

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

Кафедра дизайна

Михайлова Кристина
4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

ТЕМА:

Разработка авторской дизайн-графики для Мариинского театра

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

Руководитель: член Союза художников России,
член Союза дизайнеров России
доцент кафедры дизайна
К.Г. Старцев

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

Санкт-Петербург, 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Тема	3
Основание для выполнения работы	3
Актуальность выбранной темы	3
Цель работы	3
Задачи проекта	4
Практическая значимость разработки	4

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

Аналитическая часть	5
Анализ аналогов по теме дипломного проекта	5
Разработка концепции проекта	12
Эскизное проектирование	12
Компьютерная разработка	17

Список литературы	17
Реализованный проект.....	18

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Авторская дизайн-графика для Мариинского театра

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработать дизайн-графику основанную на визуальном образе Мариинского театра.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

От Мариинского театра поступил запрос на создание дизайн-графики для текстильных изделий для сувенирной сети Мариинского театра, задача была частично решена на курсовой работе. Я решила продолжить разработку на дипломном проектировании, усложнить, масштабировать графику и предложить новые варианты использования графики для театра.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ

Мариинский театр — один из крупнейших музыкальных театров России, входит в список самых значимых музыкальных театров в мире, и на данный момент не имеет разработанной собственной высококачественной дизайн-графики под собственным брендом.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Исследование сувенирного магазина Мариинского и имеющейся сувенирной продукции
2. Исследование и сбор материалов об архитектуре и истории театра
3. Анализ тематических и концептуальных аналогов
4. Разработка концепции
5. Разработка дизайн-графики
6. Реализация графики на платке
7. Реализация графики на пакетах
8. Создание анимированного промо-ролика

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ

Театр проводник ценностей культуры, искусства. Разработанная графика для театра поможет посетителю и зрителю получить комплексное эстетическое впечатление. А сувенирная продукция позволит унести частичку красоты с собой.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

АНАЛИЗ ТЕМАТИЧЕСКИХ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ АНАЛОГОВ

В первую очередь, я просмотрела все самые известные в мире театры оперы и балета, изучила и проанализировала их сувенирную продукцию.

Я выявила общие черты присущие всем сувенирным магазинам этого формата, это - четкие категории сувениров по темам.

Можно выделить следующие основные категории на которых основана графика:

- сувениры (соответственно графика) где напрямую задействованы имя театра, то есть, в основном, это разные варианты применения лого на носители
- сувениры (соответственно графика) на тему знаковых постановок этого театра
- сувениры, основанные на графике архитектурных или знаковых интерьерных элементов конкретного театра
- сувениры (и графика) на общие темы музыки, оперы, балета
- художественные сувениры, авторские вещи.

Я разберу на примере ROYAL OPERA HOUSE, OPERA NATIONAL DE PARIS, METROPOLITAN OPERA основные идеи.

ROYAL OPERA HOUSE

В одной из коллекций задействован занавес на основной элемент графики, фотография оригинального занавеса используется для нанесения на разные предметы относящиеся к категории сувениров.

Также есть художественные платки с графикой по постановке “Гамлет” конкретно в рассматриваемом варианте. И по другим постановкам, это не относится конкретно к фирменным сувенирам, графика построена без отношения к ROYAL OPERA HOUSE. Но эта графика ярко выделяется на сайте поскольку формат платка и его функции предполагают интересные композиционные решения.

В другой коллекции существующий логотип театра масштабирован и демонстрирует свою красоту через детали, что тоже уже выглядит интереснее, чем мелкое изображение на большом пустом фоне.

ROH SHOP GIFT VOUCHER
(NOT FOR TICKETS)
from £10.00

NIGHT AT THE OPERA
HOUSE TOTE BAG
£20.00

ROYAL OPERA HOUSE
POCKET PHOTOBOOK
£12.95

AUDITORIUM NOTEBOOK
A5
£20.00

NIGHT AT THE OPERA
HOUSE CARD

AUDITORIUM MUG
£18.00

ROH BLACK WATER
BOTTLE

BLACK OPERA GLASSES
£50.00

RED SOUVENIR MUG

BLUE SOUVENIR MUG

GREY SOUVENIR MUG

MAGIC FLUTE PROGRAMME
TOTE BAG
£45.00

PLAYIN CHOC - ORGANIC
DARK CHOCOLATES
£3.30

NIGHT AT THE OPERA
HOUSE TEA TOWEL
£12.00

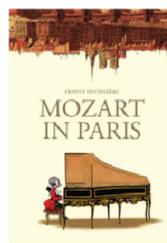
SHAKESPEARE FOLIO
POCKET SQUARE
£45.00

SHAKESPEARE RED &
GOLD FOLIO SCARF

ROH SHOP GIFT VOUCHER
(NOT FOR TICKETS)

MOZART IN PARIS BOOK
£14.99

COSTUME FABRIC
SCRUNCHIE

OPERA NATIONAL DE PARIS

Интересна для меня своей коллекцией RED VELVET, где Занавес взят за основу и создана целая коллекция сувениров. Минималистично, но с четким решением задачи - создание узнаваемого образа отсылающего к Парижской опере

Red velvet notebook
€ 19.95
€ 17.95 MEMBERS

Red Velvet Cushion Cover
€ 60
€ 54 MEMBERS

Tote Bag Red Velvet
€ 19.95
€ 17.95 MEMBERS

Tribute to the famous painter, this collection takes up the motifs of the monumental canvas of 220 m² inaugurated in 1964 and requested by André Malraux for the ceiling of the Opera Garnier.

CATEGORIES

15 products

SORT BY: our selection

Decoration

Decorative objects 5

Posters 1

Stationery

Desk accessories 2

Notebooks 4

Kitchen & Dining

Mugs & glasses 1

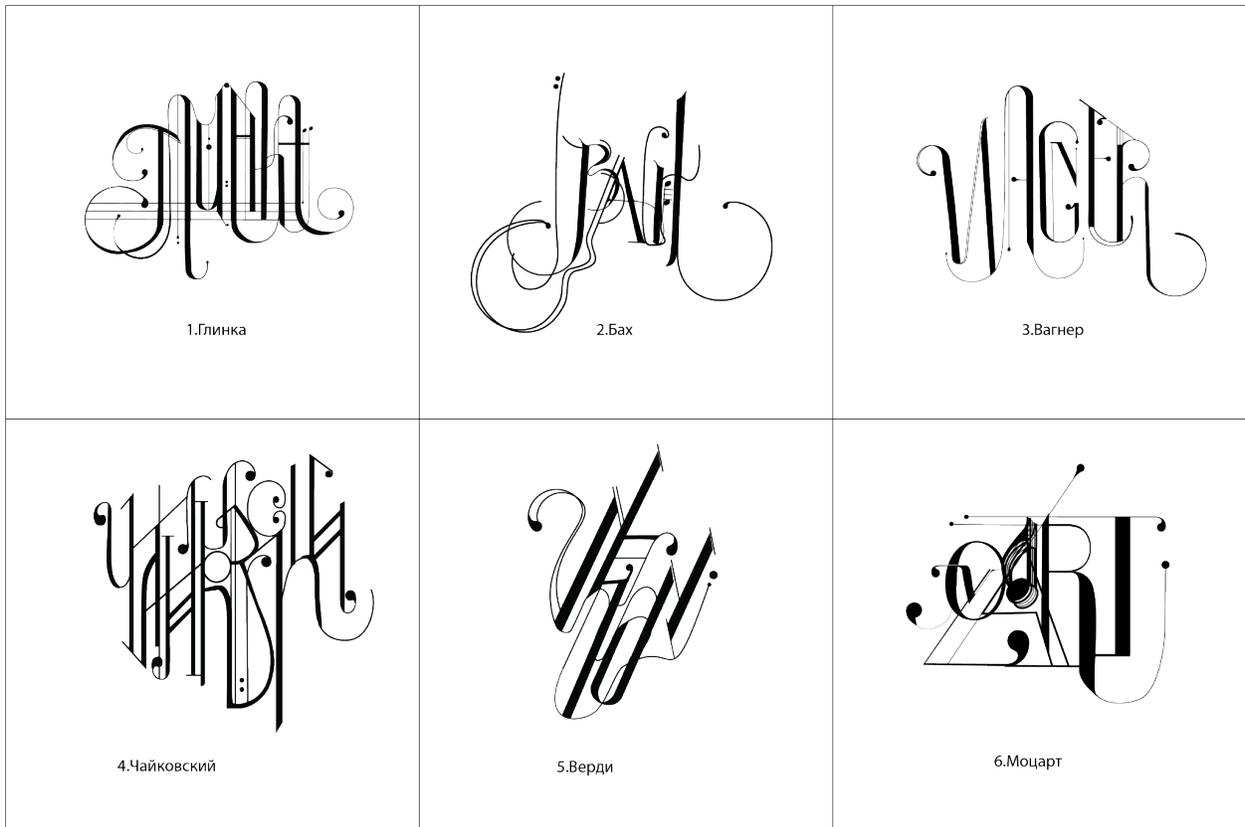
Концептуально интересна коллекция с рисунками Марка Шагала, где за основу взят расписанный художником потолок театра. Потолок является запоминающимся элементом и использовать его работы для создания на этой основе уникальных коллекции это удачный вариант.

METROPOLITAN OPERA

Здесь меня заинтересовала концептуальное решение использование люстры, я форма сразу же отсылает к METROPOLITAN OPERA и удачно выглядит графически. Разработана линейка сувениров и множество арт-объектов. Графика является стильной, мобильной и узнаваемой.

В дипломном проектировании я также использую наработки из своей курсовой работы, где мной для Мариинского театра были созданы музыкальные логотипы на основе имен знаменитых композиторов.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА

Концепция проекта заключается в создании графики на основе знаковых архитектурных элементов интерьера и знаменитого занавеса Мариинского театра.

Проведя визуальный анализ интерьеров театра, меня заинтересовали повторяющиеся орнаменты, на основании которых я могла бы сделать характерный для театра набор мотивов. Также, вспоминая анализ аналогов и идеи с демонстрацией занавеса в фирменной графике, было бы интересно разложить на пластические и графические составляющие занавес Мариинского театра.

Используя наброски с курсовой работы создать паттерны, которые визуально будут передавать разный ритм, отсылая нас к ритмам в музыке.

На совокупности всех собранных мотивов может строиться визуальный стиль проекта. А цветовая гамма будет разрабатываться на отдельных колористических задачах. В качестве основного демонстрационного носителя графики можно выбрать платок, на квадратной форме которого можно развернуть всю орнаментальную и живописную красоту театра. Как дополнительные единицы носители графики можно выбрать пакеты разной формы. Но графика, мобильна и может адаптироваться под другие носители стиля, в зависимости от потребности и запроса.

ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В первую очередь я собрала фото материал в театре. Затем отрисовала занавес и знаковые лепнины, создала паттерны из некоторых элементов, создала паттерн-кисти с некоторыми орнаментами на основе лепнин, рельефов театра. Подготовив себе набор инструментов из этих элементов графики, я приступила к эскизному проектированию. Я выбрала платок, как основную идею для реализации графики, и было создано много вариантов

композиций квадратного формата. Далее я разработала творческий логотип “Мариинский театр”, который потребовался для нанесения на платок. За основу использовался шрифт “Garamond”, поскольку его изящность с засечками отлично сочетается с характером театра и графики.

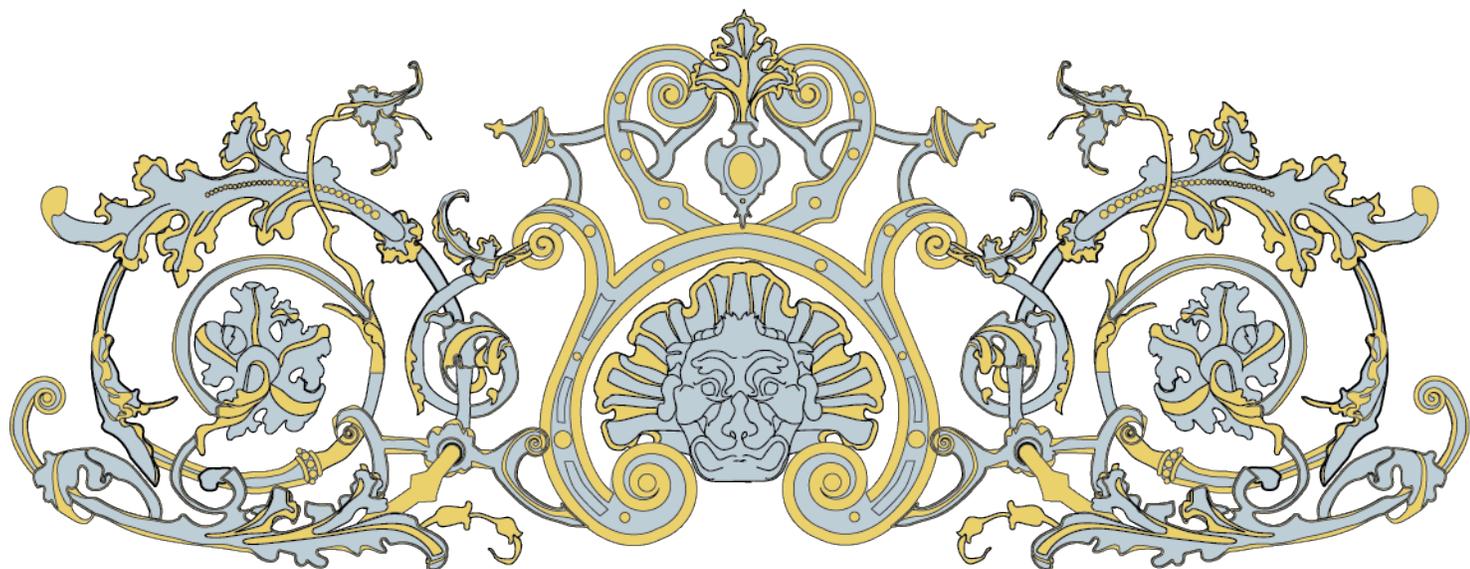
Я пробовала разные цветовые сочетания, поскольку графика данного проекта не ограничена в цвете концептуально.

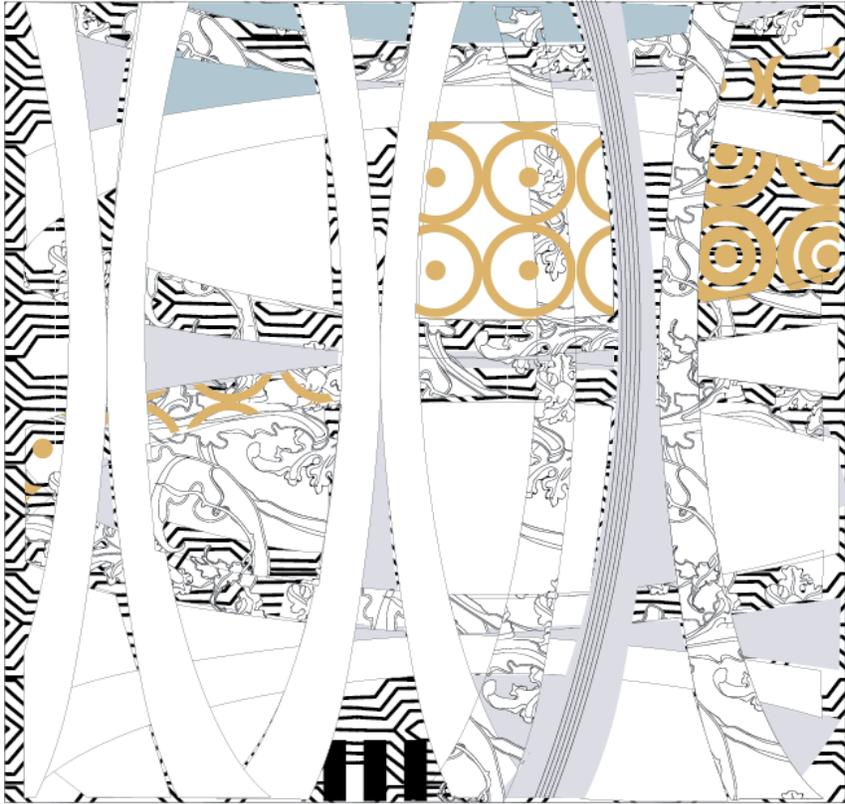
Далее я обратилась к своей курсовой работе использовала цветовую палитру, также дополнительно я взяла цвет который чаще всего встречается в театре - золотой в разных вариациях

Следующей идеей было разработать графику паттернов из моих логотипов и попробовать новые варианты графики для платков, используя все имеющиеся наработки.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Весь проект выполнен при использовании пакета программ Adobe. На первом этапе разработки основной программой являлся Adobe Illustrator. Далее работа с носителями осуществлялась в Adobe Photoshop. Предпечатная подготовка также выполнена в пакете Adobe .

СОСТАВ ПРОЕКТА

- 1.Логотип
- 2.Серия плакатов “ЗАНАВЕС” 77x77 см
- 3.Серия платков “ЛЕПНИНА” 77x77 см
- 4.Серия платков “КОМПОЗТОРЫ” 77x77 см
- 5.Набор открыток по сериям
- 6.Пакеты по сериям
- 7.Упаковочная бумага
- 8.Анимационный промо ролик

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Лола Г.Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования. Санкт-Петербург.: ИПК Береста, 2016

Майкл Эвами. Создание Логотипов. LOGO. Санкт-Петербург.: Питер-Пресс, 2009

Иоганнес Иттен. Искусство цвета, Аронов Д., 2018

Герберт Рид: Краткая история современной живописи

Интернет ресурсы:

- 1.<https://shop.roh.org.uk/>
- 2.<https://www.operadeparis.fr/>
- 3.<https://www.metoperashop.org/shop/>

Реализованный проект

