

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

Кафедра дизайна

Огнева Варвара Антоновна, 4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

ТЕМА:

Дизайн-графическое сопровождение спортивного инвентаря

Направление 54.03.01 «Дизайн»

квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель: доцент кафедры дизайна Константин Григорьевич Старцев

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

Санкт-Петербург, 2022 год

Оглавление:

Вводная часть	3
Тема выпускной квалификационной работы	
Основание для выполнения работы	
Актуальность выбранной темы	
Цель работы	
Задачи	
Практическая значимость разработки	
Основные этапы работы	4
Анализ аналогов	
Концепция	
Состав проекта	
Эскизное проектирование	
Компьютерная разработка проекта	
Вывод на планируемые носители	
Список литературы	7
Аналоги	8

Вводная часть:

1. Тема выпускной квалификационной работы

Дизайн-графическое сопровождение спортивного инвентаря (скейтбордов).

2. Основание для выполнения работы

Тема выбрана по собственной инициативе.

3. Актуальность выбранной темы

- Данная коллекция скейтбордов нуждается в графическом сопровождении, что даёт возможность обратиться к этой теме
- Интерес к новому брендингованию скейтбордов. Совмещение графики и объёма на различных формах.

4. Цель работы

- создать современное дизайн-графическое сопровождение инвентаря для скейтбордов

5. Задачи

Теоретические

- собрать информацию об истории скейтбординга
- проанализировать тематические, концептуальные и визуальные аналоги, соотносящиеся с темой и ключевой идеей проекта
- сформулировать концепцию визуальной системы графического сопровождения спортивного инвентаря

Проектные

- определить общую графическую стилистику проекта
- определить несколько направлений для графического сопровождения
- найти ключевые образы
- создать визуальную систему
- разобрать графические элементы

6. Практическая значимость разработки

Практическая значимость разработки заключается в создании коллекции графики для скейтбордов, а также технической графики в рамках проекта.

Данный проект применим для продажи скейтбордов в спортивных магазинах и продвижении линейки этого спортивного инвентаря в соцсетях и на сайте.

Данный проект будет интересен скейтерам – начинающим, профессионалам, а также людям, связанным с искусством и других профессий.

Основные этапы работы:

1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта

Аналитическая часть - сбор информации, поиск и изучение аналогов.

Для того, чтобы собрать необходимую информацию на тему скейтбордов, я изучила несколько статей с их историей, а также посетила первый в России музей скейтбордов.

По итогам анализа я получила следующие результаты:

I. Общая информация о теме

Скейтбординг является одной из самых популярных “досочных культур” в мире. Он существует уже более полувека и претерпел большое количество изменений. Прообраз современных скейтбордов придумали калифорнийские сёрферы. Менялись стили катания, формы досок, мировоззрение скейтбордистов. 2000-е годы стали знамениты новой волной внимания к скейтбордингу, а последние несколько лет некоторые скейтовые мероприятия вышли на новый уровень медиаохвата и интереса со стороны зрителей.

1) Книга: “Эволюция стилей в скейтбординге”

Описание: “В основе концепции визуального исследования лежит изучение развития скейтбординга через его стили. Скейтбординг включает в себя различные стили катания. От обычной езды по ровной поверхности до выполнения трюков в воздухе. Каждый из стилей имеет свою историю и различные факторы, влияющие на его появление”.

Стиль, шрифт и графика соответствуют современным тенденциям и точно подчеркивают настроение данного вида спорта. Такая вёрстка передаёт скорость и свободолюбивый дух скейтбординга.

2) Конкурс досок для магазина “Траектория boardshop”

Были разработаны три серии досок: Лубок, World of boris, Писатели.

Привлекла идея разных тематик для размещения на скейтбордах.

3) Серфы и скейты с картинами великих художников

Французская компания Boom-art совместно с серф-магазином UWL выпустили доски с копиями картин знаменитых художников прошлого.

Заинтересовала идея размещения мирового искусства на досках.

4) Художественная выставка АРТПО “Переломный момент”

Выставка Artrogallery совместно с галереей Новичок выпустили серию работ на скейтбордах.

Современный красивый живописный проект с чёткой графикой.

II. Концепция проекта

В своём проекте я обращаюсь к представителям субкультуры скейтбординга. Для неё характерны определённые стили, такие как уличное искусство (граффити, стрит арт). Сам скейтборд является главным символом данной субкультуры.

Основная задача проекта заключается в вовлечении целевой аудитории в контекст мирового искусства и актуальных проблем экологии через взаимодействие с популярными спортивными молодёжными активностями.

Эту идею можно реализовать через смысловой и визуальный образ графического оформления скейтборда, одного из самых популярных спортивных инструментов в молодежной среде. Таким образом можно выстроить культурный диалог с подростками и дать им возможность восприятия ключевых визуальных кодов в искусстве.

Обычно, доски декорируются элементами графики из молодёжной визуальной среды (граффити и тд.). В данном проекте я хочу вовлечь скейтбордистов в сферу высокого искусства через коммуникацию с любимым спортивным инструментом.

Для культурной адаптации я выбираю такие направления искусства, как оп-арт, супрематизм, а также обращаю внимание на экологическую проблематику. С одной стороны я совмещаю искусство, с другой стороны - идею движения, скорости и протестной субкультуры. Таким образом, формируется смысловой и визуальный контекст.

Визуальные образы культурного наследия выбираются по определённому принципу: графически и композиционно произведения должны быть совместимы с изобразительным полем и форматом скейтборда. В отличие от проектов, представленных в аналогах (ил. 3), в данном проекте используется коллажная техника. Принцип отбора изображений основывается на остроте композиционного решения, идеи движения, колористике и оптических графических эффектах.

В задачи проекта будет входить разработка трёх графических коллекций для скейтбордов: оп-арт, экология, супрематизм.

Вдохновением для первой коллекции послужил стиль оп-арт в одежде и в посуде. В дизайне досок видны элементы объёма, иллюзии и паттерна.

В рамках предпроектного исследования для разработки коллекции «экология» я посетила Ботанический сад Петра I и Зоологический музей. Моя задача была рассказать об окружающем мире, который надо беречь. Я совместила и синтезировала насекомых и растения в яркие графические динамические композиции.

Для коллекции «супрематизм» я выбрала таких художников, как Лазарь Хидегель, Эль Лисицкий и Казимир Малевич.

Технология печати принтов на досках. Изначально принты отпечатаны на пластиковых листах. Рисунок вместе с доской пропускают между нагретыми до 200 градусов валиками станка, в результате чего краска и лак смешиваются.

Состав проекта

- графическая серия для досок и защиты
- Печатные носители: этикетаж, прототип доски для скейтбординга с графикой проекта
- Медианосители: макет главной страницы сайта

III. Эскизное проектирование

На первом этапе проектирования, чтобы собрать необходимую информацию на тему скейтбордов, были изучены статьи об истории скейтбординга, а также я посетила первый в России музей скейтбордов.

Далее, начался поиск графики и подбор изображений конкретных произведений искусств, перекликающихся с основной идеей проекта. Поиск цветового решения привел к яркости и колоритности.

На стадии работы с типографикой проекта я остановила свой выбор на двух шрифтах: Compact и Stadio Now Italic Variable Trial. Первый шрифт – крупный, акцидентный, привлекающий внимание. Второй - передающий движение, динамичность.

Дизайн-графическая разработка началась с эскизирования на темы оп-арта, экологии и супрематизма. На этом же этапе была создана дополнительная графика: схемы по сборке колеса от скейтборда.

На заключительном этапе комплексного проектирования были созданы три графические коллекции для скейтбордов и защиты, а также создан макет для начальной страницы сайта.

Компьютерная разработка проекта

Основная работа осуществлялась в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop.

Дополнительная графика была создана в программе Procreate.

IV. Вывод на планируемые носители информации.

- прототип доски для скейтбординга с графикой проекта

- этикетки для скейтборда

Список использованной литературы и интернет ресурсов

1. Лола Г.Н. «Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования», Санкт-Петербург, ООО «Аллегро», 2019
2. Б. Воронецкий, Э. Кузнецов «Шрифт» 2 издание, Ленинград, «Художник РСФСР», 1975
3. Эмиль Рудер «Типографика», Латвия, PNB Print
4. Динамический логотип по Допресс Букс, Сурі Press, 2013 г.
5. Graphic Design Sourcebook: The 100 Best Contemporary Graphic Designers, Карлтон Книги, 2019
6. Logo Design TASCHEN Bibliotheca Universalis, 2015
7. Sean Adams, Terry Stone, Noreen Morioka: Color Design Workbook: A Real World Guide to Using Color in Graphic Design, Rockport Publishers, 2008
8. Sandu Publications: Iconism: Designing Modern Icons and Pictograms, Gingko Press Inc., 2021
9. Wang Shaoqiang: Optical Illusions in Graphic Design, Promopress, 2020
10. Jurgen Blumlein, Daniel Schmid, Dirk Vogel: Made for Skate: The Illustrated History of Skateboard Footwear, Gingko Press, 2010
11. <https://sevcableport.ru/ru/relax/muzei-skeйтbordinga>
12. <https://topspb.tv/programs/stories/515124/>
13. <http://www.vltramarine.ru/mag/culture/skateboarding/340>
14. <https://www.traektoria.ru/blog/asphalt/letopis-skeйтborda-chast-vtoraya/>
15. <https://www.traektoria.ru/blog/asphalt/triple-eight-dnk-nyuyorka/>
16. <https://www.traektoria.ru/blog/asphalt/chto-posmotret-5-luchshikh-filmov-o-skeyte/>
17. <http://www.tsdo.jp/portfolio.html>
18. <http://hellogriong.com>
19. http://www.shinn.co.jp/common/pdf/project/2011_tobacco&cafe.pdf

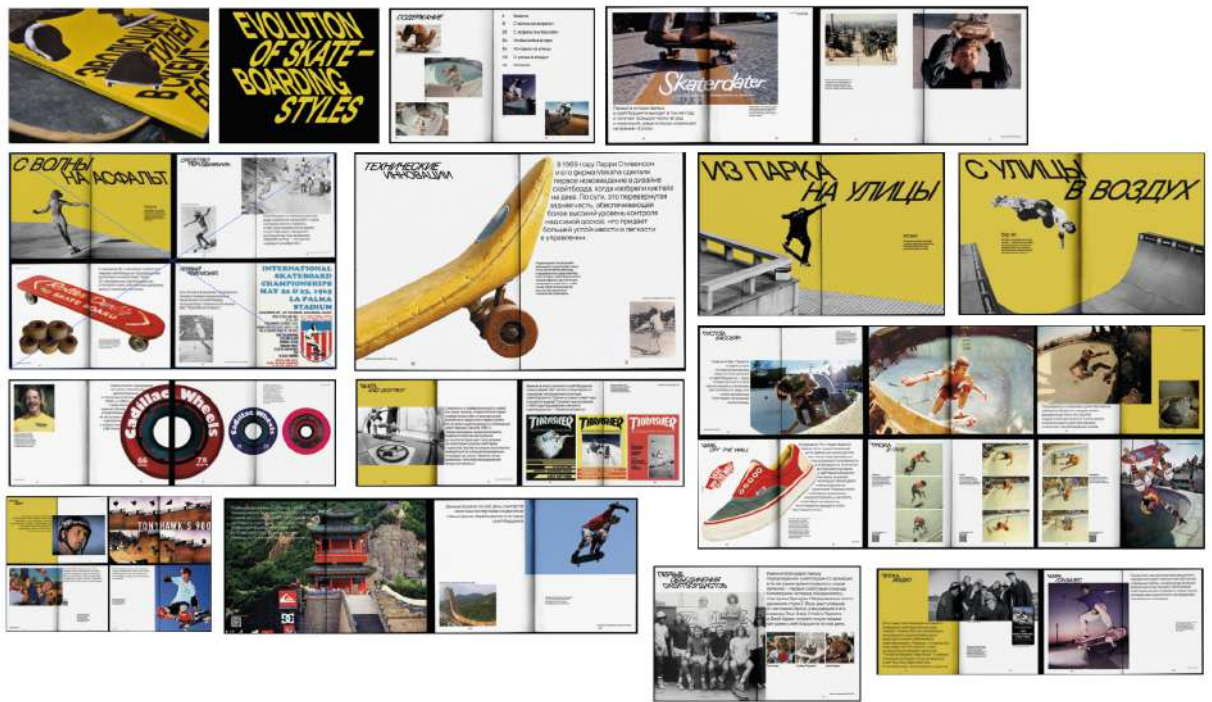
20. http://www.idea-mag.com/idea_magazine/394/

21. <https://www.ph-dc.com>

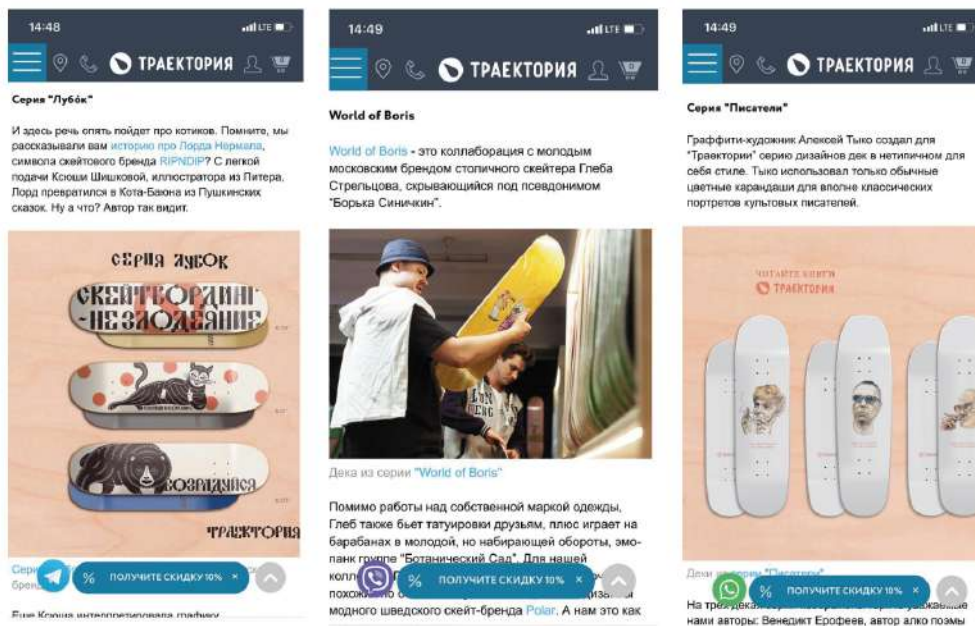
22. <http://www.milkxhake.org/v5/news.php>

Аналоги:

1) Книга: “Эволюция стилей в скейтбординге”

2) Конкурс досок для магазина “Траектория boardshop”

3) Серфы и скейты с картинами великих художников

4) Художественная выставка АРТПО “Переломный момент”

