

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет искусств

Кафедра дизайна

Шарафутдинов Тимур Ильнурович

4 курс

Пояснительная записка

к выпускной квалификационной работе

Дизайн-графическое сопровождение фестиваля

«Jagger Dancer Fest»

Направление 54.03.01 «Дизайн»

квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель дипломного проекта:

Доцент кафедры дизайна, старший преподаватель

Старцев Константин Григорьевич

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 темы
4. Цель работы
5. Задачи
6. Целевая аудитория
7. Практическая значимость проекта

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Анализ мероприятия
2. Анализ аналогов
3. Концепция проекта
4. Состав проекта
5. Этапы проектирование
6. Компьютерная разработка проекта
7. Выводы на планируемые источники информации

Список источников

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Тема выпускной квалификационной работы

Дизайн-графическое сопровождение фестиваля «JAGGER DANCER FEST»

2. Основания для выполнения работы

Тема выбрана мной исходя из моей личной заинтересованности.

Мир танца и культура уличных стилей всегда привлекали меня своей энергией и индивидуальностью. Участие в создании графического дизайна для фестиваля JAGGER DANCER FEST представляется мне не только уникальной возможностью применить свои навыки и знания в области дизайна, но и стать частью этой захватывающей культурной среды.

3. Актуальность выбранной темы

Мы все больше обращаем внимание на визуальные стимулы. Графическое сопровождение фестиваля является ключевым средством привлечения внимания и привлечения аудитории в цифровую эпоху.

Танцы и музыка часто используются как средство передачи социальных и культурных сообщений. Создание дизайн-графического сопровождения для фестиваля также является возможностью выразить свое отношение к важным социокультурным вопросам через искусство и дизайн. Фестивали танцев являются площадкой для представления различных стилей и культурных традиций. Графический дизайн может отразить этот разнообразный мир и поддержать идею инклюзивности и равенства.

4. Цель

Разработка комплексного визуального сопровождения и создание уникального образа фестиваля, для привлечения внимания целевой аудитории и формирования узнаваемого стиля.

5. Задачи проекта

- Провести предпроектное теоретическое исследование
- Изучить и проанализировать тематические и стилистические аналоги
- Исследовать целевую аудиторию
- Разработать концепцию проекта
- Разработать основные графические элементы: логотип, плакаты, баннер для соц.сети ВК, бейджи, дипломы.
- Разработка прототипов основных печатных и цифровых носителей: плакаты, дипломы, оформление соц. сетей

6. Целевая аудитория

Целевая аудитория фестиваля включает в себя танцоров различных уровней подготовки, начиная от новичков, жаждущих погрузиться в мир танца, до профессиональных артистов, ищущих вдохновение и новые возможности для развития своих талантов. Возрастные категории: молодежь и люди среднего возраста, которые ведут активный образ жизни и увлечены современными танцевальными стилями. Фестиваль предлагает уникальную возможность для всех, кто интересуется танцевальной культурой, включая организаторов и участников танцевальных событий, мастер-классов и шоу-программ.

7. Практическая значимость работы

1. Продвижение танцевальной культуры, и собственно танцевальной школы JAGGER.
2. Применение навыков и знаний: разработка графического дизайна для реального мероприятия предоставляет возможность студенту применить свои знания и навыки, полученные во время обучения, на практике.
3. Создание дизайн продукта.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Анализ мероприятия

Джаггер — это профессиональная школа танцев, основанная в Санкт-Петербурге. Школа использует авторскую хореографию и системный подход к обучению. Jagger активно участвует в масштабных мероприятиях и театральных проектах. Dancer Fest: Танцевальный фестиваль Джаггер. Каждый год Джаггер проводит танцевальный фестиваль. На этом мероприятии есть шоукейсы для тех, кто пробует себя в создании хореографии, а также баттл для всех учеников.

Шоукесы – представляют собой заранее подготовленные танцевальные номера, баттл же, наоборот – полная импровизация во время фестиваля.

2. Анализ аналогов

При анализе аналогов я обратил внимание на существующий дизайн мероприятия. У школы с каждым, ежегодным фестивалем менялся дизайн, единый стиль отсутствовал. Хотя дипломы, и другая печатная продукция разной категории - соответствуют тематике, они выполнены довольно просто. Таким образом, мероприятие лишено полноценного графического сопровождения.

При изучении аналогов, я сначала обратил внимание на мероприятия схожей тематики.

HIP-UP FEST. — Санкт-Петербургский open-air фестиваль, вдохновленный дерзкой уличной культурой города и элементами дорожной инфраструктуры. День музыки, танцев и грандиозного шоу на абсолютно новой площадке в антураже авто-мото движения. Уникальная интеграция уличных субкультур.

Фестиваль Context. Diana Vishneva

Это платформа поддержки и развития современной российской хореографии.

Важным направлением работы фестиваля является производство собственных танцевальных проектов, ко-продукции с российскими театрами и танцевальными проектами. Черно-белые афиши, плакаты в минималистичном стиле.

Фестиваль танца "Juste Debout"

"Juste Debout" - это ежегодное событие, которое является одним из крупнейших в мире по уличному танцу. Основанный в 2001 году Франком Манье (Franky Dee), этот фестиваль привлекает танцоров со всего мира для участия в соревнованиях и показах по различным стилям уличного танца.

Фестиваль представляет широкий спектр стилей, включая хип-хоп, брейк-данс, поппинг, локинг, хаус, кроукинг и многие другие.

Дизайн и визуальная идентификация: "Juste Debout" известен своим стильным дизайном, который подчеркивает энергию и динамику уличного танца. Яркие цвета, динамичные шрифты и абстрактные графические элементы создают впечатляющий и запоминающийся образ фестиваля.

Данный фестиваль стал для меня неким первичным образом, как стильно и свежо могут сочетаться яркие цвета в уличных танцах.

3. Концепция проекта

Идея проекта заключается в создании единого дизайн-стиля, который будет современным и эффективным в коммуникации. Поиск и уход от визуальных ассоциаций с "танцующими людьми" в дизайне.

Динамичный и современный стиль "Единство в многообразии" идея о том, что разнообразие стилей танца, представленных на фестивале, объединяется общей энергией и страстью к танцу. Графическое сопровождение, созданное в соответствии с этой концепцией, отражает хореографические традиции, которые представлены на фестивале, а также единство танцоров и хореографов, объединенных общим вдохновением и любовью к танцу.

В дизайне используются разнообразные графические элементы, символизирующие различные стили танца и культурные особенности, такие как узоры, фигуры, ритмические линии и абстрактные формы. Эти элементы органично смешаны и сочетаются на дизайнерских материалах, создавая гармоничный и привлекательный образ фестиваля.

Визуальные решения также акцентируются на инклюзивности и разнообразии, отражая и признавая уникальные характеристики и культурные вклады каждого стиля танца и участника фестиваля. Это достигается через использование

разнообразных цветов, текстур и нестандартной типографии, а также через включение различных арт-техник и стилей в дизайне.

В целом, концепция "Единство в многообразии" будет направлена на создание графического дизайна, который воплощает дух фестиваля JAGGER DANCER FEST, объединяя людей разных культур, национальностей и танцевальных стилей в общей любви и страсти к танцу.

4. Состав проекта

- Логотип фестиваля
- Серия плакатов
- Дипломы
- Графические элементы
- Бейдж сотрудников

5. Эскизное проектирования

Баланс исследования концепции проекта включает в себя разнообразные поиски и анализ решений до начала фактического эскизирования. Начав с разработки плакатов, проведена обширная работа по экспериментированию с различными техниками и материалами. Это включало в себя начальные этапы исследования через карандашное эскизирование, чтобы зафиксировать идеи и дать первое воплощение концепции. Далее были применены цифровые инструменты для дальнейшего развития и детализации дизайна плакатов. Этот процесс позволил обеспечить охват возможных вариантов и понимание того, каким образом концепция может быть реализована в графическом дизайне.

В работе над плакатами также было важно учитывать аспекты, такие как целевая аудитория фестиваля, его общая эстетика и основные идеи, которые должны были быть переданы через дизайн. Кроме того, исследование включало в себя изучение аналогичных мероприятий и дизайна плакатов, чтобы выявить лучшие практики и вдохновение. Процесс также включал обсуждения и обратную связь с заказчиком проекта, чтобы уточнить и согласовать направление дизайна. В целом, работа над плакатами стала ключевым этапом, который определил общее направление графического сопровождения фестиваля и задал тон для последующих этапов разработки.

Следующим этапом после создания плакатов с определенным стилем была разработка разнообразной малоформатной печатной продукции, включая подарочные сертификаты, бейджи для сотрудников, различные виды дипломов и сувенирную продукцию, такую как футболки. Этот этап работы включал в себя тщательное трансформирование установленного стиля и дизайна плакатов на различные форматы и виды продукции, чтобы обеспечить единство и целостность брендового образа фестиваля на всех его элементах. Каждый продукт был разработан с учетом его конкретного функционала и целевой аудитории, сохраняя при этом общие черты и стилистические решения, определенные на предыдущих этапах.

6. Компьютерная разработка проекта

Весь проект разработан с применением программного обеспечения от Adobe.

На начальном этапе проектирования основными инструментами были Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Верстка осуществлялась в Adobe InDesign.

Также предпечатная подготовка была выполнена с использованием программ Adobe.

7. Вывод на планируемые источники информации

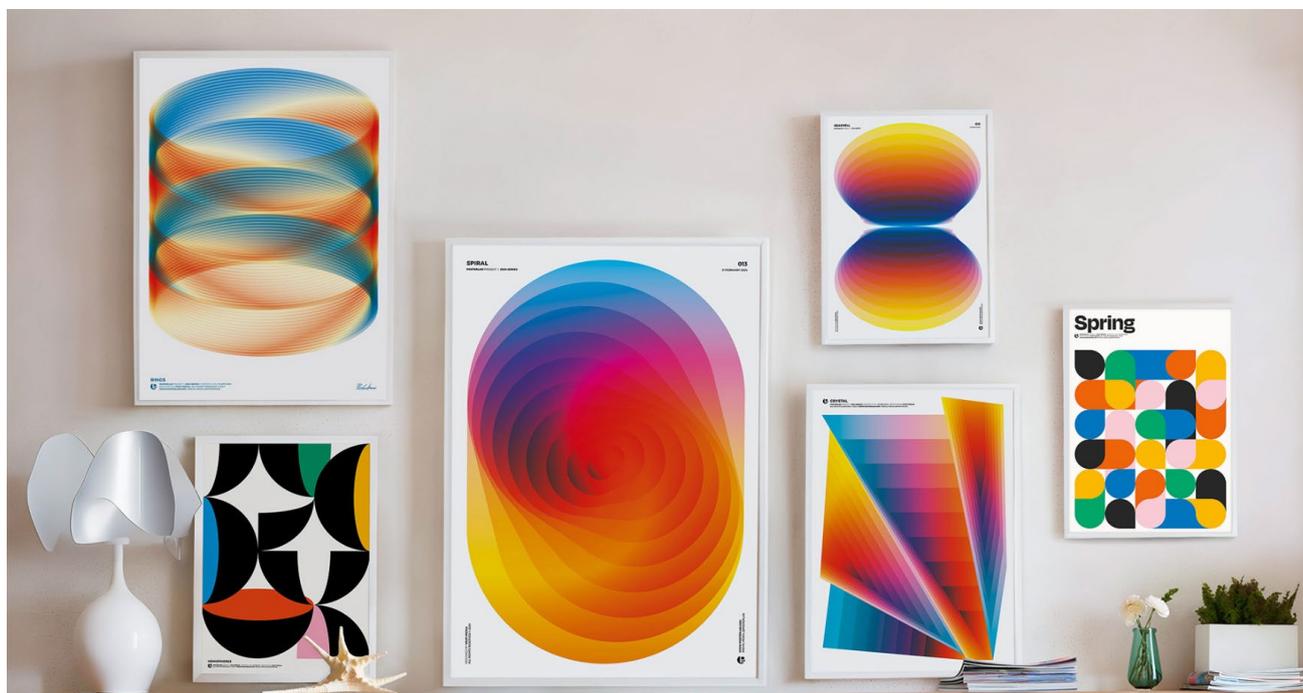
1. Серия из 4-х плакатов формата А1(нестандартное решение)
2. Серия из 3-х плакатов формата А1
3. Интерьерное оформление (логотип)
4. Бейджи сотрудников
5. Дипломы

8. Список источников

1. Лола Г.Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования / Г.Н. Лола. — Санкт-Петербург: ИПК Береста, 2019.
2. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. М. :Литагент «Аттикус», 2015.
3. Ян Чихольд. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. М.: Издательство студии Артемия Лебедева, 2012
4. Иоганнес Иттен. Искусство цвета, Аронов Д., 2018
5. Элкинс Д. Почему нельзя научить искусству. М.:Ad Maginem, 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ

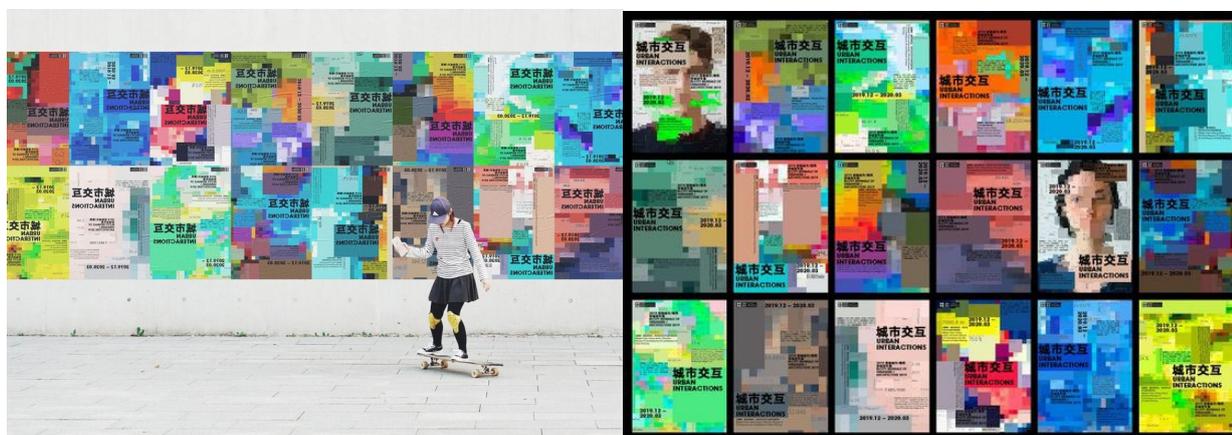
1. Визуальные аналоги

Vratislav Pecka

В проектах Vratislav Pecka меня заинтересовало новаторское понимание используемых ярких цветов, градиентов, иллюстраций наложенных поверх типографики.

Фирменный стиль продвижения бренда UABB 2019

Фестиваль танца "Juste Debout"

HIP-UP FEST

Фестиваль Context. Diana Vishneva

2. Проектирование

Логотип
фестиваля

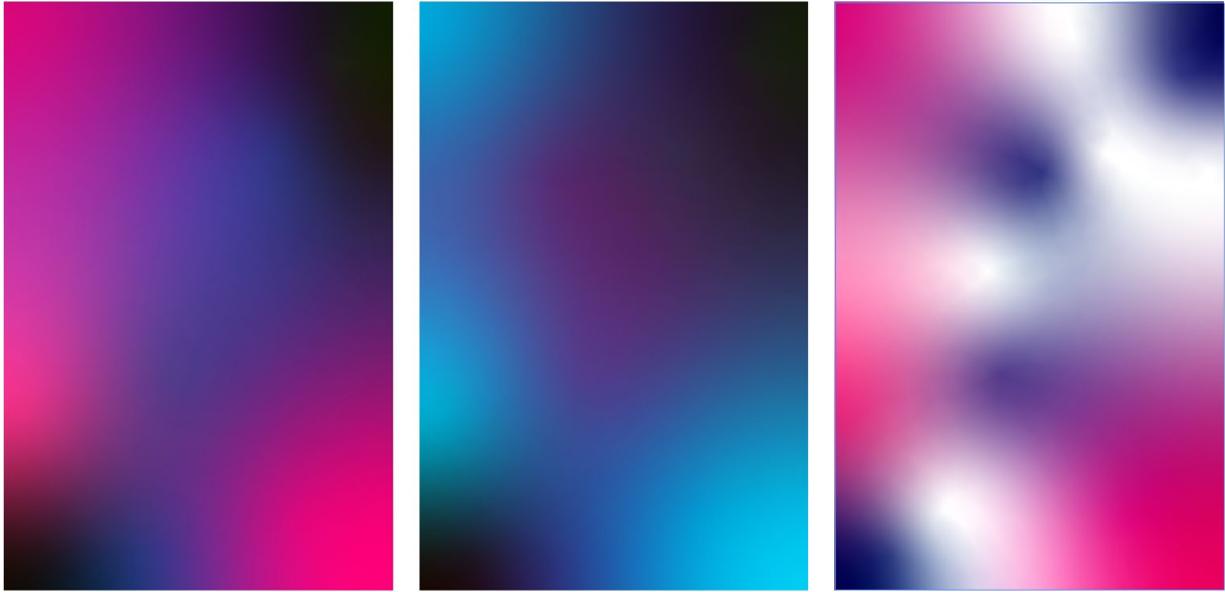
Поиски

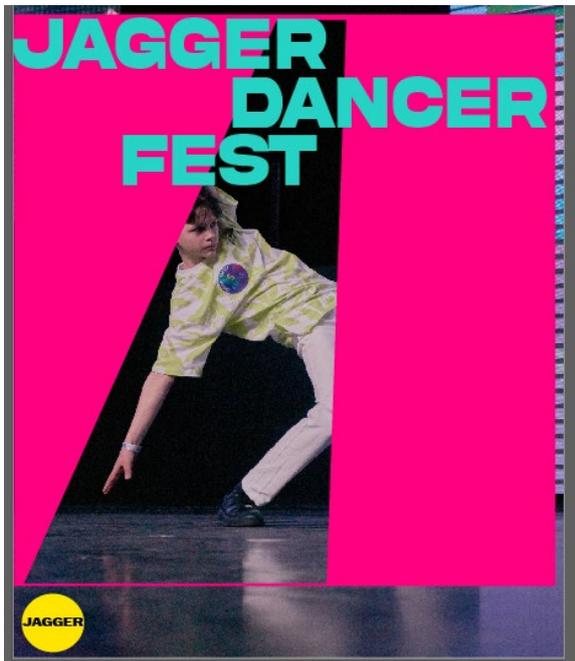
визуальные поиски бейжа

1. Эскизирование. Поиск стиля

2. Эскизирование. Поиски цвета/градиента

Дипломный проект: