

Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет искусств
Кафедра дизайна

Старых Ольга, 4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

ТЕМА:

Дизайн печатного издания «Экспериментальный шрифт, логотип и верстка в дизайн-проектировании»

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

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

Санкт-Петербург, 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Тема
2. Основание для выполнения работы
3. Актуальность выбранной темы
4. Цель работы
5. Задачи проекта
6. Границы проекта
7. Практическая значимость разработки

ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Аналитическая часть

- a) Составление имиджевого портрета будущего издания
- b) Анализ аналогов

2. Концептуальная часть

- a) Создание концепта издания
- b) Структура издания

3. Проектная часть

- a) Эскизное проектирование
- b) Компьютерная разработка проекта
- c) Вывод на планируемые носители информации

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Аналоги;
2. Эскизы;
3. Реализованный проект

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

Тема

Дизайн печатного издания «Экспериментальный шрифт, логотип и верстка в дизайн-проектировании».

Основание для выполнения работы

Тема рекомендована кафедрой.

Актуальность выбранной темы

Шрифт — один из ключевых элементов проектирования, поэтому попытка систематизации учебных заданий, использующих шрифт, как основное изобразительное средство, в одном сборнике является актуальной темой.

В сборнике представлены работы студентов дизайнеров-графиков кафедры дизайна СПбГУ. Кроме того, если затрагивать методологическую составляющую издания, книга транслирует оригинальный подход к построению педагогической работы, что тоже является интересным и актуальным для интересующихся в этой области.

Печатное издание, также, является удобным форматом для презентации проектов на выставочных мероприятиях.

Цель работы

Создание сборника, демонстрирующего и структурирующего методику создания шрифтов, логотипов и работу с версткой на примере студенческих работы программы «Графический дизайн».

Задачи проекта:

1. Анализ аналогов
2. Создание дизайн-брифа с обозначением целевой аудитории, компетенцией продукта и др.
3. Создание творческой концепции
4. Изучение и отбор материала для печатного издания
5. Систематизация образцов студенческих работ по разделам
6. Разработка структуры печатного принципов структуры
7. Создание макета сборника

Границы проекта

Сборник включает в себя студенческие экспериментальные работы в области типографики. Весь контент делится на три основные группы: шрифт, логотип и верстка. Каждая из групп представлена в рамках определенных учебных заданий по авторской методологии доцента кафедры дизайна Константина Григорьевича Старцева для второго и третьего курсов бакалавриата и первого-второго курсов магистратуры. Названия заданий: «Исследование материала», «Создание декоративного шрифта. Сложные сетки», «Визуализация пословиц», «Оп-арт», «Дизайн-графическое сопровождение коллекции одежды», «Dada клаузуры», «Пластический рассказ» о форме предмета», «Поэзия дадаистов прочитанная сегодня».

Критерием для отбора работ является их новизна: в сборник приоритетно отбираются работы, созданные за последние 5 лет. В раздел «верстка» попадают такие типографические формы (терминология по Я. Чихольду) как плакаты, книги, буклеты, ярлыки и др.

Текстовое содержание сборника включает в себя сопровождающую информацию: название задания, имя автора, год, курс, краткие искусствоведческие справки и другую дополнительную информацию, создающую нарративную среду для восприятия шрифтов, логотипов и верстки.

Практическая значимость разработки

Издание может использоваться в качестве методологического пособия по дизайн-проектированию, как подарочное издание, приуроченное к двадцатилетию кафедры дизайна СПбГУ.

Данное печатное издание может также использоваться для презентации образовательной программы «Графический дизайн» факультета искусств СПбГУ на различных мероприятиях.

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Аналитическая часть

Анализ аналогов

В рамках работы над дипломным проектом мною был проведен поиск и анализ тематических и стилистических аналогов.

1. «АВС», Диана Солказьян

Книга Дианы Солказьян «АВС» является ключевым элементом в работе с референсами. Она является и тематическим аналогом. Сборник во многом захватывает смежные компетенции: представление работ разного формата в одном издании. Изначально, книга была мне интересна так же в концептуальном плане, однако глобальные цели оказались слишком разными - в работе Дианы Солказьян методология выходит на первый план и много внимания уделяется разъяснению структуры образовательной программы, в моем проекте акцент будет направлен на отдельные проектные задания. В стилистическом плане мною были отмечены умение располагать объекты сложной формы на разворотах, а также деление визуального пространства на контрастные смысловые блоки.

2. «Гиперкуб», издательство INTERFACE

«Гиперкуб» стал для меня основным примером философии изложения материала. Книга состоит из разворотов, на которых находятся большие схемы-иллюстрации и краткая аннотация. Весь текст набран двумя размерами шрифта за исключением нескольких разворотов. Основные цвета книги - черный, красный и белый (цвет бумаги). Книга является отличным примером как малыми средствами можно добиться большой выразительности, и при общем ощущении простоты, поддерживать интерес от разворота к развороту.

(Изображения аналогов содержатся в Приложении)

Концептуальная часть

Разделы издания

Все работы в сборнике представлены примерами заданий из авторской программы Константина Старцева, и делятся на три тематических раздела: шрифт, логотип и верстка.

Навигация построена по двум принципам:

1. Перекрестная -
2. Последовательная - соответствует основным разделам сборника

Типографика

Типографика транслирует идею простоты: используется один шрифт, один цвет и один кегль шрифта для информационных блоков. Таким образом, типографика книги как бы поддерживает визуальную и смысловую первостепенность студенческих работ, являясь «фоновой музыкой», контекстом - на который обратит внимание лишь тот, кто заинтересуется.

Проектная часть

Эскизное проектирование

Первым этапом является разработка эскизного макета сборника со свободной выкладкой с целью определить наиболее выразительные сочетания работ. На этом этапе происходит отсев или замена иллюстративного материала.

Вторым этапом является разработка вариантов шаблонов с общей для каждого разворота информацией (навигационной). Выбирается самый подходящий из разработанных вариантов и включается в макет.

Таким образом, получается эскизный макет, готовый для дальнейшей компьютерной верстки.

Компьютерная разработка

К этапу компьютерной разработки проекта относится проработка эскизного макета в завершённое печатное издание. Начинается формирование визуальной айдентики и совмещение всего контента в единую визуальную структуру - структуру издания.

Вывод на планируемые носители информации

Изначально работа планировалась как многостраничное издание, которое будет представлено в печатном виде для аттестации выпускной квалификационной

работы, однако ввиду форс мажорных обстоятельств в 2020-м году и связанного с этим перехода защиты в онлайн-формат, проект будет представлен в виде интерактивной презентации всех разворотов на сайте выпускных работ кафедры дизайна.

(Развороты из готового печатного издания находятся в Приложении).

Список литературы

«Гиперкуб», издательство INTERFACE

«АВС», Диана Солказьян

«Сад расходящихся тропок», Х. Л. Борхес

«Облик книги», Ян Чихольд, Издательство Студии Артемия Лебедева

«Новая Типографика», Ян Чихольд, Издательство Студии Артемия Лебедева

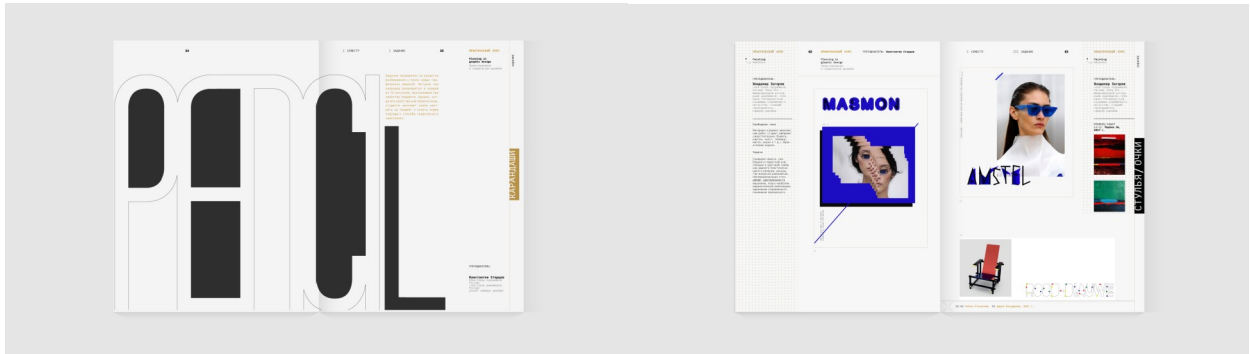
«Art 11'80 Die Internationale Kunstmesse», Design: Wolfgang Weingart

«The Swiss Underground Music Scene of the 80s», Design: Patrick Frey

«Rasterfahndung: Das Raster in der Kunst nach 1945», Design: «Stapelberg & Fritz»

Приложение

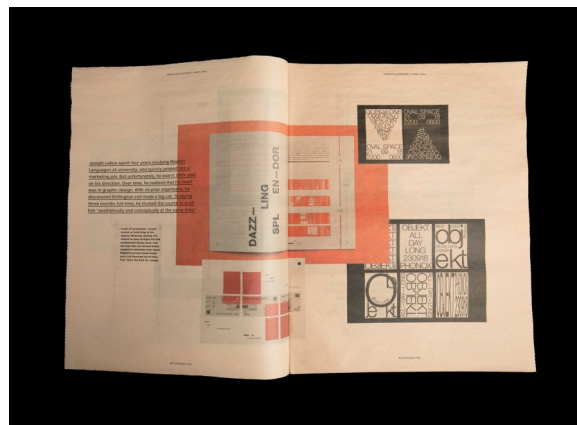
Анализ аналогов

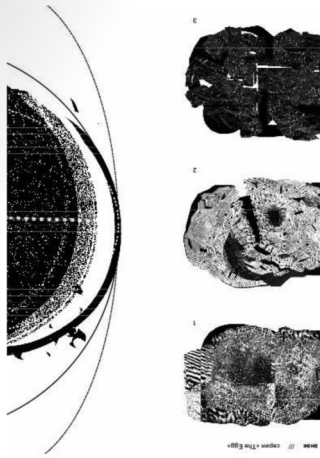
«ABC», Диана Солказьян

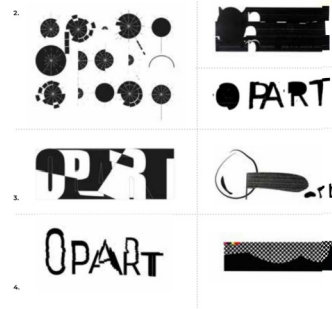
«Гиперкуб», издательство INTERFACE

Журнал Shilington Post

«ОПАРТ» стр. 37, стр. 32

- оп-арт
- оп-арт арт
- оп-арт искусство
- художественное
- название второй
- половина 20 века,
- использующие
- оп-арт.
- Эстетическая
- специфика оп-
- арт заключается
- в шпале
- классической
- перспективе
- шрифтоформи
- виденные
- виртуального
- оптического
- пространства.
- Создается иллюзия
- движущего
- пространства,
- плоскостное
- восприятие
- картин
- скручивается.

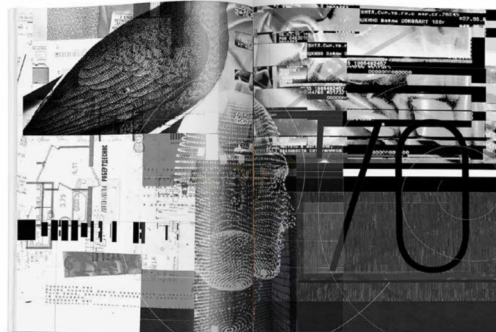
1. Артем Мукомов, 2017 2. Алёна Стасюлюк, 2018 3. Алексей Дмитриев, 2016 4. Артем Мукомов, 2017 5. Алёна Стасюлюк, 2018 6. Алексей Дмитриев, 2016 7. Артем Мукомов, 2017 8. Алёна Стасюлюк, 2018

набор дельта СМБУ

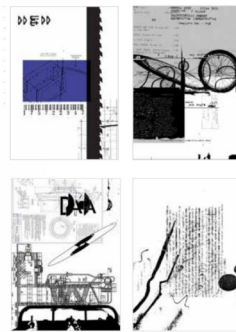
Задание:

Создание словесно-визуального полиграфического издания на тему: «Поэзия дадаистов прочитанная сегодня» из клаузур.

Дадаизм или дада — авангардистское нигилистическое движение (по большей части, в живописи и литературе), которое зародилось в Швейцарии во время Первой мировой войны и просуществовало с 1916-го по 1922-й год. Стиль возник как реакция на ужасы войны, бессмысленность уничтожения человеческих жизней. Главными причинами всех вооруженных конфликтов дадаисты считали рационализм и логику, поэтому фундаментальными ценностями их художественного движения стали цинизм, отсутствие эстетики, отрицание стандартов, иррациональность и разочарованность.

1. фотографии «что бы это значило?»
2. рисунки невозможных вещей,
3. дизайн логотипа DA-DA,
4. дизайн сумасшедших букв,
5. аппликации из напечатанной полиграфии.

1. Артем Мукомов, 2017 2. Алёна Стасюлюк, 2018 3. Алексей Дмитриев, 2016 4. Артем Мукомов, 2017 5. Алёна Стасюлюк, 2018