

**Выпускная квалификационная работа
студентки 4 курса СПбГУ Птюшкиной Юлии**

Разработка фирменного стиля Санкт-Петербургской
школы танцев «Skillhouse»
Теоретическая часть

Руководитель дипломного проекта: ст. преподаватель
кафедры дизайна: В. А. Азарян

Руководитель теоретической части: канд. Искусств.,
Доцент с обязанностями зав. Кафедрой дизайна
К.Г. Позднякова

Содержание

Предпроектное исследование	1-7
Разработка проекта	7-9

Skillhouse

Тема выпускной квалификационной работы посвящена танцевальной школе Skillhouse. Это молодой развивающийся проект под руководством одного человека, который сформировался осенью 2017 года в Санкт-Петербурге. Основным танцевальным направлением в школе является паппинг. Паппинг – это танец – анимация, стиль танца, основанный на сокращении мышц, создающий эффект резкого вздрагивания в теле танцора — пап или хит. Особенность этого танца в том, что он включает в себя множество других танцевальных техник, таких как: waving, robot, animation, puppet, tutting, и др. Безупречное владение этими техниками и максимальная выразительность позволяют танцору создавать необычные движения и иллюзии. На основе этого направления в школе учат импровизировать и ставят хореографию – танцевально – театральные номера. Импровизация – важный момент в обучении, так как импровизируя, каждый учится создавать свой танец, совмещая разные техники, включая социальные танцы, придумывая новые движения и комбинации.

Ранее, на протяжении нескольких лет, проект входил в состав крупной танцевальной школы с несколькими преподавателями и другими танцевальными направлениями. Став самостоятельным, проект продолжает реализовывать творческие идеи, участвовать в крупных танцевальных фестивалях, чемпионатах, батлах и других регулярных мероприятиях.

Тема была выбрана по собственной инициативе и согласована с директором школы, который заинтересован в результатах проекта.

Предпроектное исследование

Сегодня существует множество различных мероприятий связанных с танцем (мастер классы, фестивали, спектакли, перфомансы и тд.) и соответственно рекламных афиш. Иногда, поверх фотографий танцоров размещают текстовую информацию, добавляют минимум графики, которая не отражает суть сообщения. Такая реклама, на мой взгляд, однообразна и не цепляет внимания.

Это не всегда плохо, но таких решений так много, что все танцевальные направления перемешиваются будь то йога, балет или хип-хоп или спорт, и у зрителя притупляется острота восприятия информации и идентификации жанра мероприятия.

Анкетирование директора и студентов школы:

По убеждению директора школы каждому человеку предоставляется выбор: создавать что-то или, будучи простым потребителем, плыть по течению. Танцуя, студенты познают себя, учатся экспериментировать, пробовать новое, импровизировать.

Основная цель в создании проекта – вырастить самодостаточных, самостоятельных и творчески зрелых людей.

Поговорив со студентами школы, я поняла, что движения в танце сопоставимы с действиями в жизни, танец указывает на многообразие путей для развития. Он как бы направляет танцора, помогает чувствовать, замечать, слушать, подстраиваться под разную музыку. Школа – это простор для творчества, идей, мыслей, самовыражения. Задаваясь вопросом: что я могу сделать еще?», ответ такой – “делаю то, что чувствую, но делаю это осознанно, слушая музыку, концентрируясь и расслабляясь”. Это пояснение раскрывает суть слогана школы “create & evolve”.

В брифе, на вопрос о личном восприятии, заказчик, указал в качестве ассоциации к танцу – нейроны. Проведя небольшое исследование, я выяснила, что танец строится по точкам, которые формируют переходы, связки, различные всевозможные комбинации, таким образом создается непрерывный подвижный рисунок. Происходит процесс переосмысления и воспроизведения увиденного, услышанного, пережитого, волнующего. Возникают новые ощущения и впечатления от внешнего эффекта, который рождается в коммуникации.

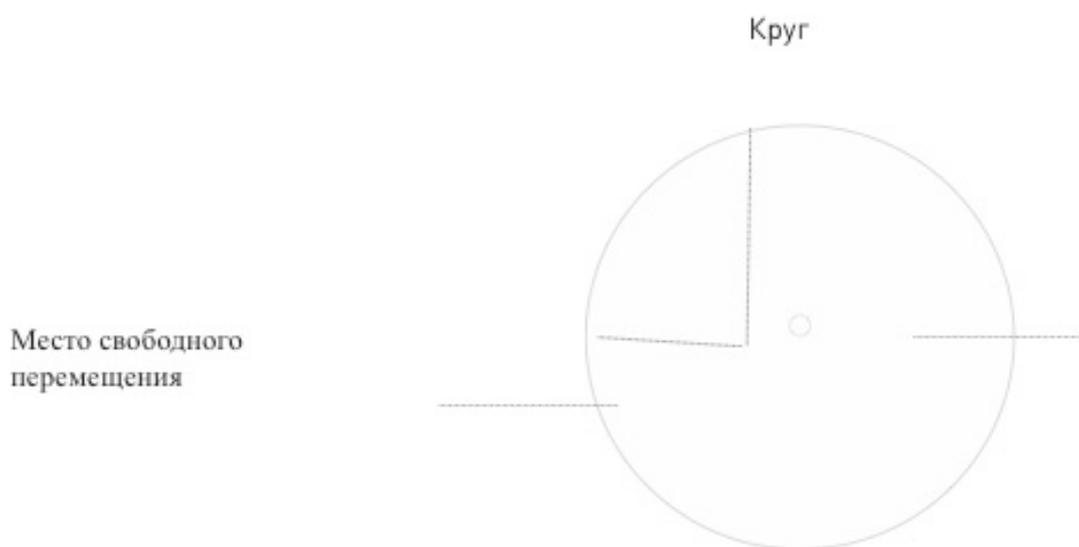
В компетенциях школы можно указать на постоянное движения вперед, изменчивость, внешнюю и внутреннюю коммуникацию, простор для поиска и проб.

Компетенции танца: многообразие состояний, танцевальных образов и их исполнения; чистота, выразительность и красота, акценты, отстранение от привычных ощущений, своеобразный язык тела, иллюзии, визуальные эффекты.

Основной целевой аудиторией школы являются молодые и энергичные люди, в основном подростки, готовые действовать, испытывать новые ощущения, раскрывая свои возможности, экспериментаторы, все, кто равнодушен к творчеству и танцу, либо те, кто уже нашел путь самовыражения через танец, свободно чувствует себя в движении и хочет тренировать контроль тела, память, технику.

Портрет заказчика проекта: танцор думающий, внимательный и чувственный к деталям, эмоциональный. Способный находить и замечать вокруг себя новое и удивительное; отвергает готовые схемы и шаблоны; ориентируется на себя и личные предпочтения; склонен к простоте, минимализму, поиску сути вещей и их переосмыслению; при этом есть интерес к изысканному и необычному; Осознает свою ответственность за то, что делает. Из этого следует, что заказчик – индивидуалист, – имеющий свою систему ценностей и индивидуальный образ, на который можно ориентироваться.

В будущем продукте танец должен казаться зрителю ориентиром для движения и мысли по магическим (меняющимся) лабиринтам чувств. Должны возникать определенные ощущения: легкость восприятия, разнообразие визуальной информации, интрига, уловимое движение прекрасного, сигнал для действия.

Круг- это популярное место, где танцор в окружении других танцоров танцует самостоятельно. В кругу , в процессе обучения, танцору необходимо

раскрепощаться и пробовать что-то новое. Для опытных танцоров – это место, где можно показать себя.

Отсюда выходит концепция – Swell – (англ.-зыбь, волнение; превосходный, возвышенный; увеличение, постепенное нарастание).

Свэлл- это процесс образования волн или массив волн,двигающийся от эпицентра шторма.

За счет силы ветра и смещения рельефа дна, где-то в центре океана происходит сдвиг воды, который образует всплеск на поверхности – неровный, неустойчивый, сбивчивый ритм. Волна образует за собой следующую волну и двигается по направлению к берегу, выстраивая за собой целые ряды волн. Пройдя большой путь с различными скоростями в зависимости от размера волны, они выравниваются и приходят к берегу организованными сетами. Пройденное расстояние обеспечивает волнам гармоничную организованность. Океан- это большое пространство, где ветер олицетворяет музыку, а дно океана внутреннюю силу, энергию. Образование процесса – приведение к балансу, внутреннему порядку, выразительности в танце. Когда волны свелла подходят к берегу, они теряют часть энергии и мощи, замедляются и, соответственно, уменьшаются в размере- мы только улавливаем эффект прекрасного явления. Как в танце, когда танцор ловит звук и вписывает в него движение, создается впечатление будто музыка играет под движения танцора, а не танцор двигается под музыку.

абстрактный ряд:

образный ряд:

плоскости	метаморфоза	зажегся фонарь
волнительный	замирание	пунктиры
уровни	удивление	ветряная ферма
распределение	замедление	изгиб проволоки
ролевая игра	акцент	мираж
как будто	поворот	эликсир
поступательный	биение	раскрытие бутона
резонанс	изменчивый	очертания
смещение	сон на яву	искатель
рефракция	импровизация	пульс
фокус	веселье	трость
	удар	мимика

Анализ студии.

На данный момент в студии есть оформление в виде размещенного на различные носители логотипа: это банер на фасаде здания, логотип нанесенный краской на стене в зале, банер при входе, вывески на дверях.

Концепт:

Свел–процесс образования прекрасного явления

Метафора:

Смотрю в телескоп
(поиск среди множества)

Базовый нарратив

Описание общего состояния работы. Промежуточное видение образа.

На ощупь...перебирая глазами. Проявляющиеся рисунки словно мягко вписываются или выскакивают среди множества пульсаций. Появляются и сразу исчезают, но мы успеваем разглядеть эмоциональный посыл. Это как очертить глазами созвездие и снова искать следующее. Где-то ясное очертание формы, где-то часть скрывается под невидимой материей. Разные фазы – фиксации момента. Как крутящийся прожектор освещает разные оттенки пространств. Фокусировка внимания на возникающее явление. Через разные носители проходит этот дух энергии, магической силы, он не карабкается, а касается опоры которая тоже подвижна. Форма влечет за собой...как прилив прохладной воды на берегу. Что-то непостижимое на какой-то момент становится доступным.

Смысловые оттенки:

- сумерки, палитра эмоций
- пропуск

Возможные интерпретации для внешней аудитории:

- ‘WOW’ – эффект
- паутина
- экшн
- драма
- флюид

Тоже интерпретация, но неочевидна связь с первоначальными трактовками:

- тукан
- тетрис
- Голливуд

– фабрика Вилли

Разработка проекта

Skillhouse – это место, где работают качественно, на высоком профессиональном уровне и с помощью графического дизайна возможно способствовать продвижению этого проекта. Комплексное фирменное сопровождение поможет дать ясное визуально-информационное представление о том, что это за место.

Цели работы:

– разработав комплексное фирменное сопровождение, представить школу с помощью графического языка для установления связи с внешней аудиторией.

Задачи проекта:

- составить бриф
- провести опрос студентов школы и директора
- провести исследование по теме и проанализировать аналоги
- провести съемку танцоров
- сделать нарезку выступлений и ведение презентации
- разработать графику для постеров и других дополнительных носителей

Работы предназначены для размещения на различных открытых танцевальных площадках, в залах, на фестивалях и других танцевальных мероприятиях, в местах где собираются люди, интересующиеся сферой танца. Также плакаты и элементы навигации могут быть наружной рекламой и размещаться в городе.

Состав проекта: плакаты, флаеры, абонементы, пропуск, единый чехол для абонемента и пропуска, книга отзывов.

Все единицы проекта выполнены на русском языке. На английском только название школы и названия танцевальных направлений.

Этапы работы:

1. Съемка
3. Разработка фирменной графики
4. Разработка логотипа.
5. Разработка постеров и других носителей.

Поиск графики, эскизы.

Графика доминирует, она раскрывает танец его технологичность, сложность, зрелищность, и легкость одновременно. Поэтому цветовая гамма – это серые, черные оттенки с яркими акцентами, светящимися вспышками. Графика взаимодействует с фотографией, изменяет ее, делает ее нереальной, отстраняет от внешнего мира.

Съемка 28 апреля, 11:00, студия 212.

Для создания образа в рекламном продукте была проведена фотосъемка танцора студии.

Фотография при совмещении с графикой поможет дать более ясное визуальное представление идеи, образ танцора или группы танцоров даст ощущение материальности и чего-то живого.

Разработка логотипа

Изменен существующий вариант логотипа, оставлены все маленькие буквы, символизирующие точки, остановки, переходы и вместе образуют уловимое движение в невесомости, иллюзию движения.

Разработка постеров

Плакаты представляют собой серию, они передают общее настроение школы и танца. За основу взяты последние выступления или образы танцора, представленные в плакатах обработанными переснятыми с монитора компьютера для эффекта нереальности растровыми изображениями. Графика взаимодействует с изображением, появляется из плаката, как и фотография момента, она призрачна и трогает своим появлением.

Происходит трансформация времени, места и формы. Цвета чистые, лаконичные, или мягкие и прозрачные, не кричащие. Все должно гармонично взаимодействовать, сохранять баланс, не рассыпаться, не разлетаться. Это целенаправленное движение, но оно будто в невесомости.

Должно создаваться ощущение, что в этом месте можно творить все что угодно, быть разным, сочетать, пробовать, становиться материей, музыкой, создавать себя и пространство вокруг себя.

Пропуск

Полагается сделать пропуски в виде силиконовых браслетов. Всего десять вариантов. На каждом браслете по букве с названия школы, так как каждый студент является частью команды. Также на браслете есть логотип, слоган и первая буква имени. Таким образом получается, что у каждого своя индивидуальная комбинация из букв и цвета.