Правительство Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет искусств

Кафедра дизайна

Косова Татьяна Константиновна, 4 курс

Пояснительная записка

К выпускной квалификационной работе

ТЕМА: " Комплексное графическое сопровождение для "Дома университетской книги".

Направление "Дизайн"

Квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель дипломного проекта: член Союза Художников России, старший преподаватель Витковская Светлана Владимировна

Руководитель теоретической части: кандидат искусствоведения, доцент с возложенными обязанностями заведующего кафедрой дизайна К. Г. Позднякова

Санкт-Петербург, 2018 год

Содержание

Вводная часть.

1. Тема Выпускной Квалификационной Работы
2. Актуальность темы
3. Цель работы
4. Задачи
5. Целевая аудитория
6. Практическая значимость проекта

Основные этапы работы

1. Анализ аналогов
2. Концепция проекта
3. Эскизное проектирование
4. Компьютерная разработка проекта
5. Вывод на планируемые носители информации
6. Графические и компьютерные техники и технологии

Список использованной литературы и интернет ресурсов

Иллюстрированное приложение

Вводная часть

1. **Тема Выпускной Квалификационной Работы.**

Комплексное графическое сопровождение для "Дома университетской книги". Тема выбрана по заявке издательства Возможна реализация.

2. Актуальность темы.

Большая конкуренция в мире книжного и издательского дела обусловлена тем, что половину рынка занимают сетевые (буквоед) или исторические (дом книги) книжные магазины. С другой стороны присутствуют магазины старой книги или букинистические магазины.

Лидеры книжного рынка обладают узнаваемым фирменным стилем. Единым оформлением интернет ресурсов, а также предлагают клиентам уникальную сувенирную продукцию.

Отдельный жанр на рынке-это книжные магазины учебных заведений, имеющие узко ограниченную целевую аудиторию получателя.

Наличие комплексного графического сопровождения позволит расширить рынок покупателей, привлечь новых клиентов и поможет сформировать яркий и узнаваемый стиль издательства.

3. Цель работы.

Целью дипломной работы является создание концепции, сувенирной продукции, а так -же проектная графическая разработка презентационных материалов для "Дома университетской книги".

4. Задачи.

* Проанализировать основные магазины издательства. Выявить основные тенденции графического оформления, достоинства и недостатки уже существующих решений.
* Проанализировать существующую сувенирную продукцию. Выявить основные тенденции, достоинства и недостатки уже существующей продукции. Расширить ассортимент магазина за счет оригинальной дизайнерской сувенирной продукции
* Проанализировать зарубежные и отечественные аналоги комплексного сопровождения издательств и книжных магазинов. Определить основные принципы графического сопровождения, особенности айдентики и основных стилевых направлений сувенирной продукции.
* На основе анализа полученных данных создать оригинальную концепцию комплексного графического сопровождения, отличающуюся новизной идеи.
* Провести анализ основных тенденций в области графического сопровождения издательских домов и книжных магазинов.
* Разработать комплексное графическое сопровождение, включающее в себя:

Рестайлинг существующего логотипного блока (дополнительная графика, фирменный цвет, шрифт).

Проектирование вывески.

Оформление витрин.

Разработка презентационных материалов.

Создание узнаваемого оформления для участия в книжных ярмарках (плакаты для представления новинок ролл ап, скатерть, картонная стойка для выездных выставок).

Создание сувенирной продукции (Расширить ассортимент сувениров: значков, ручек футболок. Дополнить ассортимент блокнотами (скетчбуками), тетрадями. Создать ВИП линии сувенирной продукции. Спроектировать сувенирную продукцию для детей.)

Навигация для магазина.

5. Целевая аудитория.

Основная цель проекта-создание яркого, узнаваемого и запоминающего графического сопровождения для "Дома университетской книги". Поскольку издательство находиться в Санкт-Петербургском университете, то основная целевая аудитория-это студенты и преподаватели. А так -же в меньшей степени выпускники и другие читатели.

6. Практическая значимость проекта.

Реализация проекта поможет создать еще более яркий и запоминающийся образ Издательского Дома Университета. Что приведет и к более успешной коммерческой деятельности университета и повлияет на имиджевую составляющую издательства.

В дальнейшем проект может быть дополнен печатными материалами, такими как брошюры, флаеры. Так же возможно создание единого оформления серий печатных изданий Университета.

Основные этапы работы

Анализ существующей продукции.

Анализ графического сопровождения книжных магазинов СПбГУ.

Основной проблемой является отсутствие единого стилистического оформления. Внешняя вывеска присутствует не во всех магазинах. Так же отсутствует единое оформление витрин-окон. Навигация присутствует только на стеллажах с книгами. Внутренняя навигация выполнена в различных стилях, что усложняет самостоятельный поиск необходимой литературы или товара. Издания от издательства СПбГУ выделены только в одном магазине. Данный фактор естественно не способствует скорейшей реализации товара и росту интереса к нему.

Анализ сувенирной продукции.

Существующая сувенирная продукция:

-значки (2 варианта с гербом)

-ручки (2 бюджетных варианта)

-кружки (два вида) и термос

-зонтик (трость и складной с гербом университета)

-футболки (два вида)

толстовки (два вида)

-свитшот (1 вид)

Сувенирная продукция представлена не во всех магазинах. Существующая продукция однообразна и представлена в ограниченном ассортименте, что не позволяет охватить всю целевую аудиторию. Также, отсутствует детская линия сувениров. Не предусмотрена сувенирная продукция класса "люкс". Из канцелярии, такой любимой студентами, представлены только ручки (заказчик говорил о введении блокнотов, тетрадей). Значки представлены только в одном варианте. Линия одежды в целом производит грустное впечатление. Самые популярные модели существуют только в одном дизайне. Например свитшоты и толстовки с молнией представлены только в одном дизайне, хотя модели пользуется особой популярностью у студентов. Вся продукция существует только в четырех цветах- синий, серый, терракотовый и белый.

Анализ аналогов.

В процессе поиска аналогов я столкнулась с тем фактором, что из-за отсутствия сильной конкуренции в России на рынке книжного дела, действительно интересных и современных аналогов у нас просто нет. Преобладают в основном сетевые магазины. Они обладают узнаваемым и ярким фирменным стилем, одинаковой во всех магазинах системой навигации и стандартный набором сувенирной продукции. Основная проблема заключается в отсутствие современного графического сопровождения. Поэтому я решила изучить и зарубежные аналоги. Среди проанализированных мной зарубежных аналогов, в которые входили как отдельные книжные магазины, как и целые издательские дома, встречаются объекты, имеющие яркий и запоминающийся графический образ, четкое и понятное оформление продукции и магазинов, что вызывает позитивные эмоции у пользователей их продукции.

Концепция проекта.

Выбранное издательство является не просто издательством, а издательством при Санкт-Петербургском государственном университете. Данный факт является не маловажным и в своей работе я хочу отразить связь между Издательским Домом и Университетом.

Печать книги-это сложный и многогранный процесс. Большинство людей не подозревают о том, какой долгий путь проходит издание от стола автора и до книжных прилавков. В своей работе я хочу показать детали и многослойность технической стороны издательского дела. При этом не следует забывать и о образе университета, что будет сопровождать мою работу. В основе сувенирной продукции лежит стандартная размерная сетка форматов. В сочетании с архитектурными элементами университета, возникает продукт, показывающий сразу два главных аспекта моей работы-издательство и университет, при котором находится первое. В качестве основной цветовой гаммы я решила использовать стандартные цвета системы CMYK ("Четырёхцветная автотипия (CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, Key color) — субтрактивная схема формирования цвета, используемая прежде всего в полиграфии для стандартной триадной печати".)

Эскизное проектирование.

Главной задачей, на этапе эскизного проектирования был поиск образа, соединяющего в себе мотивы университета и издательского дела. Нельзя было создать стиль, подчеркивающий только одну из сторон (издательство или университет). Образ должен был соединять две стороны и объединять их в единый стиль. В самом начале проекта возникла идея найти образ через здания университета, однако в таком проекте отсутствовал образ издательства. Позже был разработан шрифт, состоящий из книг, однако позже стало понятно, что он не сочетался с образом университета.

Компьютерная разработка проекта.

В работе использовались программы пакета Adobe. А именно- Adobe Illustrator, Adobe InDesign и Adobe Photoshop.

Вывод на планируемые носители информации.

* Роллап для представления издательства на книжных выставках
* Плакат для презентации новинок издательства
* Сувенирная продукция

Графические и компьютерные техники и технологии, использованные в дипломном проекте.

* Компьютерные технологии:

Векторная графика

Предпечатная подготовка макетов

* Печать
* Постпечатная обработка

Резка

Список использованной литературы

1. Адамс Ш.: "Словарь цвета для дизайнеров". КоЛибри, 2018
2. Лола Г.Н.: " Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования".ИПК Береста, 2016
3. Рудер Э.: "Типографика".Изд-ль Дмитрий Аронов, 1982
4. Рэнд П.: "Дизайн: форма и хаос". ИЗД-ВО АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА, 2013
5. Рэнд П.: "Искусство дизайнера". ИЗД-ВО АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА, 2017
6. Каталог «Современная кириллица», 2015
7. Морозов А.: "261 ЖУРНАЛЬНАЯ ОБЛОЖКА: 1921-1941". КОНТАКТ-КУЛЬТУРА, 2007
8. [Данн Э.](https://www.podpisnie.ru/authors/dann-e), Рэби Ф.: "Спекулятивный мир: Дизайн, воображение и социально". Strelka Press, 2017
9. Уилхьюд Э.Ред.: "Дизайн. Всемирная история". МАГМА, 2017
10. [Франк Я.](https://www.podpisnie.ru/authors/frank-ya--2): "Дневник дизайнера-маньяка". ИЗД-ВО АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА, 2014
11. [Филл Ш.И Ф.](https://www.podpisnie.ru/authors/fill-sh-i-f--2): "Философия дизайна Германа Цапфа. Избранные статьи и лекции о каллиграфии, шрифтовом дизайне и типографике". ИЗД-ВО АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА, 2013
12. [Гордон Ю.](https://www.podpisnie.ru/authors/gordon-yu): "О языке композиции". [Издал](https://www.podpisnie.ru/publishers/izdal).
13. [Филл Ш.И Ф.](https://www.podpisnie.ru/authors/fill-sh-i-f--2): "История дизайна". [КоЛибри](https://www.podpisnie.ru/publishers/kolibri)
14. [Уэйншенк С.](https://www.podpisnie.ru/authors/ueynshenk-s): "100 главных принципов дизайна". [ПИТЕР](https://www.podpisnie.ru/publishers/piter)
15. [Лаптев В.](https://www.podpisnie.ru/authors/laptev-v): "Типографика: порядок и хаос". [АВАТАР](https://www.podpisnie.ru/publishers/avatar)
16. [Гордон Ю.](https://www.podpisnie.ru/authors/gordon-yu): "Книга про буквы от Аа до Яя". ИЗД-ВО АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА, 2013
17. [Хеллер](https://www.podpisnie.ru/authors/heller), Ч[васт](https://www.podpisnie.ru/authors/chvast--2) : "Эволюция графических стилей". ИЗД-ВО АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА, 2014