

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

Кафедра дизайна

Музыченко Полина Романовна
4 курс

Пояснительная записка

к выпускной квалификационной работе

ТЕМА: Разработка авторской коллекции текстильных принтов «Бабочки
Набокова».

Направление 54.03.01 «Дизайн»

квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель:

Доцент кафедры дизайна, старший преподаватель
Старцев Константин Григорьевич

Руководитель теоретической части:

кандидат искусствоведения,
доцент с возложенными обязанностями заведующего
кафедрой дизайна К.Г. Позднякова

Санкт-Петербург, 2024 год

Тема

Разработка авторской коллекции текстильных принтов «Бабочки Набокова».

Основания для выполнения работы.

Инициативный проект.

Актуальность.

Разработка авторского дизайн продукта на основании литературных и биографических источников и естественно-научного визуального контента.

Объединение разных сфер литературы, науки и искусства в дизайн-продукт может быть интересно как дизайнерам, так и научному сообществу.

Цель.

Цель - создать серию принтов и носителей на тему «Бабочки Набокова», которые могут быть использованы музеем-квартирой В.В. Набокова, СПбГУ

Задачи.

1. Провести анализ творчества В.В. Набокова и его интереса к бабочкам.
2. Анализ экспозиции музея-квартиры В.В. Набокова.
3. Систематизация полученной информации.
4. Анализ аналогов по теме проекта.
5. Определить функциональные требования к носителям, учитывая специфику темы и потребности пользователей.
6. Разработать концепцию дизайна, учитывая эргономику, эстетику, удобство использования и возможности инновационных технологий.
7. Разработать брендбук.
8. Разработать прототипы носителей проекта.

Состав проекта.

Панно на пенократоне (формат А1), платки (формат 77x77), открытки, баннер на сайт и т.д.

Практическая значимость.

1. Популяризация творчества Владимира Набокова и его вклада в изучение бабочек.

2. Повышение имиджа музея-квартиры В.В. Набокова при СПбГУ:
результаты работы могут быть применены на практике - часть продукции можно реализовать как сувенирную через сайт университета и продавать на общеуниверситетских мероприятиях.

Предпроектное исследование.

Было проведено предпроектное исследование, чтобы определить целевую аудиторию, а также концепт и стиль коллекции. Был изучен ряд аналогов: компании или мероприятия, схожие с проектом стилистически или тематически, что определить главные цели проекта.

1. Целевая аудитория.

Главные группы целевой аудитории, на которые ориентируется проект – это студенты и преподаватели вуза, так как проект может быть использован, как сувенирная продукция на сайте университета.

1. Студенты вуза: Студенты могут быть заинтересованы в приобретении текстильных изделий с уникальными принтами, которые отражают идентичность их учебного заведения.
2. Преподаватели и сотрудники вуза: Эта группа также может быть заинтересована в покупке товаров с авторскими принтами, чтобы поддержать университет.
3. Любители энтомологии и бабочек: Так как главная тема коллекции – это бабочки, продукция может приглянуться тем, кто в них заинтересован.
4. Интересующиеся творчеством В. Набокова: Проект вдохновляется творчеством В. Набокова, а также продвигает имидж музея-квартиры В. Набокова при СПбГУ, поэтому проект может заинтересовать тех, кому нравится творчество Набокова.

2. Анализ аналогов.

Компания Marimekko

Marimekko — финская компания, занимающаяся дизайном образа жизни, известная своими оригинальными принтами и цветами. Компания взята как за стилистический, так и тематический аналог.

Стилистически Marimekko славится своим оригинальным и запоминающимся дизайном. При разработке дизайна я стремилась к созданию узнаваемых и оригинальных принтов, которые будут выделять коллекцию.

Marimekko известны использованием ярких и насыщенных цветов в своих продуктах, а также предлагает широкий выбор различных принтов — от абстрактных геометрических узоров до флористических мотивов.

Тема моей коллекции – «Бабочки Набокова», стремиться передать разнообразие бабочек и других насекомых, а также широкий спектр их форм и расцветок. Цветовая палитра подбиралась так, чтобы она соответствовала стилю и задумке коллекции.

Важно было определить стиль и концепцию коллекции перед началом разработки принтов. Все они следуют одной тематике, даже если и отличаются в исполнении. Принты универсальны, могут быть использованы, как и на тканях, так и в цифровой среде (баннеры на сайте и т.д).

Компания Hermès

Hermès — французский модный дом, основанный в 1837 году. Он известен своим роскошным стилем и элегантностью принтов. Компания взята за стилистический аналог из-за дизайна принтов, а также серии платков и шарфов.

Стиль: Hermès представляет элегантный и изысканный стиль в своих коллекциях. Их дизайны отличаются утонченностью и классическими линиями, создавая тонкие и стильные образы.

Строение насекомых, а бабочек в особенности отличается тонкостью форм и хрупкостью, которую хотелось передать в дизайне принтов.

Узнаваемые мотивы: Один из самых узнаваемых элементов Hermès — это их шелковые шарфы (Эрмесовский шарф) и платки с разнообразными принтами. Эти мотивы стали символом бренда и пользуются популярностью у ценителей моды.

Мои принты планируется выводить на носители, одним из которых был взят именно платок. Принты будут отлично смотреться на них и ткань, используемая под печать, позволит передать хрупкость и нежность бабочек.

Помимо Hermes аналогом может выступать компания **Pucci**, которая также известна своей коллекцией платков с оригинальными принтами.

Maison & Objet

Maison & Objet – это крупнейшая в мире выставка предметов интерьера и дизайна, которая проходит два раза в год в Париже. Это мероприятие собирает ведущих дизайнеров, бренды и производителей, чтобы показать последние тенденции в области интерьерного дизайна и предметов для дома. Maison & Objet взята за аналог из-за внедрения текстиля в дизайн, а также использования различных текстур и материалов в своих выставках и разнообразия цветовых палитр.

Я вдохновлялась выставкой и различными цветовыми комбинациями в ее экспонатах, а также широким спектром стилей и направлений в дизайне, показанных на ней, чтобы использовать их в моих текстильных принтах для создания гармоничных композиций.

Выставка также подчеркивает разнообразие текстур и материалов, используемых в дизайне интерьера. Я использовала эту систему, чтобы переводить принты на различные носители и показывать, как они будут выполнены на разнообразных материалах.

MAISON & OBJET

Творчество Э. Уорхола

Энди Уорхол был известен своим ярким подходом к искусству. Его работы часто включали повседневные объекты, преобразуя их в запоминающиеся образы.

Э. Уорхол использовал яркие и необычные цвета, создавая контрастные комбинации. Я вдохновлялась его палитрой с сильными цветовыми контрастами, которые привлекают внимание, создавая дизайн для принтов.

Уорхол создавал серии работ, повторяя одни и те же мотивы с небольшими изменениями. Этот подход был полезен при создании мною коллекции текстильных принтов: принты взаимосвязаны друг с другом, но некоторые из них имеют несколько цветовых вариаций.

ГЭС 2

ГЭС-2 (Государственная Электростанция-2) - это выставка современного искусства, которая проводится ежегодно в Москве. Это мероприятие собирает ведущих художников, дизайнеров, архитекторов и кураторов, чтобы продемонстрировать новейшие тенденции искусства и дизайна.

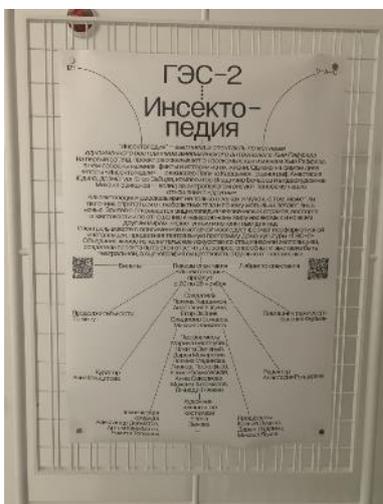
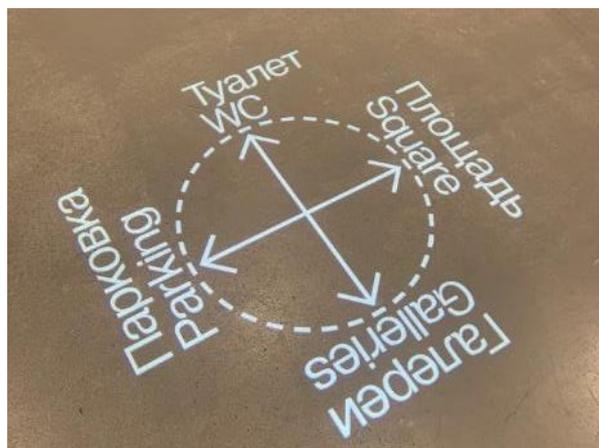
Как аналог взяты работы, показанные на выставке, так и само выставочное пространство с четко выраженным корпоративным стилем. У ГЭС-2 также есть сувенирная продукция.

ГЭС-2 часто демонстрирует использование новаторских техник и материалов в работах художников и дизайнеров. Она также внедряет текстиль в интерьер, чем я и вдохновлялась.

У ГЭС-2 он четко прослеживается в выставочном дизайне.

Сопроводительная графика четкая и чистая, она отражена как в печатной продукции (плакаты, брошюры), так и в интерьере. Сувенирная продукция также выполнена в этом стиле.

Выставка позволяет понять, как авторская графика для выставочного пространства может быть использована в сувенирной продукции, что я и использую для своих принтов, которые могут быть использованы музеем-квартирой В. Набокова, а также сайтом СПбГУ с мерчем.

Концепция.

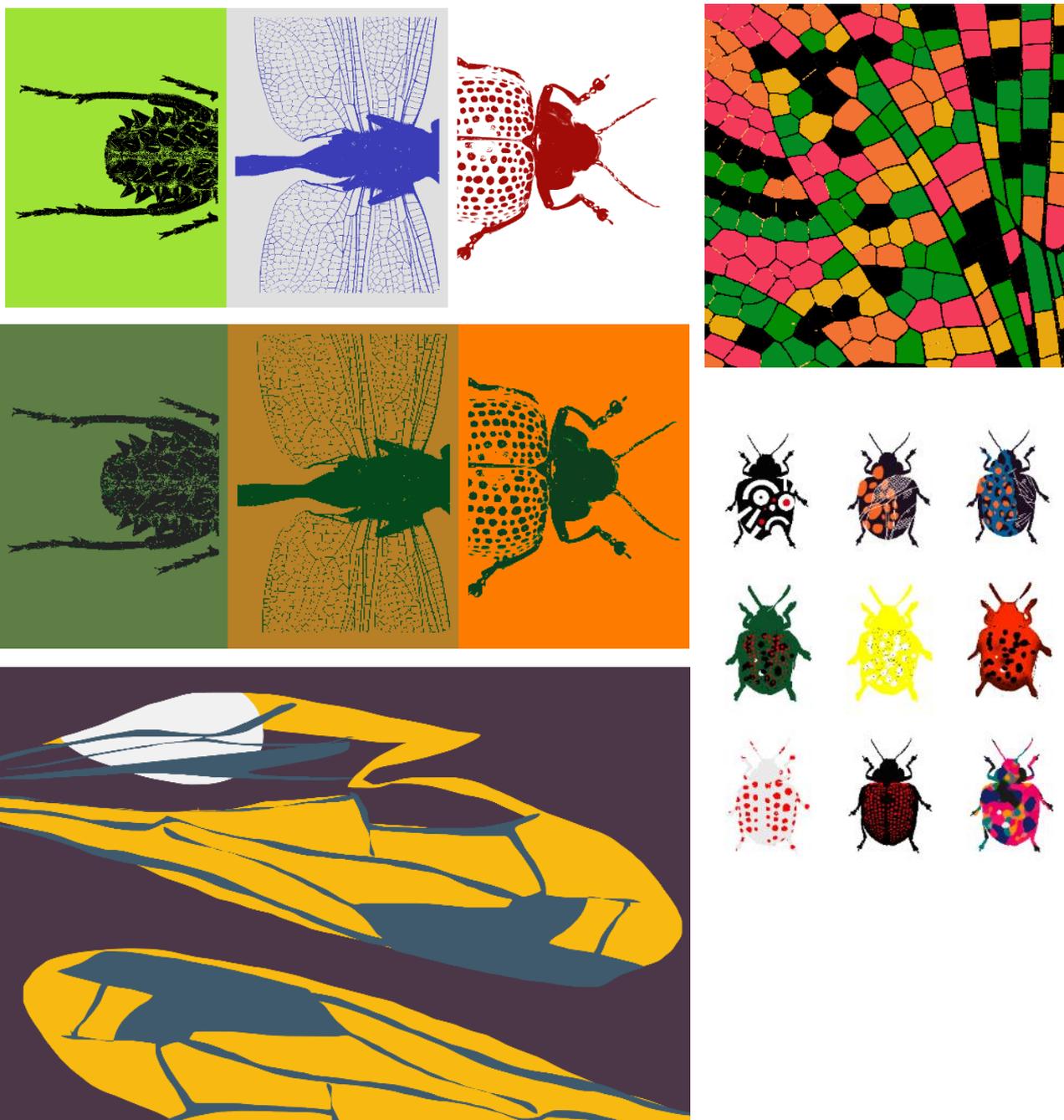
Разработка концепции опирается на связь литературного наследия Владимира Набокова и изящную красоту бабочек в дизайне.

1. Литературное наследие: Коллекция вдохновлена творчеством Владимира Набокова, известного писателя и энтомолога, который уделял особое внимание бабочкам в своих произведениях. Принты отражают мир бабочек через призму его литературных произведений.
2. Изысканный дизайн: Дизайн принтов включает в себя изображения разнообразных бабочек, выполненных в эстетическом и утонченном стиле, отражая красоту и хрупкость этих созданий природы.
3. Имидж вуза: Работа может быть использована музеем-квартирой В.В. Набокова при СПбГУ, в графике или сувенирной продукции. Продвижение музея и расширение линейки официальной сувенирной продукции музея авторской тематической графикой.
4. Разнообразие: Каждый принт в коллекции уникален и олицетворяет разные виды бабочек, подчеркивая их уникальные черты и красоту.
5. Расширение знаний: Коллекция также может вдохновлять людей на изучение мира бабочек, их разнообразия и роли в природе, через знакомство с творчеством и исследованиями В. Набокова.

В целом, коллекция "Бабочки Набокова" представляет собой графическую интерпретацию литературного наследия, природной красоты, создавая новые визуально-декоративные связи и мотивы.

Эскизное проектирование.

После проведенного исследования, изучения аналогов и разработки концепции я начала создавать эскизы для потенциальных текстильных принтов. Первые работы выполнены с использованием компьютерной графики и берут за основу четкие формы насекомых.

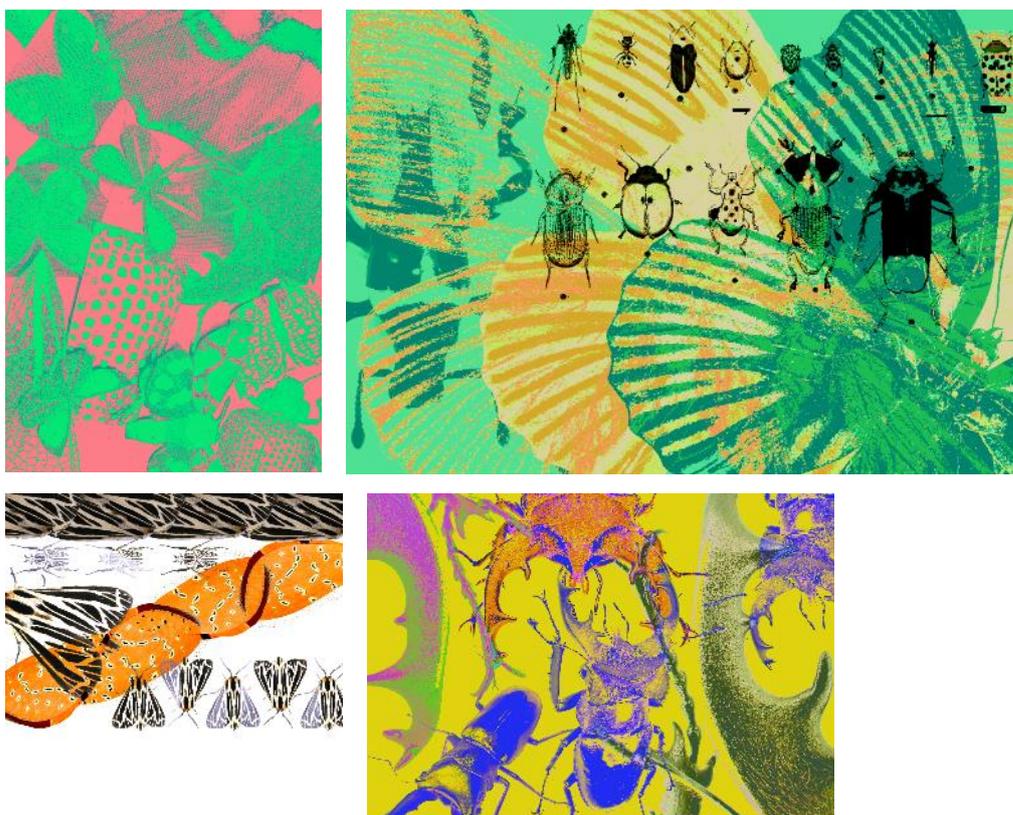

После разработки дизайна в цифровой среде, я отрисовала графику в традиционном стиле, чтобы оживить работы и придать им ту пластичность и характерность форм, свойственную насекомым. Я использовала технику коллажа.

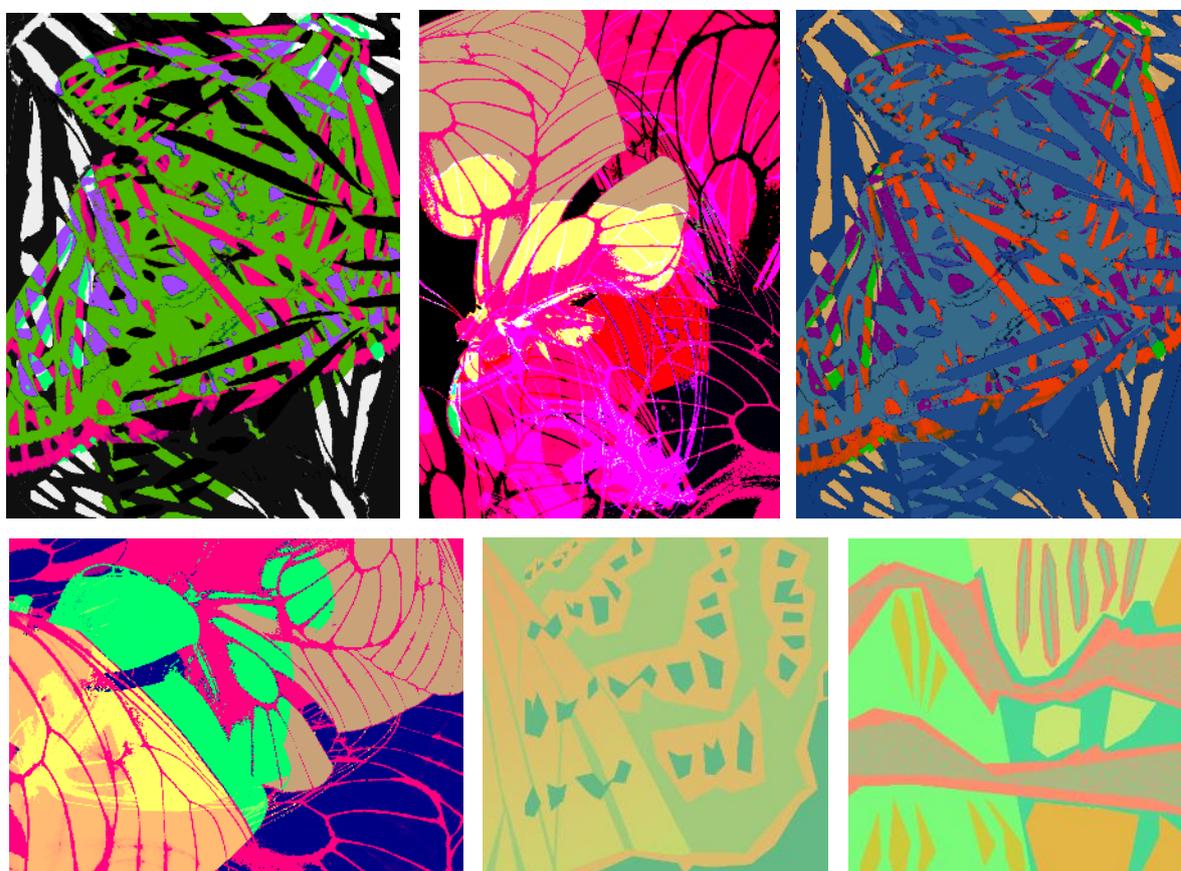

После создания компьютерных изображений и графических я объединила их в коллажи, создав общую композицию.

Я начала делать эскизы бабочек, чтобы прочувствовать фактуру и форму, а также понять, как передать их разнообразие и хрупкость. Я брала разнообразные части бабочек и других насекомых и делала на их основе авторскую графику.

Первые работы были выполнены в реалистическом стиле. Дальше графика упрощалась и становилась более условная. Я пыталась найти обобщенные формы и перейти к пятну и линии.

После я начала экспериментировать с палитрой и подбирать цвета. Я использовала яркие цвета, которые сложно объединить в одну палитру, так как в работах много схожих оттенков. Я учитывала сочетание цветов, контрасты и общую эстетику.

Фрагменты бабочек.

Исходные цвета

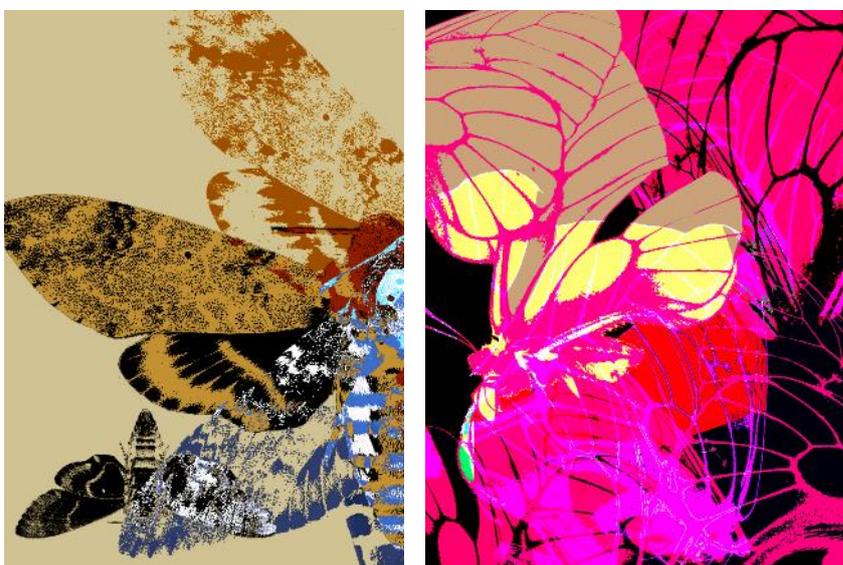
Преобразованные цвета

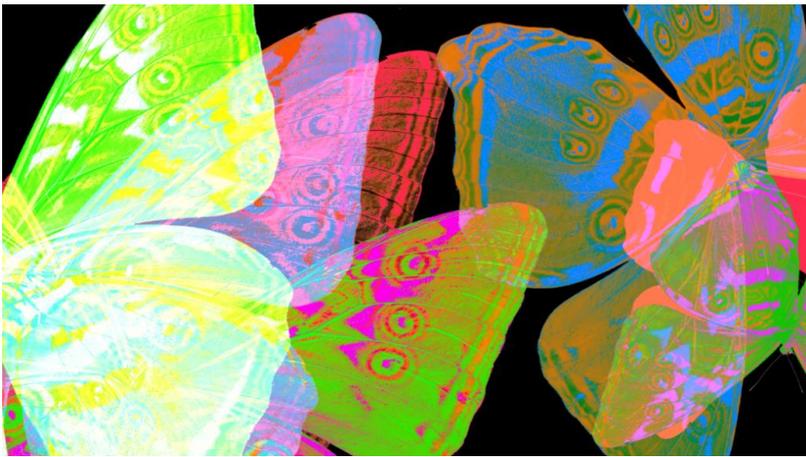
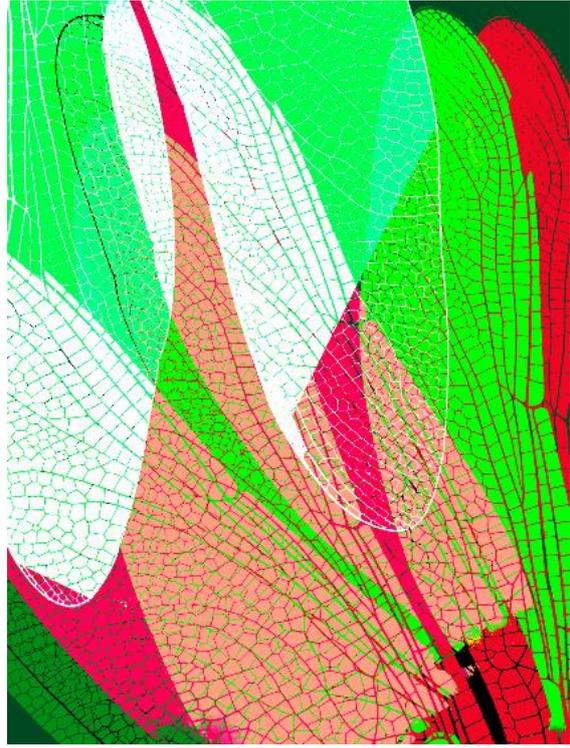

Цвета и оттенки, использованные в работе + черный и белый

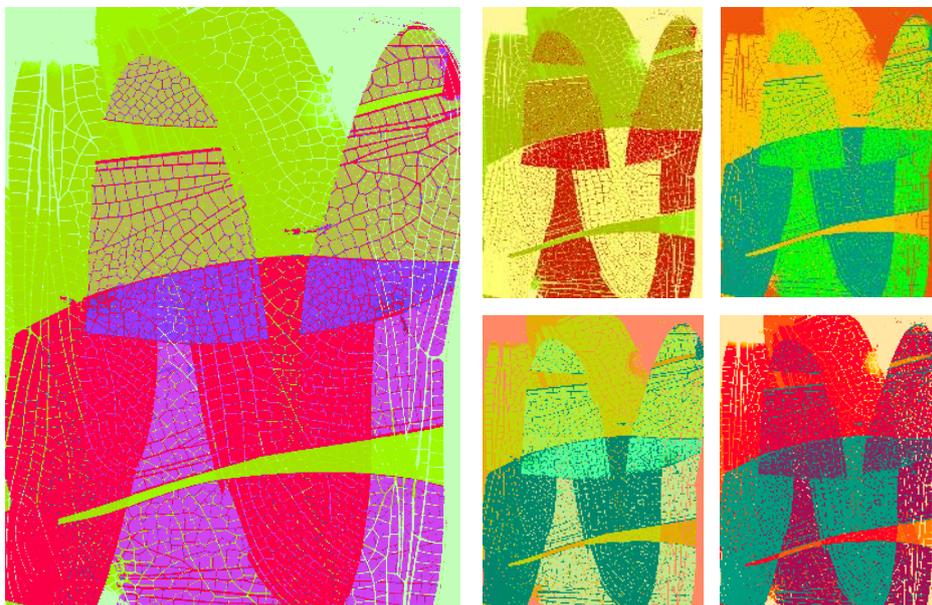

После того, как я нашла формы и палитру, я соединяю их в композиции для платков и разрабатываю дизайн паттернов.

Также я сделала различные варианты расцветки, чтобы создать серию принтов или найти более выигрышный вариант палитры.

Компьютерная разработка проекта.

В работе использовались программы пакета Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign как инструменты для создания уникальных дизайнов.

В проекте были использованы различные техники: коллаж, ручная графика, компьютерная графика, цветообработка и др.

Синтез компьютерной и ручной графики для создания уникального дизайна.

Вывод на планируемые носители.

Открытки.

Панно. Варианты в интерьере.

Платки.

Список литературы.

1. Ссылка на портфолио.
https://webdesignprojects.spbu.ru/diploma_24/muzychenko.html
2. В. В. Набоков. Удар клыла/ В. Набоков. – Берлин, еженедельник «Русское эхо», 1924.
3. В. В. Набоков. Пилграм/ В. Набоков. – Франция, «Современные записки», 1930.
4. В. В. Набоков. Рождество/ В. Набоков. 1921.

5. Сайт Marimekko.
https://www.marimekko.com/com_en/
6. Сайт Hermes.
<https://www.hermes.com/us/en/>
7. Сайт Maison&Objet
<https://www.maison-objet.com/en/paris>
8. Сайт ГЭС-2
<https://ges-2.org/>