

Информационно-графическое сопровождение проекта «Маски пекинской оперы»

Автор : студент магистратуры кафедры дизайн СПбГУ,
Руководители: ст.преп. кафедры дизайна СПбГУ, член СД России,
доцент кафедры дизайна СПбГУ, канд.искусствоведения,

Чжуан Инь
Витковская С. В.
Васильева Е. В.

Введение

Глава 1. Формирование и развитие театрального плаката в художественной системе XX века. Основные направления.

- 1.1. Оперный и театральный плакат рубежа XIX и XX веков.
- 1.2. Театральный плакат 1910-х – 1920-х годов: Русские сезоны в Париже.
- 1.3. Плакат театра и кино 1930-х годов. Плакат русского конструктивизма.
- 1.4. Театральный плакат 1950-х – 1960-х годов: Швейцарская школа.

Глава 2. Традиционная китайская опера: основные этапы формирования и направления развития.

- 2.1. Формирование китайской оперы во время Ранних империй (221 до н.э. – 23 н.э.) и эпоху Шести династий (220 – 589 годы).
- 2.2. Развитие традиционной китайской оперы в средний имперский период: Суй (581—618) и Тан (618—907).
- 2.3. Развитие системы традиционной оперы в период Сун (960—1279) и Юань (1271—1368).
- 2.4. Развитие системы традиционной оперы в период поздних империй: Мин (1368—1644) и Цин (1644—1912).
- 2.5. Развитие традиционной китайской оперы после 1912 года и на современном этапе.

Глава 3. Основные особенности Пекинской оперы: специфика и визуальная программа.

- 3.1. Традиционная китайская опера: основные направления.
- 3.2. Формирование Пекинской оперы: основные этапы.
- 3.3. Характеры и основные персонажи Пекинской оперы.
- 3.4. Визуальная программа Пекинской оперы: сценография, грим и костюмы

Глава 4. Описание графического проекта.

Заключение

Приложение 1.

Приложение 2.

Данная работа посвящена изучению традиционной китайской театральной культуры и подготовке на основе этого исследования графического проекта, связанного с представлением китайской оперы.

Исследовательский раздел представляется важной составляющей этой работы. Он позволяет последовательно проанализировать основные компоненты, на которых построена данная тема. Обращение к проблемам графического дизайна, театрального плаката, а также художественных особенностей традиционной китайской оперы является теми смысловыми акцентами, на которых построена данная работа.

Театральный плакат отражает процесс развития графического дизайна, повторяет его основные направления и векторы.

Другим направлением данного исследования является изучение специфики, истории и художественной основы традиционного китайского театра и традиционной китайской оперы. В работе предпринята попытка проследить историю и преемственность развития традиционного театра. Особенности и основные характеры китайского театра рассмотрены в исторической перспективе, предпринята попытка их систематизации и анализа.

Цель

Целью данной работы является создание графического проекта, посвященного китайскому театру и китайской опере. **Целью** исследовательской части работы является изучение истории развития графического дизайна – прежде всего, театрального плаката, а также исследование художественных особенностей китайского театра.

Задачи

- Изучение основных направлений и школ графического дизайна XX века.
- Изучение основных графических школ, связанных с созданием театрального плаката.
- Изучение вектора развития и художественных особенностей графического дизайна XX века.
- Изучение особенностей традиционной китайской оперы.
- Изучение основных направлений развития и главных художественных приемов в системе китайской оперы.
- Изучение основных школ, связанных с развитием китайской оперы.

Аудитория

Дизайнеры, которые интересуются традиционными костюмами китайской пекинской оперы и традиционными элементами текстуры

Предмет исследования. Предметом исследования в данной работе является система традиционной китайской оперы, а также развитие графического дизайна XX века. Этот предмет рассматривается в двух аспектах – исторической и художественной.

Методика исследования. В данной работе собрано и исследовано заметное количество публикаций, посвященных изучению как графического дизайна XX века, так и традиционной китайской оперы. В работе использован метод исторической ретроспекции. В работе также использован метод систематического анализа, представленный в рамках исторической хронологии.

Актуальность исследования. В настоящий момент тема традиционного китайского театра вызывает повышенный интерес и является предметом многочисленных исследований. Обращаясь к теме традиционной китайской оперы мы, тем самым, обращаемся к актуальной теме, которая вызывает повышенный интерес как в исследовательской, так и художественной среде.

Новизна исследования. Новизна исследования связана с изучением графических возможностей, поддержанных образами китайского театра. Художественные особенности китайского театра рассматриваются в исторической перспективе. Вместе с тем, они анализируются как возможная основа современной графической программы.

Возможности практического применения. Данная работа может быть использована как основа проектов, связанных с продвижением и представлением традиционного китайского театра. Проект может рассматриваться как графическая основа театральных фестивалей, музейных экспозиций и исследовательских проектов.

Состав проекта. Проект состоит из двух основных компонентов – прикладной графической части и теоретического исследования. Теоретический раздел, в свою очередь, посвящен двум основным тематическим направлениям: изучению графического дизайна и исследованию специфики традиционной китайской оперы.

Основное содержание работы. Данная работа состоит из Введения, четырех глав и Заключения.

Предмет исследования. Предметом исследования в данной работе является система традиционной китайской оперы, а также развитие графического дизайна XX века. Этот предмет рассматривается в двух аспектах – исторической и художественной.

Графика проекта:

- знак/логотип/шрифт/цвет

- Издание (о масках пекинской оперы)

- Серия плакатов (для продвижения культуры пекинской оперы)

Носители:

- Сувениры (сумки, броши, маски)

- Анимация инструкция по макияжу(которую можно применять, варианты)

Продвижения проекта в соцсетях:

- динамические плакаты

- маски в инстаграме

Всплывающая книга 《Mozart! Le Nozze Di Figaro》
2019 Китайский дизайнер TIANRAN

Экспериментальная 3D-книга с картинками "Окно"
2020 Китайский дизайнер Лю Кункун

Серии произведений "Хорошая драма".
2021 Китайский иллюстратор YIKE

Детская всплывающая книжка Опера Хуанмэй "Театр Мэй"
2020 Дипломный проект

Возникновение классического эстетизма,
Обратите внимание на красоту техники
исполнения

период полного расцвета, принесли во
дворец, Сформировать жанр

1790-1917

Huiban приехал в Пекин и превратился
в Пекинскую оперу.

1917-1924

Современная возвышенная красота
Вехи новой пекинской оперы

1924-1949

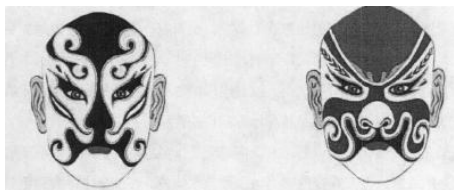

1924-1949

1949

популяризировать, Популярный реализм

(Литературные врачи и богатые семьи с юга и севера от реки Янцзы собрали у себя дома театральные труппы, которые посторонние называли “хуйбань”, которые пели для бизнесменов из Хуэйчжоу.)

подготовительный период Конец
18 - середина 19 века

В основном сформировался узор лицевых масок, начали обогащаться и декоративные узоры.

период созревания
Середина 19 - начало 20 века

Внешний вид масок пекинской оперы в основном доработан, особенно в делении графики и цветов по линиям, использование которых более аккуратное и детализированное.

период процветания
С начала 20 века до середины конца
20 века

В выражении цветов, графики и линий художники играют по-своему. Но момент, который выделяется, это С новшеством формы масок. Реформа некоторых масок.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСОК ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ

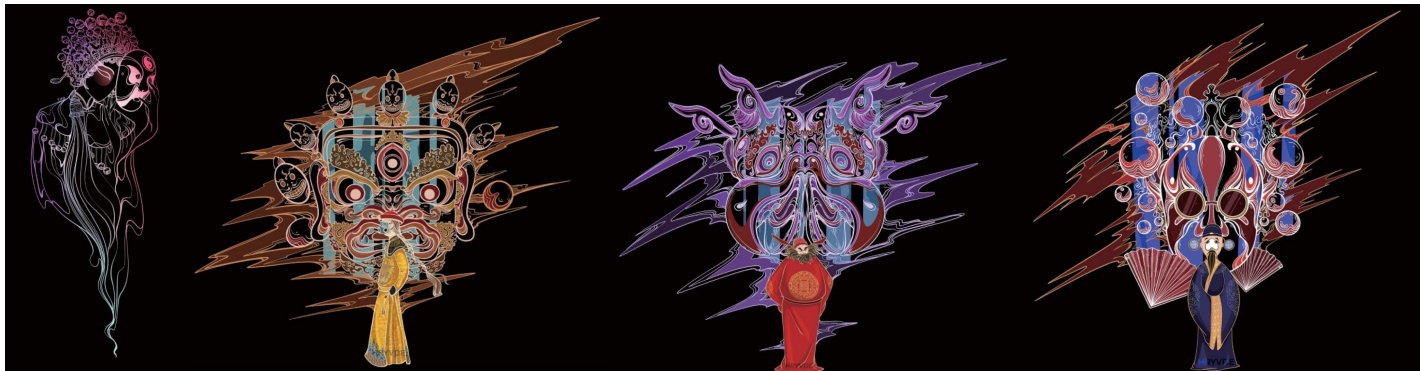
Обычно маски пекинской оперы делятся на две категории

Первая категория-маски декоративно-прикладного искусства.

Такой вид масок.По собственному мышлению и воображению автор с помощью росписи, ткачества, вышивки и других приемов создает лицевые маски различной формы и разнообразного цветового рисунка на форме лица из гипсового материала, обладающие определенной декоративной ценностью.

Вторая категория – сценические практические маски.

Этот тип масок основан на потребностях сюжета и персонажей пьесы.Актеры используют утрированные приемы для рисования на лицах разных цветов, рисунков и рисунков.

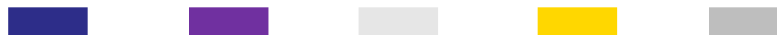
раннее использование цвета:

развитие:

продолжайте добавлять:

Золото и серебро для призраков

СПЕЦИФИКА:

Черный, белый и красный, широко используемые

Использование сплошных цветов

Сильный контрастный цвет

персик

подсолнух

тыква

лотос

уста бога

бабочка

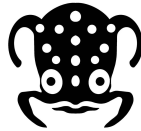
третий глаз

крыло

король обезьян

жаба

рога

рот свиньи

клюв

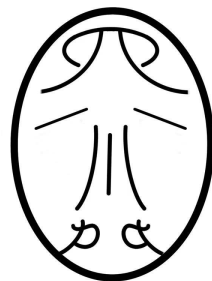

Кот

О П Е Р А

↓
O P E P A

↓
|||

МАСКИ
ОПЕРНЫЕ

ШРИФТ ЛОГОТИПА

опера

опера

опера

опера

京

опера

京

опера

京

опера

京

опера

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

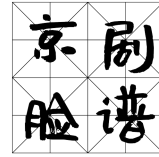
М А С К И
П Е К И Н С К О Й
О П Е Р Ы

М А С К И
П Е К И Н С К О Й
О П Е Р Ы

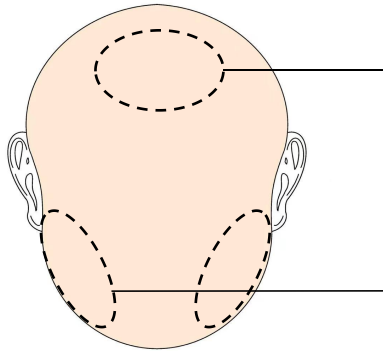

М А С К И
П Е К И Н С К О Й
О П Е Р Ы

М А С К И
П Е К И Н С К О Й
О П Е Р Ы

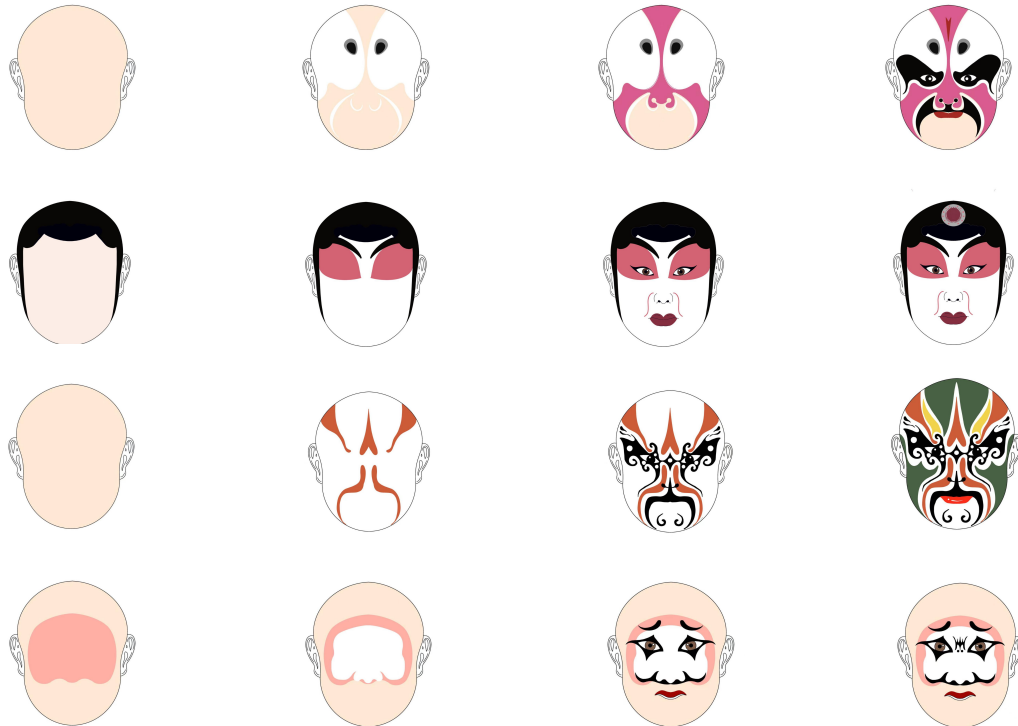
Основа Пекинской оперы – это 4 основных характера, с которыми связаны основные сюжетные переплетения. Каждый из характеров обладает своими узнаваемыми чертами, которые позволяют определить тот, или иной персонаж на сцене. Основными персонажами можно назвать следующие: шэн (生) – мужчина, дань (旦) – женщина, чоу (丑) – шут или клоун, цзин (净) – сильный мужской персонаж, который может быть как положительным, так и отрицательным героем.

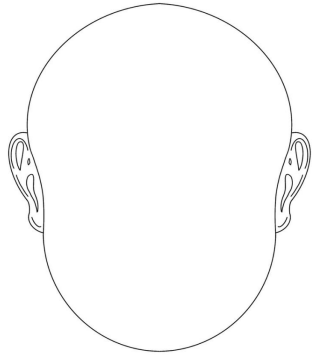
Цвета делятся на основные цвет и дополнительный цвет

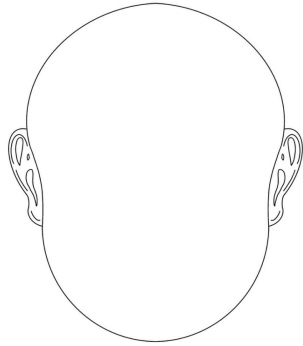
Цвета здесь основные цвета

символический,
Это основное средство
описания характера и морали
героев пьесы.

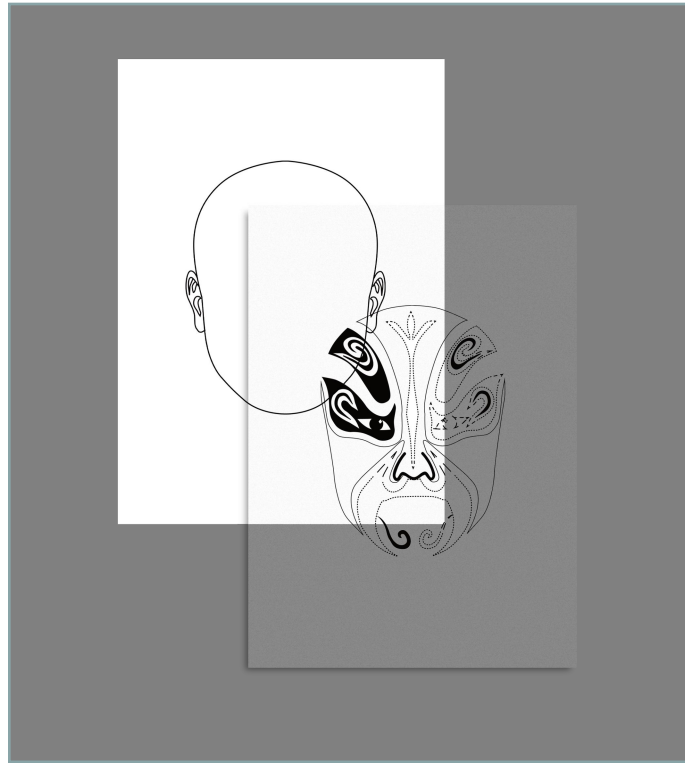

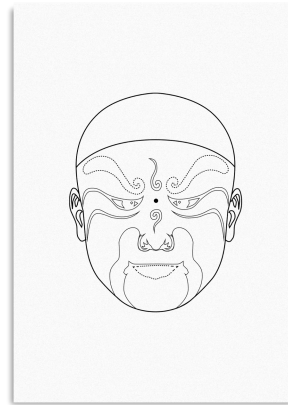
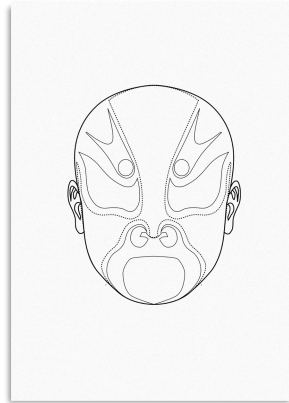
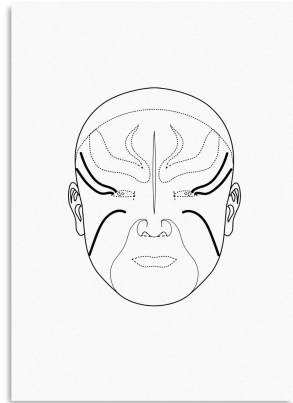

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

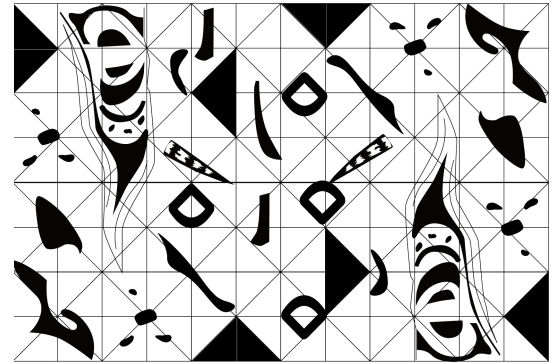
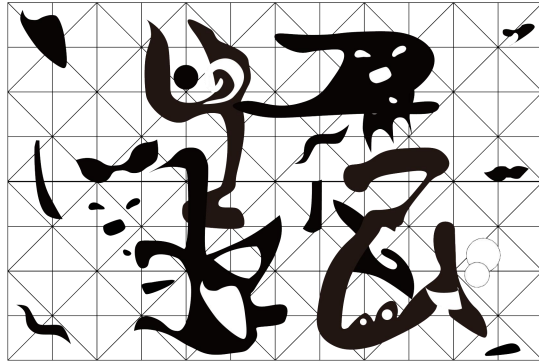
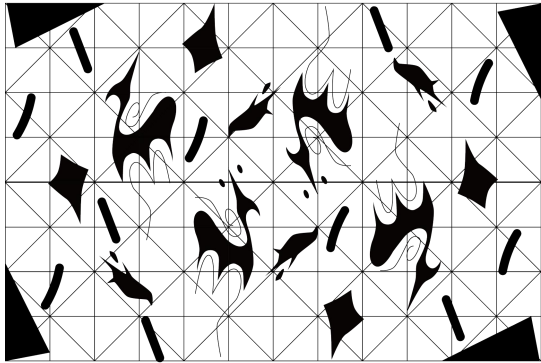

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

МАСКИ
ПЕКИНСКОЙ
ОПЕРЫ

броши

сумки

маски

