

**Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет**

Кафедра дизайна

Ломагина Александра Никитична, 4 курс

Пояснительная записка

к выпускной квалификационной работе

ТЕМА: Комплексное графическое проектирование для бьюти пространства «Moloko

Направление 54.03.01 «Дизайн»

квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель:
старший преподаватель кафедры дизайна
Азарян Вероника Александровна

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

Санкт-Петербург, 2022 год

Вводная часть:

1. Тема выпускной квалификационной работы

Комплексное графическое проектирование для бьюти пространства «Moloko».

2. Основание для выполнения работы

Основание для выполнения работы: Тема сформулирована на основании заявки от компании и предполагает поиск комплексных профессиональных визуально-графических решений.

3. Актуальность выбранной темы

Актуальность: Разработка фирменного стиля компании является одним из основных элементов маркетинга и закладывает основу для проведения успешной рекламной кампании и визуализирует ее присутствие на рынке. Кроме того, визуальная айдентика, где сочетается изображение и графический дизайн, становится все более актуальным полимедиальным языком бизнес-общения и позволяет в сжатой форме донести до окружающего мира и возможного потребителя философию компании и ее миссию.

4. Цель работы

Цель: Разработка комплексного визуально-графического сопровождения для бьюти пространства "Moloko"

5. Задачи

- изучение аналогов, теоретического материала (коллажной техники Аннегрет Зольтау, фотосъемки Murielle Michetti и Патрика Тоскани, совмещения фотографии и иллюстрации Джо Круза)
- разработка концепции
- поиск основных визуальных образов для разработки проекта.
- определение цветов и шрифтов для осуществления проекта.

-определение образов для проведения фотосессии.

-проведение съемки

-разработка авторской графики

6. Практическая значимость разработки и рекомендации для дальнейшего использования.

Практическая значимость разработки и рекомендации для дальнейшего использования:

Результаты разработки визуально-графического сопровождения отражают миссию бьюти пространства как территории поиска самоидентификации.

Проект будет использован бьюти пространством MOLOKO. Это плакаты в витринах и интерьерах, сертификаты, флаер, визитка, шоппер и пакеты для упаковки уходовых средств для привлечения и поддержания интереса аудитории, а также создание нового логотипа для создания образа современного пространства.

Основные этапы работы:

1. Анализ аналогов для комплексного графического проектирования для бьюти пространства «Moloko»:

Анализ аналогов для комплексного графического проектирования для бьюти пространства «Moloko»:

Тема женской внешности волновала людей и отражалась во всех видах искусства с самой зари цивилизации. В современном антропоцентричном мире, озабоченном проблемами психологического здоровья, зависимости человека от своей внешности, эта тема приобретает новое звучание.

В ходе работы над ВКР были изучены разнообразные приёмы создания плакатов, на основе фотографии. Наиболее интересным примером являются работы Аннегрет Зольтау. Художница использует технику коллажа, сшивая лицо тугими нитями из черного шелка, как кокон, из которого она делает фоторепортаж, который впоследствии сшивается по геометрическому узору, напоминая знак. Результатом является самоповреждающий автопортрет, изображение, символизирующее подавление личности, вынужденной молчать. А.Зольтау пишет женскую историю на чистой странице своего лица. Эта история повествует о конфликтах, импульсивных реакциях на семейное окружение, на маргинальное положение женщин в социальном контексте, на гендерное давление и дискриминацию. Врезаясь в чувствительную кожу ее лица, нить искажает ее форму, но также подчеркивает ее красоту.

Другим примером обращения к теме женской внешности является серия графических листов лондонского художника и дизайнера Джо Круза, где иллюстратор создает проекции женских образов из бьюти журналов с помощью ксерокса, которые он затем обрабатывает цветным мелом. Интересный пример философского отношения к женской красоте представляют собой работы итальянского фотографа Патрика Тоскани, чьи работы являются не просто “красивой картинкой”, а заставляют задуматься.

Патрик Тосани создает изображения, подчеркнуто демонстрируя используемые приемы и позволяя адаптировать их к природе вещей. Полученное изображение - это всего лишь средство для того, чтобы подвергнуть сомнению, проанализировать и понять природу и сложность окружающего нас мира. Портрет, написанный шрифтом Брайля, принадлежит к серии нечетких фотографических портретов, спроецированных на шрифт Брайля. Объединяя два чувства, осязание (письмо для слепых) и зрение (через фотографическое изображение), он

играет на их отмене: шрифт Брайля — это всего лишь изображение и теряет свой тактильный характер, изображение - портрет, который должен быть узнаваемым - размыт, теряя свою первую идентификационную функцию. Парадокс, поднятый художником с помощью этой фотографии, ставит под сомнение способность технологии запечатлевать и рассказывать реальное, раскрывая его ограничения.

Еще один из авторов, которая размышляет в своих работах над психологическими корнями отношения к красоте, это Розанна Джонс. Для нее разрушение и воссоздание изображения может быть как изящным, так и терапевтическим. Художница, работающая в смешанной технике, доказывает существование красоты за физическим разбором фотографии на собственных условиях.

Лондонская художница искусно комбинирует фотографию и иллюстрацию в одном произведении, подчеркивает форму и текстуру, не стесняясь смешивать несколько техник — визуальную, цифровую и выполненную от руки графику. «Я люблю разбирать изображения; реконструируя их, изменяя их, чтобы создать что-то, что частично сбивает с толку, частично удовлетворяет», — объясняет Джонс.

Выводы: обращаясь к вечной теме женской красоты, современные художники демонстрируют новую психологическую трактовку внешности, поднимают проблему нового осмысления красоты, внедряют технику работы с телом, как графическим визуальным символом. Комбинируют коллажные приёмы, в сочетании с графическими элементами.

2. Концепция проекта

Главная идея проекта заключается в создании новой визуальной составляющей фирменного стиля бьюти пространства «МОЛОКО».

За основу в проекте взята фотография как изобразительное искусство. Фотографический портрет, с одной стороны ассоциируется с бьюти индустрией, с другой стороны привносит гуманистическую составляющую в салон.

Бьюти-пространство «МОЛОКО» является клубом, который функционирует не только как салон красоты, но и как креативное пространство, где проходят мастер-классы, проводятся курсы, отдельные лекции и дискуссии.

В проекте, посвященном созданию визуально-графического сопровождения для компании, разрабатывается идея «человека, как носителя красоты» и тема перевоплощения в поисках своего «я». «Текучесть» и «размытость» — это черты которые можно в равной степени отнести и к поиску самоидентификации, и к свойствам жидкости, ассоциирующейся с названием салона.

Для осуществления проекта используется прием совмещения различных техник и графических приемов: (ручная графика, градиент, размытие), использованные программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Fontlab

Графические образы и решения в этом проекте навеяны работами таких художников и фотографов, как: Аннегрет Зольтау, Murielle Michetti, Патрика Тоскани, а также, Джо Круза.

Как дизайнеру мне близок метод совмещений техник и различных графических приемов. Этими приёмами можно акцентировать внимание на

многогранности и изменчивости человеческой внешности. Таким образом я получаю возможность в графическом решении проекте дополнять образ или деконструировать его, смещая акценты.

3. Эскизное проектирование

В первую очередь был создан логотип для бьюти пространства МОЛОКО, (была проведена подборка типографики и цветового решения) для этого создан коннотативный ряд, а также, рассмотрены многочисленные аналоги, как на российском рынке, так и на зарубежном.

На следующем этапе была проведена разработка плакатов. Был проведен анализ аналогов. Ввиду того, что тема ВКР тесно связана с психологией, также, были изучены многочисленные источники, включающие в себя как научные статьи, так и форумы.

После определения основных проблем, сопоставив их с целями и возможностями спикеров, приглашаемых в пространство “МОЛОКО”, была разработана концепция под каждый плакат.

Следующим этапом стал подбор образов для проведения фотосессий, а также, сами фотосессии. Далее я перешла к обработке фотографий и их сборке на плакате.

Была разработана авторская графика, основанная на градиентах и размытиях. Первоначально были созданы ручные эскизы (акварель, аэрограф, баллончики с разной по составу краской, те же приемы использованы в макияже моделей), затем, градиенты обрабатывались при помощи компьютерных технологий. Была проведена подборка шрифтов исходя из стиля, разработанного в ходе теоретической подготовки к проекту. После разработки трех плакатов, каждый из плакатов к определенному мероприятию (мастер-класс визажиста, дискуссия с психологом, и лекция косметолога). Завершающим этапом стала разработка деловой документации, сувенирной продукции, а также продукции для

салона (визитка директора бьюти пространства, упаковка продаваемой продукции, термо-бутылки, худи, фартук работника салона, шоппер, флаер и сертификат)

4. Компьютерная разработка проекта

В процессе проектирования были использованы компьютерные программы для обработки фотографий, разработки плакатов и верстки текстовой части. Однако, компьютер был скорее вспомогательным инструментом, так-как, большая часть работы выполнялась вручную.

5. Вывод на планируемые носители информации.

- 4 плаката формата а1
- визитка
- упаковка продукции
- сертификат
- флаеры
- фартук работника салона
- шоппер
- термо-бутылки

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

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Fontlab, Visual Studio Code, аэрография, живопись сканирование, фотография.

Список использованной литературы и интернет-ресурсов.

Книги:

- 1)В. Суэми, А. Фернхем. “Психология красоты и привлекательности” М.: “Питер”, 2009.
- 2)Умберто Эко. “История красоты” М.: “Слово” 2008.

- 3) Зигмунд Фрейд. "О психоанализе. 5 лекций. Методика и техника психоанализа" М.: Алтея
- 4) "Золотая пчела 11. Московская международная биеннале графического дизайна. Каталог" М.: Альма Матер, 2014.
- 5) Юрий Гордон. «Книга про буквы от Аа до Ая» С.: Издательство Артемия Лебедева 2021.
- 6) Дональд Норман «Дизайн привычных вещей». М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022.
- 7) Susan Sontag "on Photography"; Great Britain: Penguin books; 2019
- 8) Лола Г.Н. «Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования» Санкт-Петербург: Береста; 2019.
- 9) Майкл Бейрут «Теперь вы это видите и другие эссе о дизайне»; Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019.
- 10) Лев Николаевич Толстой «Что такое искусство»; Москва: V-A-C PRESS, 2020.
- 11) Дмитрий Петровский «Зримый глагол» Санкт-Петербург: Химиздат, 2005.

Статьи:

- 12) Погонцева Дарья Викторовна. Роль возраста при оценке внешнего облика человека// Психолог. 2018
- 13) Сокровищук А.А. Роль созерцания прекрасного(красоты) в формировании мировоззрения: прошлое и настоящее. Проблемы//Человек. Культура. Образование. 2021
- 14) Липский Владимир Николаевич. Архетип - функциональная асимметрия - творчество// Ярославский педагогический вестник. 2016
- 15) Погонцева Дарья Викторовна. Буллинг связанный с внешним обликом//Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019
- 16) Пурас Ирина Юрьевна. Современные тренды в графическом дизайне // Бизнес и дизайн ревю. Т. 1. № 2. С. 8. 2020

17) Афанасьева Светлана Алексеевна. Суггестивность фотографии // Advanced Engineering Research. 2010

18) Муравьева Юлия Юрьевна. Разработка фирменного стиля: творческий процесс и искусство современного дизайн-проектирования // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2016

Сайты:

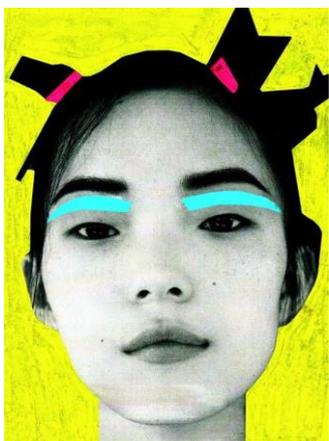
19) <https://everpress.com/blog/studio-visit-joe-cruz/>

20) <https://www.pinterest.ru/>

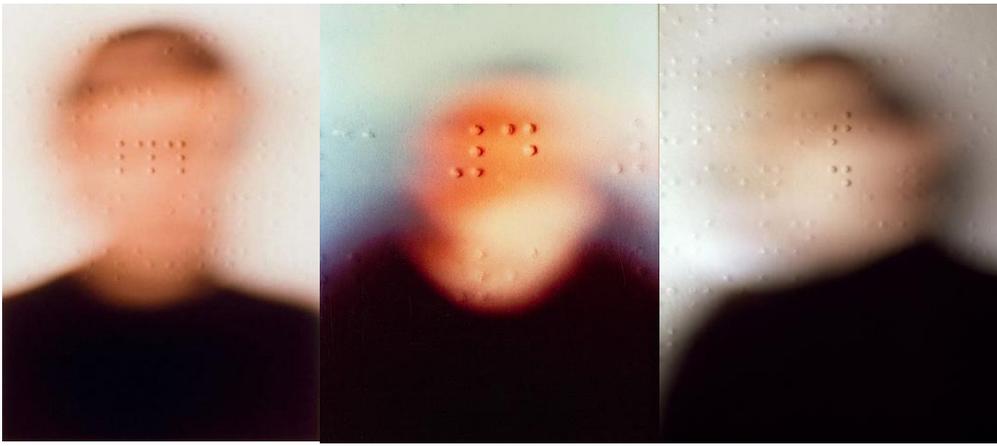
21) <https://www.behance.net/>

11. Иллюстративное приложение:

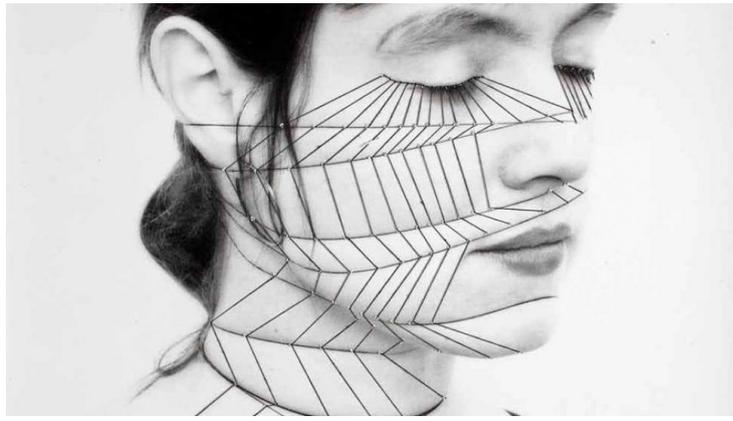
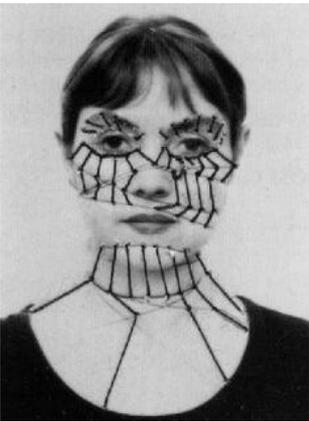
- аналоги;



Джо Круз



Патрик Тоскани

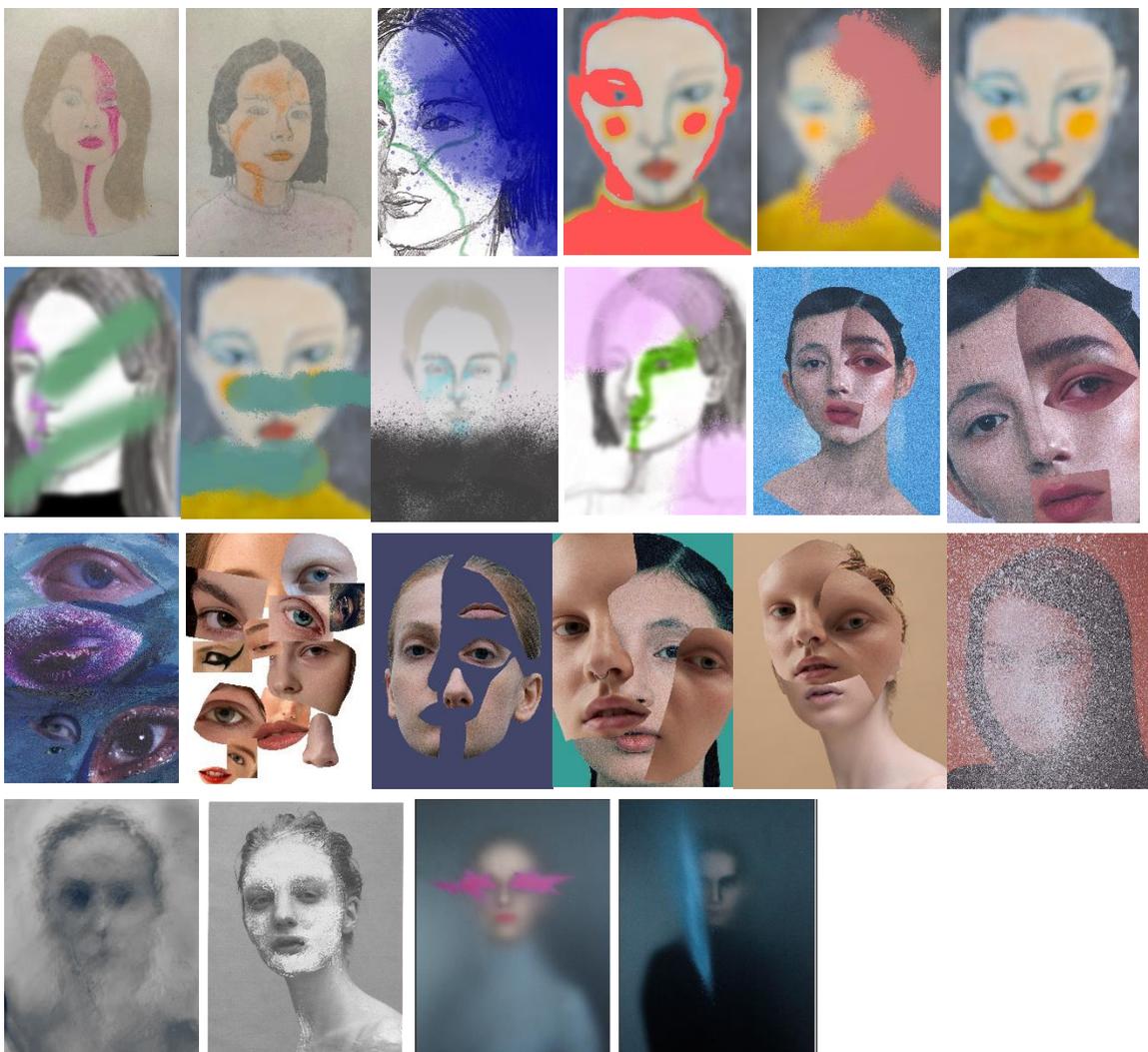


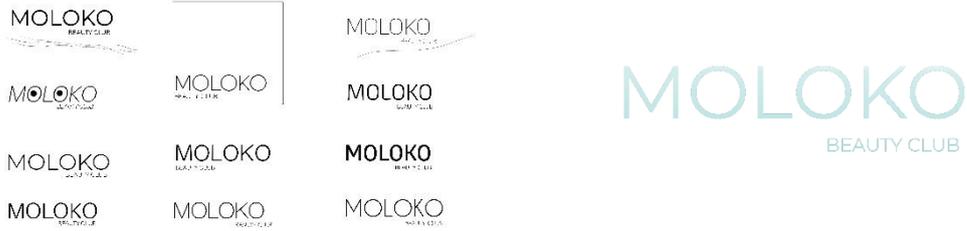
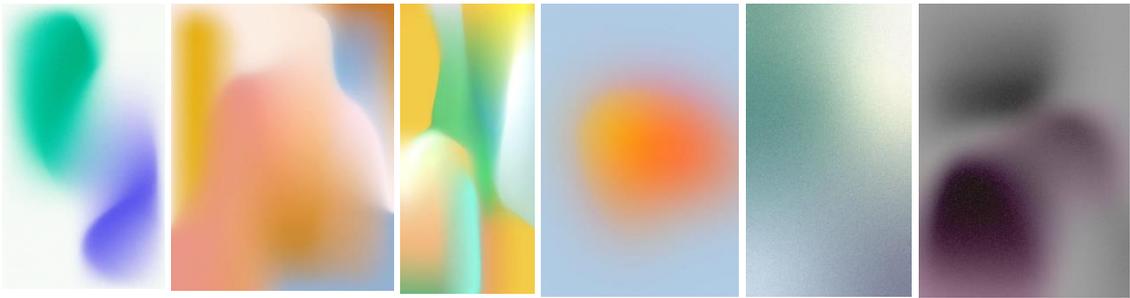
Аннегрет
Зольгау



Розанна Джонс

- ЭСКИЗЫ;





- реализованный проект



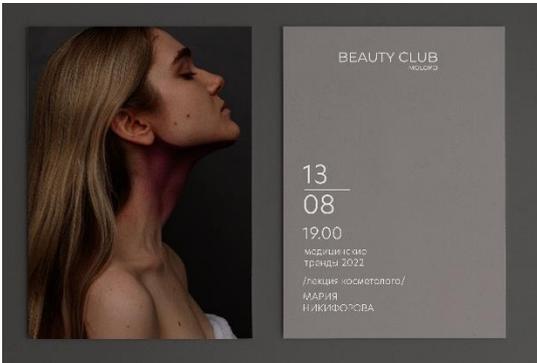
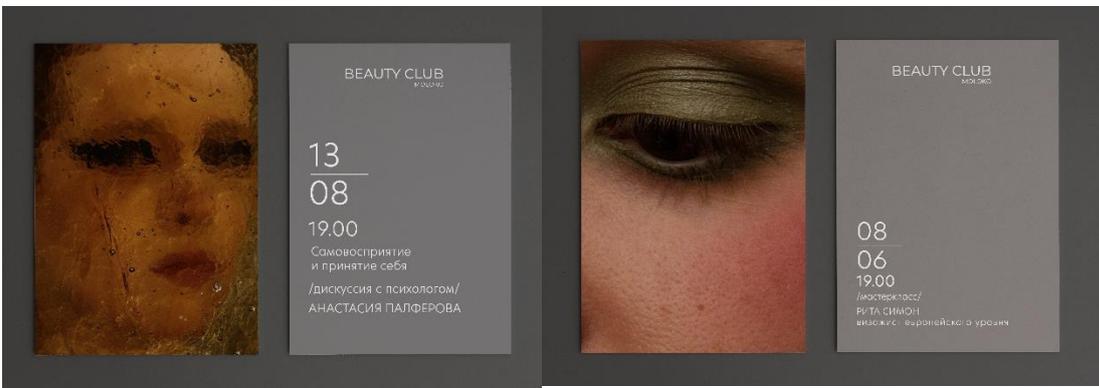
визитка



подарочный сертификат



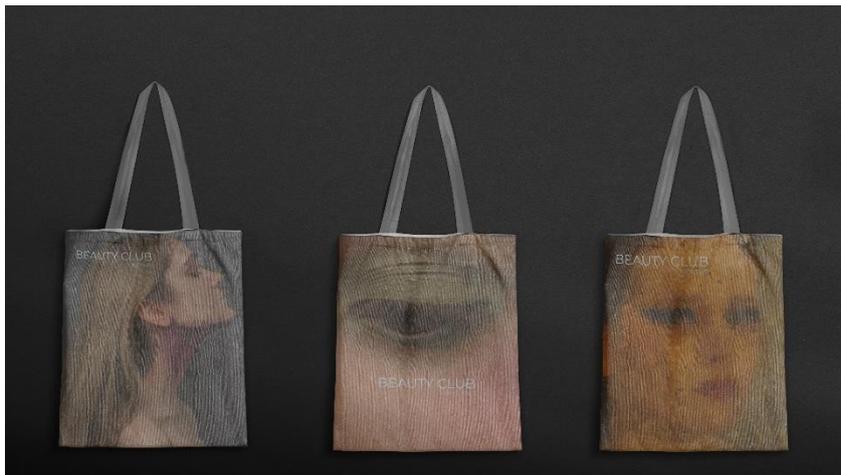
термо-бутылки



флаеры для мероприятий



фартуки для сотрудников
салона



шоперы для мероприятий



Имиджевый плакат и серия плакатов к мероприятиям