

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет искусств

Кафедра дизайна

Усевич Юлия Сергеевна

4 курс

Пояснительная записка

к выпускной квалификационной работе

**Дизайн настольной игры, основанной на произведении Ильфа и Петрова
«Одноэтажная Америка»**

Направление 54.03.01 «Дизайн»

квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель дипломного проекта:

Никитина Анна Александровна

старший преподаватель кафедры дизайна

Руководитель теоретической части:

Позднякова Ксения Григорьевна,

кандидат искусствоведения, доцент с обязанностями

заведующего кафедрой дизайна

Санкт-Петербург 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Тема выпускной квалификационной работы
2. Основания для выполнения работы
3. Актуальность выбранной темы
4. Цель работы
5. Задачи проекта
6. Целевая аудитория
7. Практическая значимость работы

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Анализ аналогов
2. Концепция проекта
3. Эскизное проектирование
4. Компьютерная разработка проекта
5. Выводы на планируемые источники информации

Список источников

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Тема выпускной квалификационной работы

Дизайн настольной игры, основанной на произведении Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка».

2. Основания для выполнения работы

Тема выбрана мной исходя из моей личной заинтересованности. Я люблю настольные игры и работу с нарративом, создавать различные миры и условия. Я хочу привнести свои навыки иллюстрации и графического дизайна в общую концепцию настольного жанра.

3. Актуальность выбранной темы

Настольные игры находятся в центре внимания в настоящее время и пользуются огромной популярностью в различных возрастных группах. Создание настольной игры на основе произведения Ильфа и Петрова поможет ввести новый акцент в разнообразие ассортимента настольных игр, но также даст возможность игрокам глубже погрузиться в мир литературы, столкнуться с интересными заданиями и приключениями, а также сможет способствовать развитию креативного мышления и социальных навыков.

Хочу отметить, что создание настольной игры на основе произведения Ильфа и Петрова может быть интересным исследовательским проектом, который включает анализ литературного произведения, его сюжетных линий и характеристик персонажей, а также разработку игровых правил и механик. Этот процесс позволит мне продемонстрировать свои аналитические и творческие способности, а также потенциально создать нечто новое и оригинальное на основе классического произведения дав ему вторую жизнь.

Мне очень понравилась книга и я поняла, что хочу адаптировать ей сюжет под свой авторский проект, поэтому мною был выбран жанр настольных игр.

Таким образом, актуальность дипломной работы обусловлена интересом к производству, растущей популярностью настольных игр, а также возможностью исследования и моего творческого развития.

4. Цель работы

Целью работы является разработка дизайна настольной игры, в основе которой лежит литературное произведение. Я собираюсь интерпретировать прочитанный мною текст в форме настольной игры.

5. Задачи проекта

- Анализ и изучение произведения «Одноэтажная Америка». Необходимо провести детальный анализ сюжета, характеров персонажей, мест и событий, чтобы полноценно осмыслить мир, созданный Ильфом и Петровым.
- Анализ исторического периода срезом 20-40х годов.
- Разработка игровой механики. Необходимо создать увлекательные правила и механику игры, которые будут учитывать основные сюжетные элементы романа, а также позволят игрокам испытать различные сценарии и стратегии.
- Создание игрового контента. (В рамках работы требуется разработать разнообразные элементы игры, такие как игровые фишки, карты, игровое поле и другие компоненты, которые отражают сюжет произведения и способствуют увлекательному игровому процессу.)
- Прототипирование игрового контента.

6. Целевая аудитория

ЦА делится на:

- Игроки-профессионалы

Люди, которые играют со страстью, для них настольные игры это не только хобби, но и часть жизни. Они заинтересованы в создании условий для настольных игр, сообществ по ним и приобретении, а также, коллекционировании новых экземпляров. Сталкиваются с настольными играми постоянно и живут ими.

- Игроки-любители

Люди, которые играют от случая к случаю, быстро учатся. Для них игры это в первую очередь общение и взаимодействия, способ организации личного досуга. Не имеют свойств постоянного взаимодействия с настольными играми.

7. Практическая значимость работы

1. Интеллектуальное изучение исторического и литературного наследия через игру.
2. Увлекательный образовательный опыт.
3. Создание дизайн продукта, привлекающего в мир Ильфа и Петрова

Также для меня, в первую очередь, это комплексная разработка проекта, и, последующая, его перспективная коммерциализация.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

1.Аналоги

1.1 Исторический срез

Важно отметить, что в 1917 г в СССР произошла революция. В последствии которой, был произведен захват власти большевиками. Начался новый шаг в развитии страны (образование РСФСР - Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика). В то время как в Америке, которая не принимала прямого участия в войне, в то время не было яркого изменения в строе и курсе страны.

Последствия 1917го:

- Свержение царизма
- Явление органов демократической диктатуры
- Строим страну своими руками!

Под конец Первой мировой страна была истощена, в то время как США превратились в высокоразвитую индустриальную державу, мощнейшую страну в мировой экономике.

ПОЛИТИКА

1930е	СССР	АМЕРИКА
	Построение социализма, Коммунистические партии - Единая партийная диктатура - Система советов (Советская) (упор на коммунистические взгляды, выставляя личность на второй план. Упор на общину и общее благополучие)	Соперничество главенствующих партий: - Демократы - Республиканцы (упор на индивидуальные свободы)
1930	1932- 1933 голодомор осени — весны	24 октября 1929 – Great Depression (Обвал акций на Уол Стрит)
1939		Новый курс Рузвельта (New Deal) – это

		политика, нацеленная на выход из великой депрессии.
--	--	---

ЭКОНОМИКА

	СССР	АМЕРИКА
19 30е	<p>1929 – начало первой пятилетки (курс на индустриализацию и коллективизацию)</p> <ul style="list-style-type: none"> - План был выполнен досрочно — за 4 года и 4 месяца. - Образование колхозов. - Экономика была готова к войне. 	<p>24 октября 1929 – Great Depression (Обвал акций на Уол Стрит)</p> <p>Экономика пришла в упадок, особенно это чувствовалось после 1920х, когда в послевоенное время был период, во главе которого стояла «алкогольная мафия» и развратная жизнь.</p>

СОЦИУМ (Семья)

	СССР	АМЕРИКА
1918	<p>1918 – принят первый семейный кодекс (на тот момент был один из самых демократичных во всем мире). Он давал равные права мужчинам и женщинам в семейной сфере.</p>	<p>1920 – поправка дающая женщинам право голосовать.</p> <p>От традиционной семьи из нескольких поколений общество перешло к нуклеарной семье (состоящей из родителей и несовершеннолетних детей), потому что повзрослевшие дети, как правило, стали переезжать туда, где они могут найти работу. Ослабло влияние старшего поколения на младшее.</p>
1930	<p>1930 – отход от революционного стиля жизни и частичное возвращение к имперские традициям. (Борьба с пережитками прошлого – Многожёнство и т.д.)</p>	<p>Явление Флепперов – поколение эмансипированных молодых женщин, несущих олицетворение «ревущих 20х».</p> <p>Женщина в семье воспринималась, как традиционная домохозяйка, но все изменила великая депрессия. Она бросила вязов привычному устою и дала толчок в положении женщин в обществе.</p>

ОБРАЗОВАНИЕ

	СССР	АМЕРИКА
1930е	<p>1930 год: Принятие Закона о учебной деятельности, который централизовал управление образованием и установил стандарты и критерии обучения для всех школ.</p> <p>1931 год: Осуществление массовой алфавитизации населения с помощью кампании "Борьба за грамотность", направленной на устранение неграмотности среди взрослого населения.</p> <p>1934 год: Введение 7-летнего обязательного образования для всех детей в соответствии с новой системой школьного образования.</p> <p>1936-1938 годы: Проведение сталинской реформы образования, направленной на усиление идеологического контроля в образовательной сфере и установление жесткого прессинга на преподавателей, студентов и школьников в целях политической индоктринации.</p> <p>1939 год: Введение широкомасштабной сети техникумов и профессионально-технических учебных заведений для подготовки рабочих кадров среднего звена.</p>	<p>1925-26 – Обезьяний суд (monkey trail) судебный процесс над учителем, который отрицал теорию Дарвина.</p> <p>1932 год - начало Великой депрессии, что привело к сокращению бюджетов образования и ужесточению условий для учителей и школ.</p> <p>1933 год - принятие закона о федеральной помощи в образовании, который стал первым шагом к созданию национальной системы образования.</p> <p>1935 год - создание программа "Works Progress Administration" (WPA) для финансирования образовательных программ и строительства школ.</p> <p>1938 год - принятие закона о минимальных стандартах образования для школ в США, что привело к улучшению качества образования и равному доступу к нему для всех детей.</p>

1.2 Общий анализ

Сегодня настольные игры находятся на пике популярности. Это связано с тем, что люди все больше и больше ищут альтернативы экранам компьютеров, телефонов и других устройств.

На полке присутствуют игры разных жанров: стратегии, карточные игры, игры на ловкость и т.д.

- Большинство игр рассчитаны на 2-4 игроков.

- Есть игры для разных возрастов: от 3 лет и старше.
- Некоторые игры основаны на популярных фильмах, мультфильмах и книгах.
- Есть игры как для начинающих, так и для опытных игроков.

Выделяются следующие жанры:

- Стратегии
- Ролевые
- Коллекционные
- Карточные
- Викторины
- Кооперативные
- Дедуктивные
- Головоломки
- Игры на ловкость

(Манчкин, Каркасон, Зомби в доме, UNO, Мафия, Апокалипсис.)

Мною были выявлены игры на основе литературы разных жанров. В их числе: Маленький принц, Шерлок, Алиса в стране чудес, Хоббит. По большей части все они сделаны по зарубежной литературе или цитируют её.

1.2. Прямые аналоги

Из Русской классики я нашла такой пример, как «Преступление и наказание». Игра не является участником топа продаж, но в то же время отражает мои цели и задачи.

- За основу взято литературное произведение.
- Игра нацелена на интерпретацию и передачу текста книги.
- Игра взаимодействует с игроком
- Является вариативным полем интерпретации сюжета.

Для себя я выделила отдельные минусы определенные минусы. Одним из них я могу назвать общее стилистическое решение. Игра крайне невзрачна и не выделяется на полке, среди конкурентов. Игра не вызывает интереса у детской аудитории.

Таким образом хочу сказать, что, хоть на российском рынке представлены игры по мотивам нашей классики, они не являются популярными и не используют возможность просвещения и продвижения культурного развития молодежи на основе интерактивного контента.

1.3. Стилистические аналоги

2. Концепция проекта

По итогу мною было выбран курс на разработку настольной игры по мотивам «Одноэтажной Америки».

В предполагаемый состав проекта будут включены:

- Игровое поле (1 шт.)
- Карты Игроков (x шт.)
- Карты проблем (x шт.)
- Игровая коробка (1 шт.)
- Инструкция (правила игры)
- Фишки персонажей (4 шт.)

- Рекламная продукция (плакаты и мерч)

Цветовая гамма выбрана на основе идеи времени зарождения цветного телевидения и индустрии цветного кино. Цвет входил в массмедиа и яркость лежала в основе этого процесса. Мною были выбраны базовые цвета (желтый, синими и красный) с помощью которых я хочу создать яркую картинку, приятную потребителю и подчеркивающую начало эры цвета.

Концепция заключается в создании кооперативного поля и общего нарратива путешествия по Америке 30х годов. Для этого я хочу использовать собранную мною информацию (по средствам книги и исторического анализа) и объединить ее с ручными иллюстрациями.

Материалы для иллюстрации – цветные карандаши и ручки.