

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

Кафедра дизайна

Михайлова Кристина
4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

ТЕМА:

Разработка авторской дизайн-графики для Мариинского театра

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

Руководитель: доцент К.Г. Старцев

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

Санкт-Петербург, 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Тема.....	3
Основание для выполнения работы.....	3
Актуальность выбранной темы.....	3
Цель работы.....	3
Задачи проекта.....	3
Практическая значимость разработки.....	4

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

Аналитическая часть.....	5
Анализ аналогов по теме дипломного проекта.....	5
Разработка концепции проекта.....	6
Эскизное проектирование.....	7
Компьютерная разработка.....	7
Вывод на планируемые носители.....	8

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	8
------------------------	---

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Аналоги.....	9
Эскизы.....	12
Реализованный проект.....	15

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Авторская дизайн-графика для Мариинского театра

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработать дизайн-графику характеризующую Мариинский театр

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

От Мариинского театра поступил запрос на создание дизайн-графики для текстильных изделий из их сувенирного магазина, задача была частично решена на курсовой работе. Я решила углубиться и продолжить разработку графики на дипломном проектировании.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ

Мариинский театр — один из крупнейших музыкальных театров России, входит в список самых значимых музыкальных театров в мире. В театре на данный момент не представлена продукция с разработанной фирменной дизайн-графикой.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Исследование сувенирного магазина и имеющейся сувенирной продукции
2. Исследование и сбор материалов об архитектуре и истории театра
3. Анализ тематических аналогов
4. Анализ концептуальных аналогов
5. Разработка концепции
6. Разработка дизайн-графики
7. Применение на носителях

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ

Театр проводник ценностей культуры, искусства, красоты мысли.

Мариинский театр также является знаковым в России и в мире.

Разработанная графика для театра поможет посетителю и зрителю получить более полное впечатление и поможет направить внимание на красоту театра.

А сувенир будет служить напоминанием, и возвращать человека в пережитые в театре чувства и впечатления.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

АНАЛИЗ ТЕМАТИЧЕСКИХ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ АНАЛОГОВ

В первую очередь, я просмотрела все самые известные в мире театры оперы и балета, изучила и проанализировала их сувенирную продукцию.

Я выявила общие черты присущие всем сувенирным магазинам этого формата, это - четкие категории сувениров по темам.

Можно выделить следующие основные категории на которых основана графика:

-сувениры (соответственно графика) где напрямую задействованы имя театра, то есть, в основном, это разные варианты применения лого на носители

-сувениры (соответственно графика) на тему знаковых постановок этого театра

-сувениры, основанные на графике архитектурных или знаковых интерьерных элементов конкретного театра

- сувениры (и графика) на общие темы музыки, оперы, балета

- художественные сувениры, авторские вещи.

Я разберу на примере ROYAL OPERA HOUSE, OPERA NATIONAL DE PARIS, METROPOLITAN OPERA основные идеи.

ROYAL OPERA HOUSE

На рис.1 и рис.2 задействован занавес на основной элемент графики, также есть художественные платки с графикой по постановке “Гамлет” конкретно в рассматриваемом варианте.

На рис.3 существующий логотип театра масштабирован и демонстрирует свою красоту через детали, что тоже уже выглядит интереснее, чем мелкое изображение на большом пустом фоне.

OPERA NATIONAL DE PARIS

Интересна для меня своей коллекцией RED VELVET, на рис 4, рис.5 Занавес взят за основу и создана целая коллекция сувениров

Концептуально интересна коллекция с рисунками Марка Шагала на рис.6, где за основу взят расписанный художником потолок театра.

METROPOLITAN OPERA

Здесь меня заинтересовала концептуальное решение использование люстры (рис 7,рис.8, рис.9), как знакового элемента графики. Необычная запоминающаяся форма сразу же отсылает к METROPOLITAN OPERA и удачно выглядит графически. Разработана линейка сувениров и много арт-объектов.

Также я использую наработки из своей курсовой работы, где для Мариинского театра были созданы музыкальные логотипы имен знаменитых композиторов. (рис 10)

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА

Концепция проекта заключается в разработке графики из знаковых архитектурных элементов и знаменитого занавеса Мариинского театра. И создании авторских композиций на их основе. Как основной демонстративный носитель выбран шелковый платок квадратной формы.

ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В первую очередь я отрисовала занавес и знаковые лепнины, создала паттерны из некоторых элементов, создала паттерн-кисти с некоторыми орнаментами на основе лепнин, рельефов театра. Подготовив себе набор инструментов из этих элементов графики, я приступила к эскизному проектированию. Я выбрала платок, как основную идею для реализации графики, и было создано много вариантов композиций квадратного формата. Далее я разработала творческий логотип “Мариинский театр”, который потребовался для нанесения на платок. За основу использовался шрифт “Garamond”, поскольку его изящность с засечками отлично сочетается с характером театра и графики.

Я пробовала разные цветовые сочетания, поскольку графика данного проекта не ограничена в цвете концептуально.

Далее я обратилась к своей курсовой работе использовала цветовую палитру, также дополнительно я взяла цвет который чаще всего встречается в театре - золотой в разных вариациях

Следующей идеей было разработать графику паттернов из моих логотипов и попробовать новые варианты графики для платков, используя все имеющиеся наработки.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Весь проект выполнен при использовании пакета программ Adobe. На первом этапе разработки основной программой являлся Adobe Illustrator. Далее работа с носителями осуществлялась в Adobe Photoshop. Предпечатная подготовка также выполнена в пакете Adobe .

СОСТАВ ПРОЕКТА

Предполагается такой состав, пока в работе, названия тоже рабочие*

Серия плакатов “ЗАНАВЕС” 3 шт 60х60 см

Серия платков “ЛЕПНИНА” 3 шт 60х60 см

Серия платков “КОМПОЗТОРЫ” 3 шт 60х60 см

Серия графических плакатов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Интернет ресурсы:

1. <https://shop.roh.org.uk/>
2. <https://www.operadeparis.fr/>
3. <https://www.metoperashop.org/shop/>

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

АНАЛОГИ

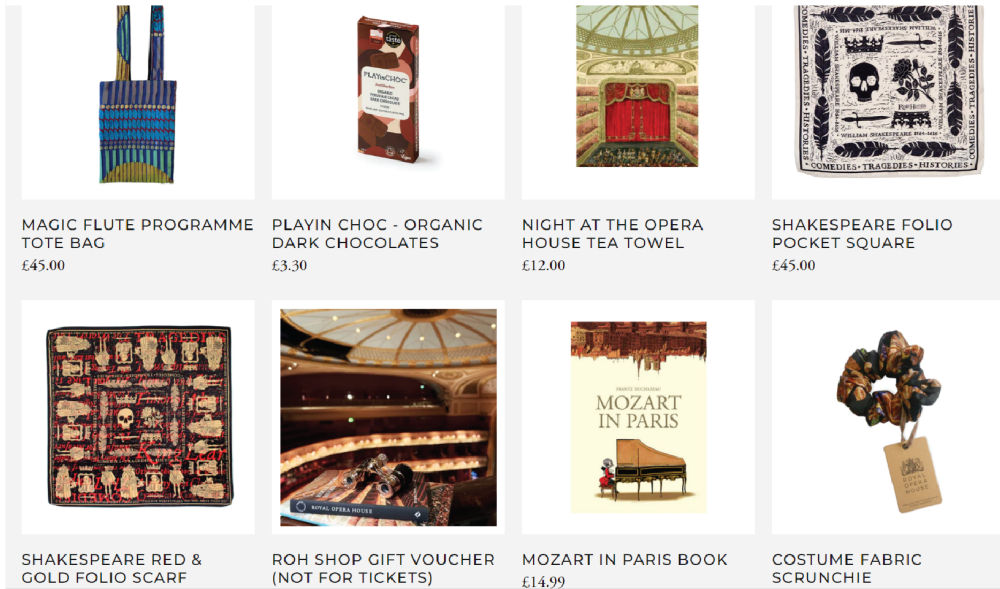

рис.1

рис.3

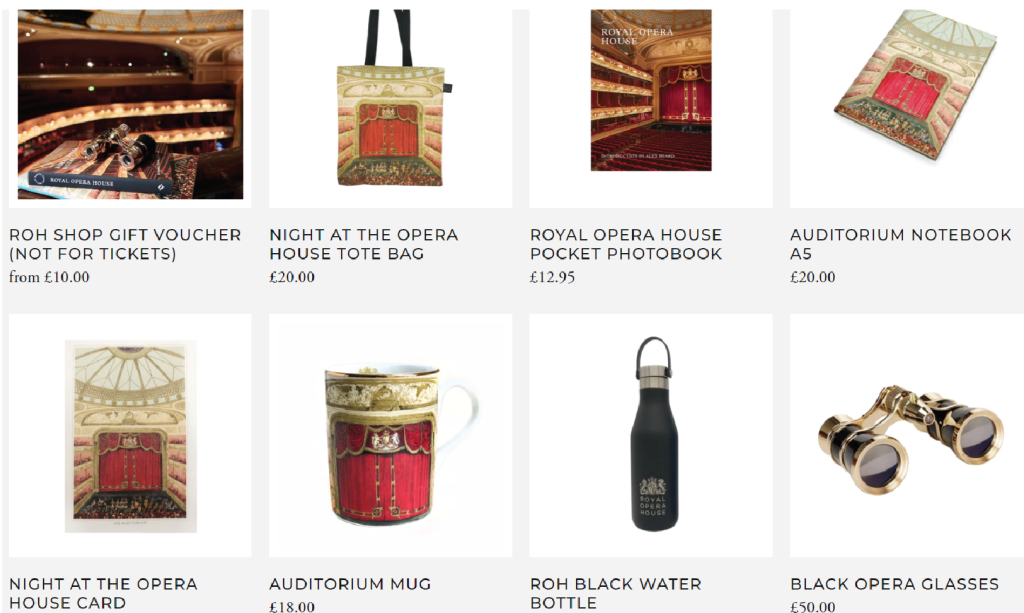

рис.2

рис.4

рис.5

Tribute to the famous painter, this collection takes up the motifs of the monumental canvas of 220 m² inaugurated in 1964 and requested by André Malraux for the ceiling of the Opera Garnier.

CATEGORIES 15 products **SORT BY:** our selection

Decoration

- Decorative objects 5
- Posters 1

Stationery

- Desk accessories 2
- Notebooks 4

Kitchen & Dining

- Mugs & glasses 1

рис.6

рис.7

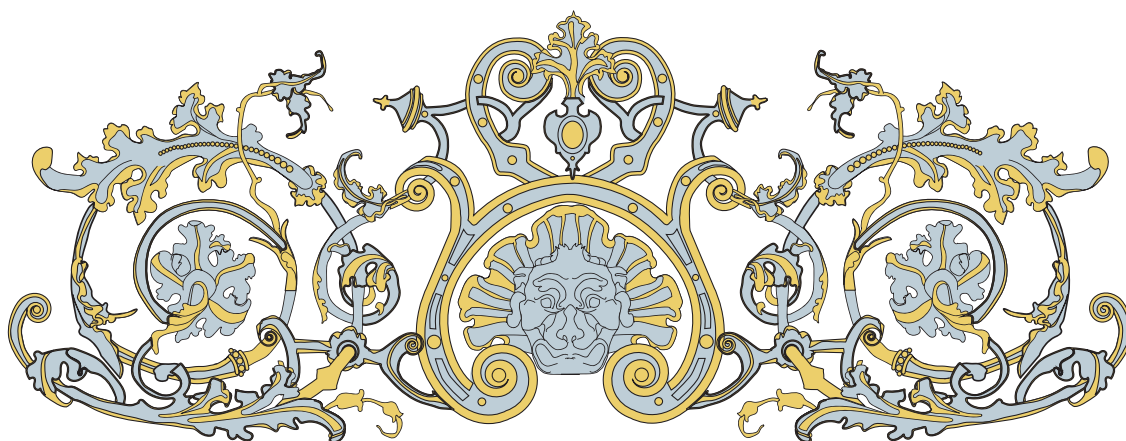
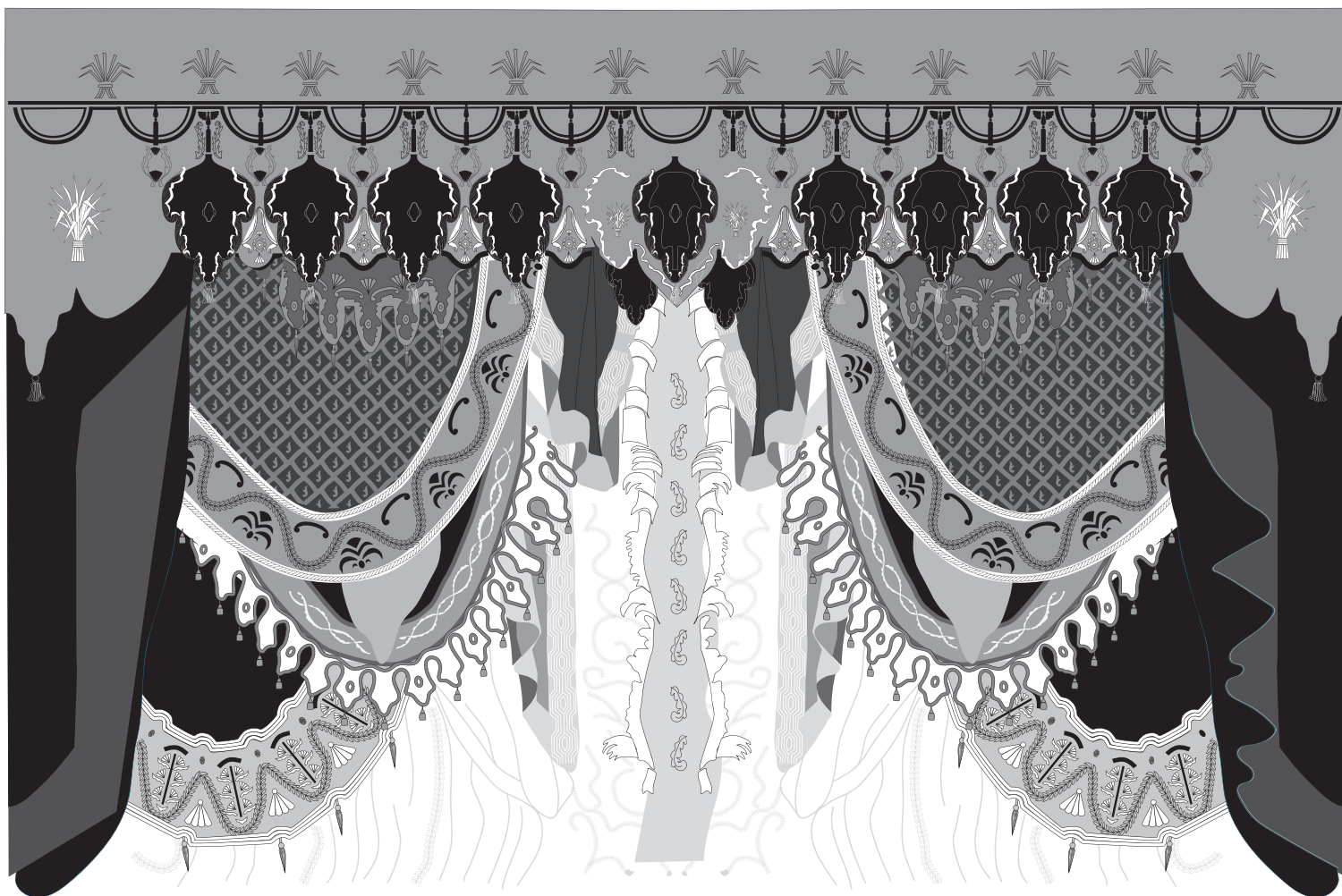

рис.8

рис.9

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

