

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

Факультет искусств  
Кафедра дизайна

Голуб Лилия Геннадьевна  
4 курс

Пояснительная записка  
к выпускной квалификационной работе

**Комплексное графическое сопровождение мероприятия:  
концерты «Вивальди. Времена года»**

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

Руководитель дипломного проекта:  
Азарян Вероника Александровна,  
старший преподаватель кафедры дизайна

Руководитель теоретической части:  
Позднякова Ксения Григорьевна,  
кандидат искусствоведения,  
доцент с возложенными обязанностями  
заведующего кафедрой дизайна

Санкт-Петербург

2022

## СОДЕРЖАНИЕ

### ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

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

### ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Анализ мероприятия .....	4
2. Анализ аналогов .....	5
3. Концепция .....	7
4. Состав проекта .....	9
5. Эскизное проектирование .....	9
6. Компьютерная разработка проекта .....	10
7. Вывод на планируемые носители информации .....	10

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....	12
--	----

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ .....	13
---------------------------------	----

## ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

### 1. ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Комплексное графическое сопровождение мероприятия: концерты «Вивальди. Времена года».

### 2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Тема выбрана по собственной инициативе и подтверждена заявкой Accord Lab - организаторами мероприятий.

### 3. АКТУАЛЬНОСТЬ

Концерты «Вивальди. Времена года» зрелищны и создают атмосферу таинственности. Классическая инструментальная музыка в сочетании с визуальным сопровождением в виде динамических полуабстрактных образов отлично гармонирует и, присутствуя на концерте, мы попадаем в некую отдельную маленькую вселенную.

Через комплексное графическое сопровождение концертов можно вовлечь в круг посетителей дополнительную целевую аудиторию, как знатоков классической музыки, так и зрителей только начинающих свое знакомство с классикой.

### 4. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной работы является: средствами графического дизайна разработать комплексное графическое сопровождение концертов-шоу «Вивальди. Времена года».

### 5. ЗАДАЧИ

- посетить и изучить мероприятие

- изучить и проанализировать тематические и стилистические аналоги
- разработать концепцию
- разработать ключевые визуальные образы
- разработать цифровые и печатные носители: промо-ролик, афиши, приглашения, билеты, лендинг, сувенирную продукцию.

## 6. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Проекты Accord lab имеют культурную ценность. Они отдают дань великим музыкантам прошлого и современным композиторам, разрабатывая оригинальные программы мероприятий, которые сподвигают посетить их еще раз, а также узнать о других проектах.

Практическая значимость заключается в обеспечении концертов визуальной составляющей, отвечающей тематике. Разработанный дизайн-проект можно будет использовать для серии шоу-концертов “Вивальди. Времена года”.

## ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

### 1. АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ

Accord lab организует ряд мероприятий, таких как вечера джаза, концерты неоклассики, Вивальди и другие. Визуальное сопровождение в форме живописи на воде в технике Эбру присутствует на двух мероприятиях, исходя из моего исследования.

Классическая музыка приводит мысли в продуктивное движение, а визуальные образы, на мой взгляд, добавляют сосредоточенность и не дают мыслям разбегаться.

Людам по природе свой легче воспринимать что-либо с добавлением визуального формата. Исследования SSRN доказали, что примерно 65% людей — визуалы и предпочитают взаимодействовать с визуальной информацией. Также яркие образы лучше откладываются в памяти, и в связке с ними идет воспроизведение моментов жизни.

Концерты Вивальди как яркие моменты, которые отложатся в памяти.

Исходя из личного впечатления о концерте, мне кажется, что музыка в связке с визуальными образами погружают в легкий и приятный гипноз. Изображения плавно появляются, прорисовываются, интригуя, затем преобразуются в нечто совсем иное под такт музыке.

Музыка, интерьер и динамичная живопись, которая проецируется на стену сгоревшей Анненкирхе, вступают в синергию и создают незабываемое впечатление. Если в момент шоу постараться точно определить свое ощущение, то оно может быть похоже на погружение в воду, сон.

## 2. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ ПО ТЕМЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

В работе с аналогами я в первую очередь ознакомилась с существующим дизайном мероприятия. Я отметила недостаточное графическое сопровождение, мало носителей – небольшие афиши на сайте accord lab и маленькие билетки, выдаваемые перед концертом на крафтовой бумаге. Афиши вполне созвучны с тематикой, но выполнены довольно «сухо». Как такового полного сопровождения мероприятие не имеет.

Следующим шагом в анализе аналогов стал поиск тематических аналогов. Первым делом я обратилась к тематической составляющей, а именно «аналоговый концерт + визуальное шоу». Таким аналогом послужил проект от Netflix ‘Open Your Eyes and See the Music’ 2021 года. Это художественный проект, вдохновленный грядущим на тот момент научно-фантастическим триллером «Открой глаза», созданный в сотрудничестве с Ханией Рани и Добравой Чохер. Шоу погружает в мир разума, индивидуальности и

художественного таланта, этот проект направлен на создание визуальной интерпретации эмоций артистов во время выступления, предлагая зрителям уникальный и интимный опыт. Артисты были подключены к интерфейсу мозг-компьютер во время выступления, а собранные сигналы затем были преобразованы в трехмерную смоделированную анимацию в реальном времени и проецировались на сцену.

Далее я обратилась к аналогам графического сопровождения похожих концертов. В них я отметила практически везде обязательное присутствие музыкальных инструментов, сразу сообщающих зрителю контекст.

В выборе визуального языка я опиралась на работы дизайнеров, в которых были абстрактные 3d формы, а также проекты, которые стилистически можно охарактеризовать как «под действием силы воды».

Были изучены работы Анны Никифоровой, Ардак Муканова, Dina Salama, Petra Pilbák, Martyna Wędzicka-Obuchowicz, Anthony Lam, а также проанализированы некоторые работы на ресурсе Pinterest. Все эти проекты объединяет общее ощущение текучести и динамики.

При рассмотрении проекта Petra Pilbák 'White Noise' я отметила для себя интересную интерпретацию звука, как некая неустойчивая дребезжащая картина. Белый шум, который постепенно может превращаться в звон в ушах, на мой взгляд, на плакате точно проиллюстрирован. Из данного проекта я отметила для себя размытые образы звука.

В проекте Анны Никифоровой композиция построена на «растекающейся» типографике. Данный прием показался мне интересным и, возможно, мог бы влиться в мой проект.

В плакате Dina Salama я отметила для себя 3d-форму и ее наложение на типографику. На первых этапах проектирования я видела проект примерно так.

Проект Martyna Wędzicka-Obuchowicz созвучен с проектом Анны Никифоровой, и в нем я выделила для себя также типографику.

При анализе проекта Ардак Мукановой мне показались интересными фоны плакатов. Что-то движущееся, неуловимое глазом, размытое.

В проекте Vratislav Реска меня привлекла иллюстрация, наложенная поверх активной типографики.

Проект Anthony Lam приковал мой взгляд из-за его активных фонов и второстепенного по сравнению с ними текста. Размытие и движение на фонах, как и в некоторых проектах выше, я отметила как хороший референс.

В плакате Виктора Юнева я так же отметила загадочный размытый фон.

Исходя из концепции проекта, я отметила многоцветные аналоги с неясными на первый взгляд, растекающимися, динамическими композициями.

(см. в приложении)

### 3. КОНЦЕПЦИЯ

Проект «Вивальди «Времена года»» многосложный, для него характерен ряд различных визуальных и составных интерпретаций. Вивальди преобразовал свои впечатления от изменяющейся природы в музыку, затем организаторы концертов дополнили концерт, наложив на него еще один слой – трансляция процесса живописи. Я продолжаю этот процесс визуально-информационного взаимодействия с музыкой Вивальди для создания у зрителей более яркого впечатления и ожидания концертов, собирая эти слои и показывая концерт в графике, анонсируя событие.

Во время своих путешествий по Италии Вивальди вдохновлялся сменой колорита природы и интерпретировал природное звучание, его колористическое богатство в музыку. Исходя из этого, в своем проекте я посчитала важным сделать как бы реверс – музыку трансформировать в колористический цикл.

Предположу, что у многих слушателей при восприятии музыки возникают в воображении какие-то образы – абстрактные, конкретные сюжеты, цвета. Это нормальный процесс работы мозга.

Однако, существует такой эффект как Хроместезия – «цветной слух» - тип синестезии, при котором слышимые звуки автоматически и непроизвольно вызывают образы цвета.

Синтез визуального живописного шоу и выступление симфонического оркестра создает ощущение связи цвета и музыки, что отражает особенности цикла «Времена года», в котором Вивальди передает спектр красок природы с помощью музыки.

Рассуждая о графических образах проекта, я хотела бы выделить ключевые понятия: цветность, легкость, наложение, прозрачность/воздушность.

Цветность проявляется в колористической гамме. Для этого подобраны сочетания цветов, поддерживающие смысловые части цикла «Времена года».

Легкость возникает от отсутствия активной графики и «тяжеловесного» колорита.

Различные цветовые пятна и текстуры накладываются друг на друга, образуя настроение плакатов.

Воздушность достигается за счет лаконичной типографики и сложных градиентов. Тональное решение графики характеризуется легкими сочетаниями. В графике используется наложение, где делается тонкая отсылка к шероховатости интерьеров в Анненкирхе. Многослойная графика отражает прозрачность, можно видеть вибрирование цвета и фактур.

#### 4. СОСТАВ ПРОЕКТА

- 4 плаката
- промо-ролик
- билеты
- приглаательные билеты
- подарочные сертификаты
- лендинг
- бейдж работника
- сувенирная продукция: открытки, палантины, шоперы.

#### 5. ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Работу над проектом я начала с плаката.

На первом этапе проектирования сразу родилась идея построить дизайн на абстрактных или полуабстрактных 3d-формах (выполненных в программе ZBrush), напоминающих сгустки воды, бурлящие, динамичные или напротив довольно гладкие и спокойные, разные по настроениям, как и композиции в цикле «Времена года». Но, в процессе стало приходить осознание, что это все не о Вивальди. В этом дизайне виделась современная электронная музыка, а не инструментальная классическая.

Было принято решение пересмотреть концепцию, и таким образом родилась идея с хроместезией и наложениями текстур. Она коррелирует с тематикой мероприятия и дает простор развитию графики.

В итоге графика выстроилась в плоскостные композиции по технике исполнения, но объемные из-за наложения текстур и цветов. Это интерпретация концерта, где на текстурные стены проецируется живопись, как бы накладываясь полупрозрачным слоем.

В последующих вариантах графики текстуры накладываются друг на друга, образуя новые визуальные эффекты. Так же их сопровождают векторные

изображения скрипок, смычков, церкви Анненкирхе. Они выступают как волны звука. Таким образом происходит синергия звука и цвета.

Далее было принято решение отказаться от изображения атрибутов музыки и сослаться на подсознательное восприятие цветовых пятен и общего колорита проекта.

После этого этапа графика преобразовалась в проекцию-интерпретацию живописи на воде «Эбру». В основе это плоскостная композиция, объем которой придают градиенты и внедрения цветов, уводящих элементы композиции на передний или задний план. Так же появился эффект рамки, из которой «вытекает» композиция, что иллюстрирует атмосферу концерта – Вы находитесь в темноте, и яркие образы появляются перед глазами, как бы выходя за рамки взгляда.

Следом за плакатами с определившимся стилем были разработаны лендинг (веб-страница мероприятия) и промо-ролик, малоформатная печатная продукция (входные билеты, приглашительные билеты, подарочные сертификаты), бейдж работника Accord lab и сувенирная продукция (открытки).

## 6. КОМПЬЮТЕРНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

Весь проект выполнен при использовании пакета программ Adobe. На первом этапе проектирования основными программами являются Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Мультимедиа составляющая разработана в программе Adobe After Effects. Верстка выполнялась в Adobe Indesign. Предпечатная подготовка так же выполнена в пакете программ Adobe.

## 7. ВЫВОД НА ПЛАНИРУЕМЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

1. серия из 4-х плакатов формата А1
2. промо-ролик 1920x1080 px
3. приглашительные билеты 200x79 мм
4. подарочные сертификаты 200x79 мм

5. билеты 150x50 мм
6. лендинг
7. бейдж работника 70x100 мм
8. открытки (4 варианта) 148x105 мм
9. палантины 1850x700 мм
10. шоперы – печать формата А3

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лола Г.Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования. Санкт-Петербург.: ИПК Береста, 2016
2. Иоханнес Иттен. Искусство цвета, Аронов Д., 2018
3. Viction:ary. Black & white. New Monochrome Graphics. Hong Kong.: viction:workshope ltd., 2012
4. Иоганнес Иттен. Искусство цвета, Аронов Д., 2018
5. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе. М.: Дмитрий Аронов, 2016.
6. Сьюзен Сонтаг. О фотографии. Ad Marginem, 2018.
7. Демпси Э., Стили школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство - XXI век, 2008
8. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. М. :Литагент «Аттикус», 2015.
9. Элкинс Д. Почему нельзя научить искусству. М.:Ad Maginem, 2017
10. Михайлов С. М. История дизайна. М.: Союз дизайнеров России, 2002
11. Бирюкова Н.В. История Архитектуры. М.: ИНФРА-М, 2013
12. Джесс Гарретт. Веб-дизайн. Элементы опыта взаимодействия. Санкт-Петербург.: Символ-Плюс, 2008
13. Ян Чихольд. Облик книги. М.: Книга, 1980
14. Маркотт И. Отзывчивый веб-дизайн. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012.
15. Раш М. Новые медиа в искусстве. М.: Ad Maginem, 2018
16. Ян Чихольд. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. М.: Издательство студии Артемия Лебедева, 2012

### Интернет-ресурсы:

1. <https://www.behance.net>
2. <https://www.pinterest.ru>
3. <https://ru.wikipedia.org>  
(статьи: Антонио Вивальди, Времена года (Вивальди), Хроместезия)
4. <https://accordlab.ru>

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## АНАЛОГИ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ



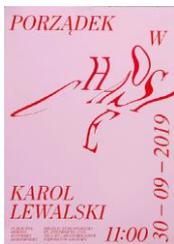
Petra Pilbák



Анна Никифорова



Dina Salama



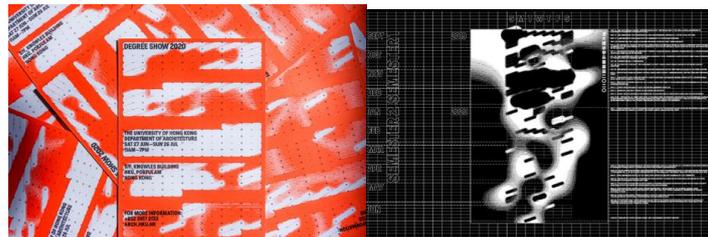
Martyna Wędzicka-  
Obuchowicz



Ардак Муканова



Vratislav Pecka



Anthony Lam



Виктор Юнев

# ЭСКИЗЫ

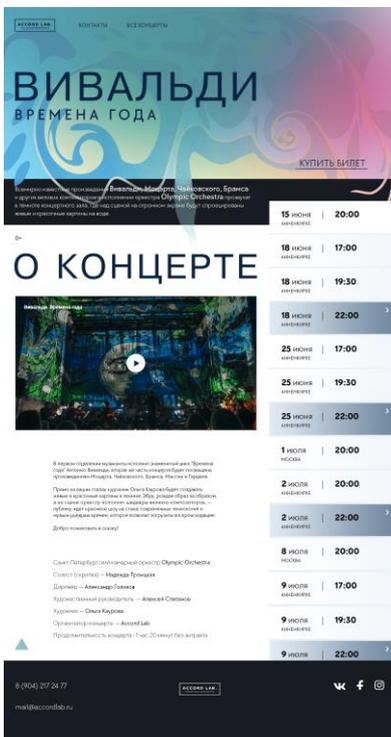


# ИТОГОВАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

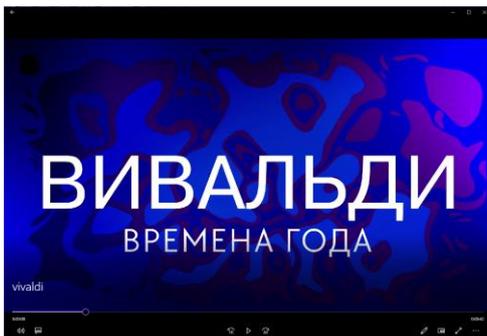
## \_ серия плакатов



## \_ ЛЕНДИНГ



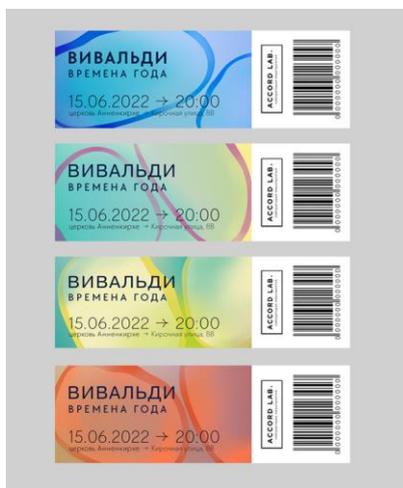
## \_ промо-ролик



## \_ бейдж работника



## \_ билеты



## \_ пригласительные билеты



## \_ подарочные сертификаты



## \_ открытки

