

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

Кафедра дизайна

Ковальчук Элиза Олеговна

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

Дизайн арт-путеводителя по Северной Осетии-Алании

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

Руководитель проектной части:
старший преподаватель кафедры дизайна
Витковская Светлана Владимировна

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

Санкт-Петербург, 2023 год

Содержание

Вводная часть

1. Тема выпускной квалификационной работы
2. Основание для выполнения работы
3. Актуальность выбранной темы
4. Цель работы
5. Задачи
6. Практическая значимость разработки, возможные условия внедрения
7. Целевая аудитория

Основная часть

1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта
2. Концепция проекта
3. Эскизное проектирование
4. Компьютерная разработка проекта

Графические и компьютерные техники и технологии, использованные в дипломном проекте

Список использованной литературы и интернет-ресурсов

1. Книги
2. Интернет-ресурсы

Вводная часть

1. Тема выпускной квалификационной работы:

Дизайн арт-путеводителя по Северной Осетии-Алании.

2. Основание для выполнения работы:

Запрос от частной туристической компании «В ритме гор» на разработку комплекса уникальных сувениров для авторского маршрута по Северной Осетии-Алании.

3. Актуальность выбранной темы:

В данной компании разработан авторский комплексный маршрут посвящённый основным живописным местам Северной Осетии. Необходимо найти форму наиболее вдохновляющих сувениров, которые могут послужить дополнением для прохождения этого маршрута и будут являться уникальной яркой памятью о путешествии. Моя задача — усилить впечатление от невероятного маршрута средствами дизайна и искусства, для продвижения его среди пользователей и акцентирования его уникальности.

4. Цель работы:

Создать уникальный авторский путеводитель, передающий взгляд художника на Северную Осетию, и сопроводительную сувенирную продукцию.

5. Задачи:

Составить бриф проекта;
Провести анализ существующих путеводителей;
Сформулировать концепцию проекта;
Разработать графику;
Разработать верстку путеводителя;
Разработать концепцию сувениров;
Разработать проморолик.

6. Практическая значимость разработки, возможные условия внедрения:

Комплект может выпускаться небольшими тиражами и представлять из себя уникальный сувенир высокого художественного качества, который смогут приобрести участники, прошедшие этот маршрут. Путеводитель будет хранить память о пережитом впечатлении. Помимо собственного переживания увиденного, участникам путешествия предлагается взять с собой после маршрута переживания художника-дизайнера, воспевающего красоту самых впечатляющих мест. Поддержка маршрута уникальными авторскими сувенирами в том числе повышает монетизацию этого проекта и обеспечивает его конкурентоспособностью.

7. Целевая аудитория:

Люди с развитым визуальным восприятием;
Путешественники;
Представители культурной среды;
Эстеты-гедонисты;
Коллекционеры, собиратели.

8. Состав проекта:

Графика проекта;
Арт-путеводитель;
Промосувениры;
Проморолик.

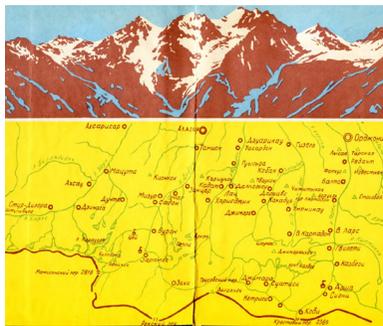
Основная часть

1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта

Я провела анализ аналогов по теме дипломного проекта по следующим категориям: прямые аналоги, образные аналоги, стилистические аналоги, аналоги конструктивного решения печатного издания.

Прямые аналоги:

В первую очередь я проанализировала **путеводители по Северной Осетии**. Многие печатные издания создавались во второй половине двадцатого века и уже давно **потеряли свою актуальность**. Современные путеводители по Осетии включают в себя рассказы о достопримечательностях, которые сопровождаются фотографиями. Из этого я сделала вывод, что туристической сфере **Осетии необходима дизайн-графика**. Я решила создать арт-путеводитель.

Следующим шагом был **анализ современных арт-путеводителей**. Подобные издания — это современное отражение философии путешествий. В их дизайне используют авторские иллюстрации, что в свою очередь делает путеводители уникальными. **Иллюстрации помогают передать образ** тех мест, о которых рассказывает путеводитель. Вместо стандартных фотографий достопримечательностей, читатели видят оригинальные иллюстрации и **чувствуют настроение**, которое закладывал в них автор.

Коллекция «Книги о путешествиях Louis Vuitton»

Путеводитель, Екатерина Четверякова

Образные аналоги:

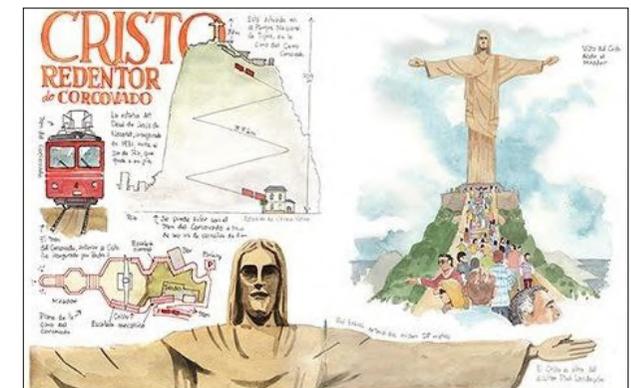
В создании путеводителя я придерживалась некого **образа скетчбука художника**, с авторским рассказом о пространстве, в котором он находится. Образными аналогами для меня послужили авторские скетчбуки и тревелбуки.

Carnet de travail, Élisabeth Couloigner

Artbook based on «The Delicate Coil», Yordan Radichkov

Brasil Acuarelas de Viaje, Joaquin Dorao

Аналоги конструктивного решения печатного издания:

Аналогом принципа рассказа для меня послужила серия путеводителей по городам мира «Restaurants & more». Каждая книга посвящена рассказу о ресторанах города с самой изысканной кухней и лучшими интерьерами. В этих книгах представлена структура печатного издания, которая **поделена на разделы**. Каждый раздел начинается со шмучтитула и включает в себя карту, список ресторанов и развороты с полноформатными фотографиями интерьеров ресторанных залов. **Этот принцип я взяла за основу структуры своего путеводителя**. Также в качестве аналогов я использовала и другие книги издательства Taschen.

«Restaurants & more», Angelika Taschen

Серия «Style», Angelika Taschen

Стилистические аналоги:

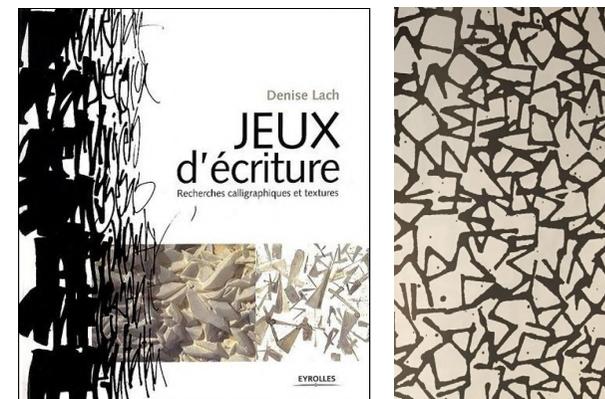
В разработке моего печатного издания я использую акварельные иллюстрации и шрифтовую графику.

Стилистическими живописными аналогами для меня послужили иллюстрации художниц Ани и Вари Кендель, в которых, на мой взгляд, авторы смогли передать **ощущение живого дыхания природы**. В основе их иллюстраций лежит **работа с цветом, пятном и линией**. Также я вдохновлялась иллюстрациями других современных авторов.

Иллюстрации, Аня и Варя Кендель

Аналогом в работе над шрифтовой графикой для меня послужила книга «Calligraphy», Lach Denise. По мнению автора каллиграфия может быть очень личным способом раскрыть множество дизайнерских концепций. В этой книге изображения мира природы превращаются в богатый источник вдохновения для различных каллиграфических проектов. **Автор использует формы букв** в качестве строительных блоков, свободно **интерпретируя естественные мотивы** для создания красивых каллиграфических изображений.

«Calligraphy», Lach Denise

Структура арт-путеводителя поделена на две части:

Коммуникативная

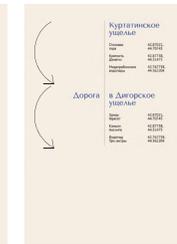
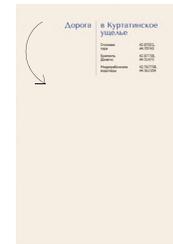
Карта даёт общее представление о территории республики.

Каждый **шмуцтитул** открывает информацию о следующем ущелье, создавая ощущение движения по маршруту.

Каталог представляет список всех мест, изображённых в путеводителе, с кратким описанием и точными координатами.

Карта

Шмуцтитулы

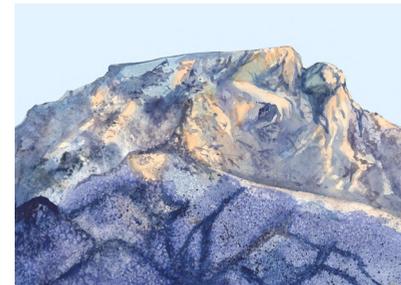
Каталог

Визуально-нарративная

Эта часть состоит из **цвета, живописи и графики**. Каждому развороту с цветом и графикой сопутствует поэтическое описание изображения.

Цвет

Живопись

Графика

2. Концепция проекта

Концепция проекта — это создание авторского путеводителя, передающего взгляд художника на Северную Осетию-Аланию. Путеводитель позволит **взглянуть на путешествия по-новому — через призму искусства**. Подобным задачам лучше всего отвечает формат арт-путеводителя, который допускает выстраивание путеводителя только на основе иллюстраций и может не предполагать сопроводительных текстов.

Маршрут, на основе которого базируется путеводитель, включает в себя кульминационные точки — живописные обзорные площадки. Основная идея — выстроить сценарий путеводителя по самым впечатляющим видам, чтобы пройдя этот маршрут и пережив его самостоятельно, получив собственное визуальное и эмоциональное впечатление, турист имел возможность получить **дополнительное яркое впечатление** и оставить у себя в памяти **художественную интерпретацию** всего увиденного. Я работаю на усиление визуальной и эмоциональной памяти о маршруте, для того, чтобы дать туристу в руки концентрат красоты, которую он увидел.

Путеводитель поможет **увидеть Осетию глазами художника**. Он будет сочетать в себе авторские иллюстрации и графику. Мягким баритоном он эффектно и интересно расскажет вам свои истории. Покажет живописную красоту природы, в которой будут сочетаться: карамельный цвет лесных орехов, солнечно-жёлтый цитрусовый, густой цвет спелого граната и красного вина, янтарно-медовый цвет, оттенки влажного мха и молодой зелени, бирюза бурной реки и цвет майской сирени.

Я, как художник, даю в путеводителе **целостное впечатление о цветовой гамме и графике Осетии**. Художественными средствами я усиливаю и акцентирую основные колористические и графические визуальные акценты красоты природы и исторического ландшафта этого уникального маршрута.

Я хочу поделиться личным взглядом на красоту гор через графику. Основой для иллюстраций послужила техника акварельной живописи. Именно эту акварельность пейзажей легко заметить, находясь в горах Осетии. Горы, как будто бы нарисованные в пространстве этюды, а деревья своей точной графикой напоминают художественную каллиграфию.

В создании образа печатного издания я хотела передать лёгкий образ скетчбука художника, для того, чтобы люди почувствовали и увидели больше, чем просто пейзаж. **Я хочу чтобы они увидели Горы**. Ведь горы порой в путешествии отчасти уходят на второй план. Людям рассказывают о культуре Осетии, её героях и традициях. Я же хочу передать красоту ландшафта, выходящую на передний план, сделать горы главными героями этой истории.

Путеводитель будет вдохновлять и являться уникальной художественной визуальной памятью о путешествии.

3. Эскизное проектирование

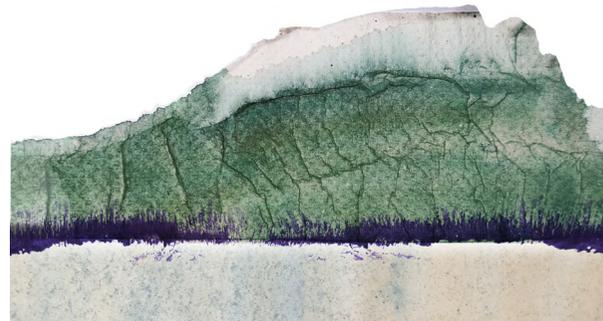
Проектирование данного печатного издания происходило в несколько этапов:

- Первичное эскизирование по выбранной теме в целях поиска визуального образа путеводителя.
- Создание эскизов будущих иллюстраций и поиск оригинальной авторской техники графики. Работа с цветом и шрифтовой графикой. Техника акварельной живописи и художественной каллиграфии.
- Создание авторских акварельных иллюстраций для последующей доработки их с помощью компьютерной графики.

Мной были написаны этюды разнообразных удивительных мест Северной Осетии. Акварельные иллюстрации создавались с акцентом на цвет. То, как он меняется, как передаёт атмосферу конкретного места, и какие чувства вызывает - всё это было важно в моей работе. В этих акварелях я искала и старалась передать разные состояния природы в течении суток. Мне хотелось найти цветовую гамму гор каждого ущелья и понять чем они схожи, а чем отличаются.

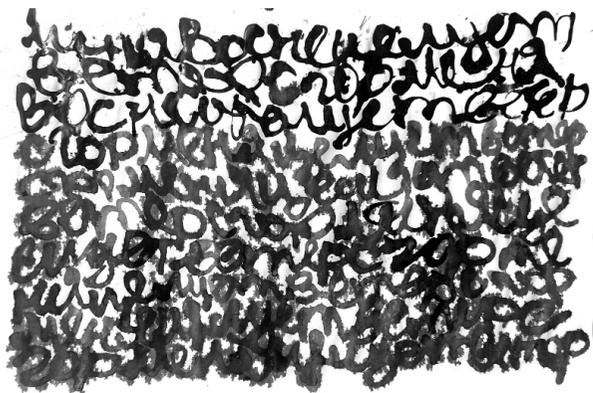
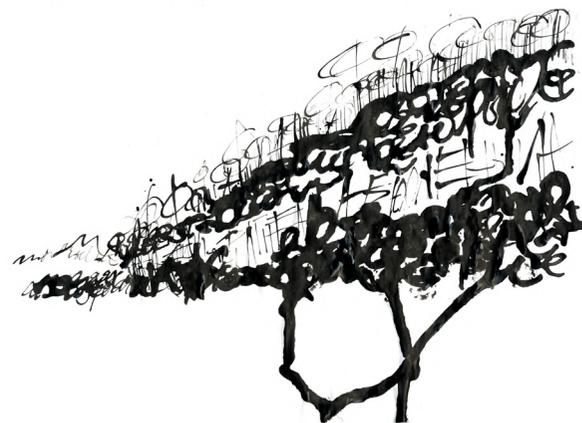
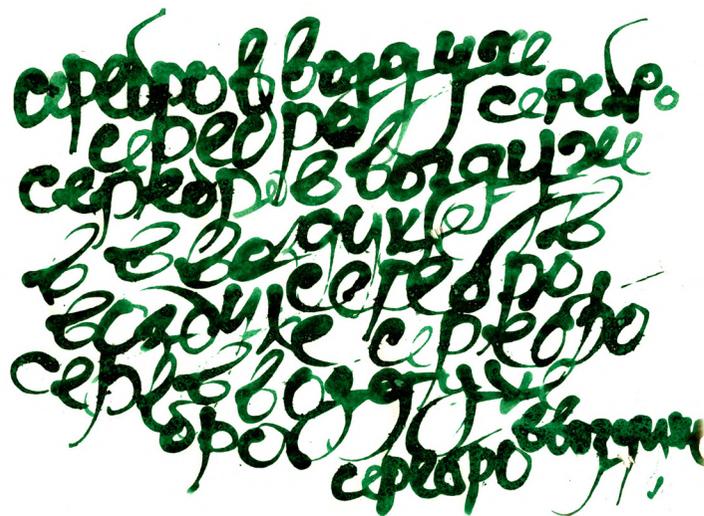
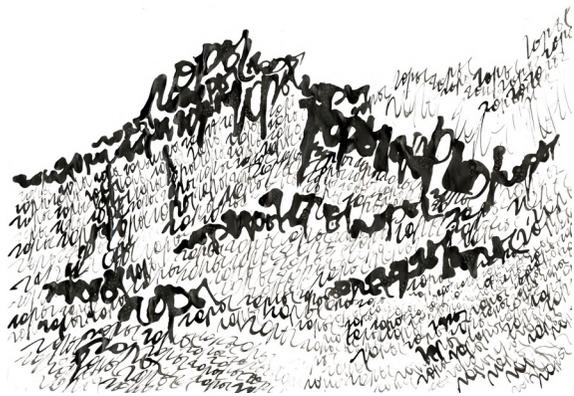
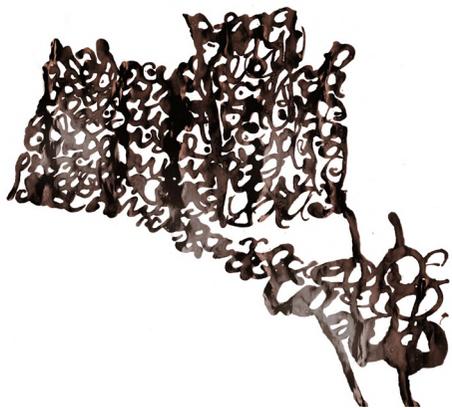
Параллельно работе с цветом я погружалась в графику. Основой графики для меня стал симбиоз шрифта и природы. Я поняла насколько разнообразны и точны могут быть шрифтовые композиции и как с их помощью можно показать суть, скрытую на первый взгляд. Разрабатывая художественную каллиграфию, я питалась неиссякаемым источником вдохновения - природой Осетии. Горы, реки, камни, деревья, древние памятники архитектуры — всё это я интерпретировала для создания графики моего проекта.

Также я добавляю в некоторые иллюстрации эпический и мифологический контекст. Горы могут дать простор для фантазии любого человека и тем более художника. Часть иллюстраций отсылает зрителя к мифологическим образам, на которые вдохновляют горы.

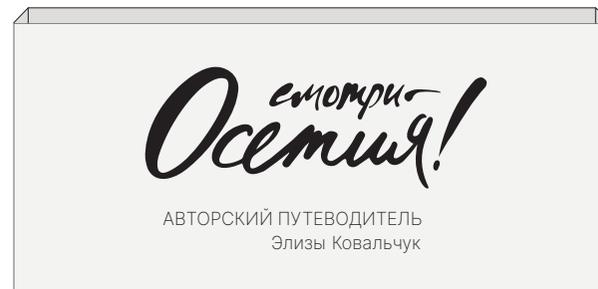
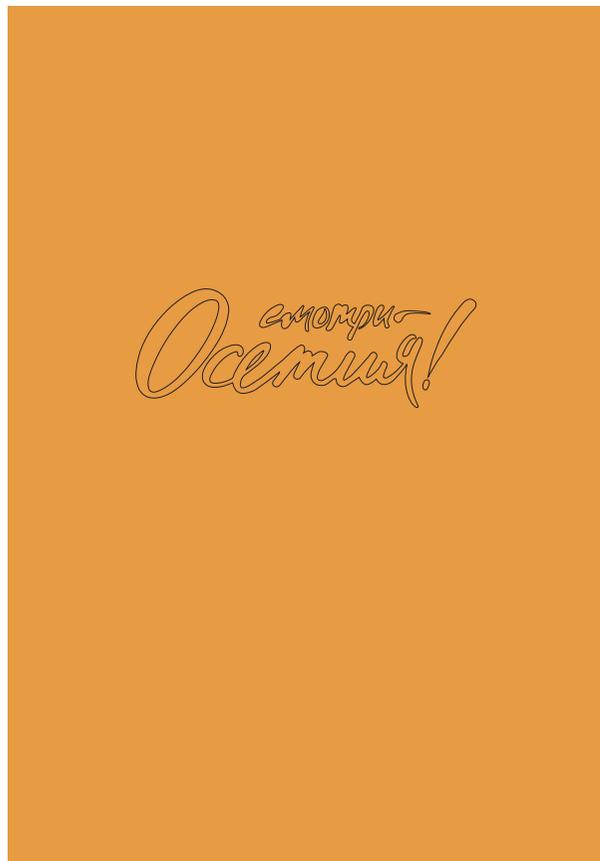
В процессе работы над проектом я разбирала природу на части — цвет и графику, и собирала их вновь, получая при этом оригинальные сочетания. Я проводила эксперименты, пробовала накладывать графику на цвет и цвет на графику, получая множество интересных комбинаций.

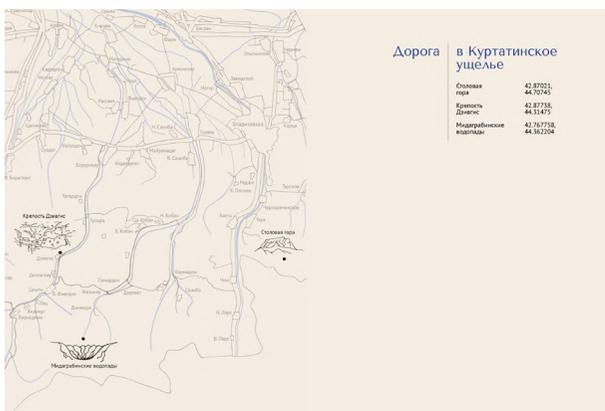
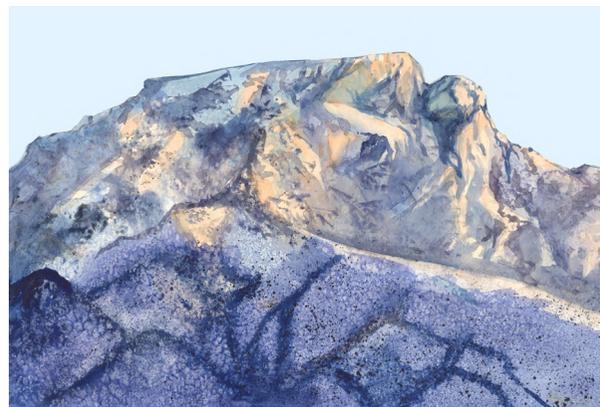
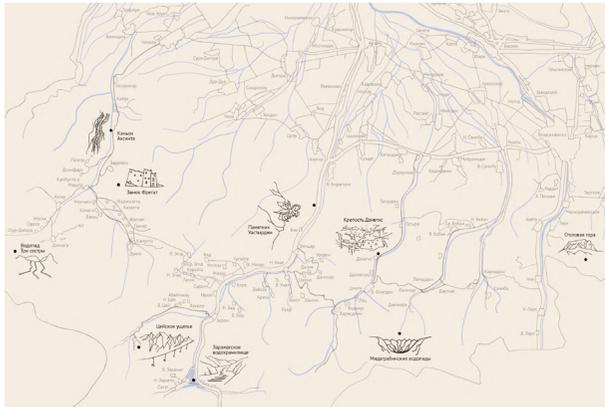
4. Компьютерная разработка проекта

- Сканирование акварельных иллюстраций и графических листов, выполненных в ручных техниках.
- Доработка иллюстраций в графическом редакторе.
- Определение цветовой гаммы печатного издания. Цвета были выбраны на основе моего личного восприятия природы Осетии. Разделы, посвящённые каждому ущелью, отличаются по цветовой гамме и имеют дополнительные оттенки, подчёркивая уникальный характер каждого ущелья.
- Вёрстка печатного издания.

Поверх обложки книгу опоясывает полоса пергамента с графикой названия печатного издания. Такое решение было принято для того, чтобы показать на обложке симбиоз цвета и графики Осетии.

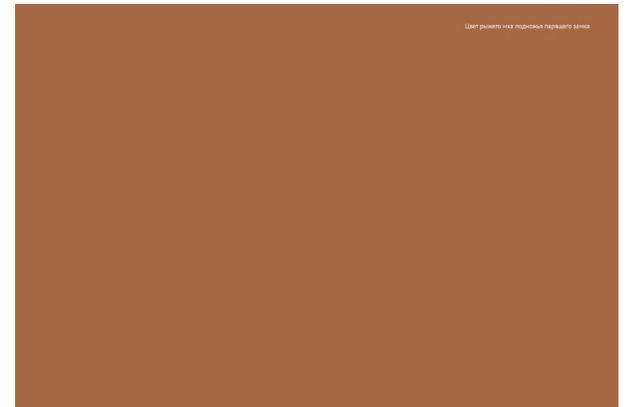

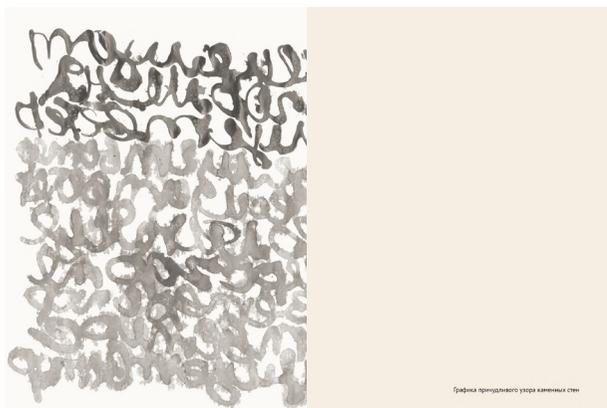
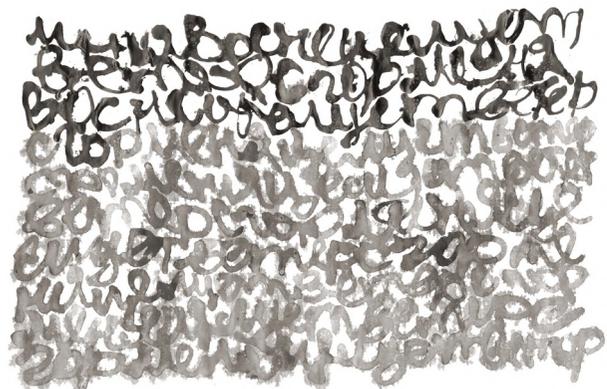
Куртатинское ущелье

Сухая гора	42.87021, 44.70745
Крестовина	42.87758, 44.54475
Мадгарбинские водопады	42.76758, 44.56204

Дорога в Дигорское ущелье

Занзи	42.87021, 44.70745
Кантон	42.87758, 44.54475
Водопад	42.76758, 44.56204
Три ветры	

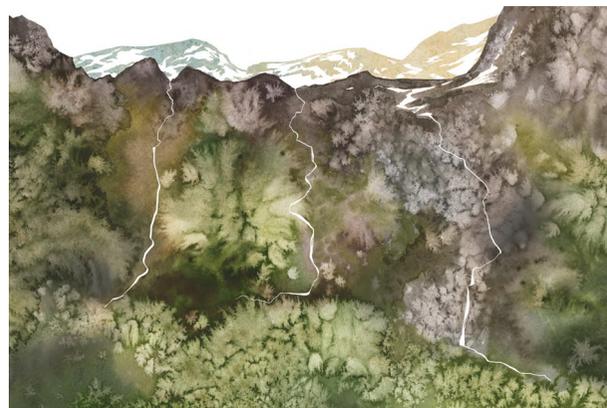
Графика природного узора каменных стен

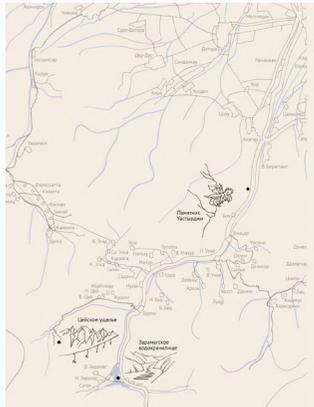
Графика древесных корней, порывающих круизом каменные обрывы

Графика урванного тумана Дипропольского ущелья

Цвет холмов заломы в лучах осеннего солнца

Куртатинское ущелье

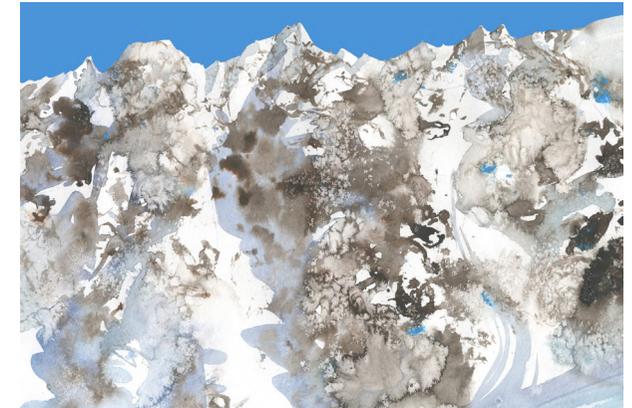
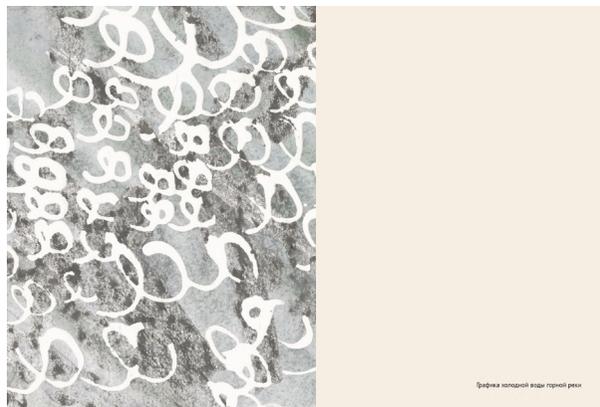
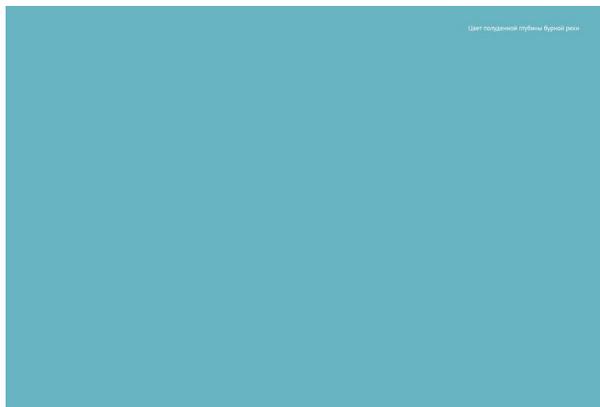
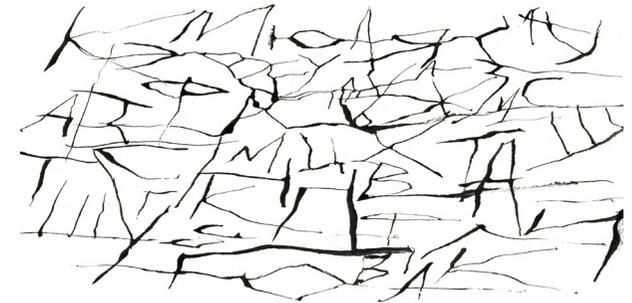
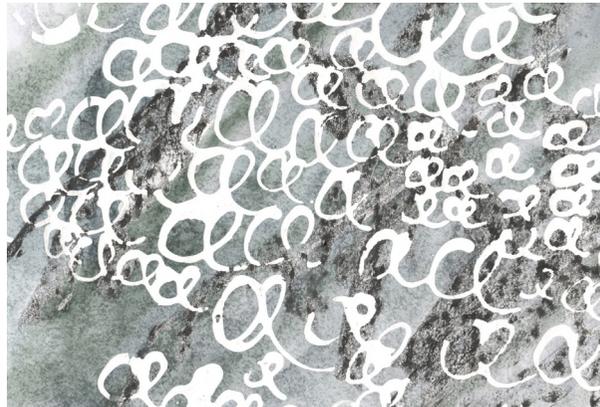
Село	42.87021
Урза	44.70942
Крепость	42.87738
Датчик	44.14493
Монастырские водопады	42.78778
	44.982204

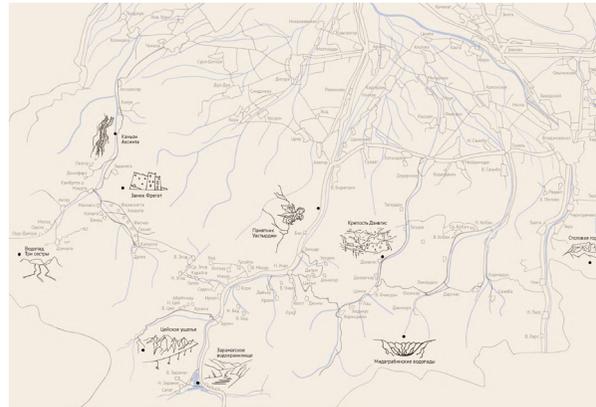
Дигорское ущелье

Крепость	42.87021
Форт	44.70942
Каньон	42.87738
Аллея	44.14493
Выход	42.78778
Три сестры	44.982204

Дорога в Цейское ущелье

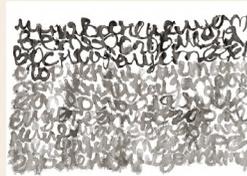
Пантелей Устурдан	42.87021
Устурдан	44.70942
Зарничное кладбище	42.87738
Цейское ущелье	44.14493
	42.78778
	44.982204

			
Словяная гора: Из вершины видно из любой точки Кавказа. Словяне горели, что было — им оставили. Народные, освобождая свой край от угнетателей захватив.	Куртатинское ущелье 42.87021, 44.70745	Замок Фрегат: Дворец Кавказа, на скалистом уступе возвышается. Одна из вершин Дигорского ущелья, которая имеет облик скалистой горы Фрегатской горы.	Дигорское ущелье 42.87738, 44.31475
			
Крепость Дивгис: Средневековая оборонительная крепость, виртуозно вписанная в скальные пещеры. В прошлом сама природа вступалась за защитников твердыни.	Куртатинское ущелье 42.87021, 44.70745	Князь Алханзхи: Трехэтажная древнейшая (VII-VIII вв.) крепость, через которую пролегал Черный ход. Сейчас руины находятся в Дигорском ущелье.	Дигорское ущелье 42.87738, 44.31475
			
Мидраграбские водопады: Долина, насчитывающая около пятидесяти водопадов, напоминает громную каменную чашу, по стенкам которой стекают небеса.	Куртатинское ущелье 42.76738, 44.36224	Вайнацкая гора: По легенде, по которой, когда-то в этой долине жили три сестры, которые принесли людям воду. В настоящее время в долине находятся руины трех сестер.	Дигорское ущелье 42.87738, 44.31475

	
Словяная гора: Ее вершину видно из любой точки Владикавказа. Легенда гласит, что гора — это памятник героине, освободившей свой народ от страшного циклопа.	Куртатинское ущелье 42.87021, 44.70745
	
Крепость Дивгис: Средневековая оборонительная крепость, виртуозно вписанная в скальные пещеры. В прошлом сама природа вступалась за защитников твердыни.	Куртатинское ущелье 42.87021, 44.70745

	
Замок Фрегат: В дневном Ханазе, на скалистом уступе возвышается, будто парусный фрегат, замок, разрезающий острым каменным носом воздушные волны.	Дигорское ущелье 42.87738, 44.31475
	
Каньон Ахсичита: Таинственная расщелина глубиной восемьдесят метров, через которую проложен Чертов мост. Самое узкое место в Дигорском ущелье.	Дигорское ущелье 42.87738, 44.31475

	
Пещера Тселинджи: Пещера, которая и сейчас является местом паломничества и находится в долине у горы Кавказской.	Дигорское ущелье 42.87738, 44.31475
	
Мидраграбские водопады: Руслы, которые, стекая по скалам, образуют каскады. Самые красивые водопады находятся в долине у горы Кавказской.	Дигорское ущелье 42.87738, 44.31475
	
Словяная гора: Животинная долина в форме чаши, которая напоминает чашу, по стенкам которой стекают небеса.	Дигорское ущелье 42.87738, 44.31475

Осетия!
АВТОРСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Дигорское ущелье

Дизайн, иллюстрации, фотографии: авторский
Татьяна Мельникова
Редактирование: авторский
Владимир Савинин
Лекция: авторский

Печатное издание: 15.05.21.
Первое издание: 2003 г.
Санкт-Петербург, 2021 г.

	
Мидраграбские водопады: Долина, насчитывающая около пятидесяти водопадов, напоминает громную каменную чашу, по стенкам которой стекают небеса.	Куртатинское ущелье 42.76738, 44.36224

	
Водопад Три сестры: По легенде, во время вражеской осады, три смелые девушки принесли людям воду тайными тропами. После своей гибели они стали тремя водопадами.	Дигорское ущелье 42.76738, 44.36224

- Разработка сопроводительной сувенирной продукции.

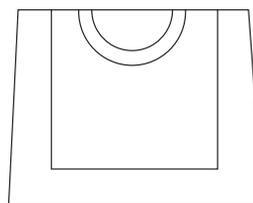
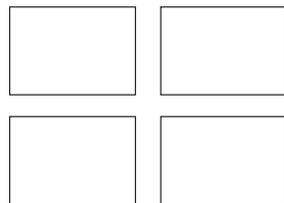
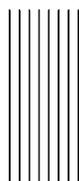
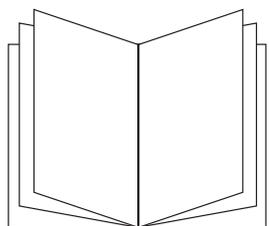

- Цвет предзакатного леса Столовой горы
- Цвет серебра, рассыпанного в воздухе Мидаграбинской долины
- Цвет рыжего мха подножья парящего замка
- Цвет молодой зелени в лучах весеннего солнца
- Цвет полуденной глубины бурной реки
- Цвет свежего неба Цейского ущелья
- Цвет янтаря высокогорного мёда
- Цвет надвигающейся июньской грозы
- Цвет спелого граната и красного вина
- Цвет весенних одуванчиков на альпийских лугах
- Цвет майской сирени в Осетии
- Цвет зимних деревьев на снегу

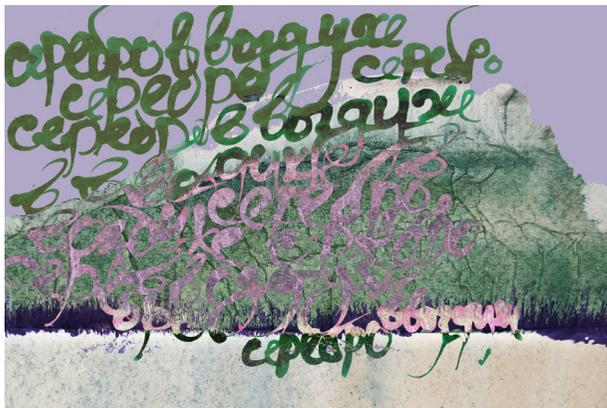
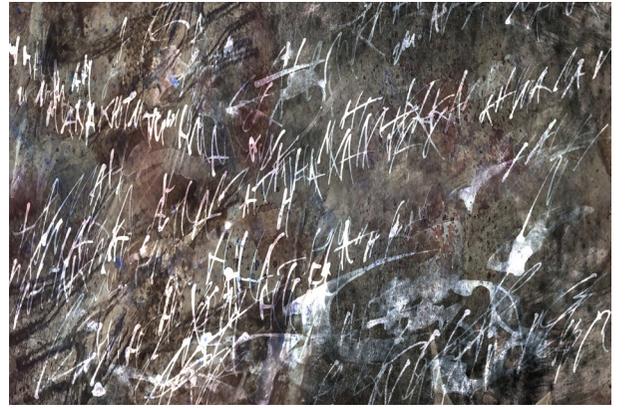
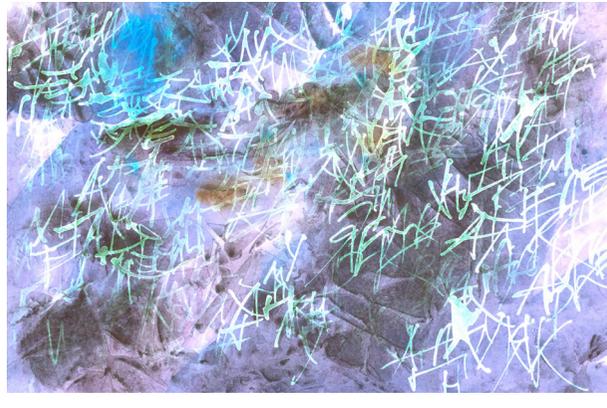
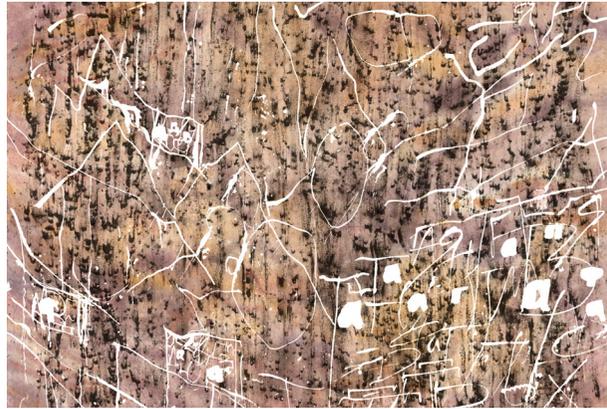
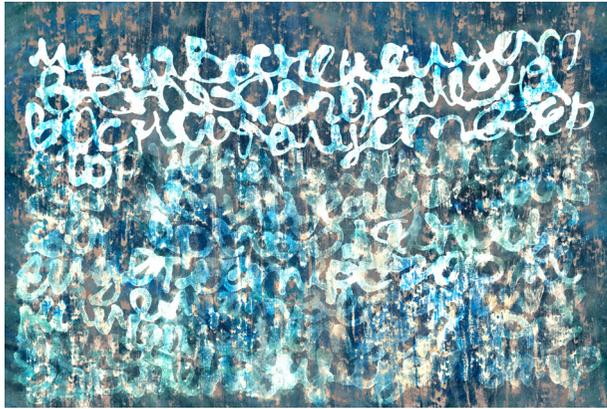
Состав набора

- Арт-путеводитель
- Карандаши «Цвета Осетии»
- Открытки
- Сумка-шопер

Графические и компьютерные техники и технологии, использованные в дипломном проекте

Акварельные иллюстрации и графика для печатного издания создавались с помощью ручных техник и дорабатывались в программе Adobe Photoshop. Подготовка макета книги и вёрстка текста производились в программе Adobe InDesign.

Список использованной литературы и интернет-ресурсов

1. Книги:

- Иттен И. Искусство цвета. Издатель Д. Аронов; М.; 2021.
- Доби Д. Песня цвета. Уроки цвета и композиции, пер. с англ Ованесян Ю. МИФ, 2018.
- Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. СПб: Litres, 2022.
- Луптон Э. Графический дизайн. Базовые концепции, пер. с англ Н. Римицан. СПб.: Питер, 2017.
- Петровский, Д. Л. Зримый глагол. Книга 1. Гармония и иллюзии: введение в шрифтовое искусство. СПб: Химиздат, 2005.
- Лак Д. Каллиграфия. Thames and Hudson Limited, 2013.
- Маэда Д. Законы простоты Дизайн. Технологии. Бизнес. Жизнь. М.: Альпина, 2008.
- Сокаева Д.В. Легенды и предания осетин: контекст традиции. Владикавказ, 2010.
- Кусов Г.И. Я хочу вам доверить тайну. Владикавказ, 1992.
- Орловский Г. И. Учитесь смотреть и видеть. М.: Просвещение, 1969.
- Бейти П., Чарвот Э., Дэвисон П. Цвет в природе. Коллекция красок окружающего мира, перевод с англ. Быкова О. МИФ, 2022.
- Королькова, А. Живая типографика. СПб: ИндексМаркет, 2011.
- Рудер Э. Типографика. М.: Аронов, 2017
- Хамицаева Т., Бязыров А. Нарты. Книга 2, перевод Дзантиева А.. М.: 1989.
- Агибалова В.В., Бероев Б.М. Туда, где парят орлы. Путеводитель по Северной Осетии. Орджоникидзе: Северо-Осетинское книжное издательство, 1967.

2. Интернет-ресурсы:

- <https://www.behance.net/>
- <https://www.pinterest.ru>