

Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет искусств
Кафедра дизайна

Ким Ксения, 4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

ТЕМА:
Разработка графического сопровождения
коллекции одежды дизайнера Rei Kawakubo Art of the In-Between

Направление 54.03.01 “Дизайн”
квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель:
старший преподаватель кафедры дизайна
К.Г.Старцев

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

Санкт-Петербург, 2021 год

Содержание

Вводная часть

1. Тема выпускной квалификационной работы
2. Основание для выполнения работы
3. Актуальность
4. Цель проекта
5. Задачи проекта
6. Практическая значимость проекта

Основные этапы работы.

1. Теоретическая основа проекта
2. Анализ аналогов по теме дипломного проекта
3. Концепция проекта
4. Эскизное проектирование
5. Компьютерная разработка проекта
6. Вывод на планируемые носители информации
Компьютерные технологии, использованные в проекте

Список источников.

1. Список литературы
2. Интернет-ресурсы

Приложение.

1. Стилистические аналоги
2. Тематические аналоги
3. Концептуальные аналоги
4. Эскизное проектирование
5. Проект

Вводная часть

1. Тема выпускной квалификационной работы

Разработка графического сопровождения коллекции одежды дизайнера Rei Kawakubo Art of the In-Between.

2. Основание для выполнения работы

Выпускная квалификационная работа. Проект по собственной инициативе.

3. Актуальность

Одежда - одна из множества граней искусства. Во все времена художники одними из первых предчувствовали тенденции к переменам и это прочитывается в картинах, керамике, скульптуре, литературе. Однако, люди далекие от искусства ежедневно выражают посыл посредством выбранного наряда. Рей Кавакубо – феномен в мире моды, неординарная скромная и безусловно талантливая личность. Материалом для коллекций служат моменты и опыт прошлого и настоящего, но парадоксально итогом творчества становится нечто, что явилось из будущего. Задача графического дизайна в данном случае выступить в роли посредника или же переводчика смыслов с языка тканей и форм на язык композиции и шрифта.

4. Цель проекта

Разработать графическое сопровождение коллекции одежды модельера Rei Kawakubo под названием Art of the In-Between.

5. Задачи проекта

Исследование материалов по заданной теме

Поиск и анализ стилистических аналогов

Аналитическая часть. Разработка брифа

Разработка концепции проекта

Определение состава проекта

Проектирование. Графическая составляющая. Печатные издания и цифровые носители.

- Теоретические

Изучение состава коллекции и ключевых опор дизайнера.

Исследование существующей графической составляющей модного дома.

Анализ и сбор аналогов по теме.

Разработка концепции

Исследование ценностей и позиционирования компании.

- Проектные

Построение графического образа на основании концепции и позиционирования бренда

Структурирование

Разработка носителей печатанных и цифровых.

6. Практическая значимость проекта

Графическое сопровождение коллекции требуется для более глубокого погружения потребителя в заложенный посыл автора. Также дизайн косвенно влияет и на коммерческий успех коллекции. Разработка является единым организмом с коллекцией, что выделяет ее относительно остальной индустрии моды.

Основные этапы работы

- Теоретическая основа проекта

Исследование структуры сферы деятельности заказчика и позиционирования компании

- Анализ аналогов по теме дипломного проекта

Тематические аналоги (по теме проекта, наиболее близкие, прямые аналоги)

Концептуальные аналоги (концептуальные идеи и решения, могут быть из других областей – фильмы / архитектура и т.д.)

Стилистические аналоги (визуальные аналоги, близкие по стилю или концепции проекта)

Стилистические аналоги

В качестве стилистического аналога я рассматривала работы дизайнера Летиции Лин (Тайвань) основная ее деятельность разработка плакатов и экспериментальная типографика. В ее работах прочитывается динамика, смелость и открытие новых стилистических решений посредством игры с формами. Интересный подход к проектированию подтолкнул меня к идее дипломного проекта – графическое сопровождение коллекции одежды дизайнера.

Тематические аналоги

Тематическим аналогом послужил непосредственно сайт компании *Comme des Garçons*. Поскольку ключевой опорой дизайнера Рэй Кавакубо является японская философия ваби-саби, я посчитала важным в поисках тематического аналога в первую очередь обратиться непосредственно к разделам косвенно относящихся к компании, в данном случае это сайт.

Сайт компании выступает в качестве площадки на которой разворачивается шоу. На сайте представлены материалы с показов, работы фотографов и выступления артистов, все это объединено стилистически посредством графических элементов, шрифтов, верстки и анимации.

Также в качестве прямого аналога выступил проект дизайн студии *Wanaga Studio* (Индонезия) айдентика для производителя ткани которая используется в качестве упаковочной обертки в японской технике фурушики. Аналогом послужила сама идея фурушики, которая далее будет использована для приглашений на показ дизайнера.

Концептуальные аналоги

«Дизайн-код» (Лола Г.Н.) благодаря данной книге концептуальным аналогом стала сама природа, так как Рэй Кавакубо опирается на философию ваби-саби, ее истоки отражаются в мире, который нас окружает. Совершенные в своем несовершенстве формы вдохновляют и позволяют работать вне границ и шаблонов.

Подводя итог можно утверждать – проектирование данной дипломной работы опирается на японский стиль жизни в сочетании с видением графического дизайнера сквозь призму своего опыта.

Список источников

Книги :

1. Г.Н. Лола. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования. Санкт-Петербург. Издательство "Береста". 2016.

Интернет-ресурсы

1. <https://www.behance.net/gallery/54145767/Experimental-Chinese-Typography-Taiwan-Indie-Music>
2. https://www.nytimes.com/2017/05/01/fashion/rei-kawakubos-comme-de-garcons.html?emc=edit_tz_20170505&nl=t-magazine&nid=18073374&te=1
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Rei_Kawakubo/Comme_des_Gar%C3%A7ons_Art_of_the_In-Between
4. <https://www.behance.net/gallery/9284961/Katowice-Street-Art-Festival-silkscreen-poster-series>
5. <https://www.behance.net/gallery/21557595/Wolfgang-Weingart-Exhibition-Poster>
6. <https://fonts.google.com>
7. <https://www.comme-des-garcons.com/>

Приложение

Стилистические аналоги

Аналоги

Экспериментальная китайская типографика - Тайваньская инди-музыка

Используя внешние характеристики четырех музыкальных стилей (поп, рок, хип-хоп и народные песни) с помощью различных экспериментальных методов, эстетические концепции, содержащиеся в традиционных китайских шрифтах, реорганизованы и разработаны с регулярностью штрихов, чтобы отразить стиль китайских иероглифов, красота и чувство времени, а затем использование различных средств и методов для представления экспериментальных независимых музыкальных визуальных творений.

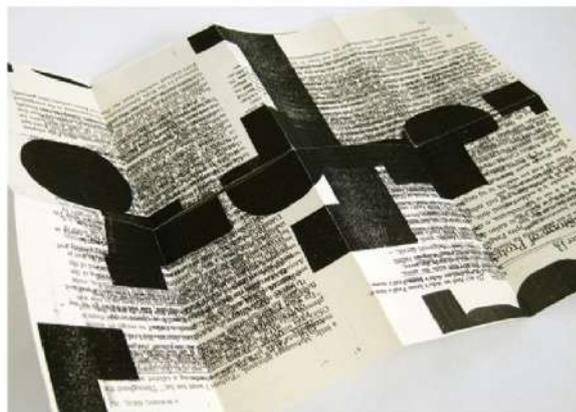
<https://www.behance.net/gallery/54145767/Experimental-Chinese-Typography-Taiwan-Indie-Music>

Динамика, разнообразие, уникальность, манифест - вот ключевые слова, которыми определили стрит-арт организаторы фестиваля в Катовице. Визуальная идентичность этого события символизировала столкновение часто сопоставляемых энергий, возникающих из уличного искусства и высвобождаемых на время фестиваля.

<https://www.behance.net/gallery/9284951/Katowice-Street-Art-Festival-silkscreen-poster-series>

Тематические аналоги

Эскизное проектирование

Проект

тема дипломной работы

Разработка графического сопровождения коллекции одежды дизайнера Rei Kawakubo Comme des Garçons

Руководитель:

Старцев Константин Григорьевич
доцент кафедры дизайна

Руководитель теоретической части:

Позднякова Ксения Григорьевна

кандидат искусствоведения,
доцент с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой дизайна.

Актуальность

Вариативность и изменчивость нашего непостоянного мира напрямую влияет на пути самовыражения и одежда один из главных инструментов в данном случае. Рей Кавакубо и каждая её коллекция олицетворяют дух времени захватывая немного из прошлого и заглядывая в будущее. Философию модного дома Comme des Garçons признают как звезды мировых масштабов так и многие критики искусства. Одежда - язык самовыражения, а графический дизайн в данном случае выступает в качестве переводчика смыслов, с языка ткани и кроя, на язык формы и шрифта.

О заказчике

Рэй Кавакубо - дизайнер одежды, глава модного дома Comme des Garçons родом из Японии. В своей разработке опирается на основные понятия японской философии - ваби, саби, юген, сибуй. (отсутствие броскости, акцент на следы времени, функциональная красота и недосказанность)

https://www.nytimes.com/2017/05/01/fashion/rei-kawakubo-comme-des-garcons.html?mc=edit_tz_20170505&nl=f-magazine&nid=18073374&te=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rei_Kawakubo/Comme_des_Gar%C3%A7ons_Art_of_the_In-Between

Состав проекта

- разработка плакатов к выставке коллекции
- бриф
- разработка приглашений, трансфера

