

консистенцію. Крім того, важливо, щоб контент відображав цінності та голос бренду, використовуючи фірмовий стиль як у текстовому, так і візуальному вмісті [20].

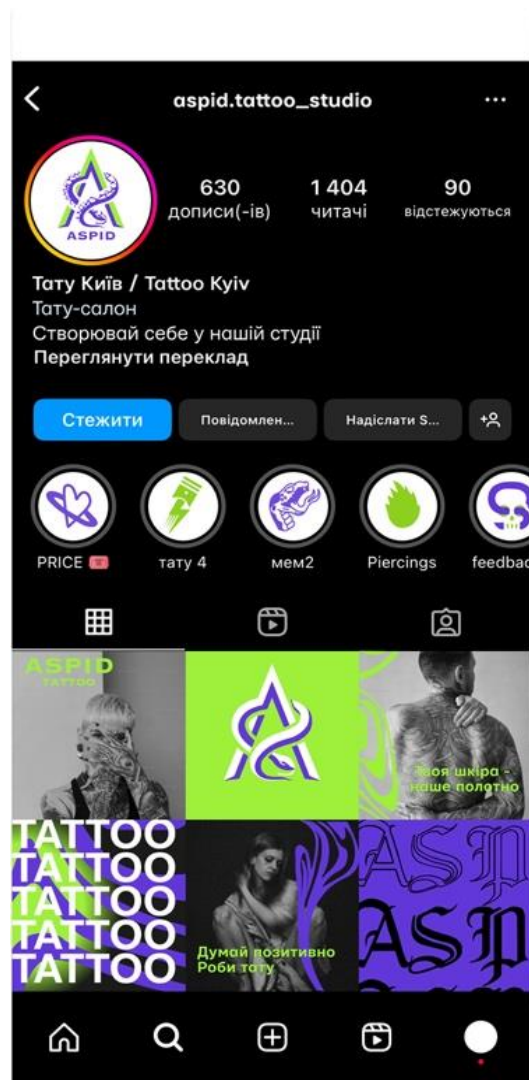

Рис. 3.10 Дизайн сторінки в Instagram

Візитна картка є своєрідним мікросвітом, який розповідає про людину чи компанію. На невеликому шматочку паперу концентруються дизайнерські рішення, фірмовий стиль та несподівані колірні рішення, що підкреслюють індивідуальність власника візитної картки та його стиль.

Під час створення візитної картки слід враховувати кілька важливих аспектів. По-перше, це контактні дані, які повинні включати контакти, адресу фірми та соціальні мережі. По-друге, варто вказувати сферу діяльності та послуги, щоб надати картці більшої інформативності.

У візитці тату-салону розроблено дизайн у двох варіаціях одного стиля (рис. 3.11). У першому поєднання білого з фіолетовим для більш світлої гами. На другій візитній карті домінує чорний. На самому дизайні використовується логотип, контактні дані тату-салону та додаткові елементи.

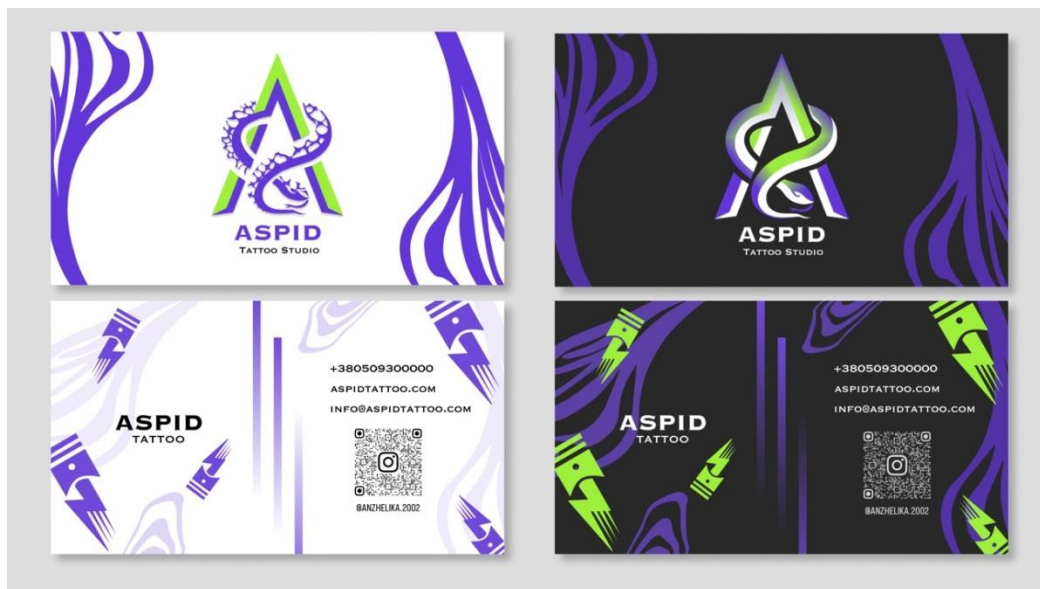

Рис. 3.11 Візитки тату-салону «Aspid»

Яскраві тематичні наліпки можуть бути використані для брендування та реклами, оскільки на них можна розмістити логотип, назву торгової марки чи слоган (рис. 3.12).

Рис. 3.12 Фірмові стікери

Роздача стікерів з фірмовим логотипом або іншими графічними елементами може стати приємним бонусом для клієнтів, що підвищує їхню лояльність та прив'язаність до бренду. Стікери дозволяють персоналізувати товари чи пакунки, додаючи індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Для програмної реалізації проєкту були обрані програми: Adobe Photoshop, Adobe Fresco та Figma. Використання цих програм в процесі створення фірмового стилю дозволяє дизайнеру комбінувати найкращі можливості інструментів, забезпечуючи високу якість та ефективність роботи. Adobe Photoshop надав потужні інструменти для редагування растрової графіки, Adobe Fresco забезпечив можливості для створення ескізів та цифрових ілюстрацій, а Figma дозволила працювати з векторною графікою та створювати інтерактивні прототипи. Спільне використання цих програм дозволило реалізувати всі етапи проєкту з максимальною точністю та ефективністю.

Висновки до розділу 3

У контексті розробки фірмового стилю для тату-салону, аналізуючи дизайн-концепцію проєкту, елементи фірмового стилю, розробку носіїв та використання матеріалів і технологій, можна зробити наступні висновки.

Розроблено концепцію для дизайну фірмового стилю тату-салону «Aspid». Зазначена важливість грамотно розробленої та продуманої концепції для створення унікального бренду. Підготовка дизайн-концепції є першим етапом, де визначається загальна ідея та стиль проєкту, який відповідає цілям та цінностям бренду.

Обрано та обґрунтовано вибір кольорів, значення та психологія кольору. Підібрано один основний шрифт та два додаткових – Copperplate, Azonix та Mariupol.

Розроблено логотип, який відображає унікальний стиль тату-салону, з використанням сучасних дизайнерських тенденцій. Крім того, розроблено носії фірмового стилю, включаючи візитні картки, рекламні матеріали, плакати, стікери та інші маркетингові інструменти. Використання відповідних матеріалів та технологій дозволяє підкреслити якість та професійний підхід салону.

Отже, розробка фірмового стилю для тату-салону є комплексним процесом, що вимагає уваги до деталей та врахування індивідуальних особливостей бренду для створення сприятливого та цілісного іміджу перед аудиторією.

ВИСНОВКИ

У ході дослідження було проведено ґрунтовний аналіз історії розвитку татуювання, починаючи з його еволюції у різних країнах, аналізу функцій татуювання, розгляду різновидів татуювань та їх впливу на сучасний графічний дизайн. Вивчення цих аспектів дозволило зрозуміти глибокі культурні, соціальні та художні значення татуювань, що стали джерелом натхнення для багатьох дизайнерів.

Аналіз логотипів тату-салонів показав, як образи та стилістика татуювань інтегруються у фірмовий стиль, створюючи унікальні та впізнавані візуальні ідентичності. Використання стилістики татуювань у логотипах підкреслює індивідуальність брендів та допомагає їм виділитися на ринку. Дослідження також охопило особливості створення логотипів за допомогою нейромереж, висвітлюючи як переваги, так і недоліки цього підходу.

Розробка фірмового стилю для тату-салону «Aspid» включала створення дизайн-концепції, визначення ключових елементів фірмового стилю та розробку носіїв фірмового стилю. Цей процес дозволив сформувати цілісну візуальну ідентичність, яка ефективно передає цінності та особливості бренду.

В процесі дослідження були виявлені як позитивні аспекти, так і недоліки. Зокрема, було встановлено, що використання елементів татуювань у логотипах сприяє створенню сильного візуального образу бренду, але потребує ретельного підбору та адаптації до конкретного контексту. Також відзначено, що сучасні технології дозволяють значно розширити можливості графічного дизайнера, але вимагають постійного оновлення знань і навичок майстрів.

Таким чином, дослідження показало, що татуювання мають значний вплив на сучасний дизайн, зокрема у створенні фірмового стилю тату-салонів. Використання татуювальної естетики допомагає брендам виділитися, створити емоційний зв'язок з клієнтами та забезпечити високий рівень впізнаваності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бондарчук А. В., Скляренко Н. В. Нейромережі як дизайн-інструмент для розробки логотипів (на прикладі тату-салонів). *Innovative technologies in the field of human services* : Міжнар. наук. конф., Стокгольм, Швеція, 36-41 квіт. 2024 . URL: <https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2024/04/INNOVATIVE-TECHNOLOGIES-IN-THE-FIELD-OF-HUMAN-SERVICES.pdf> (дата звернення: 29.04.2024).
2. Візитки. Сайт [vizavi-print!](https://vizavi-print.com/) URL: <https://vizavi-print.jimdofree.com/продукція/візитки/> (дата звернення: 01.06.2024).
3. Дещо про тату І. Український інтерес. *Український інтерес*. URL: <https://uain.press/articles/980401-980401> (дата звернення: 08.04.2024).
4. Дещо про тату ІІ. URL: <https://uain.press/articles/deshho-pro-tatu-ii-980486> (дата звернення: 29.04.2024).
5. Зелений колір і його відтінки на сайті: в яких нішах краще застосовувати - ІТ рейтинг UA. *ІТ рейтинг України*. URL: <https://it-rating.ua/zeleniy-kolir-i-yogo-vidtinki-na-sayti-v-yakih-nishah-krasche-zastosovuvati> (дата звернення: 03.06.2024).
6. З Україною на тілі: історія виникнення та тренди татуювань у 2022 році <https://spacemag.com.ua/fashion/trend/z-ukrayinoyu-na-tili-istoriya-vynyknennya-ta-trendy-tatuyuvan-u-2022-rocz/>
7. Іванов Д. Нейромережеві інструменти для дизайну. *lemon.school*. URL: <https://lemon.school/blog/nejromerezhevi-instrumenty-dlya-dyzajnu> (дата звернення: 05.06.2024).
8. Інновації в мистецтві тату. URL: <https://bizmag.com.ua/innovaciyi-v-tatu/> (дата звернення: 30.04.2024).
9. Історія татуювання. KORKASHTATTOO. URL: <https://korkach.tattoo/kultura/istoriya-tatu/> (дата звернення: 20.05.2024).

10. Кастеллані А. Соціальна історія татуювань / пер. з італ. Г. Залевська. 28-ме вид. Львів : Анетти Антоненко, 2022. 17 с.
URL: <https://ridmi.com.ua/contents/sotsialna-istoriya-tatuyuvan-ebook.pdf?srsId=AfmBOopSuMzZADYd0rURUwzLHPDC4jk00PIGTHxTMVn1bCfMF4kJ3aCp> (дата звернення: 06.05.2024).
11. Кухаренко Л. Як зробити мудборд за 7 простих кроків.
URL: <https://ua.weblium.com/blog/yak-zrobiti-mudbord> (дата звернення: 08.05.2024).
12. Мінімалістично про мінімалізм. САЛО НАПИСАЛО.
URL: <https://www.salonapysalo.com.ua/minimalistychno-pro-minimalizm/> (дата звернення: 06.05.2024).
13. Основні елементи фірмового стилю. *shapoval.agency*.
URL: <https://shapoval.agency/osnovni-elementy-firmovogo-stylu/> (дата звернення: 06.05.2024).
14. Особливості та переваги татуювань хною.
URL: <https://ipiccadilly.com/blog/osobennosti-i-preimushhestva-tatuirovok-hnoj/> (дата звернення: 28.04.2024).
15. Паттерни в айдентиці: що робить бренд унікальним?. *RUBARB Digital*.
URL: <https://rubarbs.com/ua/article/identity-patterns-what-makes-a-brand-unique> (дата звернення: 01.06.2024).
16. Перманентний макіяж і татуаж обличчя: плюси і мінуси.
URL: <https://bro.zt.ua/tatuazh-perevagy-j-nedoliky-protsedury/#:~:text=Татуаж%20%20косметична%20процедура%2C%20суть%20якої,людини%20протягом%203%2D5%20років> (дата звернення: 30.04.2024).
17. Полінезія та маорі. URL: <https://tatookiev.org.ua/polinezija/> (дата звернення: 30.04.2024).
18. Патріотична тату з глибоким змістом. Патріотична татуювання - 375 фото. URL: <https://barb.ua/uk/tatu-pirsing/foto-patrioticheskoe> (дата звернення: 30.04.2024).

- 19.Ретро стиль у дизайні – йдемо в минуле для створення атмосферного сьогодення. WeLoveBrands™.
URL: <https://welovebrands.com.ua/ua/blogs/retro-styl/>(дата звернення: 10.05.2024).
- 20.Розробка фірмового стилю задля успіху вашого бренду. *Створення сайтів, розробка програмного забезпечення.*
URL: <https://coi.ua/blog/DesignCo/what-does-a-brand-style-include/>(дата звернення: 28.05.2024).
- 21.Степусишин О. Психологія і татуювання.
URL: <https://souldoctor.org.ua/blog/50> (дата звернення: 23.04.2024).
- 22.Тиктор медіа відтепер використовує шрифт Mariupol. *Тиктор медіа.*
URL: <https://tyktor.media/novyny/shryft-mariupol/>(дата звернення: 07.05.2024).
- 23.Ці тренди 2024 року має знати кожен графічний дизайнер. *Genius.Space.*
URL: <https://genius.space/lab/tsi-trendi-2024-roku-maye-znati-kozhen-grafichnij-dizajner/> (дата звернення: 06.05.2024).
- 24.Що означає фіолетовий колір в психології? *ALEXUS - Чоловічий журнал: спорт, здоров'я.* URL: <https://alexus.com.ua/blog-garnogo-nastroyu-fioletovij-kolir-v-psixologii-odyazi-interyeri/>(дата звернення: 01.06.2024).
- 25.Що таке мехенді? URL: <https://dovidka.biz.ua/shho-take-mehendi/>(дата звернення: 28.04.2024).
- 26.Що таке перманентні татуювання. URL: <https://tattookiev.org/ua/permanentnye-tatuua/> (дата звернення: 05.05.2024).
- 27.Що таке фірмовий стиль? Dalistrategies. *Dalistrategies.*
URL: <https://dalistrategies.com/ua/shho-take-firmovij-stil/> (дата звернення: 06.06.2024).
- 28.Що таке фірмовий стиль і нащо він потрібен кожній компанії <https://ideadigital.agency/blog/firmovij-stil/> (дата звернення 29.03.2024)

29. Як відкрити тату-салон: практичні рекомендації. *WeLoveBrands™*.
URL: <https://welovebrands.com.ua/ua/biznesmaniya/open-tattoo-parlor/> (дата звернення: 05.05.2024).
30. A Complete List of Tattoo Styles (And Their Rules).
URL: <https://tattooing101.com/learn/styles/> (date of access: 10.04.2024).
31. A comprehensive history of tattoos. *Mad Rabbit Tattoo*.
URL: <https://www.madrabbit.com/blogs/forever-brighter/history-of-tattoos>
(date of access: 08.04.2024).
32. Vivek Khosla, Verghese Joseph and Harvey Gordon. Tattoos: what is their significance? *Advances in Psychiatric Treatment*, Volume 16, Issue 4, July 2010, P. 281-287 DOI: <https://doi.org/10.1192/apt.bp.108.006205> URL: <https://doi.org/10.1192/apt.bp.108.006205>. URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-psychiatric-treatment/article/tattoos-what-is-their-significance/D2C57CCCA55C75378A8804FAF55147E2> (date of access: 23.04.2024).
33. Alarikmarcel. Logo design trends for 2024: expert insights and pro tips. *Medium*. URL: <https://medium.com/@alarikmarcel/logo-design-trends-for-2024-expert-insights-and-pro-tips-8b1f87deb5cb> (date of access: 28.05.2024).
34. 7 Benefits of Choosing a temporary tattoo over the permanent tattoos. *Simply Inked*. URL: <https://www.simplyinked.in/blogs/blog/7-benefits-of-choosing-a-temporary-tattoo-over-the-permanent-tattoos> (date of access: 28.04.2024).
35. Carter S. Got ink? An analysis of personality traits between tattooed and non-tattooed individuals. *Jyi*. Vol. 30, № 4. P. 28-31.
URL: https://static1.squarespace.com/static/5443d7c7e4b06e8b47de9a55/t/58c6123b197aea79a9bbebc9/1489375804222/JYI_Apr2016_28to31+Got+ink.pdf
(date of access: 28.04.2024).
36. Copperplate font free download. *DaFontsPro*.
URL: <https://dafontspro.com/copperplate-font/> (date of access: 07.06.2024).

- 37.Creative Practice. Магія чорно-білого в мистецтві та дизайні. *CASES*.
URL: <https://cases.media/en/article/magiya-chorno-bilogo-v-mistectvi-ta-dizaini> (дата звернення: 05.06.2024).
- 38.Cosmetic vs medical tattooing.
URL: <https://www.killerbeauty.co.uk/blog/cosmetic-vs-medical-tattooing>(date of access: 22.04.2024).
- 39.Different tattoo styles, explained: your full guide. *Zensa Skin Care*.
URL: <https://www.zensaskincare.com/blogs/news/different-tattoo-styles>(date of access: 13.04.2024).
- 40.Exploring the top logo trends for 2024 / brandcrowd blog. *Make Logos, Business Cards, Social Designs and More / BrandCrowd*.
URL: <https://www.brandcrowd.com/blog/exploring-the-top-logo-trends-for-2024/> (date of access: 01.06.2024).
- 41.Lechowicz M. Історія татуювання в Японії.
URL: <https://wagnertattoo.pl/uk/blogs/історія-татуювання/історія-татуювання-в-Японії> (дата звернення: 30.04.2024).
- 42.Lechowicz M. Загальна історія татуювання: від давнини до сучасності. *WAGNER TATTOO SUPPLY*.
URL: <https://wagnertattoo.pl/uk/blogs/історія-татуювання/від-стародавнини-до-сучасності> (дата звернення: 11.04.2024).
- 43.PYROMIDA – креативна рекламна агенція. Круті логотипи. *CASES*.
URL: <https://cases.media/article/kruti-logotipi>(дата звернення: 01.06.2024).
- 44.Swedish viking tattoos and their significance. *Viking Style*.
URL: <https://viking.style/swedish-viking-tattoos-and-their-significance/>(date of access: 06.05.2024).
- 45.Tattoo history (part 1). URL: <https://www.nolandtattooparlour.com/en/tattoo-history-part-i/>(date of access: 29.04.2024).
- 46.Tattoo history (part 2) - No Land Tattoo Parlour. *No Land Tattoo Parlour*.
URL: <https://www.nolandtattooparlour.com/en/tattoo-history-part-ii/>(date of access: 20.05.2024).

47. Tattoo: the state of the art. *Artforum*.
URL: <https://www.artforum.com/features/tattoo-the-state-of-the-art-214046/> (date of access: 29.04.2024).
48. What is The History of Tattoos?. *Office for Science and Society*.
URL: <https://www.mcgill.ca/oss/article/history-you-asked/what-history-tattoos>
(date of access: 09.04.2024).
49. Уа Т. Олд Скул тату: вічна класика боді-арту. *TATTOO.UA*.
URL: <https://www.tattoo.ua/post/old-skul-tatu> (дата звернення: 06.05.2024).
50. Кротеви́ч О.В. Визначення та класифікація специфічних особливостей стилів і образів сучасного татуювання. *Scientific Journal «ScienceRise»*. 2018. №8(49). С.13-18.
51. Кротеви́ч О. В. Культурологічні аспекти визначення особливостей трансформації мистецтва татуювання в первісному суспільстві // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. 2017. № 5 (114). С. 224–234.

ДОДАТОК А

Матеріали дизайн-розробки

Рис. А.1. Мудборд

Рис. А.2. Ескізування

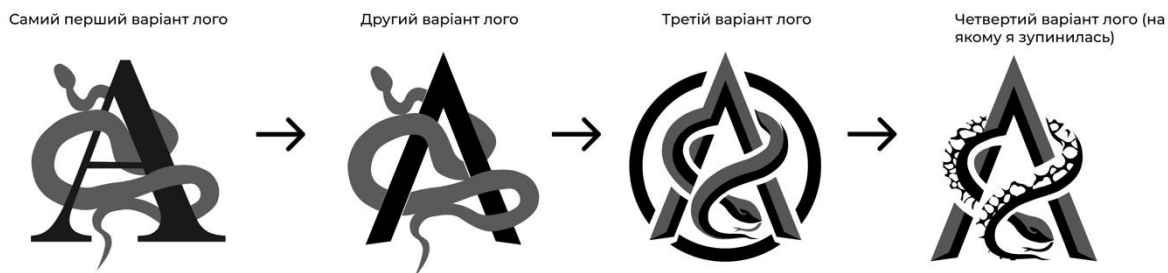

Рис. А.3. Варіанти логотипів

Рис. А.4. Логотип тату-салона «Aspid»

COPPERPLATE
COPPERPLATE
COPPERPLATE

ОСНОВНИЙ ШРИФТ

Рис. А.5. Основний шрифт

ΛZONIX

Mariupol
Mariupol
Mariupol

ДОДАТКОВИЙ ШРИФТ

Рис. А.6. Додаткові шрифти

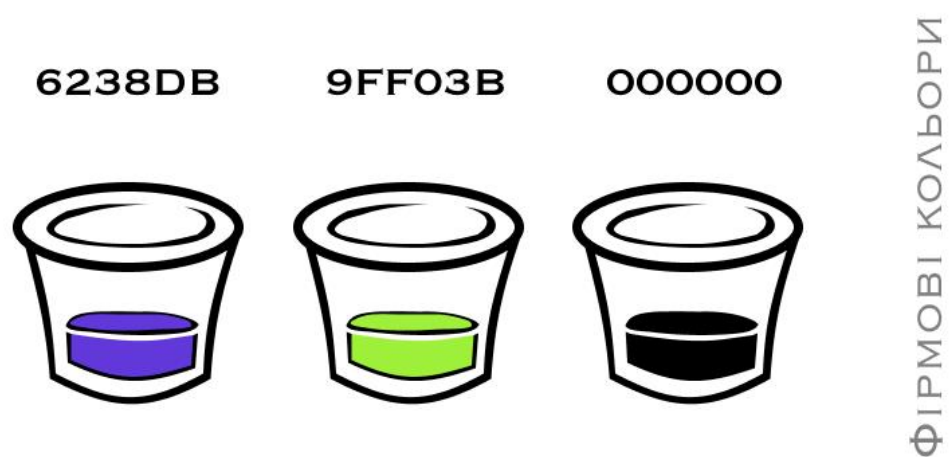

Рис. А.7. Фірмові кольори

Рис. А.8. Патерн

Рис. А.9. Фірмова сумка-шопер

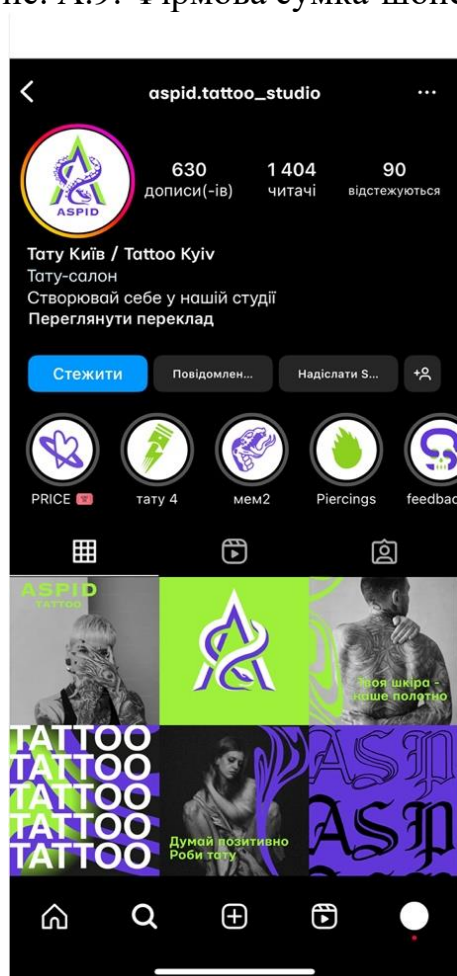

Рис. А.10. Дизайн сторінки в Instagram

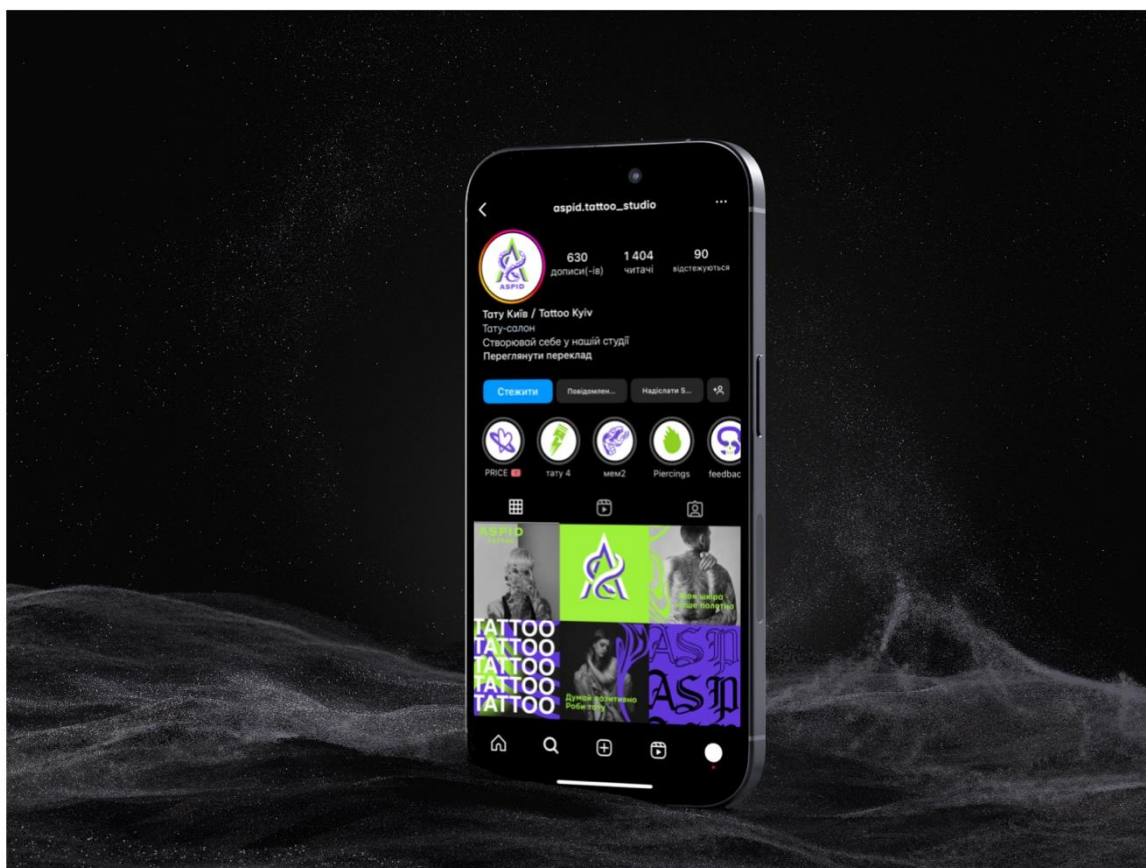

Рис. А.11. Дизайн сторінки в Instagram на смартфоні

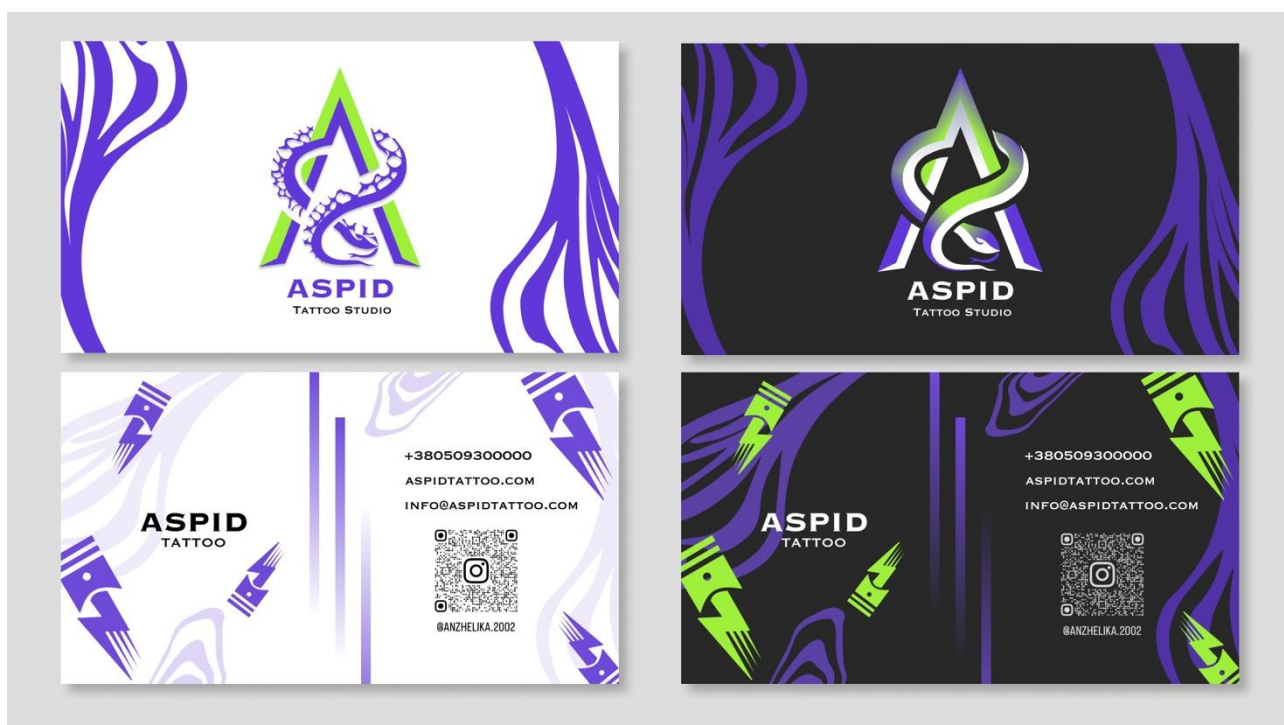

Рис. А.12. Візитки тату-салону «Aspid»

Рис. А.13. Подарунковий сертифікат

Рис. А.14. Фірмові стікери

Рис. А.15. Плакати для тату-салону «Aspid»

Рис. А.16. Інші носії для тату-салону «Aspid»

ДОДАТОК Б
Апробація результатів роботи

Рис. Б.1. Сертифікат учасника

**НЕЙРОМЕРЕЖІ ЯК ДИЗАЙН-ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ
РОЗРОБКИ ЛОГОТИПІВ (НА ПРИКЛАДІ ТАТУ-
САЛОНІВ)**

Бондарчук Анжеліка Валеріївна,
студентка 4 курсу, Київський національний
університет технологій та дизайну

Скляренко Наталія Владиславівна,
Доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри архітектури та дизайну,
Луцький національний технічний університет

Присутність штучного інтелекту у світі дизайну стала тотальною. Повноцінний штучний інтелект (strong artificial intelligence) – це комп'ютерні системи та програми, що можуть виконувати завдання, які раніше виконувалися виключно людьми, опрацьовувати дані, аналізувати зображення та текст, приймати рішення та вирішувати проблеми [4]. Штучний інтелект намагається досягнути себе, навколишню дійсність і йому це вдається. Сьогодні він відіграє все більшу роль у розвитку інноваційних технологій, сприяє прогресу, відкриваючи нову еру мистецтва [7].

Візуально-комунікативні практики постійно еволюціонують та вже давно не обмежуються тільки використанням стандартних інструментів та технік. Тому використання новітніх технологій, таких як нейромережі, може допомогти створювати більш оригінальні та ефективні дизайни [6]. У зв'язку зі зростанням зацікавленості в застосуванні штучних нейромереж у творчих процесах, зокрема у розробці логотипів, виникає потреба у ретельному вивченні переваг та недоліків цього підходу. Проблема полягає в неоднозначності впливу такого застосування на якість, творчий потенціал та відповідність логотипів вимогам бренду та споживачів. Таким чином, необхідно провести аналіз та оцінку ефективності використання нейромереж як інструменту для розробки логотипів (на прикладі фірмових елементів тату-салонів) з метою з'ясування доцільності та можливих обмежень.

Для аналізу було обрано наступні нейромережі: Bing Image Creator, Ideogram, Leonardo AI. Кожній з них було поставлено однакове завдання: згенерувати логотипи для тату-салону згідно зі текстовим запитом: «Logo for the tattoo parlor "ASPID", aspid is a snake, simple design, a snake around the letter A».

Нейромережа Bing Image Creator – це інструмент, заснований на технології штучного інтелекту DALL-E від компанії Microsoft [2]. Отримані результати, зображені на рис. 1, є цілком коректними. Представлені логотипи відображають стиль та асоціації, що відповідають тату-салону. Використання кольорів вдало розкривають тематику та атмосферу салону.

36

1

Рис. 1. Зразки логотипів тату-салону, створених за допомогою нейромережі Bing Image Creator

Ideogram – це компанія, яка розробляє технологію генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, яка була запущена в серпні 2023 року і очолюється колишніми співробітниками Google [8]. Ideogram генерує не повністю читабельний текст, може обривати літери та викривлювати їх, що ускладнює прочитання назви тату-салону, що підтверджують результати на рис. 2. Мережа ускладнює логотипи, додаючи їм надлишкові деталі, тому потрібно часто змінювати запит, щоб домогтися частки мінімалізму. Цей сервіс підходить для пошукових ескізів, варіантів та аналогів.

Рис. 2. Зразки логотипів для тату-салону, створених за допомогою нейромережі Ideogram

Leonardo AI – це новий генератор мистецтва на базі штучного інтелекту, зараз перебуває на етапі бета-тестування, проте вже дивує користувачів своєю здатністю конкурувати з Midjourney [1]. Ця нейромережа рекомендована користувачами, вона має кожного дня до 150 швидких генерацій, а потім є платною, але, незважаючи на це, для розробки логотипів виявилась непридатною (рис. 3).

37

2

ART HISTORY
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF HUMAN SERVICES

Мережа генерує логотипи, які не зовсім відповідають вказаним характеристикам та очікуваним результатам, а запропоновані варіанти для тату-салону не відповідають поставленим вимогам. Leonardo AI спробувала написати правильну назву, але результат зовсім поганий. Крім того, спостерігаються випадки виникнення проблем з анатомією тварин. Модель не справляється з візуальною частиною, головний об'єкт обірваний, незакінчений та виглядає більш як малюнок. Проте це непоганий варіант для швидкого отримання значної кількості різноманітних ідей, що є важливим для роботи дизайнера.

Рис. 3. Зразки логотипів, створених за допомогою нейромережі Leonardo AI

На основі отриманих результатів доведено, що основною перевагою використання штучного інтелекту у графічному дизайні є можливість автоматизації рутинних задач, що дозволяє дизайнерам більше часу приділити для розвитку ідей та виявлення творчих можливостей. Синтез графічних елементів та формування нових комбінацій є ключовими функціями штучного інтелекту [6]. Як результат, серед трьох досліджуваних нейромереж, Bing Image Creator забезпечив генерування найбільш якісного зображення логотипів тату-салону.

Застосування технологій штучного інтелекту дозволило пришвидшити творчий процес та виявило багато переваг. По-перше, нейромережі значно прискорюють процеси розробки та створення дизайну логотипів, зменшують час, який дизайнер витрачає на рутинні завдання. По-друге, нейромережі сприяють виявленню нових тенденцій та закономірностей у дизайні, що відкриває можливості для створення більш ефективних та привабливих проєктів [6].

Однак, використання штучного інтелекту має певні недоліки. Нейромережі компілюють ілюстрації за кілька секунд з мільйонів зображень із загальнодоступних сайтів, обробляють їх без належного дозволу чи оплати, що є порушенням політики академічної доброчесності. Згенеровані безліч варіантів зображень часто схожі один на одного та не мають унікальності. Тому, дизайнер має критично підходити до отриманих зразків, щоб зберігати індивідуальність і творчий підхід. Це підкреслює неможливість повного заміщення роботи

38

1

ART HISTORY
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF HUMAN SERVICES

дизайнерів та ілюстраторів програмами, навіть такими розумними, як Midjourney [3; 5].

До того ж, використання штучного інтелекту передбачає наявність спеціалізованих знань та навичок, що є викликом для багатьох дизайнерів. Потрібно опанувати нові програми та методи, щоб ефективно працювати з штучним інтелектом для досягнення найкращих результатів.

Слід зазначити, що штучний інтелект є лише інструментом, який може бути використаний для поліпшення процесів, але не замінити людську творчість. Тому поєднання знань та застосування новітніх технологій з власним творчим потенціалом створює додаткові можливості в галузі генеративного дизайну [5].

Висновки. Активний розвиток нейромереж є стимулом для опанування навичок у генерації новаторських концепцій, вдосконалення управління дизайнерськими процесами та глибшого вивчення тонкощів цієї сфери. Доведено, що для дизайнерів важливо зберігати свою оригінальність та творчість, використовуючи штучний інтелект як допоміжний інструмент.

Унаслідок аналізу результатів роботи нейромереж Bing Image Creator, Ideogram, Leonardo AI, зроблено висновок, що штучні генератори ідей є слабкими для створення логотипів, результат у всіх недосконалий і кожне зображення може оцінюватися лише як вихідний варіант для подальшої дизайну-розробки. Варто зазначити, що навіть запропонований відмінний результат нейромережі Bing Image Creator, є тільки ескізом, а не завершеним логотипом.

Робота нейромережевих програм не досягла досконалості, тому поки рано говорити про те, що машини витіснять фахівців графічного дизайну. Сьогодні нейромережі виступають потужним дизайн-інструментом, що допомагає прискорити виконання завдань, зберегти зусилля і час дизайнера та забезпечити високий рівень ефективності та якості проєкту.

Список літератури

1. Безкоштовний простий метод з використанням Leonardo AI для заробітку. Друкарня. URL: <https://drukarnia.com.ua/articles/bezkostovnij-prostij-metod-z-vikoristannjam-leonardo-ai-dlya-zarobitku-usd300-v-den-G-x3> (дата звернення: 07.04.2024).
2. Бровінська М. 13 безплатних AI-сервісів, що генерують зображення. Які нейромережі створюють візуальний контент краще за Midjourney: тест dev.ua.dev.ua. URL: <https://dev.ua/news/ai-painting-1710345774#title5> (дата звернення: 07.04.2024).
3. Майбутнє чи кінець? Розповідаємо про приклади залучення ШІ в різні сфери життя. Telegraf – журнал дизайнерів. URL: <https://telegraf.design/majbutnye-chy-kinets-rozpovidayemo-pro-priklady-zaluchennya-shi-v-rizni-sfery-zhyttja/> (дата звернення: 13.03.2024).
4. Що таке штучний інтелект: коротко, простими словами. BIZMAG. URL: <https://bizmag.com.ua/shho-take-shtuchnij-intelekt/> (дата звернення: 10.04.2024).

39

2

ART HISTORY
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF HUMAN SERVICES

5. Clickable. Штучний інтелект у графічному дизайні: як він змінює галузь? Clickable Agency. URL: <https://clickable.agency/ua/shtuchnij-intelekt-u-grafichnomu-dizajni/#~:text=Попри%20те%20що%20штучний%20інтелект,створені%20оригінального%20та%20привабливого%20дизайну> (дата звернення: 14.03.2024).
6. Fox S. Штучний інтелект у графічному дизайні – відкриття нових горизонтів творчості та інновацій. Mediacom. URL: <https://mediacom.com.ua/shtuchnij-intelekt-u-grafichnomu-dizajni-kreativnist-ta-innovatsii/> (дата звернення: 10.03.2024).
7. Lady Liberty. Нейромережі: Штучний інтелект, надійний розвиток майбутнього. 24.05.2023. URL: <https://hackyourmom.com/osvita/pidbirka-aktualnyh-nejromerezh/> (дата звернення: 15.03.2024).
8. Startup Ideogram Raises \$80 Million for AI Image Generation. Hindustan Times. URL: <https://www.hindustantimes.com/business/startup-ideogram-raises-80-million-for-ai-image-generation-101709139077039.html> (date of access: 07.04.2024).

40

3

Рис. Б.3. Тези: с. 38-40