

Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра дизайна

Кузнецова Диана Алексеевна, 4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

**Комплексное графическое сопровождение
для Отдела литературы по искусству и музыке
«Невский-ART» ЦГПБ им. В. В. Маяковского**

Направление 54.03.01 «Дизайн»
квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель: старший преподаватель
кафедры дизайна СПбГУ Т. И. Александрова

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

Санкт-Петербург, 2022 год

Оглавление

Вводная часть	3
Тема работы	3
Основание для выполнения работы	3
Актуальность темы	3
Цель работы	3
Задачи	3
Практическая значимость разработки	4
Основные этапы работы	5
Аналитическая часть	5
Анализ аналогов	5
Концепция	7
Практическая часть	9
Эскизное проектирование	9
Список использованной литературы	10
Приложение 1	11
Приложение 2	15

Вводная часть

Тема работы

Комплексное графическое сопровождение для Отдела литературы по искусству и музыке «Невский-ART» ЦГПБ им. В.В. Маяковского.

Основание для выполнения работы

Заинтересованность заказчика в лице Отдела литературы по искусству и музыке «Невский-ART»

Актуальность темы

Отдел литературы по искусству и музыке «Невский-ART» – это уникальное место, в котором за многие десятилетия собраны ценные издания в области искусств. Это площадка для мероприятий, концертов, выставок и лекций. «Невский-ART» находится в здании бывшей голландской реформатской церкви (постройка первой половины XIX века).

Имея большое значение в сфере культуры, «Невский-ART» не имеет целостного визуального языка для коммуникации. На данный момент отдел искусства и музыки использует только элементы айдентики Центральной библиотеки, не выражая свою уникальную значимость.

Цель работы

Создать визуальную идентичность «Невский-ART».

Задачи

1. определить основные направления разработки
2. проанализировать целевую аудиторию
3. изучить особенности места
4. разработать концепцию проекта
5. определить сценарий взаимодействия с пользователями
6. разработать ключевые элементы фирменного стиля
7. создать визуальную коммуникацию «Невский-ART»
8. разработать носители фирменного стиля

Практическая значимость разработки

Опираясь на собственные наблюдения, могу сказать, что для Петербуржцев важны общественные пространства, площадки для культурного досуга. «Невский-ART» сочетает в себе место для отдыха и чтения (отделы библиотеки), концертный и лекционный зал, зал Ротонды, находится в историческом месте, памятнике архитектуры.

Однако, при всех ценностях места, у посетителей нет свободного и удобного доступа к информации о предстоящих мероприятиях, сотрудники и организаторы своими силами разрабатывают визуальный язык для мероприятий.

Моя разработка визуального кода и элементов фирменного стиля создаст идентичность и поможет в позиционировании места, а также, облегчит работу сотрудникам и организаторам «Невский-ART».

Благодаря элементам фирменного стиля, центр искусства и музыки получит узнаваемость, информационные носители помогут посетителям вовремя узнавать о мероприятиях, разработанные шаблоны организуют работу сотрудников, выстроят более качественную визуальную коммуникацию с партнерами и целевой аудиторией.

Основные этапы работы

Аналитическая часть

Анализ аналогов

При анализе аналогов я выбирала проекты, которые бы соответствовали по смыслу и идее основной концепции «Невский-ART». Я рассмотрела проекты, которые основаны на объединении людей в творческом пространстве и связаны с различными направлениями в искусстве. (Приложение 1)

1. Образовательный проект Humanoteka¹

Проект Humanoteka, графический стиль для которого разработали Венгерские дизайнеры Это комплексная айдентика, включающая в себя разработку констант фирменного стиля: логотипа, шрифта, цветовой палитры и печатное издание. Концептуально, проект основан на гуманистических целях, взаимопомощи. Это пространство обмена знаниями, идеями, создания художественных творческих проектов. С графической точки зрения, проект полностью отражает заявленные в позиционировании ценности. Логотип – две простые графические формы, стремящиеся друг к другу и взаимно дополняющие. Нейтральная цветовая палитра и акцентный зеленый цвет создают благоприятную, здоровую атмосферу.

2. Центр искусства The Lawrence Art Center (Тематический+визуальный аналог).²

Дизайнер Carson Keeling разработал концепцию фирменного стиля для Центра искусства The Lawrence Art Center. Этот проект значим тематически. В 1975 году был открыт Центр искусств Лоуренса в историческом здании Библиотеки Карнеги. На данный момент у Центра искусства визуальное сопровождение не соответствует современным тенденциям и не подчеркивает значимость места. Поэтому так важен редизайн, который предложил дизайнер. Редизайн для центра искусства фокусируется на уникальном и необычном расположении Арт-центра и подчеркивает события и программы с помощью ограниченной палитры дизайна и ярко-красного цвета, который можно увидеть в самом сердце Лоуренса, штат Канзас.

3. Фонд музыканта Fundación Paco de Lucía

Дизайн сайта для Fundación Paco de Lucía разработал дизайнер Al Alimon. Проект интересен с тематической точки зрения: как можно с помощью визуального языка

¹ https://www.behance.net/gallery/46159847/Humanotka-Identity-Book?tracking_source=search_projects%7Chumanoteka

² https://www.behance.net/gallery/95954713/The-Lawrence-Art-Center?tracking_source=search_projects%7CThe%20Lawrence%20Art%20Center

отразить музыкальную тему. Дизайнер открыто использует нотно-музыкальные атрибуты в графике, строит симметричную, классическую композицию, расставляя ритмические акценты. Примечательно, что и в этом проекте, дизайнер совмещает различные шрифты и начертания: антиквы и гротески, использует много символов, деталей, играет с контрастом.

4. Отель Рихтер (тематический+концептуальный)³

Рихтер – площадка для общения и созидания, совмещающая в себе пятизвездочный отель, ресторан, бар, библиотеку, арт галерею и сад. Здесь, в старом особняке в центре Москвы, под одной крышей встречаются предприниматели, люди искусства, медиа и образования, музыканты и писатели. Контраст старого пространства и его нового наполнения стал главной идеей визуальной айдентики Рихтера. Студия дизайна ESH группа попробовали совместить два разных мира, сочетая фрагменты старой фрески, найденной в интерьере особняка, с фирменным акцидентным шрифтом Bipolar Grotesque, разработанного специально для этого проекта.

5. Музыкальный проект Future of Music (стилистический+тематический)

Проект разработан дизайнером Ирой Ивановой. Это инновационный проект-платформа для начинающих музыкантов со всего мира. Интерес представляет необычное графическое решение при работе с музыкальной тематикой. Акцент на типографике, сочетание гротескных и антиквенных шрифтов напоминает сложносочиненное музыкальное произведение, показывает разнообразие в музыкальном искусстве. Интересна необычная навигация и инфографика, разработанная для сайта.

6. Сайт музыкального продюсера Arthur Simonini (стилистический+тематический+концептуальный)

Студия République Studio разработала айдентiku и сайт для музыкального продюсера Arthur Simonini. Графически проект построен на типографике. За основу взята современная антиква, используется множество лигатур, работа с масштабом. Композиционно сайт напоминает архитектуру античности, точно выверенную и построенную с уровнями.

7. Арт-проект WANDERLUST⁴

Графическое сопровождение для многопланового арт-проекта разработали дизайнеры Luca Ricci и Tudor Laurini. Проект позиционируется как мост, объединяющий дисциплины и искусства, которые изначально были далеки друг от друга. Он объединяет музыкантов и деятелей искусства с архитектурными местами Италии.

³ <https://eshgruppa.com/works/richter#logo>

⁴ https://www.behance.net/gallery/101710957/WANDERLUST-Official-Branding?tracking_source=search_projects%7Cwanderlust

8. Печатное издание, приуроченное к Биенале графического дизайна 2019 года.

Дизайнер Ines Cox разработала фирменный стиль и создала печатное издание для Chaumont Graphic Design Biennale '19. Этот аналог хорош со стилистической точки зрения. Современный подход в работе с пространством, минималистичное использование только черно-белой палитры вместе с цветными изображениями. Примечательны актуальные приемы в типографике: внедрение пикселей в структуру букв, дополнение знаками, деформация и гиперболизированный наклон отдельных слов и символов. Интересна композиция верстки: ассиметричные ходы, большое количество белого пространства.

Концепция

Здание, в котором располагается сейчас отдел литературы по искусству и музыке «Невский-ART», на Невском 20 – это здание бывшей голландской реформатской церкви.

Голландскую церковь построил Поль Жако, российский архитектор французского происхождения в 1831-1833 годах. Поль Жако один из мастеров классицизма.

Для разработки концепции я учитывала историческую значимость здания и современное наполнение пространства.

«Невский-ART» – это центр искусства и музыки, который находится в классицистическом здании. Я исследовала основные направления и принципы в классицизме. Выявила, что это направление развивалось не только в архитектуре, но и в музыке и шрифте. И метафорой моего проекта стала капитель. Капитель – слово омоним, обозначающее архитектурный элемент, а также набор шрифта в эпоху классицизма. Основные понятия эпохи классики стали фундаментом проекта: особые архитектурные пропорции, симметрия в музыкальных и изобразительных композициях, четкость.

На сегодняшний момент в пространстве «Невский-ART» проходят совершенно разные по содержанию мероприятия : концерты, выставки, лекции и экскурсии. Контент событий предназначен для разных целевых аудиторий. Я провела исследования, наблюдения и интервью с представителями разных целевых аудиторий, выявила основные портреты персон. В результате были определены три основных типа посетителей пространства и портрет сотрудника, организатора, представляющий внутреннюю аудиторию. Три персоны посетителей различаются по характеру, предпочтениям, визуальной и смысловой среде (определены по системе **целевых аудиторий** Г.Н. Лолы).⁵

⁵ Лола Г. Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования. 2020

Персона 1 – традиционалист, эстет. Человек предпочитает классическое искусство, ценит тонкую работу, чувствителен к нюансам. Скорее будет предпочитать печатные носители для получения информации, будет посещать интересные, но в меру традиционные выставки и концерты.

Персона 2– традиционалист, функционалист. Нейтральная персона, человек предпочитает все понятное, доступное, однако современное искусство ему не чуждо. Будет пользоваться и электронными, и печатными дизайн-носителями, скорее предпочитает не слишком экспериментальные по содержанию мероприятия.

Персона 3 – экспериментатор, индивидуалист, эстет. Человек будет выбирать новые интересные лекции и экспериментальные выставки современного искусства. Будет пользоваться, в основном, интернет-ресурсами для получения информации, но не пройдет мимо имиджевой печатной продукции.

Всех персон объединяет внимательность к деталям, чувство эстетики и нюансов. Общей концепцией стало понятие «пристальное чтение».

Для «пристальных читателей» текст ценен сам по себе. Он воспринимается как некое многоуровневое сложное целое. «Тексты обладают “риторической текстурой”, они представляют собой определенную “цельность и концентрированность”, они есть место действия, и они формируются благодаря “внутренней динамике”. ...текст не просто собрание слов, предложений и абзацев, а скорее организованная структура различных источников (идей, образов, аргументов)»⁶

Так, проанализировав целевые аудитории, контент мероприятий и исторически-архитектурную составляющую места, я сформулировала метафору своего проекта – сведение. Проект объединяет разные громкости: широкие целевые аудитории, разнообразные форматы. Разработка визуальной коммуникации будет способствовать объединению, сведению разнообразных форм в единую композицию.

⁶ https://studref.com/611206/literatura/kontseptualnaya_kritika_pristalnoe_chtenie

Практическая часть

Эскизное проектирование

Перед началом разработки носителей были разработаны константы фирменного стиля: шрифтовые сочетания, цветовая палитра, основные графические элементы.

Константы визуального стиля:

Шрифтовое решение было сформировано по трехчастному принципу, опираясь на визуальные предпочтения персон. Основываясь на том, что каждая группа персон будет выбирать мероприятие, подходящее ей по архетипу, я подчёркиваю это выбором шрифта, помогая интуитивно выбрать категорию события. Был подобран классический шрифт для первой категории; функциональный, нейтральный гротеск – для второй и экспериментальный акцидентный шрифт – для третьей. И основной шрифт для базового набора текста.

Цветовая палитра строится на черно-белых цветах. Визуально, это напоминает музыкальные ноты, клавиши фортепиано, архитектурные чертежи, черно-белую фотографию. Таким образом, поддерживая концепцию, которая опирается на искусство, архитектуру, музыку.

Были разработаны модульные сетки для печатных носителей: плакатов и буклетов. За основу построения сеток были взяты пропорции из архитектурных чертежей классицистических построек.

Разработан логотип, состоящий из знака-монограммы и дескриптора. Знак вариативный, динамический. Помимо основного начертания разработаны дополнительные варианты – так же по принципу трехчастности для каждой аудитории. (См. приложение 2)

Носители:

Носители включают в себя серию плакатов-афиш для внутреннего использования, макет сайта, визитку, сувенирную продукцию, оформление медиа-носителей: обложки для социальных сетей, подкаста, анимационной заставки; (см. приложение 2)

Компьютерная разработка проекта

При разработке проекта использовались программы пакета Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop. Для разработки логотипа, фирменной графики, афиш использовалась программа Adobe Illustrator, для верстки буклетов, афиш и другой печатной продукции – Adobe InDesign, для визуализации носителей – Adobe Photoshop, для разработки макета сайта и прототипа – Figma.

Список использованной литературы

1. Лола Г. Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования. 2020
2. Ян Чихольд. Новая типографика. Издал. 2019
3. Ян Чихольд. Облик книги. Издал. 2019
4. Л. И. Владимиров. Всеобщая история книги
5. Е. И. Кириченко. Русская архитектура 1830-1910-х годов.
6. Виктор Папанек. Дизайн для реального мира. Издатель Д. Аронов. Москва. 2004
7. Дуглас Хофштадтер. Гёдель, Эшер, Бах: эта бесконечная гирлянда. Бахрах-М. 2001
8. В.Ф. Рунге. История дизайна, науки и техники. Архитектура-с. 2007

Интернет источники:

9. Концептуальная критика. Пристальное чтение [интернет ресурс] https://studref.com/611206/literatura/kontseptualnaya_kritika_pristalnoe_chtenie
10. https://www.behance.net/gallery/46159847/Humanotka-Identity-Book?tracking_source=search_projects%7Chumanoteka
11. https://www.behance.net/gallery/101710957/WANDERLUST-Official-Branding?tracking_source=search_projects%7Cwanderlust
12. https://www.behance.net/gallery/95954713/The-Lawrence-Art-Center?tracking_source=search_projects%7CThe%20Lawrence%20Art%20Center
13. Айдентика для отеля Рихтер. <https://eshgruppa.com/works/richter#logo>

Приложение 1
Аналоги

(1)

заказчик	Humanoteka
дизайнер	Réka Neszmélyi
категория	образовательный проект
год	2016

аналоги

73/44

2022

дружественное место
обмена знаниям

humanoteka

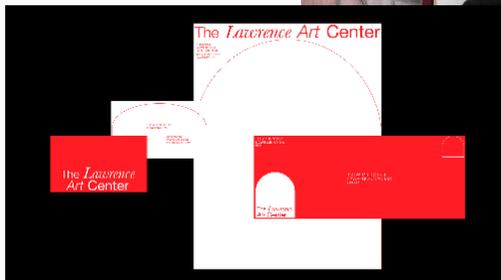
СПбГУ

Диана Кузнецова

комплексное графическое сопровождение для Невский ART

(2)

заказчик	The Lawrence Art Center
дизайнер	Carson Keeling
категория	центр искусства
год	2020

аналоги

74/44

2022

СПбГУ

Диана Кузнецова

комплексное графическое сопровождение для Невский ART

(3)

аналогии

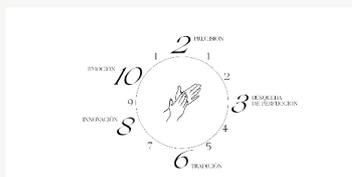
75/44

заказчик Fundación Paco de Lucía

дизайнер AL ALIMON

категория фонд музыканта

год 2020

спбгу

Диана Кузнецова

комплексное графическое сопровождение для Невский ART

(4)

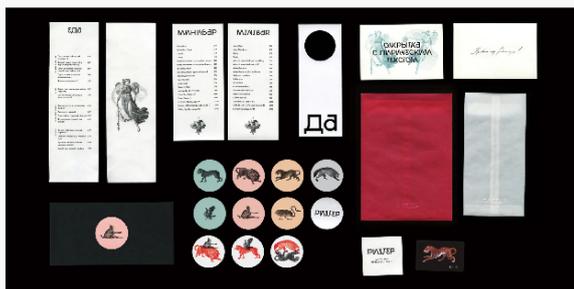
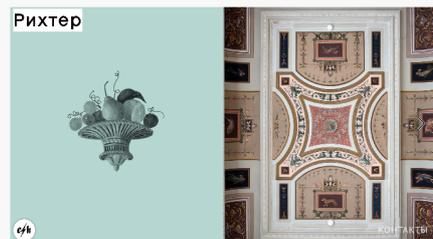
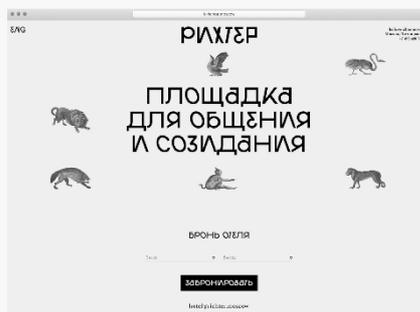
аналогии

76/44

заказчик Рихтер

дизайнер ESH группа

категория отель

спбгу

Диана Кузнецова

комплексное графическое сопровождение для Невский ART

(5)

заказчик Future of Music

дизайнер Ira Ivanova

категория музыкальный проект

год 2019

СПбГУ

Дина Кузнецова

аналоги

77/44

2022

комплексное графическое сопровождение для Невский ART

(6)

заказчик Arthur Simonini

дизайнер République Studio

категория сайт для музыкального продюсера

год 2021

СПбГУ

Дина Кузнецова

аналоги

78/44

2022

комплексное графическое сопровождение для Невский ART

(7)

заказчик WANDERLUST

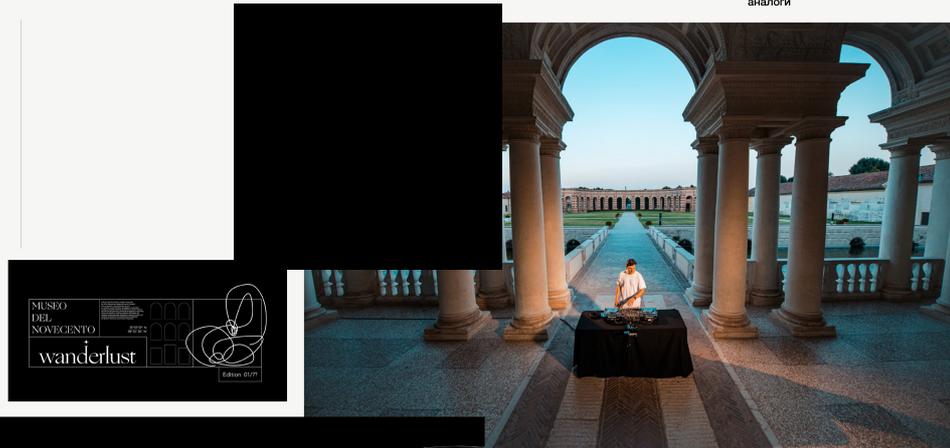
дизайнер Luca Ricci,
Tudor Laurini

категория многоплановый
арт-проект

год 2020

аналоги

79/44

продвижение культуры Италии

СПбГУ

Диана Кузнецова

комплексное графическое сопровождение для Невский ART

(8)

заказчик Chaumont
Graphic Design
Biennale '19

дизайнер Ines Cox

категория печатное
издание

аналоги

82/44

POST-MEDIUM
Biennale internationale
de design graphique
Chaumont 2019
profile_facebook.jpg

*(choose)
(character)*

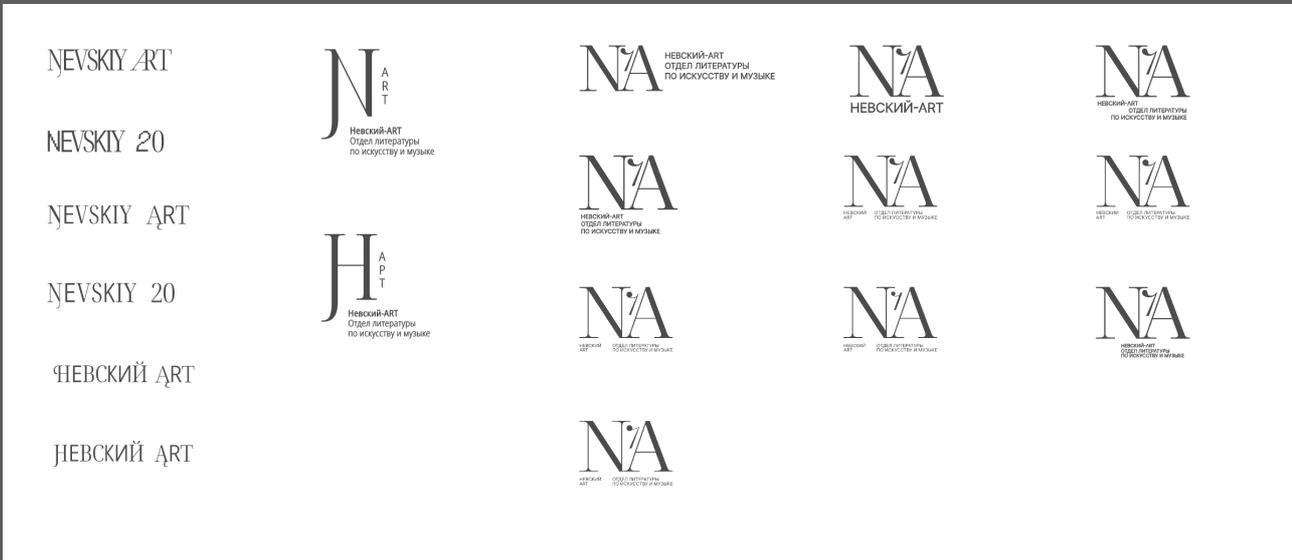
СПбГУ

Диана Кузнецова

комплексное графическое сопровождение для Невский ART

Приложение 2

Эскизы проекта

(04 . 02) РОТОНДА. 2 ЭТАЖ (20.00 – 21.30)

МУЗЫКА, СВЕТА, ПЛАМЕНИ И ЗВЕЗД }

f ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ

ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА АЛЕКСАНДРА СКРЯБИНА. ВЫСТУПАЮТ АРТИСТЫ ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТА. ЛЕКТОР И ВЕДУЩАЯ – МУЗЫКОВЕД, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ ЛЯРИСА ВОРОНЦОВСКАЯ.

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СКРЯБИНА

NEVSKIY20 ТОРЖАНАУКОВА 248 – 64 – 51 NEVSKIY_ART.RU TIMEPAD

(15 . 01) РОТОНДА. 2 ЭТАЖ (20.00 – 21.30)

ДЖАЗОВЫЙ МОНОЛОГ

СОЛЬНЫЙ ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ АРТЁМА ТЕТЕРИНА

В ПРОГРАММЕ УИЛЬЯМ ХЭНДИ ГЛЕН МИЛЛЕР
СОВРЕМЕННЫЙ ДЖАЗ ПО МОТИВАМ ДЭЙВА БРУБЕКА И ЧИКА КОРИА
СВИНГ В ДУХЕ ЭРЛА ХАЙНСА И ДЮКА ЭЛЛИНГТОНА

NEVSKIY20 ТОРЖАНАУКОВА 248 – 64 – 51 NEVSKIY_ART.RU TIMEPAD

(15 . 01) РОТОНДА. 2 ЭТАЖ (20.00 – 21.30)

СОЛЬНЫЙ ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ АРТЁМА ТЕТЕРИНА

ДЖАЗОВЫЙ МОНОЛОГ

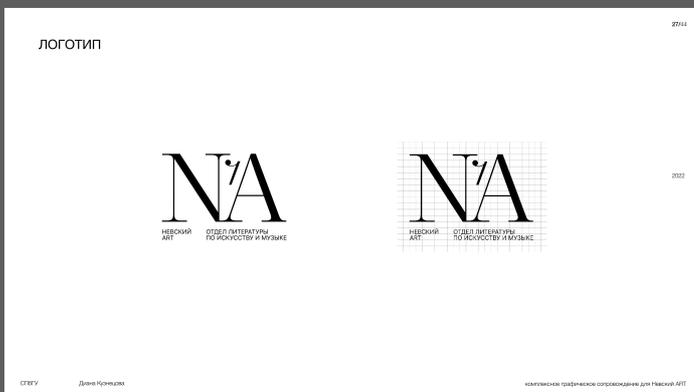
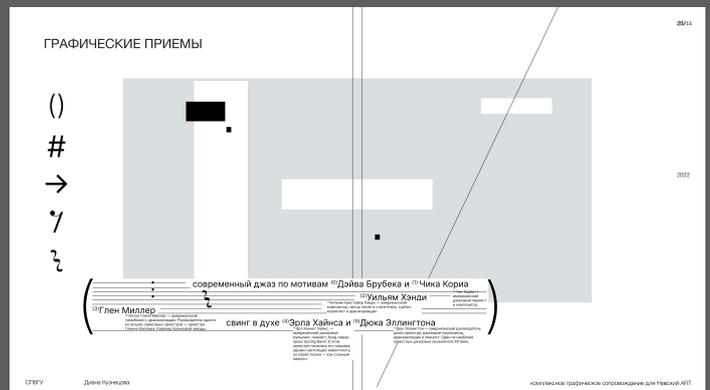
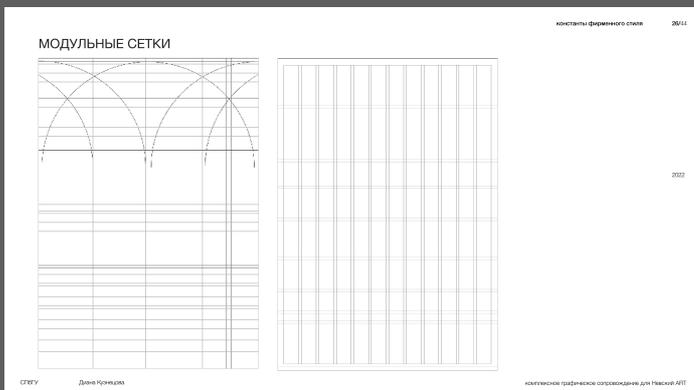
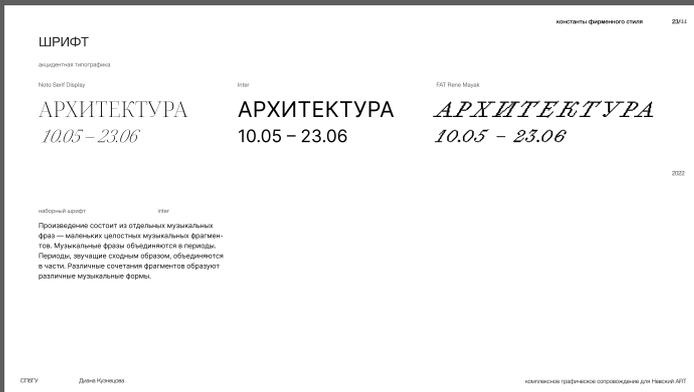
В ПРОГРАММЕ УИЛЬЯМ ХЭНДИ ГЛЕН МИЛЛЕР
СОВРЕМЕННЫЙ ДЖАЗ ПО МОТИВАМ ДЭЙВА БРУБЕКА И ЧИКА КОРИА
СВИНГ В ДУХЕ ЭРЛА ХАЙНСА И ДЮКА ЭЛЛИНГТОНА

NEVSKIY20 ТОРЖАНАУКОВА 248 – 64 – 51 NEVSKIY_ART.RU TIMEPAD

Реализованный проект

Константы фирменного стиля:

Подбор шрифтов, цветовой палитры, разработка графических приемов, построение модульных сеток, разработка логотипы и вариативного знака.

Носители:
Серия плакатов

ПЛАКАТЫ

Медиа заставки, посты в социальные сети

ЗАСТАВКА

