

Разработка принципов динамической графики на основе орнаментов традиционной вышивки России и Китая

基于俄罗斯和中国传统刺绣装饰的动态图形原理的发展

Научный руководитель:
Старший преподаватель
кафедры дизайна, член СД
России и СД СПб,
С.В. Витковская

Научный руководитель:
кандидат искусствоведения,
член Союза
художников России, доцент
кафедры дизайна
Е.В. Васильева

Цели и задачи проекта

Цели: Разработать рекламную графику для выставки вышивки с целью организации глобальных культурных обменов

目标: 为刺绣展览开发广告图形, 以组织全球文化交流

задачи проекта:

1. Исследовать формы, орнаменты и цвета китайской и русской вышивки, чтобы разобраться в эстетических характеристиках визуальных элементов.
2. Изучить современные способы продвижения культуры с помощью дизайн-графики.
3. Создать диалог культур средствами визуальной коммуникации на основе обмена выставками.

项目目标:

1. 探索中国和俄罗斯刺绣的形状、装饰和颜色, 以了解视觉元素的审美特征。
2. 在设计图形的帮助下研究促进文化的现代方法。
3. 在展览交流的基础上,通过视觉交流的方式创造文化对话。

Актуальность проекта

Как ремесло с многовековой историей, традиционная вышивка воплощает глубокие национальные особенности. Выставка вышивки является важной международной выставкой, которая способствует культурному обмену и налаживанию взаимопонимания между народами.

В настоящее время коммуникационные технологии быстро развиваются. Со временем новые медиа повлияли на многие направления традиционного искусства и культуры, включая вышивку.

В проекте рассматривается современный способ диалога со зрителем, объединяющий традиционное искусство и новый язык коммуникации.

Благодаря смешанному формату проведения мероприятий, все больше людей могут увидеть выставки в любое время, независимо от места проведения и временные ограничения. Использование дизайн-графики как языка для передачи культурной информации обеспечивает безбарьерное общение между народами.

Целевая аудитория

Все, кто интересуется китайской и русской культурой вышивки,
любит искусство и дизайн

Все, кто интересуется выставкой вышивки

Люди, заинтересованные в приобретении новых знаний о вышивке,
Получайте информацию в социальных сетях.

目标受众:

每个对中国和俄罗斯刺绣文化感兴趣，热爱艺术和设计的人都对刺绣
展览感兴趣，有兴趣获得有关刺绣的新知识，在社交网络上获取信息。

Состав проекта

Инструменты: знак и логотип

- цветовая палитра/ шрифт и дополнительная графика

Основные носители: серия рекламных плакатов/ буклет/ билеты

- календарь/ открытки/ сувениры (сумки, текстиль, броши)

Продвижение проекта: реклама в цифровой среде/

реклама в городской среде/ дополненная реальность

项目组成:

标志

附加图形

主要媒体: 广告海报

小册子 门票 日历 明信片

纪念品 (袋, 纺织品, 胸针)

项目推广: 数字环境中的广告/城市环境

формулировка основной идеи проекта

Проект делается для того, чтобы отразить традиционную китайскую и русскую культуру вышивки и показать её на примере выставки.

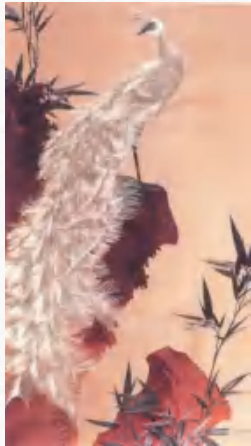
Вышивка- это образец народного мастерства, где каждая работа имеет свой собственный смысл.

Задача проекта – рассказать о вышивке не столько как о старинном искусстве, сколько как о современном явлении, интегрированным с концепцией современного искусства.

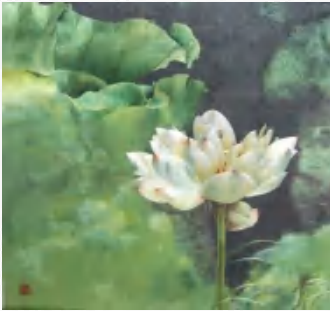
С продвижением искусства вышивки на выставках резко возросла узнаваемость изделий на международном рынке. Изучая русскую и китайскую вышивку, зрители, как правило, имеют более высокий уровень знания истории искусства и художественный вкус. Сама вышивка имеет высокую коллекционную и культурную ценность. Выставки вышивки также предназначены для лучшего продвижения культурных обменов по всему миру и позволяют большому количеству людей понять культуру вышивки и, следовательно, культуру народа.

История искусства вышивки в Китае

1

2

4

3

1. Йе Вэнтинг "Белый павлин" 2002
2. Цзян Цайхун "Лотос утреннего тумана" 1992
3. Подвесная ширма из пяти картин Лунь с кантонской вышивкой времен династии Цин
4. Картина Виноградной белки Сун Хуанцунь, Национальный дворцовый музей, Тайбэй, Тайвань

вышивки Су :

Историю вышивки Су можно проследить более чем 2600 лет назад, и она всегда была известна своим изысканным и элегантным стилем. Узор красивый, метод стежка гибкий, работа по вышивке серьезная, а изображение выразительное.

вышивка Хунань:

Общий термин для вышивальных изделий, расположенных в Чанше, провинция Хунань, Китай.

Он был разработан на основе народной вышивки Хунани, опираясь на преимущества вышивки Су и кантонской вышивки. Сформировал свой собственный уникальный стиль

Вышивка Шу:

также известная как "сычуаньская вышивка", - это общий термин для вышивальных изделий, расположенных в Чэнду, провинция Сычуань.

По количеству вышивальных ремесел в Шушуне оно занимает первое место среди четырех известных вышивальных ремесел.

Он обладает такими характеристиками, как строгая техника иглы, плавная техника иглы, богатые изменения, яркие изображения и трехмерное ощущение.

кантонская вышивка :

это общий термин для Гуансюя и Чаосю, и его историю можно проследить более тысячи лет назад.

Гуандунская вышивка собрана в музеях Соединенного Королевства, Франции, Германии и Соединенных Штатов. Кантонская вышивка была принята британской королевской семьей и высшим обществом в 18 веке.

Его самая большая особенность заключается в том, что макет заполнен, и внутри часто очень мало пробелов. Даже если есть пробелы, они должны быть заполнены пейзажами, лугами, корнями деревьев и т.д.

Примеры китайской вышивки золотом

золотая вышивка:

Впервые он появился в литературе династии Суй и стал основным методом стежка дворцовой вышивки при династии Тан.:

Скрученная золотая нить используется в качестве вышивальной нити, а поперечная нить используется для горизонтального прикрепления золотой нити к основанию вышивки, чтобы сформировать процесс линейного элемента структуры вышивки, похожий на морщину.

История искусства вышивки в России

В истории России известно много археологических доказательств давности и распространенности народного обычая вышивать одежду. При раскопках алтайских курганов были найдены хорошо сохранившиеся вышитые изделия, относящиеся к IV-III вв. до н.э. В скифских захоронениях на территории Северного Кавказа обнаружены остатки вышитой шерстяными и металлическими нитями одежды изготовленной на 2 века раньше. В Черкасской области был найден клад, датированный VI ст. н. э. Среди других вещей здесь обнаружены серебряные пластинки с фигурками мужчин, одетых в широкие рубахи с вышивкой на груди, -так одевались крестьяне. Еще один исторический факт - арабский путешественник Ибн-Фадлан (X ст. н. э.) в своем рассказе о руссах отмечает, что они носили вышитую одежду.

На Руси издревле вышивка была одним из самых любимых и распространенных видов народно-прикладного творчества. Все женщины от мала до велика владели этим искусством в совершенстве. Для этой работы использовался каждый удобный момент: посиделки, на которые девушки собирались долгими осенними и зимними вечерами, часы отдыха от полевых работ - весной и зимой. В основе вышивки лежали старинные обряды и обычаи. Особенно это касается вышивки крестом. Крест всегда рассматривался русичами как оберег, который способен защитить человека и жилище от нечистой силы и дурного глаза.

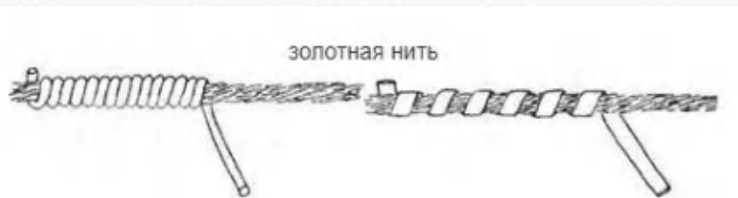
Уникальные вышитые изделия часто экспонируются в выставочных залах, музеях и являются ярким доказательством творческого потенциала народа. Ознакомиться с коллекциями народного искусства вышивки можно в художественных и краеведческих музеях : например, Государственном Историческом музее и Музее народного искусства в Москве, Государственном музее этнографии и Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, Историко-художественном музее-заповеднике Сергиева Посада и других. Сравнивая современную вышивку со старинными образцами, видно постоянное развитие и совершенствование этого вида народного искусства.

Как уже говорилось ранее, вышивка насчитывает не одно столетие в истории прикладного искусства России. Продолжая исторически сложившиеся виды традиционного мастерства, вышивка развивается в русских и национальных регионах России. Устойчивость этого промысла на протяжении веков, многообразие видов и техник вышивки, живой интерес к этому виду творчества современной культуры и искусства делают его особенным художественным явлением и доказывают его жизнеспособность.

Примеры русской вышивки золотом

Дно сборника. XVIII в. Шитье золотными и серебряными пряженными нитями, битью и шнуром.

1. Схема золотной нити из круглой проволоки накрученной на шелковую основу.
2. Схема золотной нити из фольги, накрученной на шелковую основу.

Золотое шитьё — это одно из образцов старинного женского декоративно-прикладного искусства, которым исстари славилась русские рукодельницы. По мнению историков, золотое шитьё появилось на Руси около десяти веков назад и пришло оно к нам из Византии. Нитки для золотого шитья изготавливались из золота, расплющенного в тонкие пластинки и нарезанного на очень узкие полоски.

Вышивка золотой нитью зародилась на Востоке, свидетельством этого являются первые археологические находки расшитых, вернее, сотканых из золотой нити предметов, которые датируются 6-5 вв. до нашей эры. Со временем это искусство распространилось по территории Сибири, Кавказа, Поволжья, Азии и Европы. Ученым часто встречаются предметы, вышитые золотой нитью, которые они находят в погребениях, датируемых 1-4 вв. нашей эры.

В XII веке было известно изготовление сложной нити, состоящей из шелковой нитки, обвитой серозной оболочкой кишок животного и покрытой золотой амальгамой. Другие разновидности сложных нитей создавали из металлической и шелковой или льняной нитей. Их, в зависимости от металлической составляющей, называли «золотными» (золото и серебро) или «мишурными» (позолоченные или посеребренные из меди, медно-цинкового сплава, олова, железа).

Во второй половине XVIII века при изготовлении золотных ниток в употреблении появилась хлопчатобумажная нить желтого цвета. Золотые и серебряные нити много веков привозили на Русь в основном с Востока, и лишь в начале XVII века в Москве при дворе впервые было заведено производство их и канители немецкими мастерами, а чуть позже появились русские волочильщики.

План теоретического исследования

Глава 1. Основные направления в графическом дизайне XX века. Визуальная система и прикладная программа.

- 1.1. Движение искусств и ремесел: дизайн как искусство.
- 1.2. Венские мастерские и дизайн первых десятилетий XX века.
- 1.3. Развитие дизайна во второй половине XX века: Ульмская школа.
- 1.4. Прикладной и графический дизайн в художественной практике школы Баухаус.
- 1.5. Развитие дизайна во второй половине XX века: Ульмская школа.

Глава 2. Китайская традиционная вышивка и ее специфика. Мифология и развитие вышивки в период Ранних династий.

- 2.1. Основные школы и типы вышивки в Китае.
- 2.2. Ранняя история вышивки в Китае: мифы и развитие вышивки в эпоху ранних царств: Шан (1600—1046 до н. э.), период Весны и Осени (771—476 до н. э.) и период Сражающихся царств (403—256 до н. э.).
- 2.3. Развитие традиционной китайской вышивке в период Хань (206 г. до н.э. -- 220) и эпоху Шести династий (220 -- 589).

Глава 3. Вышивка в Китае и ее художественные особенности в Средне-имперский период.

- 3.1. Развитие вышивки и ее специфика в Китае эпохи Тан (618—907).
- 3.2. Развитие традиционной китайской вышивки в эпоху Сун (960 -- 1279).

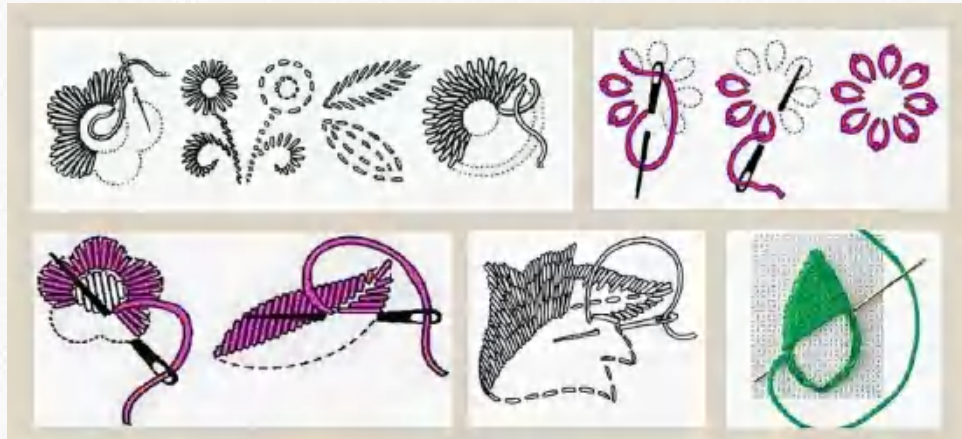
Глава 4. Китайская традиционная вышивка в период Поздних империй и на современном этапе.

- 4.1. Развитие и специфика китайской вышивки в эпоху Юань (1271 -- 1368).
- 4.2. Вышивка эпохи Мин (1368—1644) и ее особенности.
- 4.3. Вышивка в эпоху Цин (1644—1912) и ее особенности.
- 4.4. Вышивка в период Китайской республики (1912—1949) и на современном этапе.

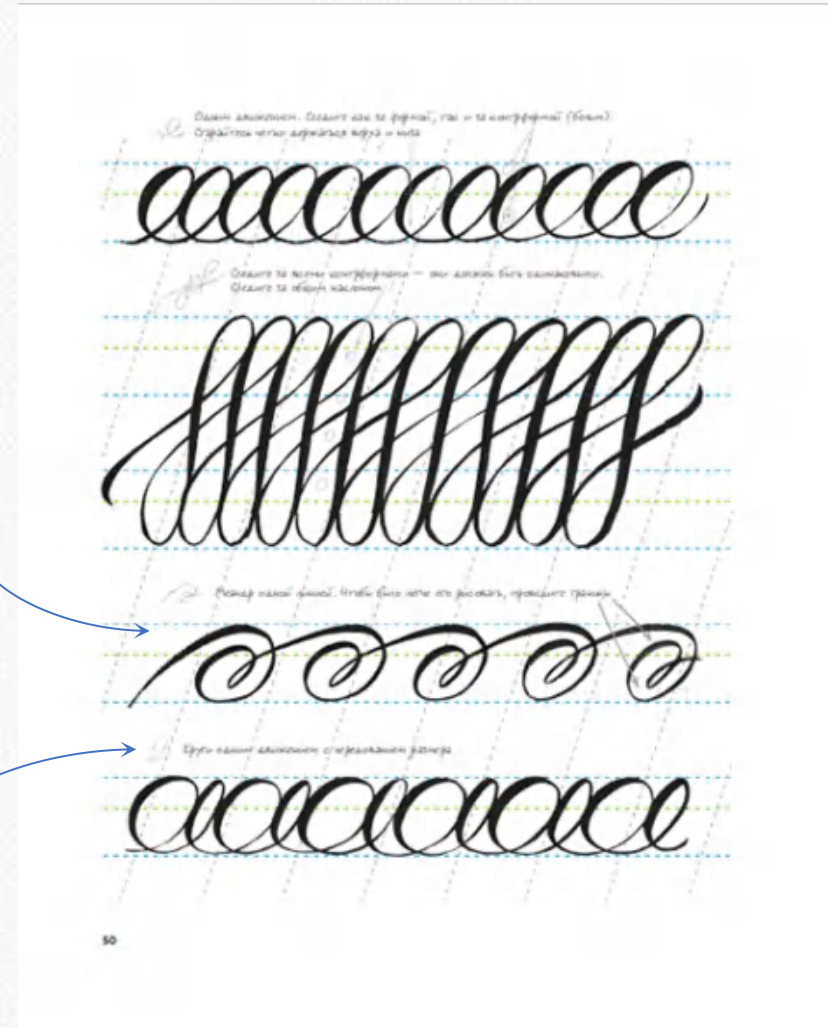
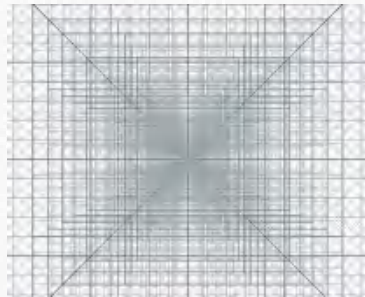
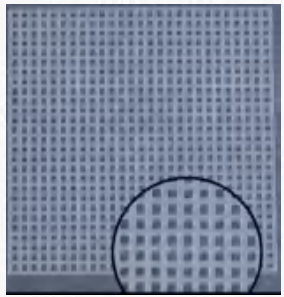
Глава 5. Описание графического проекта.

Развитие идеи логотипа

Логотип основан на графической аналогии схемы стежков и каллиграфии

На внешнем сходстве канвы - основы для вышивки и графической сетки.

Логотип эскизы

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Русский язык

Цветовая палитра

C : 30%
M : 40%
Y : 85%
K : 0%

C : 40%
M : 45%
Y : 40%
K : 0%

C : 5%
M : 5%
Y : 10%
K : 0%

C : 100%
M : 95%
Y : 70%
K : 65%

C : 90%
M : 85%
Y : 90%
K : 80%

Берётся цвет
шелковой нити,
используемой
в золотой вышивке,
и цвет фона золотой
вышивки

шрифт

Microsoft YaHei UI

для логотипа

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩБЬЭЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
.,@#«»&-!;\?

Helios Thin

Используется для
логотипов,
плакатов, сувениров

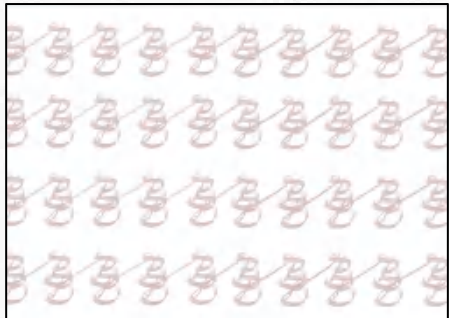
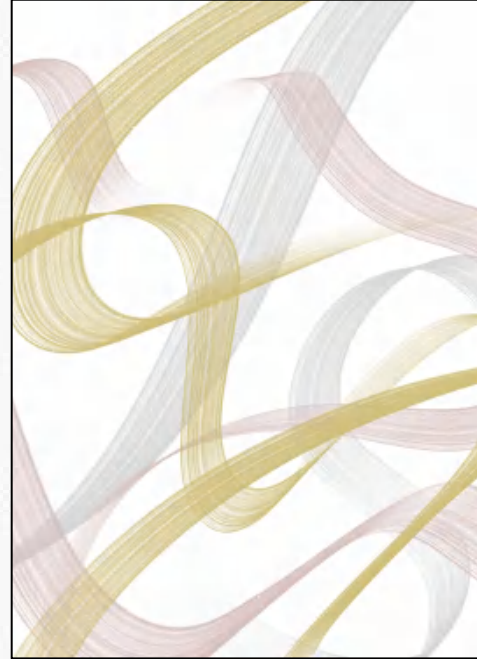
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩБЬЭЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
.,@#«»&-!;\?

HelveticaNeueCyr

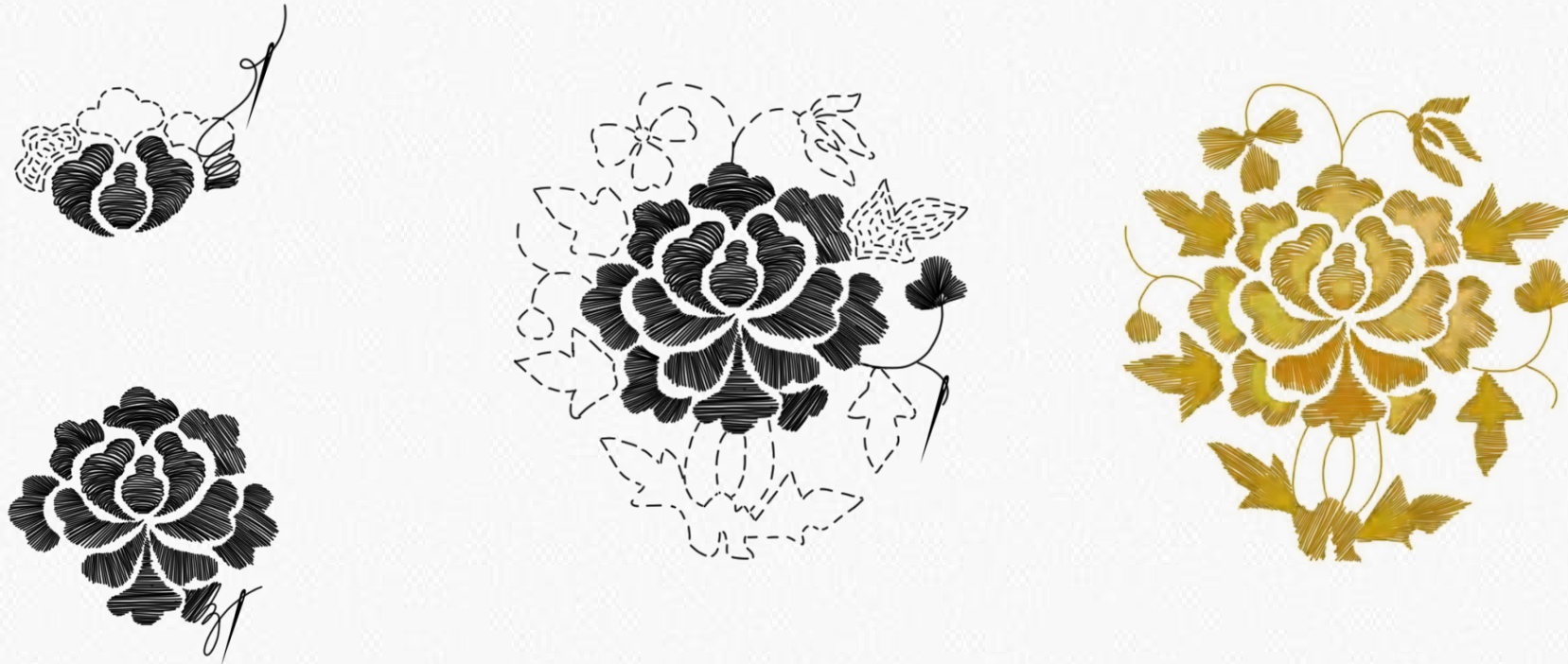
Используется для
изготовления
календарей, визитных
карточек,
сувениров и т.д.

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩБЬЭЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
.,@#«»&-!;\?

Паттерн на сувениры

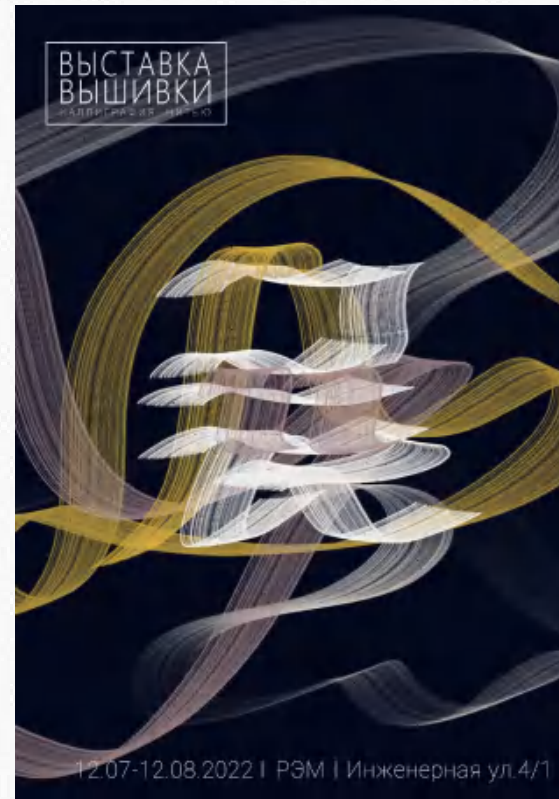
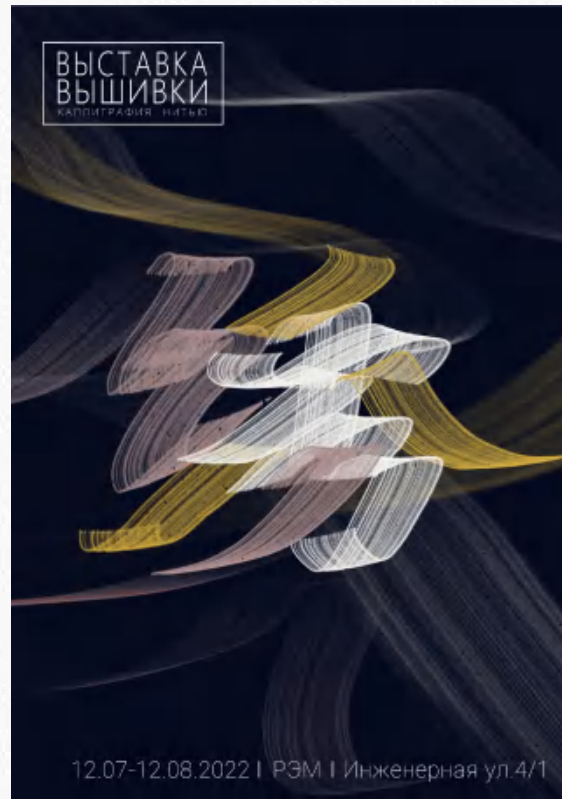

дополнительная графика проекта

Нарисуйте процесс формирования вышивки нитью в качестве вспомогательного рисунка

плакаты для выставки

плакаты в городской среде

плакаты в городской среде

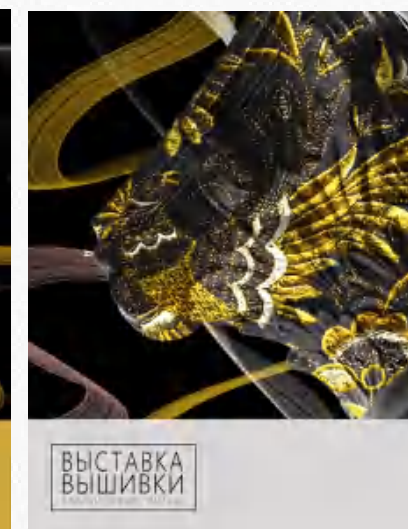
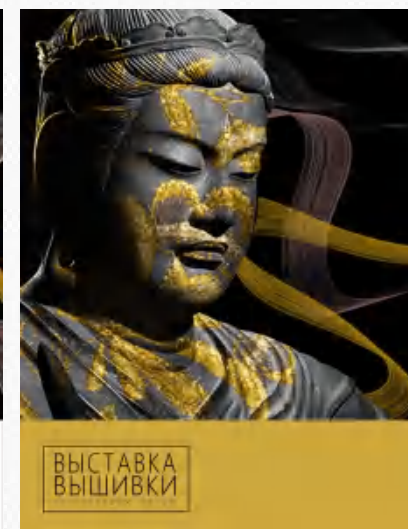
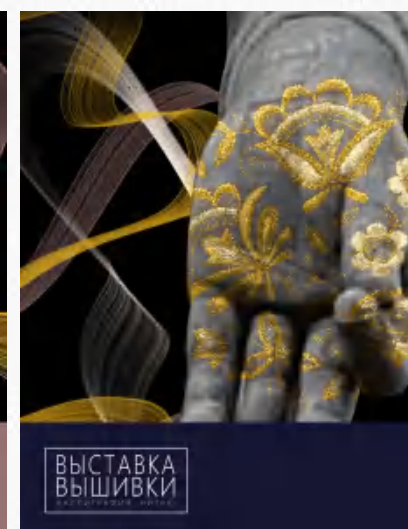
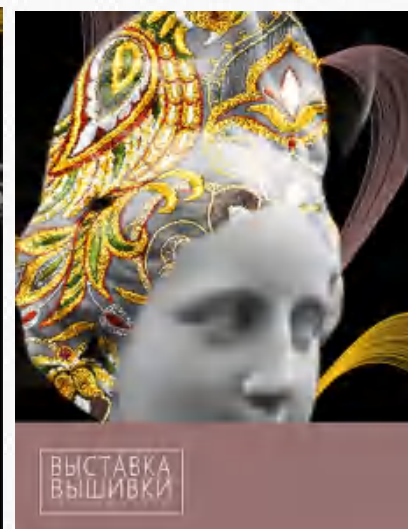
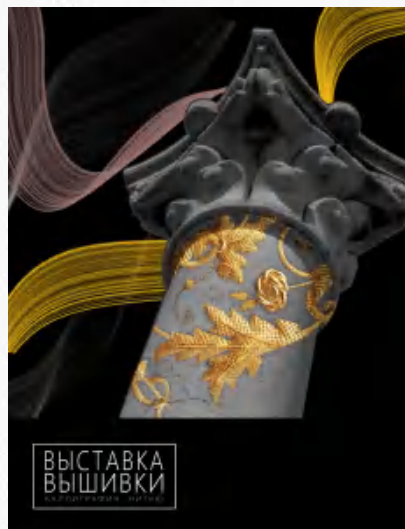
буклет

приглашение

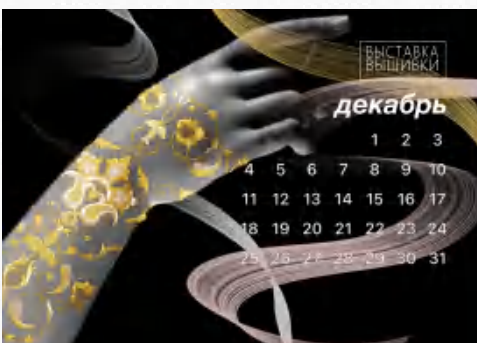
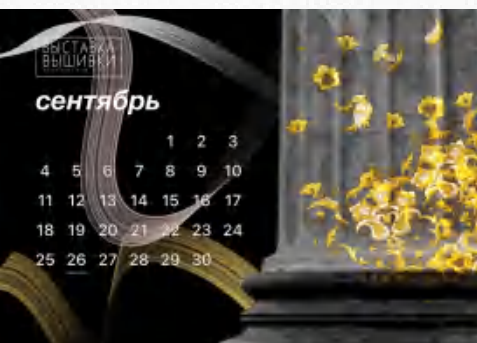
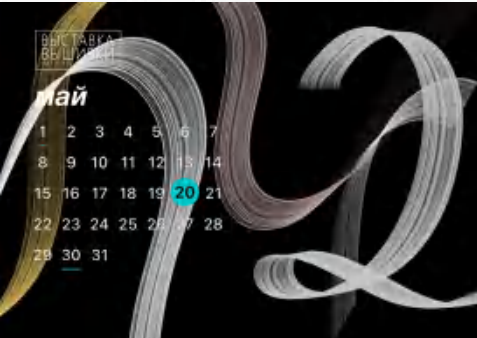
ОТКРЫТКИ

Календарь

Календарь

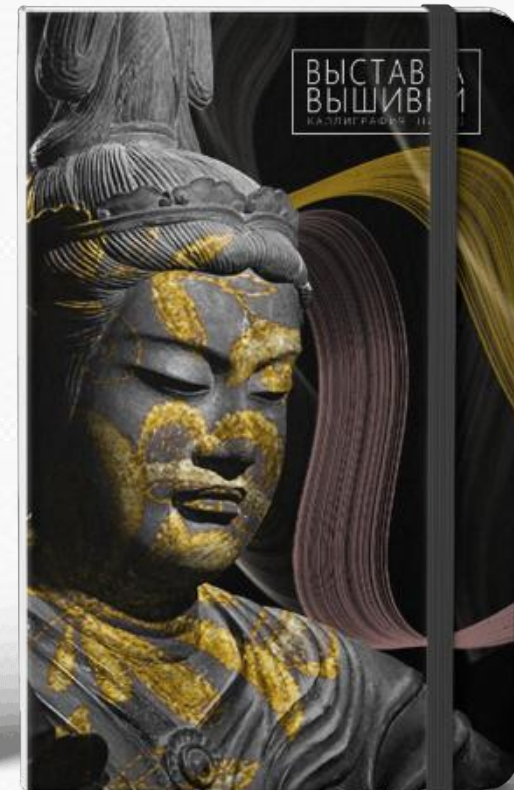
Визитки

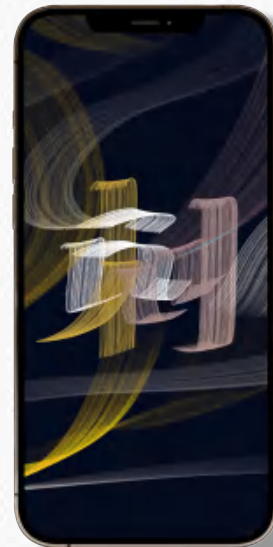
сувениры

сувениры

сувениры

сувениры

Спасибо за внимание
