

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

Кафедра дизайна

Огнева Варвара Антоновна, 4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

ТЕМА:

Дизайн-графическое сопровождение спортивного инвентаря

Направление 54.03.01 «Дизайн»

квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель: доцент кафедры дизайна Константин Григорьевич Старцев

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

Санкт-Петербург, 2022 год

Оглавление:

Вводная часть	3
Тема выпускной квалификационной работы	
Основание для выполнения работы	
Актуальность выбранной темы	
Цель работы	
Задачи	
Практическая значимость разработки	
Основные этапы работы	4
Анализ аналогов	
Концепция	
Состав проекта	
Эскизное проектирование	
Компьютерная разработка проекта	
Вывод на планируемые носители	
Список литературы	7
Аналоги	8

Вводная часть:

1. Тема выпускной квалификационной работы

Дизайн-графическое сопровождение спортивного инвентаря (скейтбордов).

2. Основание для выполнения работы

Тема выбрана по собственной инициативе.

3. Актуальность выбранной темы

- Данная коллекция скейтбордов нуждается в графическом сопровождении, что даёт возможность обратиться к этой теме
- Интерес к новому брендингованию скейтбордов. Совмещение графики и объёма на различных формах.

4. Цель работы

- создать современное дизайн-графическое сопровождение инвентаря для скейтбордов

5. Задачи

Теоретические

- собрать информацию об истории скейтбординга
- проанализировать тематические, концептуальные и визуальные аналоги, соотносящиеся с темой и ключевой идеей проекта
- сформулировать концепцию визуальной системы графического сопровождения спортивного инвентаря

Проектные

- определить общую графическую стилистику проекта
- определить несколько направлений для графического сопровождения
- найти ключевые образы
- создать визуальную систему
- разобрать графические элементы

6. Практическая значимость разработки

Практическая значимость разработки заключается в создании коллекции графики для скейтбордов, а также технической графики в рамках проекта.

Данный проект применим для продажи скейтбордов в спортивных магазинах и продвижении линейки этого спортивного инвентаря в соцсетях и на сайте.

Данный проект будет интересен скейтерам – начинающим, профессионалам, а также людям связанным с искусством и других профессий.

Основные этапы работы:

1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта

Аналитическая часть - сбор информации, поиск и изучение аналогов.

Для того, чтобы собрать необходимую информацию на тему скейтбордов, я изучила несколько статей с их историей, а также посетила первый в России музей скейтбордов.

По итогам анализа я получила следующие результаты:

I. Общая информация о теме

Скейтбординг является одной из самых популярных “досочных культур” в мире. Он существует уже более полувека и претерпел большое количество изменений. Прообраз современных скейтбордов придумали калифорнийские сёрферы. Менялись стили катания, формы досок, мировоззрение скейтбордистов. 2000-е годы стали знамениты новой волной внимания к скейтбордингу, а последние несколько лет некоторые скейтовые мероприятия вышли на новый уровень медиаохвата и интереса со стороны зрителей.

1) Книга: “Эволюция стилей в скейтбординге”

Описание: “В основе концепции визуального исследования лежит изучение развития скейтбординга через его стили. Скейтбординг включает в себя различные стили катания. От обычной езды по ровной поверхности до выполнения трюков в воздухе. Каждый из стилей имеет свою историю и различные факторы, влияющие на его появление”.

Стиль, шрифт и графика соответствуют современным тенденциям и точно подчеркивают настроение данного вида спорта. Такая вёрстка передаёт скорость и свободолюбивый дух скейтбординга.

2) Конкурс досок для магазина “Траектория boardshop”

Были разработаны три серии досок: Лубок, World of boris, Писатели.

Привлекла идея разных тематик для размещения на скейтбордах.

3) Серфы и скейты с картинами великих художников

Французская компания Boom-art совместно с серф-магазином UWL выпустили доски с копиями картин знаменитых художников прошлого.

Заинтересовала идея размещения мирового искусства на досках.

4) Художественная выставка АРТПО “Переломный момент”

Выставка Artrogallery совместно с галереей Новичок выпустили серию работ на скейтбордах.

Современный красивый живописный проект с чёткой графикой.

II. Концепция проекта

В своём проекте я обращаюсь к представителям субкультуры скейтбординга. Для неё характерны определённые стили, такие как уличное искусство (граффити, стрит арт). Сам скейтборд является главным символом данной субкультуры.

Основная задача проекта заключается в вовлечении целевой аудитории в контекст мирового искусства и актуальных проблем экологии через взаимодействие с популярными спортивными молодёжными активностями.

Эту идею можно реализовать через смысловой и визуальный образ графического оформления скейтборда, одного из самых популярных спортивных инструментов в молодежной среде. Таким образом можно выстроить культурный диалог с подростками и дать им возможность восприятия ключевых визуальных кодов в искусстве.

Обычно, доски декорируются элементами графики из молодёжной визуальной среды (граффити и тд.). В данном проекте я хочу вовлечь скейтбордистов в сферу высокого искусства через коммуникацию с любимым спортивным инструментом.

Для культурной адаптации я выбираю такие направления искусства, как оп-арт, супрематизм, а также обращаю внимание на экологическую проблематику. С одной стороны я совмещаю искусство, с другой стороны -идею движения, скорости и протестной субкультуры. Таким образом, формируется смысловой и визуальный контекст.

Визуальные образы культурного наследия выбираются по определённому принципу: графически и композиционно произведения должны быть совместимы с изобразительным полем и форматом скейтборда. В отличие от проектов, представленных в аналогах (ил. 3), в данном проекте используется коллажная техника. Принцип отбора изображений основывается на остроте композиционного решения, идеи движения, колористике и оптических графических эффектах.

В задачи проекта будет входить разработка трёх графических коллекций для скейтбордов: оп-арт, экология, супрематизм.

Вдохновением для первой коллекции послужил стиль оп-арт в одежде и в посуде. В дизайне досок видны элементы объёма, иллюзии и паттерна.

В рамках предпроектного исследования для разработки коллекции «экология» я посетила Ботанический сад Петра I и Зоологический музей. Моя задача была рассказать об окружающем мире, который надо беречь. Я совместила и синтезировала насекомых и растения в яркие графические динамические композиции.

Для коллекции «супрематизм» я выбрала таких художников, как Лазарь Хидегель, Эль Лисицкий и Казимир Малевич.

Технология печати принтов на досках. Изначально принты отпечатаны на пластиковых листах. Рисунок вместе с доской пропускают между нагретыми до 200 градусов валиками станка, в результате чего краска и лак смешиваются.

Состав проекта

- графическая серия для досок и защиты
- Печатные носители: этикетаж, прототип доски для скейтбординга с графикой проекта
- Медиа-носители: макет главной страницы сайта для компьютера и телефона

III. Эскизное проектирование

На первом этапе проектирования, чтобы собрать необходимую информацию на тему скейтбордов, были изучены статьи об истории скейтбординга, а также я посетила первый в России музей скейтбордов и провела фотосъемку для проекта.

Далее, начался поиск графики и подбор изображений конкретных произведений искусств, перекликающихся с основной идеей проекта. Поиск цветового решения привел к яркости и колоритности.

На стадии работы с типографикой проекта я остановила свой выбор на двух шрифтах: Compact и Stadio Now Italic Variable Trial. Первый шрифт – крупный, акцидентный, привлекающий внимание. Второй - передающий движение, динамичность.

Дизайн-графическая разработка началась с эскизирования на темы оп-арта, экологии и супрематизма. На этом же этапе была создана дополнительная графика: схемы по сборке колеса от скейтборда.

На заключительном этапе комплексного проектирования были созданы три графические коллекции для скейтбордов и защиты, а также создан макет для начальной страницы сайта.

Компьютерная разработка проекта

Основная работа осуществлялась в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Верстка журнала осуществлялась в Adobe Indesign. Дополнительная графика была создана в программе Procreate.

IV. Вывод на планируемые носители информации.

- прототип доски для скейтбординга с графикой проекта
- этикетки для скейтборда

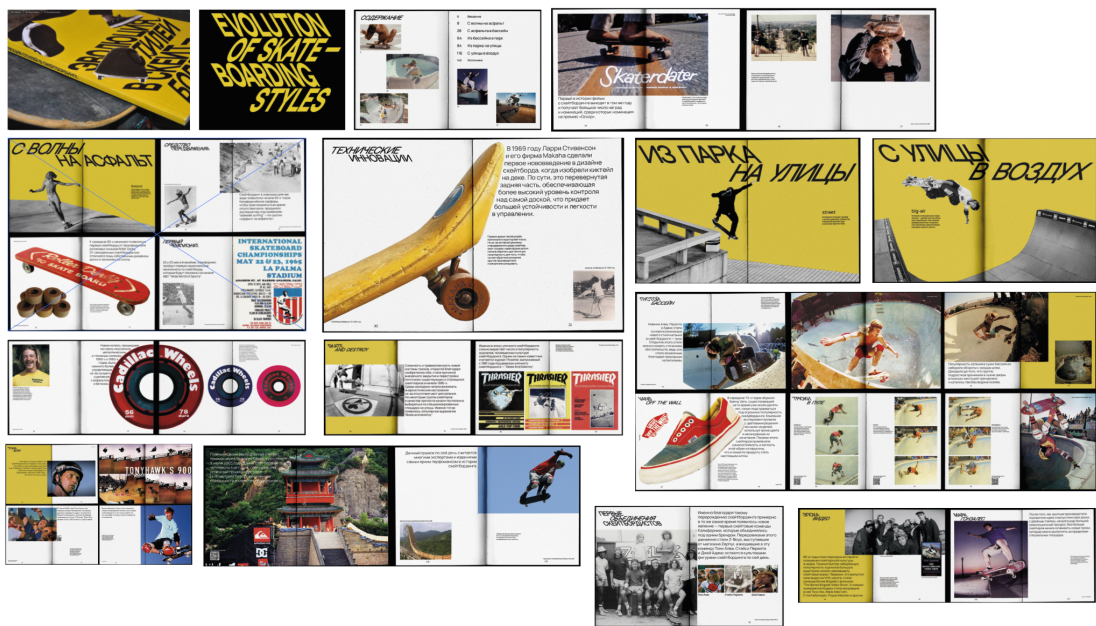
Список использованной литературы и интернет ресурсов

1. Лола Г.Н. «Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования», Санкт-Петербург, ООО «Аллегро», 2019
2. Б. Воронецкий, Э. Кузнецов «Шрифт» 2 издание, Ленинград, «Художник РСФСР», 1975
3. Эмиль Рудер «Типографика», Латвия, PNB Print
4. Динамический логотип по Допресс Букс, Сурі Press, 2013 г.
5. Graphic Design Sourcebook: The 100 Best Contemporary Graphic Designers, Карлтон Книги, 2019
6. Logo Design TASCHEN Bibliotheca Universalis, 2015
7. Sean Adams, Terry Stone, Noreen Morioka: Color Design Workbook: A Real World Guide to Using Color in Graphic Design, Rockport Publishers, 2008
8. Sandu Publications: Iconism: Designing Modern Icons and Pictograms, Gingko Press Inc., 2021
9. Wang Shaoqiang: Optical Illusions in Graphic Design, Promopress, 2020
10. Jurgen Blumlein, Daniel Schmid, Dirk Vogel: Made for Skate: The Illustrated History of Skateboard Footwear, Gingko Press, 2010
11. <https://sevcableport.ru/ru/relax/muzei-skeitebordinga>
12. <https://topspb.tv/programs/stories/515124/>
13. <http://www.vltramarine.ru/mag/culture/skateboarding/340>
14. <https://www.traektoria.ru/blog/asphalt/letopis-skeiteborda-chast-vtoraya/>
15. <https://www.traektoria.ru/blog/asphalt/triple-eight-dnk-nyuyorka/>
16. <https://www.traektoria.ru/blog/asphalt/chto-posmotret-5-luchshikh-filmov-o-skeyte/>

- 17. <http://www.tsdo.jp/portfolio.html>
- 18. <http://hellogriong.com>
- 19. http://www.shinn.co.jp/common/pdf/project/2011_tobacco&cafe.pdf
- 20. http://www.idea-mag.com/idea_magazine/394/
- 21. <https://www.ph-dc.com>
- 22. <http://www.milkxhake.org/v5/news.php>

Аналоги:

1) Книга: “Эволюция стилей в скейтбординге”

2) Конкурс досок для магазина “Траектория boardshop”

14:48

ТРАЕКТОРИЯ

Серия "Лубок"

И здесь речь опять пойдет про котиков. Помните, мы рассказывали вам историю про Лорда Нермала, символа скейтвого бренда RIPNDIP? С легкой подачи Косиши Шиниовой, иллюстратора из Питера, Лорд превратился в Кота-Баюна из Пушкинских сказок. Ну а что? Автор так видит.

Серия бренд % получите скидку 10%

Еще Косиша иллюстрировала глянцевый

14:49

ТРАЕКТОРИЯ

World of Boris

World of Boris - это коллаборация с молодым московским брендом столичного скейлера Глеба Стрельцова, скрывающийся под псевдонимом "Борька Синичкин".

Дека из серии "World of Boris"

Помимо работы над собственной маркой одежды, Глеб также бьет татуировки друзьям, плюс играет на барабанах в молодой, но набирающей обороты, эмоланк группе "Ботанический Сад". Для нашей колл. % получите скидку 10%

модного шведского скейт-бренда Polar. А нам это как

14:49

ТРАЕКТОРИЯ

Серия "Писатели"

Граффити-художник Алексей Тыко создал для "Траектории" серию дизайнов дек в нетипичном для себя стиле. Тыко использовал только обычные цветные карандаши для вполне классических портретов культовых писателей.

Дека из серии "Писатели"

На траектории % получите скидку 10%

нами авторы: Венедикт Ерофеев, автор алко поэмы

3) Серфы и скейты с картинами великих художников

4) Художественная выставка АРТПО "Переломный момент"

