

Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет искусств
Кафедра дизайна

Матыжева Екатерина, 4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

Тема:

Комплексное графическое сопровождение мероприятия
“День Балтийского моря”

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

Руководитель:
старший преподаватель кафедры дизайна
Т.И. Александрова

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

Санкт-Петербург, 2021 год

Вводная часть	2
Тема выпускной квалификационной работы	2
Основание для выполнения работы	2
Актуальность	2
Цель проекта	3
Задачи проекта	3
Основные этапы работы	4
Теоретическая основа проекта	4
Анализ аналогов по теме дипломного проекта	4
Тематические аналоги	4
Концептуальные аналоги	6
Стилистические аналоги	8
Концепция	8
Эскизное проектирование	10
Компьютерная разработка проекта	11
Вывод на планируемые носители информации	11
Список использованной литературы	1
Список интернет-ресурсов	12
Приложения	13
Аналоги	13
Приложение 1. Тематические аналоги	13
Приложение 2. Концептуальные аналоги	15
Приложение 3. Стилистические аналоги	17
Эскизное проектирование	17
Приложение 4.	17
Приложение 5.	18
Приложение 6.	19
Приложение 7.	19
Приложение 8.	20

Вводная часть

1. Тема выпускной квалификационной работы

Графическое сопровождение мероприятия “День Балтийского моря”.

2. Основание для выполнения работы

Тема проекта выбрана в связи с моей заинтересованностью культурой народов Балтийского региона и желанием раскрыть, передать важность совместного решения проблем экологии Балтийского моря.

3. Актуальность

На сегодняшний день в России теме загрязнения уделено недостаточно внимания. По данным Стратегии экологической безопасности было выявлено 340 объектов накопленного вреда окружающей среде – это территории и акватории, объекты капитального строительства, заводы и свалки, являющиеся источником вреда не только для природы, но и для каждого жителя страны. Стоит отметить нехватку мусороперерабатывающих комплексов, отсутствие разделения бытовых отходов, а главное – дефицит веры людей в свою причастность к изменению ситуации в лучшую сторону.

Интересна тема восприятия «балтийской культуры» жителями Санкт-Петербурга. Море задает единый ритм жизни, культурный контекст, прочитывающийся в традициях многих стран. Море – объединяющее неотъемлемое звено, формирующее наш быт и характер поведения. Санкт-Петербургу идея объединения чужда, но, информируя об истории и культуре Балтийского региона, можно побудить людей почувствовать свою причастность к его общим проблемам.

В связи с актуальностью проблем очень важно уделять особое внимание мероприятиям, посвященным объединению, природе и осознанной жизни. Подобные праздники и фестивали создаются не только для отдыха, а, в первую очередь, для освещения глобальных тем, касающихся каждого. Они информируют людей через развлекательные программы и не перегруженные

лекции, вдохновляют и побуждают к действию, в данном случае — заставляют задуматься о важности окружающей среды, о ее безопасности и защите. Это способ коммуникации между разными народами, между людьми и природой, который особенно актуален в современном мире.

4. Цель проекта

Разработка дизайн-графического сопровождения мероприятия «День Балтийского моря» в Санкт-Петербурге.

5. Задачи проекта

/ выявление основной концепции мероприятия, пула идей, ключевых слов, передающих замысел

/ эскизирование, поиск визуальных образов, передающих заложенную идею

/ изучение коммуникативной роли графического дизайна в организации мероприятия

/ анализ тематических, концептуальных и стилистических аналогов по теме проекта

/ разработка аналитической части дизайн-брифа

/ определение основных форматов и носителей материала и разработка сценария их взаимодействия

/ разработка графики (формирование графической концепции)

/ разработка печатных и цифровых носителей

6. Практическая значимость проекта

Разработанный проект может быть реализован в рамках Дня Балтийского моря в Санкт-Петербурге. На основе предложенной концепции может быть разработано графическое сопровождение для других мероприятий,

посвященных проблеме экологии, осознанной жизни и устойчивому развитию.

Основные этапы работы

1. Теоретическая основа проекта

День Балтийского моря учрежден Фондом Джона Нурминена и проводится во многих городах Балтийского побережья. Его концепция гибка и универсальна, что открывает множество путей для формирования интересной графической концепции.

Центральной точкой проведения мероприятия можно считать город Хельсинки, Финляндия. День обогащен мероприятиями: лекциями, конкурсами, детскими программами. Он имеет широкую известность и отмечается жителями многих городов.

2. Анализ аналогов по теме дипломного проекта

А. Тематические аналоги ¹

В Санкт-Петербурге проводится большое количество мероприятий, так или иначе связанных с Балтийским морем: Балтийский Культурный Форум, Балтийская биеннале современного искусства, Балтийский Форум циклической экономики, Международный Балтийский морской форум, Международный экологический Форум "День Балтийского моря" и др. Большинство мероприятий рассчитано на профессиональную аудиторию и не являются популярными среди широкой аудитории. У всех вышеперечисленных событий достаточно шаблонная визуальная идентификация, не отражающая "культурный код" региона, но соответствующая традициям оформления мероприятий делового характера. В связи с этим, в рамках анализа тематических аналогов рассматривалась визуальная идентификация экологических и музыкальных фестивалей, рассчитанных на широкую целевую аудиторию, айдентика локальных общественных пространств и брендов, связанных с морской тематикой.

¹ Тематические аналоги / Приложение 1

/ Bankito Cultural Music Festival

<https://www.behance.net/gallery/40982519/16-Bankito-Cultural-Music-Festival-Identity>

Bankito Cultural Music Festival – это фестиваль на открытом воздухе, посвященный музыке и борьбе за экологию. Визуальная айдентика фестиваля – яркий пример подачи информации через продуманную типографику и графику, создающую диалог между зрителем и основной концепцией мероприятия. Сопровождение фестиваля напрямую относит зрителя к проблеме загрязнения воды, привлекает внимание, но при этом не кажется чересчур вызывающим, кричащим. В проекте использована современная интересная типографика и подобраны акцентные цвета, помогающие выделить разработку среди остальных.

/ K-30. Sea Space Backyard

https://www.behance.net/gallery/102131803/K-30-Sea-Space-Backyard?tracking_source=search_projects_recommended%7Ceco%20fest

K-30 Space – креативный кластер и концертная площадка на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Архитектурное решение площадки спроектировано в бюро Rhizome Group, автор визуальной айдентики – Дмитрий Ширяев. В данном проекте стоит отметить единство средового и визуального решения и соответствие эстетике морского порта, которая четко прослеживается во всей разработке. Пространство разграничено грузовыми контейнерами. Визуальная айдентика проекта строится на типографике – использовании характерного шрифта и графических обозначений, которые стилистически отсылают к докам. В основе разработки лежит яркая, запоминающаяся идея, которая прочитывается в каждой детали.

/ Borealis

http://www.ermolaevbureau.com/projects/borealis_identity/

Borealis – это торговая марка ведущей рыболовной компании в России, которая владеет траловым флотом и занимается рыбной ловлей в северных морях. Айдентика бренда основана на визуальных свойствах самого продукта – дикой, северной, глубоководной рыбы. По словам авторов проекта, каждый из 9 видов рыб, представленных в продуктовой линейке, имеет свои уникальные особенности. Дизайнеры исследовали все виды рыб и разработали визуальную систему, которая “отражает узнаваемые визуальные

и поведенческие элементы каждой рыбы”. Ключевые метафоры проекта – “морская стихия, дикая природа, северное сияние, рыба кожа, лед, волны”. Образ передан с помощью расплывающихся (будто от воды) пятен, уместного блюра в сочетании со строгим шрифтом, минимальной палитры без ярких, режущих глаз, вспышек цвета.

/ “Книги у моря”

<http://booksandsea.ru>

Книги у моря – Петербургский книжный фестиваль, проходящий в открытом пространстве “Севкабель Порт”. Графическое сопровождение напрямую перекликается с концепцией мероприятия. Легкие линии повторяют движение воды и не перебивают текст, а только подчеркивают информацию, заложенную в нём. Стоит отметить разнообразие предложенных форматов фестиваля (от профессиональных мероприятий до ярмарки и детских программ).

В. Концептуальные аналоги ²

/ Коллекция *Jil Sander +*

Jil Sander – один из самых известных Модных Домов мира. Одежда от Jil Sander уже много лет является эталоном минимализма лаконичности и элегантности по всему миру. Создавая данную коллекцию, дизайнеры Модного Дома вдохновлялись природными текстурами и оттенками. Использовались простые, легкие формы и линии, а также «естественные» цвета (песок, лаванда, океан и т. д). Отдельное внимание хочется уделить оформлению презентаций каждой коллекции Jil Sander. Например, на официальном сайте «шапки» большинства разделов оформлены в виде фотографий, отражающих природную эстетику.

/ «*Anne with An E*»

«Энн» – канадский телесериал, основанный на романе «Энн из Зелёных Крыш», написанном Люси Мод Монтгомери. Книга адаптирована обладательницей премии «Эмми» Мойрой Уолли-Бекетт. Премьера сериала

² Концептуальные аналоги / Приложение 2

состоялась 19 марта 2017 года на канадском телеканале CBC и стриминг-сервисе Netflix 12 мая 2017 года.

Данный аналог может показаться далёким от разработки, но идеологически данный сериал связан с концепцией проекта: важное место в сериале уделяется роли природы. Атмосфера сериала, которой зритель проникается на протяжении всех сезонов, необыкновенно легкая, расслабляющая, умиротворяющая. В сюжете прочитывается линия взаимодействия главной героини и природы. Её дом находится на острове Принца Эдуарда (Канада), окруженном заливом Св. Лаврентия. На протяжении всех сезонов зритель проникается эстетикой природы, а именно: её бесконечных полей, чарующего побережья, высоких скал, уютных тропинок вдоль садов и лесов.

/ Heim & Kinfolk

В данном аналоге меня привлекла легкость и минималистичность подачи материала журналов. Эстетика скандинавского дизайна и воздушная современная верстка. Выразительные кадры, грамотно скомпонованные тексты статей отражают простоту, ясность, «природу» образа. Осознанность в каждой детали, отсутствие лишнего, мешающего восприятию информации.

Отдельное внимание хочется уделить «ужинам», которые организует Kinfolk по всему миру. Основная идея мероприятий заключается в объединении и сплочении всех гостей, в уютных пикниках на природе, в долгих, непринужденных беседах, в отдыхе от суеты и будничной серости жизни.

/ Cogito

Автор: Татьяна Фомина
Руководители: К.Г. Старцев,
Г.Н. Лола

Идея книги заключается исключительно во вдохновении и эстетике. Главное – чистая графика, настраивающая на определенные эмоции и чувства. Стоит подчеркнуть минималистичность графики, тонкую типографику, отсутствие резких цветов. Проект вызывает ощущение умиротворения, спокойствия и уюта.

С. Стилистические аналоги

Стилистические аналоги (приложение 3) формируют базу для определения возможных графических средств и приемов, которые соответствуют направленности проекта.

Концепция

Представленный проект можно разделить на две основных части:

1. *создание подробного сценария-концепта мероприятия*
2. *разработка комплексного графического сопровождения*

1. Сценарий

В связи с отсутствием единой концепции проведения “Дня Балтийского моря” на территории России, на первом этапе работы было принято решение углубиться в разработку сценария фестиваля.

“День Балтийского моря” – это международный фестиваль, объединяющий множество инициативных проектов, реализуемых по всей территории балтийского региона. На основном сайте, посвященном данному дню, указано краткое описание фестиваля: *“Цель Дня – пробудить в людях внимательность, интерес к проблемам моря и научиться ценить его, уважать, призвать каждого минимизировать его загрязнение / загрязнение окружающей среды в целом. Помимо этого, цель Дня Балтийского моря – расширить кругозор, предоставив информацию о природе, культуре и истории моря через лекции, специальные программы и др.”*

Опираясь на ключевые ценности фестиваля, была разработана программа мероприятий, затрагивающих разные роды деятельности жителей региона: *ecology (экология), design & culture (дизайн и культура), lifestyle (образ жизни), ethnography & geography (этнография и география), economy (экономика)*.

Продуманный сценарий фестиваля не только позволяет глубже погрузиться в тему проекта, но и рождает “собранность”, ясное видение необходимого образа разработки.

2. Комплексное графическое сопровождение

Психолог Ричард Грегори (1970) был убежден, что визуальное восприятие информации зависит от заранее сформировавшегося представления

человека об увиденном. Исходя из теории, распознавание мозгом тех или иных образов основывается на контекстуальной информации, сохраняемой им на протяжении всей жизнедеятельности.

В разработке сопровождения фестиваля одну из основных ролей играет эстетика Балтийского региона, складывающаяся из стиля поведения, традиций и характера жителей. Вдохновением для создания графических образов послужил ряд слов-ассоциаций, связанных с жизнью на Балтийском побережье – скандинавская эстетика, простота и минималистичность в одежде и образе жизни. Отдельное внимание уделялось природе и ландшафтам Балтийского моря (песчаный берег, галька, изломы льда, холод, тростник). Так в сопровождении возникли тонкие линии, не режущие глаз цвета и простые формы. В графике присутствуют элементы морских навигационных систем – сетка, цифры и координаты, строгие “колбы” расписания.

Формирование ассоциативных рядов с тематикой фестиваля и их перенос на графический язык позволяет создать необходимый диалог между зрителем и разработкой.

“О чем может быть этот фестиваль?” - один из основных и первых вопросов, заданных не только самой себе, но и коллегам в начале разработки комплексного сопровождения.

По результатам опроса были выделены основные коды:

О море. Об экологии. О традициях. О вдохновении. О каждом из нас. О том, что нас волнует. (Софья Насимова, Анна Бузулеева, Ксения Кузнецова, Анна Чернышева, Егор Васильев, 4 курс)

В ходе исследования из всех вариантов был отмечен часто повторяющийся предлог “О”. Он является прямой и главной направляющей отсылкой к концепции, а также служит одной из форм графических элементов (например, в плакатах). Нужно отметить, что во время изучения ответов на поставленный вопрос зародилась идея проявляющегося логотипа “БАЛТИЙСКОЕ **МОРЕ**”. В основе задумки заложена метафора *постепенной концентрации* на теме фестиваля, *осознания* зрителем важности решения общих проблем Балтийского региона. Ключевые слова: *focus, perceptual, cognition* - процесс фокусировки, медленного восприятия и познания.

Отдельное внимание стоит уделить фотографиям, созданным в процессе проектирования. Их идея направлена на ощущение единения с природой и чувство умиротворения. На фотографиях нет лишнего информационного шума, только два главных героя: человек и море. Они взаимодействуют друг с другом, являются частью одной системы. Подобная метафора подталкивает

зрителя к мысли о его влиянии на жизнь Балтийского моря, в особенности, на экологические проблемы.

Подбор шрифтовой пары также играет важную роль в комплексном сопровождении. Шрифт Helvetica Neue выбран, как основной. Он современный, простой, легко считываемый и имеет множество начертаний. Вторым шрифтом был выбран Cormorant Garamond.

Сочетание моноширинного шрифта и антиквы - это метафора взаимодействия нового и старого времени. Балтийское море существовало миллионы лет назад и существует до сих пор.

Эскизное проектирование

1. Эксперименты

/ Поиск метафоры

В процессе работы были предприняты многочисленные попытки компоновки фотографий в пространстве. Например, в плакате. Проблема заключалась в том, что такой вариант напоминал журнальную верстку, поэтому впоследствии было принято решение отказаться от этой идеи и придумать более метафоричный и привлекающий внимание образ. (Приложение 4)

// Поиск метафоры

В поиске метафорических смыслов зародилась идея фокуса / расфокуса, в которой фотография в плакате компоновалась с размытым изображением, отсылая зрителя к идеи фокуса на главном (в данном случае, на море и его проблемах). В замысле было отказано, так как данная метафора плохо считывалась и в плакатах снова напоминала журнальную верстку. Предыдущая проблема не была решена. (Приложение 5)

/// Поиск метафоры

На этот раз была разобрана идея изображения фрагмента карты Балтийского моря. Получившаяся фигура получилось выразительной, но не отражала концепцию и основное настроение мероприятия. Образ "в лоб". (Приложение 6)

/ Уточнение концепции, рождение образа

После нескольких попыток найти нужный образ (приложение 7) было принято решение вернуться к началу и подробнее вникнуть в концепцию фестиваля. Возникла идея обыгрывания географического названия "БАЛТИЙСКОЕ **МОРЕ**",

а из нее элемент графики – “расплывающаяся” буква О. Совместив наиболее удачные фрагменты графики из предыдущих этапов проектирования и новую идею, удалось собрать целостный образ комплексного графического сопровождения мероприятия. (Приложение 8)

2. Сведение всего к единому стилю и работа над составом сопровождения

3. Вывод на планируемые носители

Компьютерная разработка проекта

В ходе работы над проектом использовались следующие программы:

/ Adobe Indesign 2020 – работа с текстом, верстка печатного издания и презентации.

/ Adobe Illustrator 2020 – создание графики, логотипного блока, подбор цветовой палитры и шрифтовой пары, создание плакатов

/ Adobe Photoshop 2020 – обработка схем и карт Балтийского моря

/ Adobe Lightroom 2020 – обработка фотографий

/ Adobe After Effects 2020 – создание анимации

/ Платформа Readymag – разработка сайта фестиваля

Вывод на планируемые носители информации

Печатное издание – 145 x 215 мм.

Плакаты А1 – 594 x 841мм.

Сайт для компьютеров и больших экранов – 1920 x 1080 px.

(Приложение 9)

Список использованной литературы

1. Лола Г.Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования.: Санкт-Петербург: ИПК Береста, 2019.
2. Латур, Б. Где приземляться? Опыт политической ориентации / Б. Латур. – Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019.

3. Чихольд, Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера / Я. Чихольд. – Москва: Студия Артемия Лебедева, 2018.
4. Иоханнес, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе.: Москва: Издатель Дмитрий Аронов, 2019.
5. Томас Гэд. 4D брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики.: BookHouse Publishing AB, 2001.
6. Вольф, Ю. Школа литературного и сценарного мастерства: От замысла до результата / Ю. Вольф. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2020.

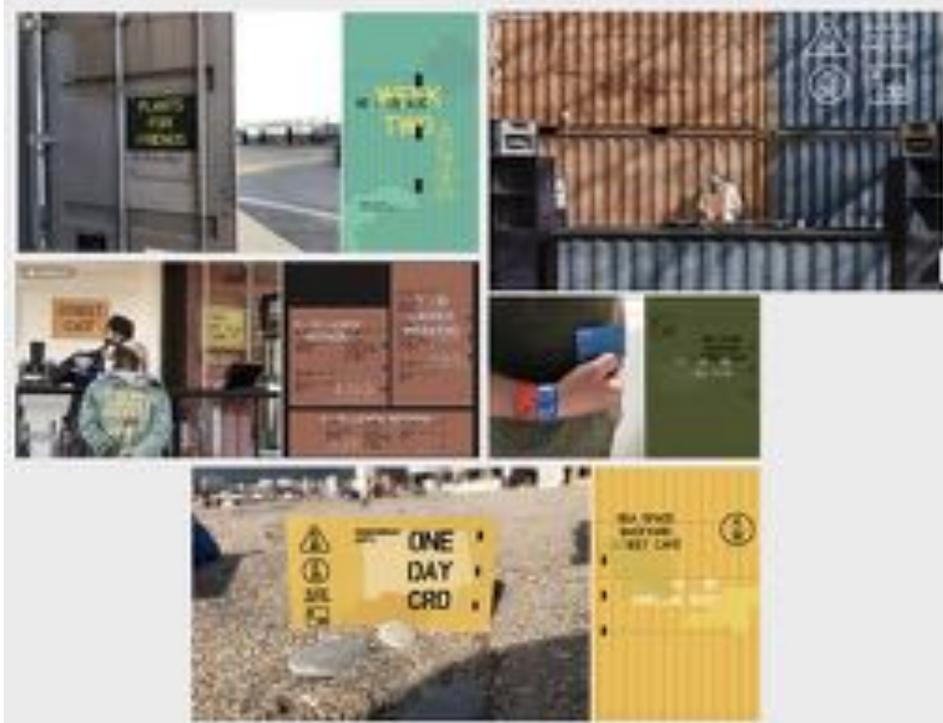
Список интернет-ресурсов

1. Baltic Sea Day. <https://itameripaiva.fi/en/> (январь, 2021)
2. Baltic Sea | Countries, Location, Map & Facts / Сайт: [britannica.com](https://www.britannica.com) (февраль, 2021) <https://www.britannica.com/place/Baltic-Sea>
3. Heim Studio. <https://heimstudio.ru> (март, 2021)
4. Kinfolk. <https://www.kinfolk.com> (март, 2021)
5. Шесть основных экологических проблем Балтийского моря, их последствия и способы преодоления / Сайт: greenologia.ru (май, 2021) <https://greenologia.ru/eko-problemy/gidrosfera/baltijskoe-more.html>
6. Baltic Sea | HELCOM <https://helcom.fi> (январь, 2021)
7. Baltic Sea Day | HELCOM <https://helcom.f> (январь, 2021) <https://helcom.fi/helcom-at-work/events/events-2021/baltic-sea-day-2021/>
8. Pinterest. www.pinterest.com (март-май 2021)
9. Behance. <https://www.behance.net> (март-май 2021)
10. Мосин Олег Викторович. Основные экологические проблемы Балтийского моря и пути их решения / Сайт: cyberleninka.ru (апрель, 2021) <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-ekologicheskie-problemy-baltiyskogo-morya-i-puti-ih-resheniya>

Приложения

Аналоги

Приложение 1. Тематические аналоги

КНИГИ В МОРЯ

ПЕТЕРБУРГ
ИВНЮНЬ
ВЕСТИГАЛЬ

МАСТЕР-КЛАССЫ

ИВНЮПРОГРАММА
ОТ ЖУРНАЛА
«ИСКУССТВО ИВНЮ»

УНИ «ОТКРЫТОЙ БИБЛИОТЕКИ»
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 3

ИВНЮНАЛ РЕМАРКА

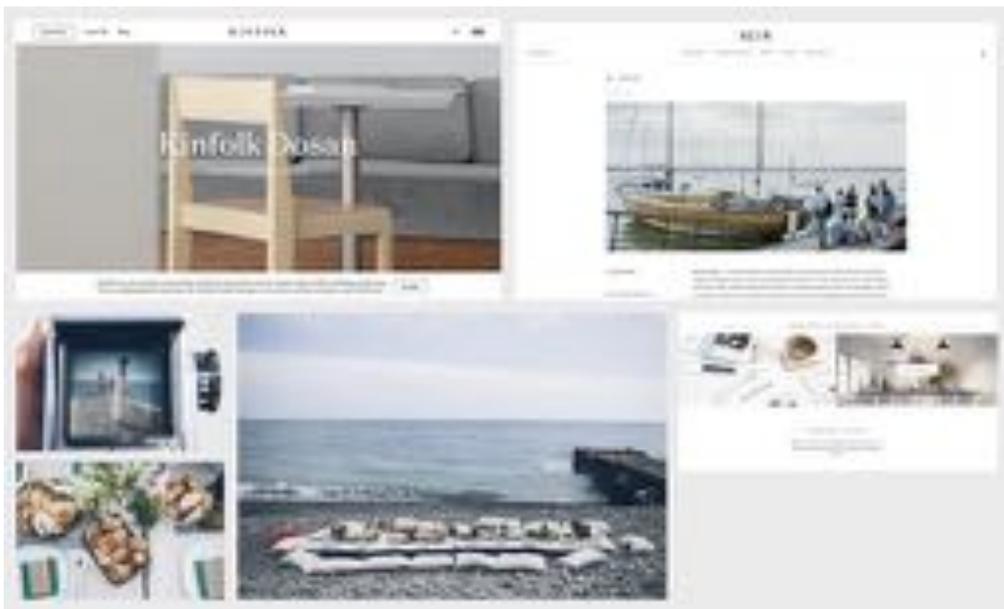
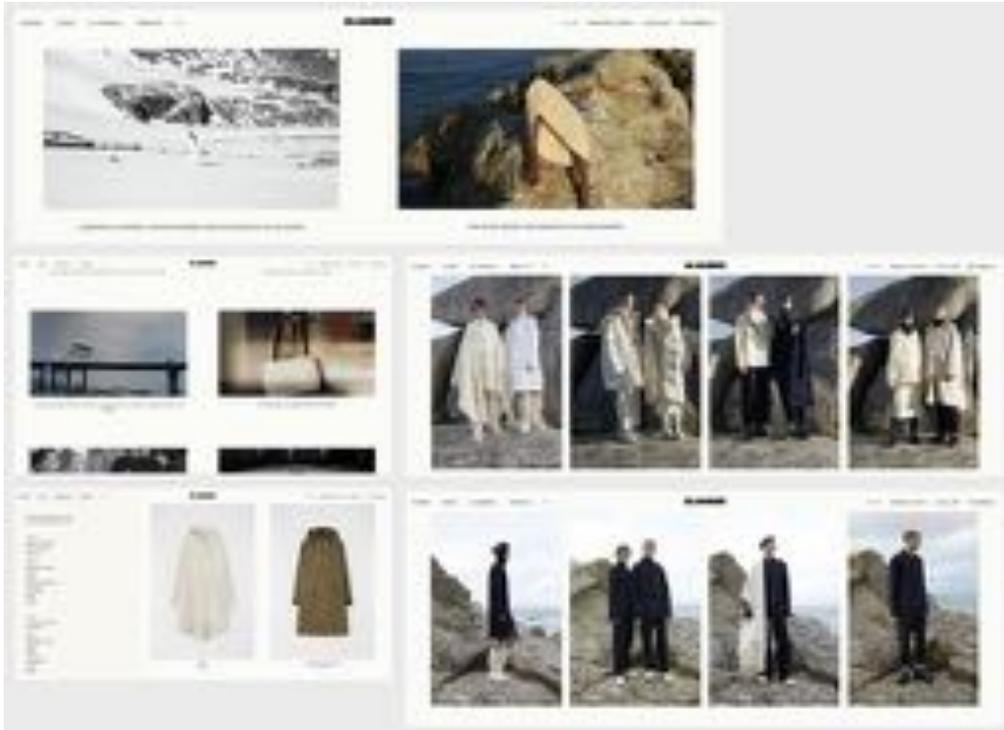

ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МАСТЕР-КЛАССЫ

КНИГИ В МОРЯ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА С.-ПЕТЕРБУРГА

Приложение 2. Концептуальные аналоги

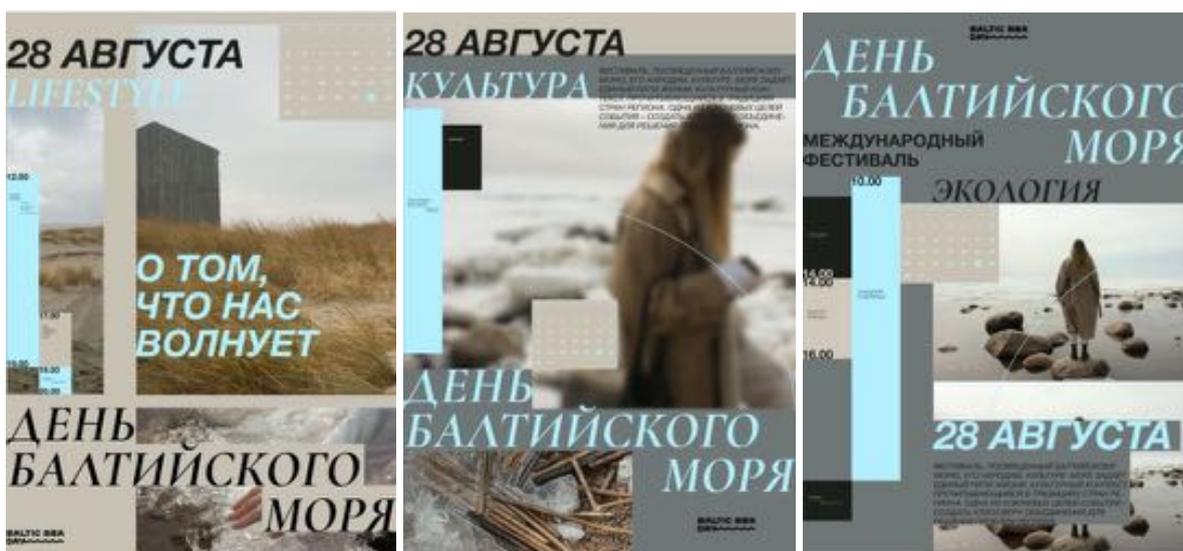

Приложение 3. Стилистические аналоги

Эскизное проектирование

Приложение 4.

Приложение 5.

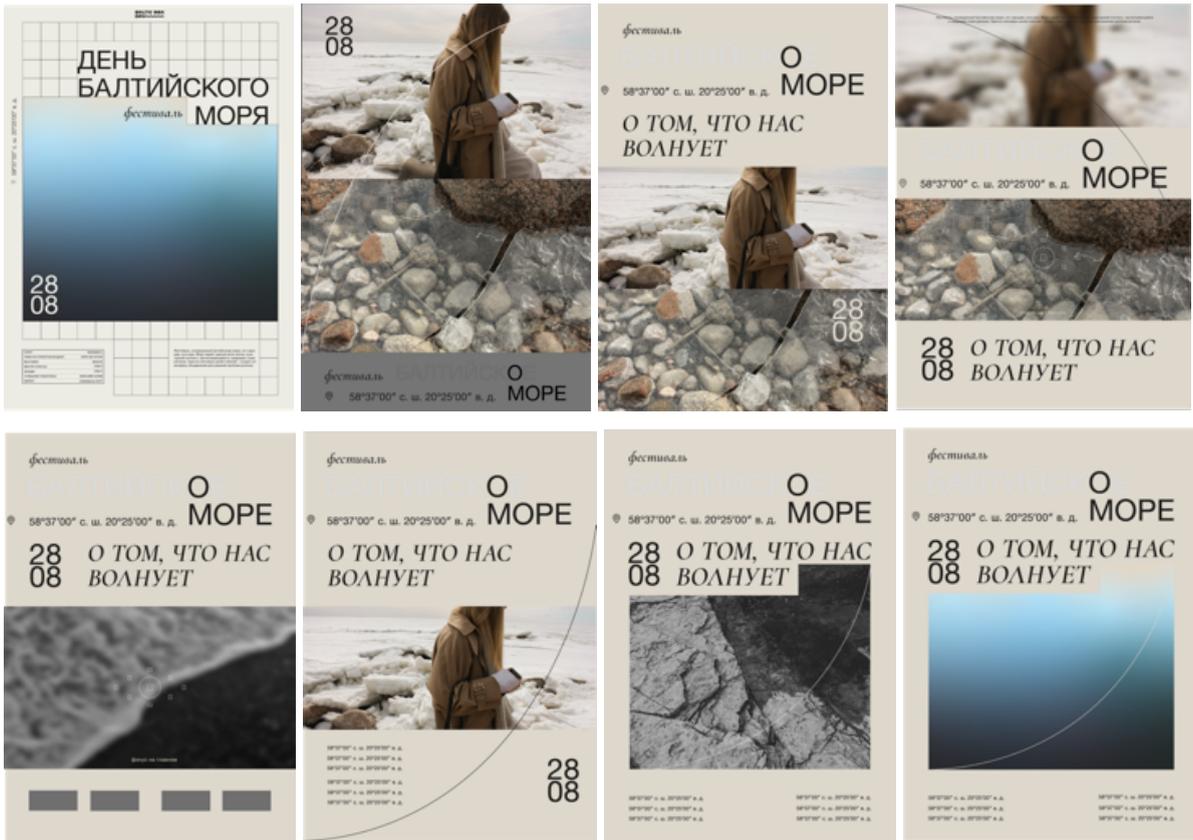

Приложение 6.

Приложение 7.

Приложение 8.

Приложение 9.

