Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское художественное училище имени М.Б. Грекова» (РХУ имени М. Б. Грекова)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К выпускной квалификационной работе на тему:

Дизайн-проект графического обеспечения выставки

«135 поз чтения»

Студента группы 4Б1
Берковой Алисы Олеговны

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве

Рецензент _____

(подпись) (Ф.И.О.)

Ростов-на-Дону

2021

Содержание:

		Стр
-	**Введение**	
1.	**Обоснование темы**	
-	Актуальность и цель проекта	
-	Состав дипломного проекта	
-	Концепция ВКР	
-	Историческая справка	
-	Описание выставки «135 поз чтения»	
2.	**Аналитическая часть**	
-	Анализ современных тенденций	
-	Творческие источники: поиск (аналогов по теме проекта, сбор материалов)	
3.	**Предпроектный анализ**	
-	Характеристика объекта	
-	Эскизные материалы	
5.	Заключение	
6.	Список основных источников	

Введение

Дипломный проект представляет собой теоретическую и практическую деятельность и создание дизайн-проекта, являясь выпускной квалификационной работой. В процессе работы над проектом, было необходимо продемонстрировать компетентность в области графического дизайна и смежных отраслей. Целью выпускного квалификационного проекта является определение уровня подготовленности к выполнению должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требованиями, систематизирование и расширение знаний и практических навыков в решении сложных комплексных задач.

1. Обоснование темы

Актуальность и цель проекта

Актуальность дипломного проекта лежит в определении значимости Донской библиотеки как духовной доминанты города и её юбилея в качестве важного события для города Ростов-на-Дону в 2021 году.

Долгий путь эволюции прошли печатные издания, однако по-прежнему значение чтения книг не утратило свою актуальность и в наши дни. Важность чтения обусловлена развитием мышления, поддержкой активности ума, созданием общего объединяющего социального опыта, а этот опыт неразрывно связан с библиотеками в качестве хранилищ документов. Но сегодня во всем мире библиотеки все больше берут на себя роль общественных центров и становятся важной частью городской среды, каким стала Донская государственная публичная библиотека.

Директор Донской государственной публичной библиотеки Евгения Колесникова рассказывает: «Конечно, сегодня мы пользуемся абсолютно другой библиотекой, со всеми современными мультимедийными возможностями. А юбилейная дата (135 лет) — возможность напомнить о самых ярких страницах истории». Таким образом, выставка «135 поз чтения»

помимо своих основных целей будет являться презентацией современной библиотеки с ссылкой на нее богатую историю.

Цель проекта:

Разработать графическое обеспечение выставки «135 поз чтения» для успешного взаимодействия с целевой аудиторией и использования его в процессе привлечения к участию и посещению выставки.

Задачи:

— Провести анализ существующих отечественных и зарубежных аналогов фестивалей и выставок посвященных чтению;

— Разработать комплекс демонстрационных материалов для визуализации выставки «135 поз чтения» в соответствии с современными тенденциями и пожеланиями представителей Донской государственной публичной библиотеки;

— Привлечь внимание к выставке потенциальных участников с помощью веб-баннера, афиши и тд.;

— Обеспечить своевременное информирование и приглашение целевой аудитории о проведении выставки посредством группы плакатов, флаера, баннера и тд.

— Разработать посредством методов графического дизайна сувенирную продукцию, дипломы для участников и победителей выставки;

— Разработать по итогам выставки набор сопроводительных материалов (шаблон каталога и открытки).

Выставка «135 поз чтения» получит индивидуальную визуальную узнаваемость. Принципы проекта, подача материала, графическая презентация может быть адаптирована и применена для дальнейшего использования: в проекте заложена серийность, в контексте дополнения информации или ее изменения.

Состав дипломного проекта

В состав дипломного проекта входит:

1. Графическая подача

Состав пункта этого пункта соотносится с этапами проведения выставки:

I. Подготовительный этап:

- Логотип
- Флаер к участию (А5)
- Афиша к участию (А2)
- Веб-баннер для участников выставки (1200х800 px; 275х398 px)

II. Проведение выставки

- Серия плакатов для привлечения посетителей (А2)
- Веб-Баннеры (1200х800 px; 275х398 px)
- Флаеры (А5)

III. Заключительный этап:

- Дипломы участников и победителей (А4)
- Брошюры-программы с содержанием выставки (А5)
- Сувенирная продукция (значки, майки, закладки)

2. Пояснительная записка, сопровождающая дипломный проект, в печатном виде.
3. CD-диск, содержащий портфолио и пояснительную записку.

Концепция ВКР

Главными элементами проекта является стилизованные узнаваемые персонажи известных литературных произведений, выполненных в сочетании векторной графики и 3D моделирования. Было выделено несколько жанров и подобраны персонажи и позы, их характеризующие: научная литература — Аристотель в ванне, история — Наполеон Бонапарт, детектив — Шерлок Холмс, русские народные сказки — дед из сказки «Репка» и другие. Целевой

аудиторией являются читающие люди предпочитающие совершенно разные литературные жанры. Проект должен заинтересовать потенциальных участников и посетителей и выразить суть проводимого мероприятия.

Историческая справка

Донская государственная публичная библиотека, основанная 7 января 1886 года, празднует сегодня свой 135 летний юбилей. История создания библиотеки довольно любопытна: еще в 1884 году пользуясь представленным случаем приобрести дёшево собрание книг одной бывшей частной библиотеки (Г.А. Фронштейна), городская управа с разрешения Думы, имея в виду учреждение библиотеки, купила до 3000 названий книг на сумму около 5000 рублей. Этим положено было основание публичной библиотеки. В течение своей истории прошла много трансформаций. В 1974 году началось возведение нового здания библиотеки на улице Пушкинской. Его спроектировали архитектор Я. С. Занис и инженер Б. Н. Сидельковский, однако строительство затянулось на 20 лет и было окончено только в 1994 году. Архитектор здания Ян Семенович Занис говорил, что рассматривал библиотеку как духовную доминанту города.

Сегодня библиотека это современный информационный, общественный и культурный центр области, ресурсный центр в системе поддержки муниципальных библиотек и центр непрерывного образования библиотечных специалистов.

Донская государственная публичная библиотека – библиотека нового типа:

- публичная, максимально доступная для любого пользователя;
- многоязычная, имеющая фонды на всех видах носителей на многих языках;
- многокультурная, предоставляющая слово разным культурам на равных с другими основаниях;
- многофункциональная, отвечающая широкому спектру потребностей своих пользователей — от информационных до сервисных и досуговых.

Донская государственная публичная библиотека — один из крупных культурных центров г. Ростова-на-Дону. На ее базе проходят кинофестивали (немецкого, корейского, японского, индийского кино, «Российский киносеанс»). Действует более 20 абонементов и клубов для пользователей библиотеки. Наибольшей популярностью пользуются: «Мой XX век» (о наиболее выдающихся деятелях культуры и искусства), «Мой город: путешествие по Ростову во времени и пространстве», музыкальный салон Сусанны Арабкерцевой, киноклуб « АРС», театральная гостиная, в рамках которой действует театральная студия сотрудников ДГПБ « Все свои». Многогранна выставочная деятельность библиотеки — персональные и коллективные выставки изобразительного искусства, прикладного мастерства, детского рисунка, фотовыставки, книжные тематические выставки. Библиотека ежегодно проводит более 2 000 культурно-просветительских мероприятий, в которых участвуют свыше 110 тысяч человек.

Описание выставки «135 поз чтения»

В 2021 году исполняется 135 лет со дня основания Донской государственной публичной библиотеки, к этому событию Отдел искусств Донской государственной публичной библиотеки подготовит выставку «135 поз чтения».

«Система удобных поз для серьёзного чтения помогла бы сделать более удобоваримыми все виды литературы, включая те, которые переварить невозможно», — Рамон Гомес де ла Серна «Позы для чтения».

Взяв за основу шутливую идею испанского писателя авангардиста, представители публичной библиотеке с помощью средств графического дизайна хотят разработать выставку о наборе поз для читателя. На выставке будут представлены читательские позы, запечатлённые в жанре комиксов, живописных, графических работ, фотографий, стикеров и юмористических карикатур.

Работа над выставкой будет проведена в несколько этапов, каждый из которых предполагает использование специфичных графических приемов и методов решения поставленных задач. В первую очередь разрабатываются эскизы, векторные иллюстрации, утверждается персонажи, общие формы цветовая гамма.

В подготовительном этапе целевой аудиторией станут участники проекта: представители различных направлений визуальных искусств и студентов и учащихся, получающих художественные профессии. Исходя из примерного перечня тем работ будут в дальнейшем созданы образы персонажей для визуального сопровождения выставки.

Следующий этап выставки подразумевает привлечение уже потенциальных посетителей выставки, без привязки к художественным способностям. Закрытие, как и открытие сопровождается совместным тематическим флешмобом её участников и зрителей. В качестве заключительного этапа выставки будут созданы дипломы, каталоги и набор открыток.

2.Аналитическая часть

Анализ современных тенденций

В рамках этой квалификационной работы было проведено исследование современных тенденций в графическом дизайне.

Неоморфизм

В начале 2020 года распространился и сейчас продолжает набирать популярность тренд, который называют неоморфизмом. Термин неоморфизм образован от слов нео и скевоморфизм. Последнее в дизайне интерфейсов означает прием, когда элементы внешне уподобляются реальным вещам. Например, когда приложение калькулятора выглядит, как физический аналог.

Тренд на скевоморфизм был введен Стивом Джобсом и использовался в IOS до 2013 года. После в Apple упростили дизайн и, начиная с 7-ой версии операционной системы, скевоморфизм не использовали.

Неоморфизм – это новый взгляд на скевоморфизм. Сочетая в себе реалистичные элементы с плоским дизайном и искусным применением света и мягкой тени, интерфейсы в стиле неоморфизма получаются более чистыми,

одновременно футуристичными и реалистичными, а также привносят новый чувственный опыт в привычные интерфейсы.

Alexander Plyuto

Крафтовые элементы

Запрос на крафтовые элементы снова возвращается, проявляя тем самым некоторую цикличность. Это направление идет в общем тренде, который выражается в отказе от строгости и аккуратности в стилистике. Владельцы сайтов все чаще хотят видеть на них нарисованные вручную иллюстрации и шрифты, текстуры и зернистые эффекты.

Иллюстрации, нарисованные вручную, добавляют в интерфейс человечности, что особенно важно для сайтов, которым необходимо выделить свою ориентированность на заботу о людях. К таковым, например, относятся благотворительные фонды, медицинские организации, детские лагеря, проекты по улучшению окружающей среды и т.п.

Крупные бренды фотографиям предпочитают иллюстрации

Закономерно, что крупные бренды обратили на этот тренд внимание, чтобы достичь привлекательности и оставаться актуальным для своих потребителей. И пусть это выражается по-разному, но мы уже наблюдаем, как иллюстрация

играет более влиятельную роль, чем фотография. Потому что истории, рассказанные таким способом, гораздо более человечные. Отличным примером является McDonalds – более игривый и лаконичный дизайн позволил сделать приятным каждое обращение к услугам компании, при этом почтил историю возникновения бренда.

Turner Duckworth; фирменный стиль для McDonalds

Примитивизм

Другой популярный способ добавления классического искусства в графический дизайн — это направление примитивизма. Да, это те самые иллюстрации, которые называются «мой ребенок может рисовать лучше». В любом случае, те, кто понимает это конкретное направление искусства, высмеивают и наслаждаются лучшими сторонами примитивизма, интегрированными в цифровое искусство.

Минималистичные, упрощенные персонажи в 3D.

Персонажи сопровождают нас с самого детства, окружают нас повсюду и развиваются вместе с нами. Разумеется, герои историй и сказок были и в древние времена на наскальных рисунках, и на страницах старинных книг, но говорить о широком распространении визуальной культуры персонажей

можно только с началом кинематографа и мультипликационного кино. Значительно уменьшилось внимание к деталям одежды персонажей. Акценты смещены в сторону общего шейпа героя: все минималистичные персонажи обязательно имеют свою, особенную, узнаваемую форму. Их количество легко объясняется технологиями: такие мультсериалы легко рисовать, такие истории можно выпускать с короткой периодичностью.

Luiz Gustavo Czaik; иллюстрация для dribbble

3D-иконки и иллюстрации

Появление тренда на 3d иконки и иллюстрации я связываю с тем, что знания в области 3d стали более доступными. Появилось много курсов, уроков. Всем этим воспользовались дизайнеры и начали развивать эту тему создавая библиотеки 3d объектов.

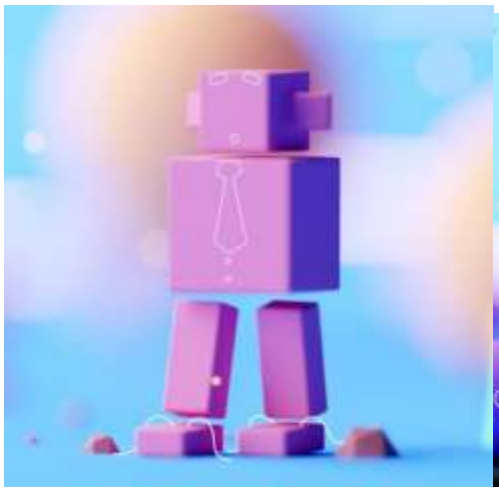
Luiz Gustavo Czaik; 3D-иконки

Это несложные формы и довольно простые и примитивные объекты, но которые отлично и свежо смотрятся в качестве визуала для проектов.

В результате проведенного анализа современных тенденций было принято решение использовать в проекте стилизованные 3D персонажи для соответствия этим тенденциям и привлечения необходимой аудитории.

Творческие источники: поиск (аналогов по теме проекта, сбор материалов)

В качестве основного референса были выбраны работы художника Gustavo Henrique и студии Cabeza Patata Studio. Они яркие, современные, привлекательные, простые в исполнении за счёт использования основных форм и дополнения в виде векторных деталей. Используя данную стилистику, проекту удастся привлечь своего свою целевую аудиторию.



Gustavo Henrique

Студия Cabeza Patata Studio; проект “100 лет женского суфражизма”

3. Предпроектный анализ

Характеристика объекта

Выставка посвященная 135-летию библиотеки «135 поз чтения», проводимая Отделом искусств, является объектом квалификационной работы.

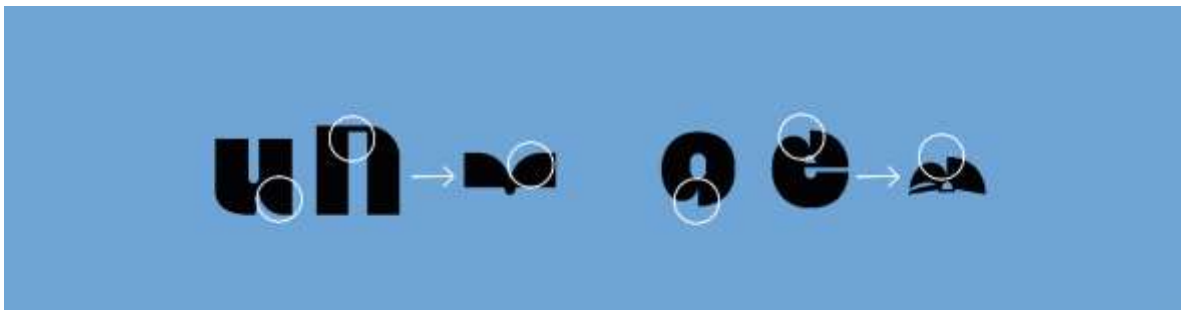
К участию в выставке «135 поз чтения» принимаются живописные и графические работы, фотографии, комиксы, карикатуры и инсталляции; участники не будут ограничены в выборе средств художественного исполнения.

Эскизные материалы

Логотипом для выставки «135 поз чтения» стала акцидентная шрифтовая композиция, включающая в себя аналогии с книгой и позами людей.

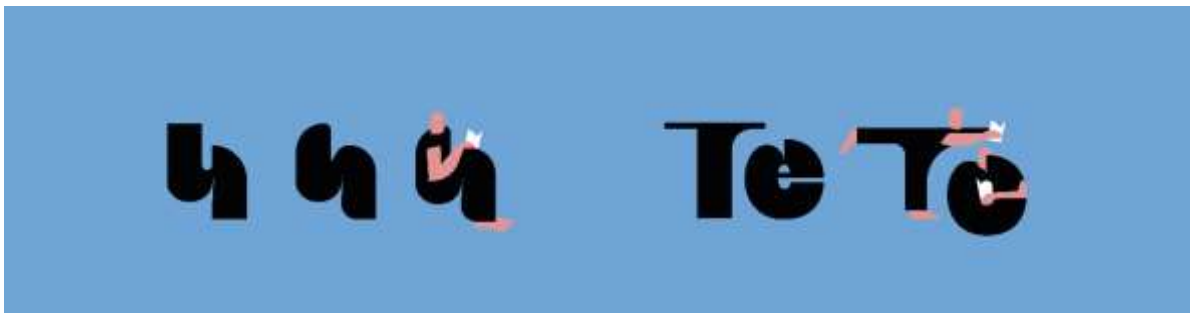
Обоснование формы логотипа, аналогия с книгой:

- контраст основного и дополнительного штриха имитирует; развернутую толстую книгу, схожую функцию играют скругления
- вогнутые части букв похожи на перелистываемые страницы крупной книги.



Обоснование формы логотипа, аналогия с позой человека:

- в необычной форме букв угадываются очертания читающего человека
- асимметрия букв, измененный кернинг намекает на положение близко находящихся людей, занимающих курьезные, иногда неудобные позы



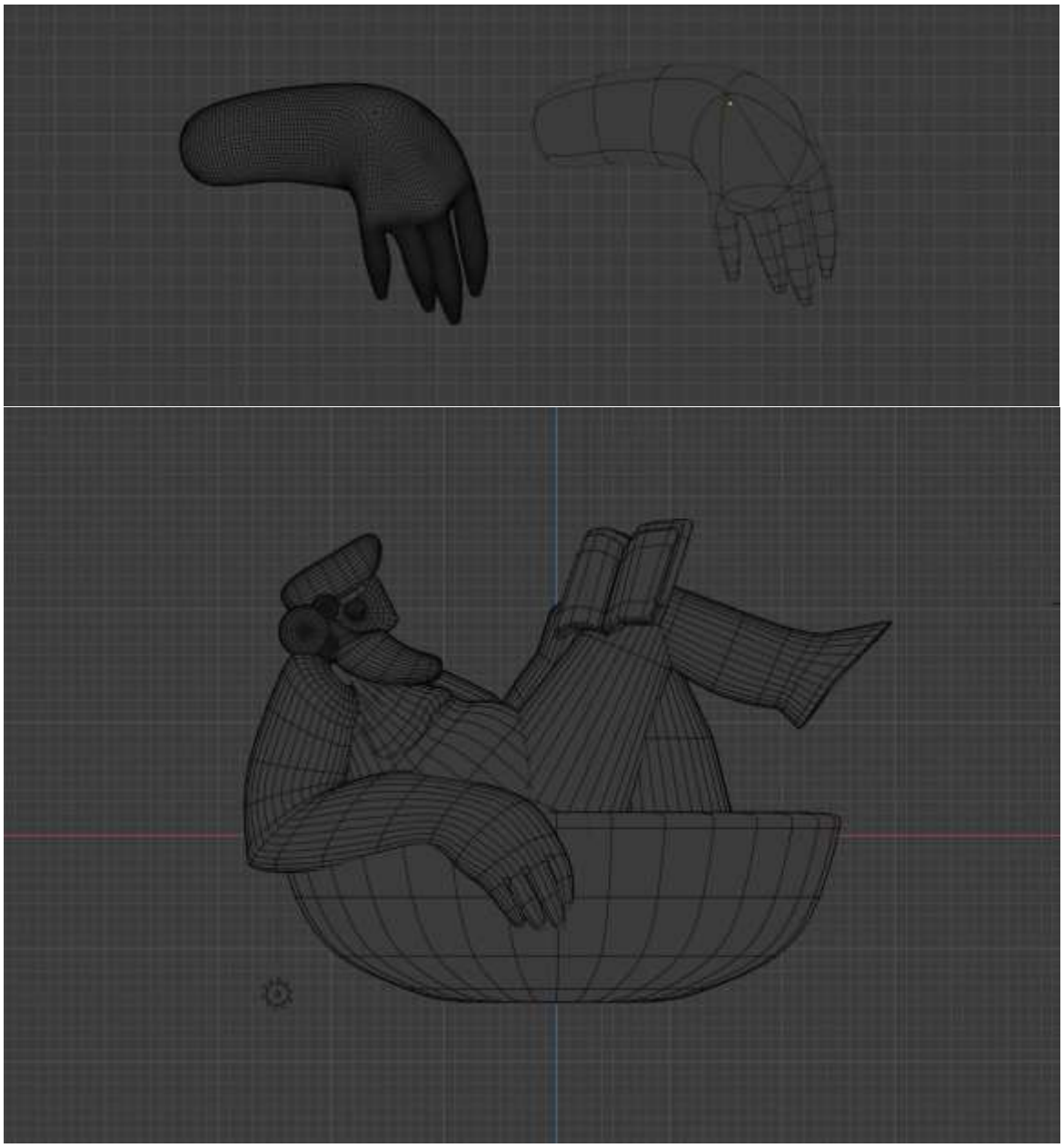
Изначально разрабатывались персонажи, с которыми целевая аудитория могла бы себя идентифицировать: гимнаст, домохозяйка, купальщица и др. герои, читающие книги.

Однако позже было решено разрабатывать персонажей соответствии с литературными жанрами чтобы показать характерные для этих жанров позы для чтения.

Поиск образов, эскизы (ручная графика):

Работа над персонажами в векторном редакторе (Ai):

Моделирование и рендер (программа blender):



Промежуточный вариант плаката:

Афиша для участников выставки А2

Горизонтальный веб-баннер для участников выставки 1200х800 px

Лицевая и обратная сторона флаера для участников выставки А5

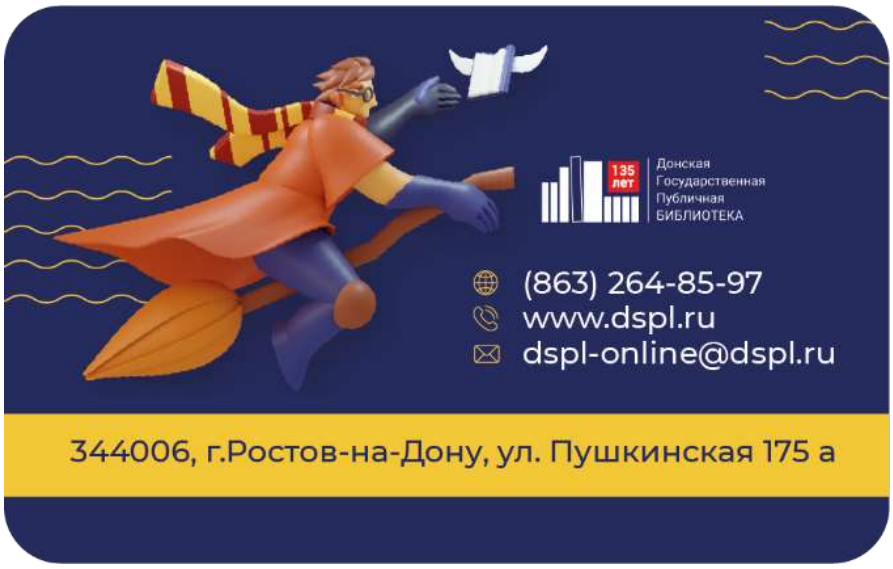
Баннер наружный 1,5 х2,5 м и афиша для посетителей выставки А2

Горизонтальный веб-баннер для участников выставки 1200х800 px

Лицевая и обратная сторона флаера для посетителей выставки А5

Диплом победителя А4 и сертификат участника А4

Пропуск в библиотеку 90х50 мм



Каталог по результатам выставки А5

135 Поэ
чтений
1-15
декабря
135
выставка

О выставке

В 2021 году исполнилось 135 лет со дня основания Донской государственной публичной библиотеки. Этому событию Отдел искусств Донской государственной публичной библиотеки посвящает свой конкурс-выставку «135 ПОЗ ЧТЕНИЯ».

Большой простор для фантазии дают размышления о разных позах и способах чтения у любителей различных литературных жанров.

В самом деле, по-разному ведь будут выбирать позу для чтения человек читающий детектив, научную литературу, женский роман, народную сказку, фантастику или инструкций по сбору мебели.

Варианты могут быть любые. Главное, что в этой игре, ища различные шутливые позы для чтения, мы лучше задумаемся что мы и зачем читаем.

Данный каталог представляет собой сборник лучших работ презентованных на конкурс-выставке «135 ПОЗ ЧТЕНИЯ».

приз зрительских симпатий

Пабло Пикассо
Чтение.
1953, х.м., размер

Пикассо изобразил Франсуазу в год, который станет их последним годом - осенью она заберет детей и оставит его, став единственной из его женщин, которая сумела проявить характер и противостоять его воле.

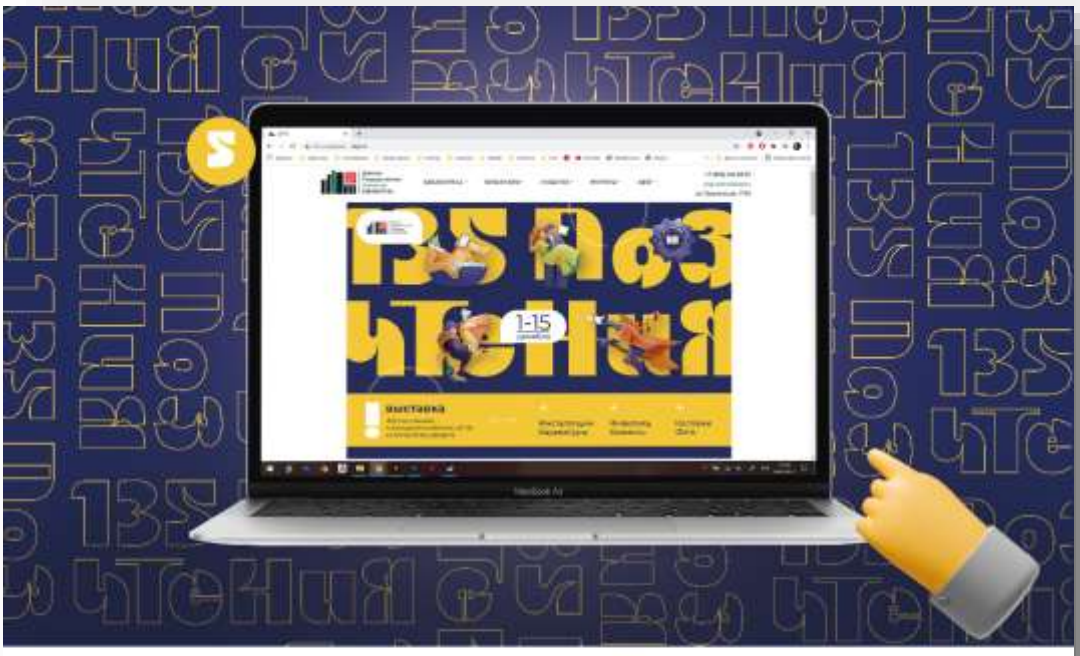
1 место
живопись

Анри Тулуз-Лотрек
Чтение газеты в саду
1890, х.м., 36.4×20.6 см

Вернувшись в Париж, Лотрек отважился написать Дэвиде и Мари Дио. Именно отважился, ибо его страшила мысль, что он не выдержит «сравнения с мсье Дега и будет выглядеть мелко»

презентация проекта

1
135 поз чтения
примите участие
до 1 октября
к 15 ноября
к 1 декабря
2
135 поз чтения
ждем всех
участвуйте
в выставке
3
участвуйте
в выставке
4
• 135 ПОЗ ЧТЕНИЯ •



6

7

8

5 – щит баннер 2000х800 см
6 – баннер модульный 15 х25 м
7 – лицевая сторона флаера А5
8 – оборотная сторона флаера А5

ГБПОУ РО «РКУ имени М.В. Грекова», выполнила Бисюкова А. С. 4 Б 1, руководитель Дорошина И. В.

135 поз чтения
выставка
1-15 декабря
выставка
Система удобных поз для серьёзного чтения помогла бы сделать более удобоваримыми все виды литературы, включая те которые переварить невозможно
Рамон Гомес де ла Серна
/// ДГПБ /// Пушкинская ул., 175А /// Вт – Пт: 10.00-20.00 /// Сб – Вс: 10.00-18.00 /// Пн – выходной /// вход свободный ///
Инсталляции
Карикатуры
Живопись
Комиксы
Коллажи
Фото

Список основных источников

- https://rostof.ru/articles/knizhnaya-sokrovishchnica-v-etom-godu-donskoy-publichnoy-biblioteke-135-let Ксения Полеева/27.01.2021/Книжная сокровищница: в этом году Донской публичной библиотеке — 135 лет
- https://don24.ru/rubric/kultura/prazdnik-ves-god-donskaya-publichnaya-biblioteka-otmechaet-25-letie.html Начали открытием в вестибюле

исторической экспозиции/ 24 января 2019 13:08/ Праздник весь год: донская публичная библиотека отмечает 25-летие

- http://www.dspl.ru/biblioteka/o-biblioteke/ официальный сайт О библиотеке
- https://vc.ru/design/178662-devyat-glavnyh-trendov-v-ux-ui-dizayne-v-2021-godu Девять главных трендов в UX/UI-дизайне в 2021 году
- https://freelance.today/trendy/17-trendov-illyustracii-i-graficheskogo-dizayna-2020-goda.html 17 трендов иллюстрации и графического дизайна 2020 года
- https://adindex.ru/publication/opinion/creative/2020/03/20/280260.phtml/20 Марта 2020 3D и максимальная детализация: тренды дизайна персонажей 2020/ Полина Богданова