

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

Кафедра дизайна

Васильева Ярослава Дмитриевна
4 курс

Пояснительная записка

к выпускной квалификационной работе

Разработка мерча для Ботанического сада СПбГУ

Направление 54.03.01 «Дизайн»

квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель:

Доцент кафедры дизайна, старший преподаватель К.Г. Старцев

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

Санкт-Петербург, 2024 год

Содержание

Вводная часть:

1. Тема выпускной квалификационной работы
2. Основание для выполнения работы
3. Актуальность выбранной темы
4. Цель работы
5. Задачи проекта
6. Практическая значимость разработки, ее новизна, возможные условия внедрения или рекомендации для дальнейшего использования

Основные этапы работы:

1. Предпроектное исследование
2. Концепция проекта
3. Эскизное проектирование
4. Компьютерная разработка проекта
5. Вывод на планируемые носители информации.

Вводная часть

- **Тема выпускной квалификационной работы**

Разработка мерча для Ботанического сада СПбГУ

- **Основание для выполнения работы**

Инициативный проект

- **Актуальность выбранной темы**

С каждым годом проблема сохранения культурного и исторического наследия города становится все более актуальной. Мои опасения вызывает состояние многих объектов культурного наследия, прибывающих в плачевном состоянии. А Ботанический сад, находящийся в сердце Санкт-Петербургского государственного университета, скрыт и недоступен - это красивейшее место с богатой историей и большой коллекцией растений.

Отсутствует какая-либо реклама как в медиа пространстве так и в городской среде. Для поддержания и развития Сада необходимо привлекать дополнительное финансирование. Источниками привлечения внимания и денежных средств могут служить два направления: комплексное информационное сопровождение деятельности Ботанического сада и создание стильной сувенирной продукции, отражающей уникальность Ботанического сада СПбГУ.

То есть актуальность выбранной мной темы состоит в том, чтобы посредством привлечения внимания жителей и гостей города, а также созданием мерча для обеспечения дополнительного финансирования улучшить состояние и внешний вид Ботанического сада СПбГУ.

Саду необходим новый визуальный язык - яркий, современный и узнаваемый.

- **Цель работы**

Сохранение и развитие Ботанического сада как объекта культурно-исторического и научно-образовательного учреждения, посредством дизайн-графического обеспечения его деятельности.

- **Практическая значимость разработки, ее новизна, возможные условия внедрения или рекомендации для дальнейшего использования**

Проект направлен на привлечение внимания и финансирования в целях улучшения и развития Ботанического сада СПбГУ. Все разработанные носители впоследствии могут быть использованы в медиа и городском пространстве, а разработанная сувенирная продукция может стать частью мерча Университета.

Задачи проекта

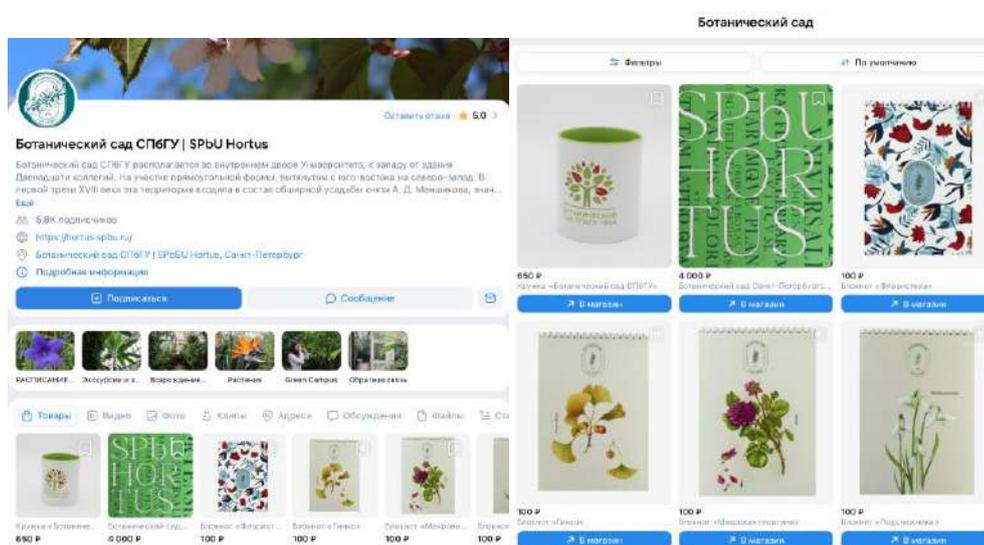
- Провести предпроектное исследование и выявить целевую аудиторию
- Изучить и проанализировать стилистические и тематические аналоги, а также конкурентную среду
- Разработать концепцию проекта
- Определить основные носители
- Разработать графическое решение для носителей
- Создать эскизы паттернов, коллажей и тд.
- Определить шрифтовое решение
- Разработать печатные носители

- **Состав проекта**

плакаты, упаковка (тубусы, конверты), платки, шарфы, бумажные пакеты, стикеры, значки и закладки

Предпроектное исследование

Просмотрев сайт Ботанического сада и социальные сети я обратила внимание на отсутствие единого графического стиля, нет рекламных/ визуальных акцентов, обращающих внимание на экскурсионную программу и дни посещений. Сувенирная продукция однообразна и лишена единого стиля.

- **Целевая аудитория**

Целевая аудитория обширна, поскольку охватывает различные возрастные и социальные группы.

Анализ аналогов

Аналоги графического дизайна ботанических садов

В рамках предпроектного исследования были изучены сайты и социальные сети ведущих ботанических садов Москвы и Санкт-Петербурга. У каждого из

них есть логотип и основные фирменные цвета, но отсутствуют узнаваемый стиль, единое графическое решение и мерч.

1. Главный ботанический сад

Главный ботанический сад
им. Н.В. Цицина
Российской академии наук

Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина - ботанический сад в Москве, крупнейший ботанический сад в Европе (основан 14 апреля 1945 года).

В настоящее время СБСР объединяет 118 ботанических садов и дендрариев, является научным Советом Отделения биологических наук Российской академии наук «Научный Совет РАН по сохранению биологического разнообразия растений». В его состав также входят Ботанический сад Петра великого и Ботанический сад СПбГУ.

#4e6036

#4c532a

#243717

#282c32

2. Ботанический сад Московского университета «Аптекарский огорód»

Ботанический сад биологического факультета Московского университета на проспекте Мира («Аптекарский огорód») - самый старый ботанический сад в России, основанный Петром I в 1706 году. Имеет статус объекта культурного наследия регионального значения — памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века. Старейшая часть Ботанического сада Петра I биологического факультета Московского университета.

#f9f0c3

#e0eae0

#fff0f0

#0b6965

#5aa38a

#0b6965

3. Ботанический сад лесотехнического университета

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

ИМЕНИ С. М. КИРОВА

#006633

#84c552

Ботанический сад основан 5 мая 1827 года. Сад функционирует в едином учебно-научно-производственном комплексе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт – Петербургского государственного лесотехнического университета»

4. Ботанический сад Петра Великого

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Ботанический сад Петра Великого
Ботанического института им. В. Л. Комарова
- один из старейших ботанических садов
России (основан в 1714 году),
расположенный на Аптекарском острове в

Санкт-Петербурге.

#599365

#e35348

#337ab7

#969696

Стилистические аналоги

1. Уильям Моррис

Всемирно известный художник и поэт Уильям Моррис был основателем движения «Искусства и ремесла» в Лондоне. Кроме того Моррис считается один из первых дизайнеров в мире.

В его работах сочетается изящность форм и яркий разнообразный колорит - именно это я хотела отразить в своих работах, используя орнаментальные конструкции в сочетании с простыми силуэтами цветов и растений

2. Пабло Пикассо

Испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер.

Помимо живописи и скульптуры Пикассо также работал в технике коллаж. Первым, кто стал пользоваться техникой вырезки из газет, был Брак. Пикассо сразу же подхватил новшество и интерпретировал его по-своему.

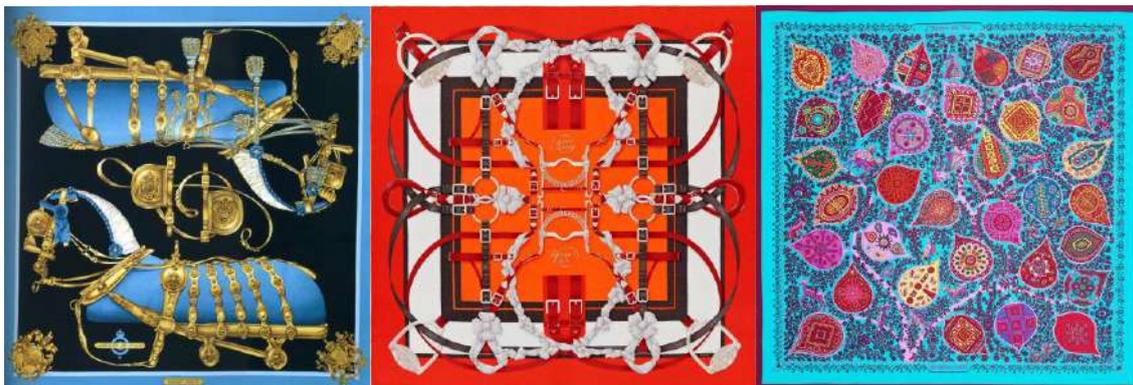
Сочетание яркого фона и четких силуэтов на разных планах - основные элементы его работ, для своего проекта я позаимствовала прием с наложением форм и текстур с различными деталями друг на друга, объединяя их единой композицией и цветовым решением.

3. Шелковые платки Hermès

Появившись впервые в 1937 году, аксессуары французского модного дома стали любимым выбором многих звезд и известных женщин. В своих платках Hermès сочетают яркое многообразие цветовой палитры, формы и размеры

самых разных графических элементов. Разность, но одновременно с этим единство всех деталей в композиции мне хотелось отразить в своей работе.

Концепция

Используя инструменты и возможности графического дизайна создать для Ботанического сада СПбГУ условия для активного развития, продвижения и привлечения новых инвестиций, чтобы Сад как одно из уникальных историко-культурных мест Санкт-Петербурга процветал, был замечен, был ресурсом и источником вдохновения для жителей и гостей города.

Просмотрев социальные сети, сайт факультета, печатную продукцию я обнаружила отсутствие единого узнаваемого стиля как у Сада так и у самой кафедры. Поэтому основной задачей моего проекта было создать новый визуальный язык который позволил бы образовать единый стиль, разработав визуальное представление ботанического сада: рекламные плакаты, сумки, упаковку (тубусы), платки, шарфы, бумажные пакеты.

Все перечисленное необходимо для поддержания и развития Ботанического сада, посредством рекламы, то есть привлечения жителей и гостей города, а также продажи товаров с использованием нового стиля.

1. Концепция графического решения

В своем проекте я применила технику коллажа с использованием орнаментов и силуэтов растений. Декоративные орнаментальные панели разработаны с целью обобщения растительных форм ботанического сада. Цветовая палитра разнообразна, поскольку нельзя выделить один оттенок зеленого как преобладающего цвета в ботаническом саду, ведь у всех цветов и растений

они очень разнятся. Тематическая доминанта ботанического сада - растительный мир который мне хотелось отобразить не буквально.

Основные цвета:

Шрифтовое решение

В своем проекте я использую два шрифта: один акцентный/ для заголовков - Duhlia и один для основного текста - Helvetica. Они контрастируют за счет формы и разности толщин. Акцентный/ для заголовков должен привлечь, обратить на себя внимание зрителя, а для основного текста я выбрала брусковый простой шрифт для более легкого прочтения.

Helvetica neue

Helvetica regular

Helvetica italic

Helvetica ultra light

Helvetica ultra light italic

Helvetica thin

Helvetica thin italic

Helvetica medium

Helvetica medium italic

Helvetica bold

Helvetica bold italic

Helvetica condensed bold

Helvetica condensed black

Duhlia

Duhlia regular

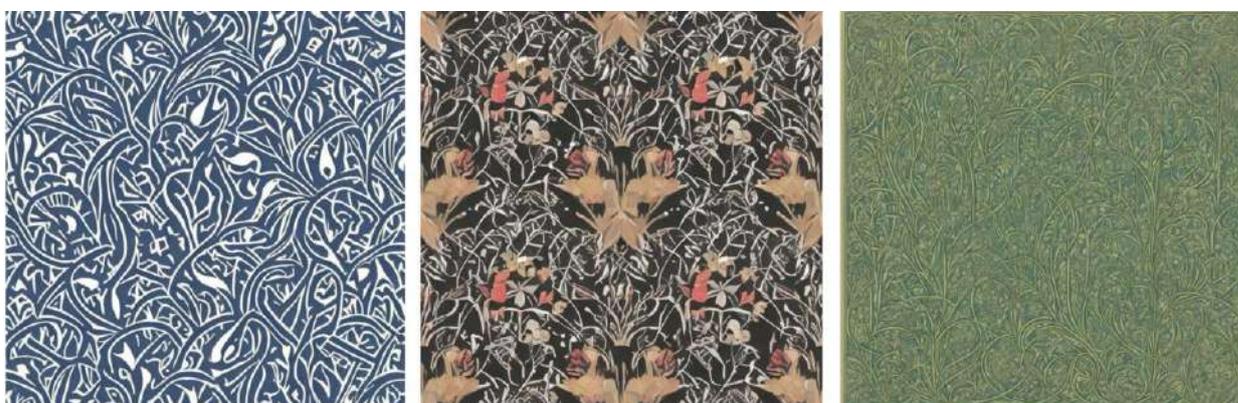
Duhlia bold

Duhlia medium condensed

Duhlia bold condensed

- Эскизное проектирование

В начале я работала в технике коллаж, склеивала между собой листы и разные фактуры, добавляя яркие акценты восковым мелом или карандашом, вводя на задний план заранее подготовленные паттерны

После этого я попыталась совместить стилизацию с относительно реалистичной графикой, чтобы впоследствии отдельные элементы можно было бы упрощать или использовать их контуры

Потом я выборочно упрощала эскизы, делая изображение более простым и геометричным

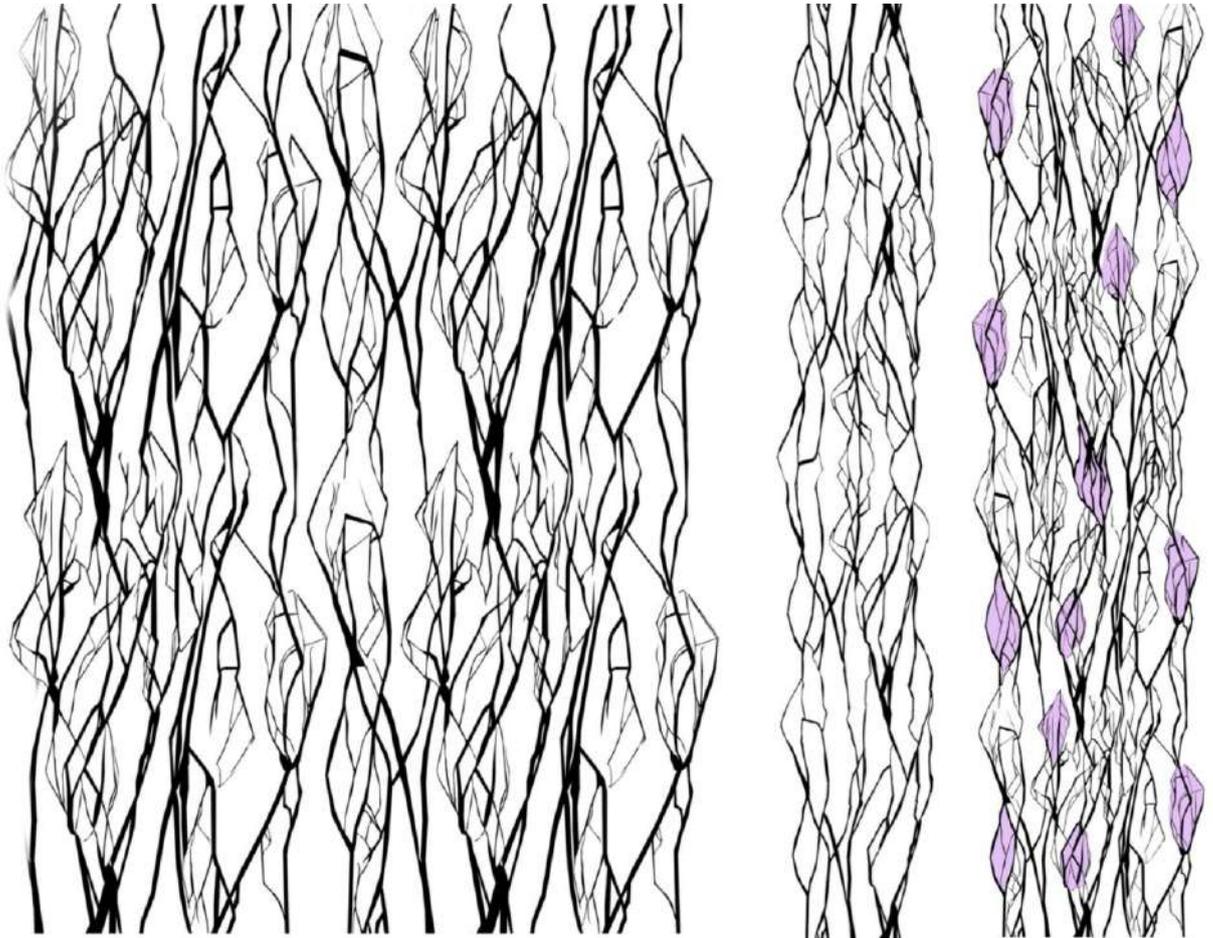
После я начала разработку цветочных композиций/ орнаментов и паттернов

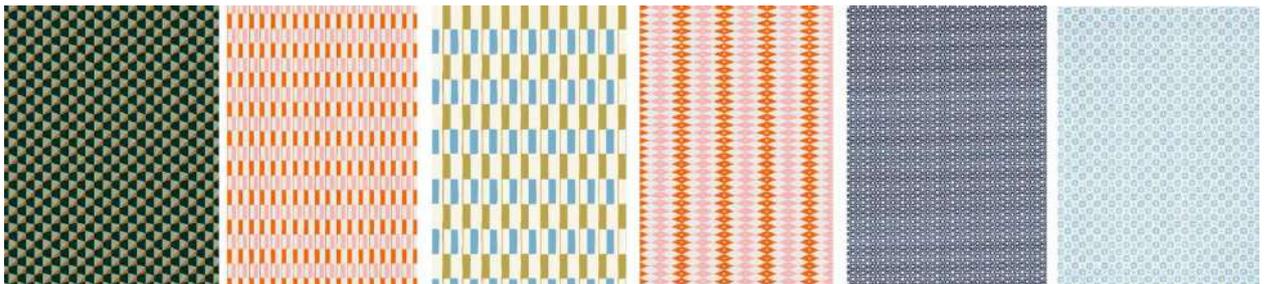
Затем занялась поиском цветового решения и сочетания геометрических и натуралистических форм

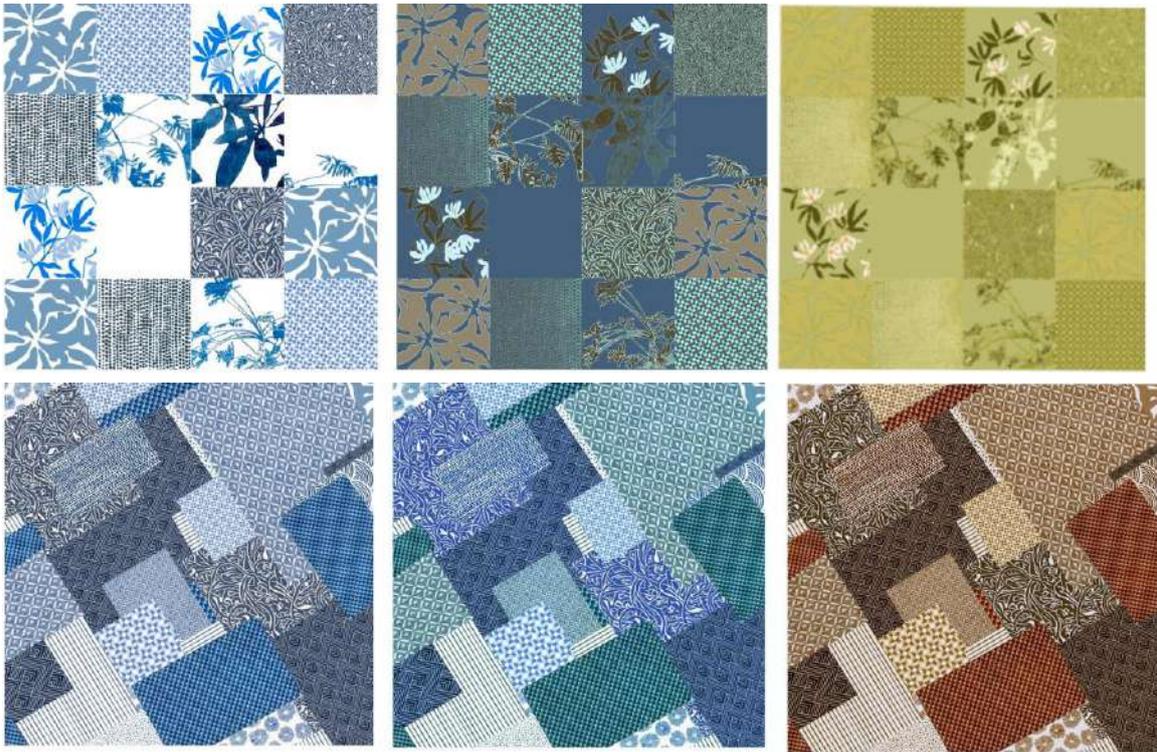
После пробовала сделать совсем угловатый, «колючий» паттерн, передающий суть изображаемого растения, но эти варианты были отброшены ещё на начальной стадии

Вслед за детальными цветочными орнаментами пришла идея разработать и добавить в качестве основной концепции орнаменты как замена примитивной графике, отражающей ботаническую тему

Потом я занялась разработкой паттернов, состоящих только из орнаментальных панно и поиском цветового решения

После я совмещала яркие орнаментальные фоны с четкими контурами растений или заранее подготовленными вручную отрисованными растениями

После я начала пробовать основной текстовый шрифт на разных фонах, разрабатывая этикетки

Потом я занялась разработкой рекламных плакатов

А уже после разработки этикеток с использованием заголовочного шрифта и отдельных увеличенных элементов, взятых из основных работ

После я занялась эскизной разработкой будущих носителей. Одним из них стали шарфы

И платки

Затем обертка для тубусов

И дизайн пакетов

Вывод на планируемые носители

Закладки

Стикеры

Плакаты

Пакеты

Значки

Тубусы

Платки

Шарфы

Источники:

<https://botsad-spb.com/>

<https://spbftu.ru/botanicheskij-sad>

<https://hortus.spbu.ru/>

<https://www.companybest.ru/publications/19-theatre/2896-botanicheskij-sad-spbgu.html>

<https://hortus.msu.ru/>

Ссылка на портфолио:

https://webdesignprojects.spbu.ru/diploma_24/vasileva.html