

УДК 741.6:791.43

ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗРОБКАХ ФІРМОВОГО СТИЛЮ КІНОФЕСТИВАЛІВ

СИДОРЕНКО Андрій, ГАВРИНА Ольга

Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
sydorenko.av@knuutd.edu.ua, olya2419@gmail.com

У дослідженні проаналізовано сучасні тенденції у розробці фірмового стилю для кінофестивалів. З'ясовано, що кожна мистецька подія потребує індивідуального підходу до візуальної айдентики, який враховує її специфіку, місію та цінності. Розглянуто ключові дизайнерські стратегії, що визначають візуальний стиль та способи комунікації з аудиторією. Проаналізовано успішні приклади застосування цих тенденцій на прикладі провідних світових кінофестивалів. Установлено, що цілісна й візуально виразна айдентика здатна сформувати стійкий емоційний зв'язок з аудиторією та посилити впізнаваність події у культурному середовищі.

Ключові слова: Фірмовий стиль, кінофестиваль, тенденції, аудиторія, дизайн.

ВСТУП

Фільм фестивалі відіграють важливу роль у розвитку кінематографу, надаючи платформу для демонстрації робіт режисерів, обміну ідей, встановлення професійних контактів. Вони з'явилися на початку XX століття і з того часу зазнали значних змін, як у своєму форматі, так і в дизайні. Першим офіційним кінофестивалем є Венеційський фестиваль, заснований у 1932 році. Він був створений як частина Венеційського бієнале, виставки сучасного мистецтва. Успіх Венеційського фестивалю став прикладом для інших, і так незабаром з'явилися Канський фестиваль та Берлінале. З часом кінофестивалі стали більш різноманітними, охоплюючи різні жанри та формати. Дизайн також зазнав значних змін. Спочатку акцент робився на простоті та функціональності. Проте, згодом, зі стрімким розвитком технологій та зростанням конкуренції, дизайн став більш витонченим та креативним.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Візуальна ідентичність для культурних заходів має базуватись на використанні символів, які можуть миттєво викликати асоціації з темою чи характером події. Лаконічні візуальні рішення дозволяють аудиторії швидше сприймати інформацію та краще запам'ятовувати візуальні образи. Як зазначається в дослідженні А. І. Тюх та А. П. Дубрівної, «Проектування фірмового стилю сучасних культурно-масових заходів вимагає врахування специфіки аудиторії та тематичної спрямованості» [1]. Наприклад, фірмовий стиль музичних фестивалів відображає енергію та розмаїття жанрів музики, де головною метою дизайну є створення атмосфери свята та динаміки.

Декоративні шрифти або нестандартні форми можуть використовуватись для відображення специфіки фестивалю. Для рок фестивалю доречні грубі й текстуровані шрифти, тоді як для електронної музики частіше обирають геометричні та футуристичні шрифти. Водночас дизайн може бути більш експериментальним, використовуючи унікальні кольорові палітри та нестандартні шрифти, що відображають характер події. Успішний продукт, послугу чи бренд можна створити, аналізуючи конкурентний ринок і тенденції в дизайні. Це дозволяє краще зрозуміти запит та визначити потреби цільової аудиторії, можливості та шляхи вдосконалення дизайну. Зокрема, підвищити привабливість продукту серед аудиторії. Розуміння тенденцій допомагає прогнозувати, як розвиватиметься ринок, і розробляти стратегії, що випереджають конкурентів. Метою роботи є дослідити та проаналізувати різні тенденції та підходи до створення фірмового стилю для фестивалю фільмів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

У дослідженні, проведеному О. М. Ніфатовою та М. В. Степаненко, обґрунтовано, що вивчення теоретичних моделей брендингу інтегрованих бізнес-структур та аналіз аналогів сприяють глибшому розумінню ринкових тенденцій і дозволяють ефективніше адаптувати бренд-стратегії до сучасних умов [2]. У контексті сучасного дизайну кінофестивалів можна виокремити кілька ключових напрямів, які визначають їхній візуальний стиль і способи комунікації з аудиторією.

1. Ностальгія та ретро-естетика

У сучасному світі, де цифрові технології домінують у комунікаціях, ретро-естетика та ностальгія стають важливими інструментами для створення емоційного зв'язку з аудиторією. Ця тенденція базується не лише на естетичному виборі, але й на глибоких культурних, психологічних та соціальних аспектах, які визначають взаємодію з минулим. Чорно-білі фотографії, геометричні форми та стилізовані шрифти, характерні для цього періоду, привертають увагу аудиторії. Основні елементи ретро-дизайну включають вінтажні шрифти, з округлими формами, що імітують написи на старих афішах, мають здатність викликати відчуття автентичності та минулого. Використання гранжових елементів, потертостей або зістарених фотографій додає дизайну історичності. Теплі, приглушені кольори, такі як пастельний рожевий, оливковий зелений чи пісочний жовтий, сприяють відчуттю тепла та комфорту. Влучним прикладом є дизайн афіш кінофестивалю Torino Film Fest. Фестиваль привертає увагу ностальгічною атмосферою і відсилає до минулих часів кінематографу, маючи при цьому сучасний та цікавий дизайн. Ретро дизайн резонує з глобальною тенденцією переосмислення минулого.

2. Мінімалізм

Мінімалізм поєднує лаконічність, елегантність і функціональність, створюючи айдентику, що резонує із сучасними цінностями споживача. Цей підхід забезпечує баланс між комунікативністю та художньою виразністю. У дизайні кінофестивалів цей підхід втілюється через використання простих форм, обмеженої палітри кольорів, лаконічної типографії та акценті на негативний простір. У контексті кінофестивалів негативний простір дозволяє створювати естетично досконалу, легку для сприйняття айдентику, що

підкреслює професійність і сучасність події. Завдяки продуманому розміщенню елементів та простору між ними створюється організованість і логіка композиції, що в свою чергу, забезпечує загальну гармонію та спрощує сприйняття дизайну. Sundance Film Festival, один із найвпливовіших фестивалів незалежного кіно, відомий своїм сучасним і новаторським підходом до айдентики. Мінімалізм, як стиль у дизайні Sundance проявляється у всіх аспектах: від логотипу до промоматеріалів. Усі елементи фірмового стилю виконані у простій, зрозумілій манері, яка відповідає сучасним тенденціям. Шрифти без засічок, чіткі лінії та великі інтервали між лініями забезпечують легкість читання. Використовуються базові кольори – чорний, білий, сірий із яскравими акцентами, такими як жовтий чи помаранчевий. Це робить дизайн привабливим і сучасним.

3. Ручна робота та ілюстрації від руки

У сучасному світі, де більшість візуальних комунікацій стандартизовані та цифрові, ручні ілюстрації, каліграфія або текстури створюють відчуття індивідуальності та неповторності. Елементи, створені вручну, викликають асоціації з теплом та щирістю. Такий стиль стає візуальним знаком, що неможливо скопіювати. Ручна робота в дизайні акцентує увагу на деталях та вмінні використовувати мистецтво як форму вираження. Історія використання елементів ручної графіки в дизайні сягає початку XX століття. З появою цифрових технологій цей стиль став відходити на другий план, але в сучасному світі він знову переживає ренесанс. За дослідженням Н. Ф. Сбітневої можна стверджувати, що сучасний український графічний дизайн, пройшовши черговий виток свого розвитку, демонструє повернення до засобів художньої виразності, актуальних за докомп'ютерної доби [3]. Фестиваль La Ruta Mas Corta є чудовим прикладом сучасної стилізації з використання елементів ручної роботи в дизайні. У дизайні афіш часто використовуються яскраві, насичені кольори, які створюють відчуття тепла, творчості та святковості. Дизайнери нерідко використовують яскраві відтінки синього, жовтого, помаранчевого, зеленого та червоного, як символ енергії та динаміки. Пастельні відтінки врівноважують композицію, створюючи м'які контрасти, що підкреслюють ручну роботу.

4. Еко дизайн

Природні елементи та символи в оформленні кінофестивалів несуть у собі глибокий зміст, що виходить за рамки суто естетичної складової. Саме поєднання мистецтва та активізму допомагає привернути увагу до природи місцевості, де проходить захід та екологічних проблем, з якими стикається світ. Цей підхід поєднує візуальну привабливість і соціальну обізнаність і він найімовірно ефективний. Використання символів води, дерев, гір або квітів нагадує нам про красу природи. Наприклад, хвилі можна використовувати як ключовий графічний елемент на фестивалі, щоб підкреслити необхідність збереження морської екосистеми. Фестиваль у густому лісистому регіоні може використовувати зображення дерев, щоб підкреслити необхідність захисту навколишнього середовища. Це спонукає людей задуматись про важливість збереження місцевих середовищ існування. Візуальний стиль може включати імітацію природних текстур, таких як дерево, камінь, кора або листя,

створюючи враження природності навіть у матеріалах. Кінофестиваль Planet in Focus заснований в Торонто, є відомим міжнародним екологічним кінофестивалем, який включає природні елементи та символи у своєму дизайні, щоб підкреслити екологічну спрямованість. Ідентичність фестивалю часто включає зображення природи, такі як листя, дерева та водні мотиви. Фестиваль використовує фільми як інструмент для підвищення обізнаності, стимулювання розмов і заохочення участі у різних екологічних проблемах.

ВИСНОВКИ

Кожен фестиваль має унікальні характеристики, що потребують індивідуального підходу до розробки фірмового стилю з урахуванням його цінностей, місії та цільової аудиторії. У ході дослідження проаналізовано актуальні тенденції, зокрема ретроестетику, мінімалізм, ілюстративні підходи та еко-дизайн. Виокремлено характерні ознаки кожної з тенденцій і обґрунтовано, яким чином дизайнерські стратегії в їхніх межах впливають на сприйняття аудиторією.

З'ясовано, що свідомо обрана дизайн-стратегія в межах актуальних тенденцій не лише посилює ідентифікацію фестивалю, а й сприяє формуванню емоційного контакту з глядачем, підкреслюючи унікальність події в контексті культурного середовища.

ЛІТЕРАТУРА

1. Тях А. І., Дубрівна А. П. Особливості проектування фірмового стилю сучасних культурно-масових заходів (на прикладі дитячих фестивалів) // Технології та дизайн. 2019. № 3 (32). С. 11. URL: <http://er.knutd.edu.ua>.
2. Ніфатова О. М., Степаненко М. В. Аналіз теоретичних моделей брендингу інтегрованих структур бізнесу // Матеріали II Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»: 7 грудня 2017 р., Київ : КНУТД, 2017. С. 217–223.
3. Сбітнева Н. Ф. Тенденції розвитку сучасного графічного дизайну: повернення до рукотворності // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2015. № 4. С. 60–66.

SYDORENKO A., HAVRINA O.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FILM FESTIVAL BRAND IDENTITY

The study analyzes contemporary trends in the development of visual identity for film festivals. It reveals that each cultural event requires an individual approach to visual branding that takes into account its specific features, mission, and values. Key design strategies that shape the visual style and communication with the audience are examined. Successful examples of these trends are analyzed based on leading international film festivals. It is concluded that a coherent and visually expressive identity can establish a strong emotional connection with the audience and enhance the event's recognition within the cultural landscape.

Key words: Brand identity, film festival, trends, audience, design.