

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

Кафедра дизайна

Ян Минлян
4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

Перекрестные годы культуры России и Китая 2024-2025. Графическое сопровождение.

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

Руководитель: Траневская Евгения Сергеевна
преподаватель ДГПХ,
арт-директор, графический дизайнер

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 темы
4. Цель работы
5. Задачи исследования
6. Задачи проекта
7. Практическая значимость разработки, её новизна
8. Аналоги

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Аналитическая часть
2. Анализ исторического и культурного фона
3. Целевая аудитория
4. Дизайнерские идеи и решения
5. Список, используемой литературы

Вводная часть

Тема работы

Перекрестные годы культуры России и Китая 2024-2025.
Графическое сопровождение.

Основание для выполнения работы

Работа основана на решении правительств России и Китая о проведении Российско-Китайского года культуры в 2024-2025 годах, который направлен на углубление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран посредством культурных обменов. Это событие предоставляет уникальную возможность для сферы дизайна продемонстрировать культурную интеграцию и взаимное уважение между двумя странами.

Актуальность темы

Это мероприятие является важной платформой для укрепления культурных обменов и взаимопонимания между Россией и Китаем в рамках предстоящих Годов культуры. В условиях глобализации демонстрация глубокой дружбы и культурного обаяния России и Китая через художественное и культурное взаимодействие имеет большое практическое значение и далеко идущую историческую ценность для развития международного культурного сотрудничества и укрепления дружественных отношений между народами.

Цель работы

Разработка системы визуальной идентификации программы Годы культуры России и Китая 2024-2025 гг. с использованием графического дизайна, способствующего укреплению культурного обмена и взаимопонимания между двумя странами и отражающего дух российско-китайской дружбы и сотрудничества.

Задачи исследования

1. изучите историю, цель и значение программы Российско-китайского года культуры.
2. проанализировать культурные элементы и символы двух стран и разработать систему визуальной идентификации, включающую эти элементы.
3. Создать рекламные материалы и визуальные дизайнерские решения для продвижения мероприятий по культурному обмену.
4. Содействие культурному взаимопониманию и дружеским отношениям между Россией и Китаем посредством дизайна.

Задачи проекта

1. исследование культурных особенностей России и Китая и разработка логотипов и визуальных элементов, включающих эти элементы.
2. разработка рекламных материалов, таких как плакаты, графика для социальных сетей, отражающих тему Года культуры между Россией и Китаем.

Практическая значимость разработки, её новизна

Практическая значимость и инновационность данного дизайн-проекта заключается в содействии культурному обмену и взаимопониманию между Россией и Китаем посредством визуального дизайна. Путем разработки уникальной визуальной идентичности, отражающей культурное наследие обеих стран.

Аналоги:

Суть проекта - понять и предугадать будущую форму культурного обмена и роль графического дизайна в нем. Также необходимо исследовать, как элементы различных культур и стран могут быть представлены в графическом дизайне. Поэтому я решил провести аналогии между проектами с различными культурными элементами.

1. Современный дизайн китайской традиционной театральной культуры.

Будучи одним из мест рождения китайской нации, регион Центральных равнин Китая взрастил блестящую и глубокую культуру Центральных равнин. Взяв за основу культуру Центральных равнин Китая, мы внедряем инновации, сочетаем дизайн с жизнью и передаем культуру с дизайном. В дизайне использованы очень характерные для китайского театра элементы. Узоры и мотивы очень однородны. Но это немного сложно.

2. Традиционный китайский фарфор

Коллекция вдохновения и художественных творений, посвященных облику фарфоровых форм и традиционным китайским мотивам, с использованием более представительных бутылок в семействе фарфора в качестве носителя и традиционных мотивов, представляющих новую картину художественного выражения.

3. EURASIA EXPRESS

EURASIA EXPRESS" - это поезд, который курсирует по маршруту из двух Корей, Сибири в Европу. После провозглашения Пханмунджом на межкорейском саммите 2018 года главы двух Корей объявили о соединении железной дороги Кёнги и проекте модернизации. Логотип "EURASIA EXPRESS" призван стимулировать социальную атмосферу, в которой ожидания от поездов, следующих через Евразию, возросли благодаря настроению примирения между двумя Кореями. Три линии логотипа созданы на основе морфологического сходства железнодорожного поезда и буквы Е. А синий цвет, символизирующий надежду и мир, использован в качестве представительского цвета бренда.

4. Masha's Soup Company

Masha's Soup Company - это русский ресторан в Нью-Йорке, который специализируется на традиционных русских супах. По-домашнему уютный и сытный, а история ресторана - это русская народная сказка "Маша и медведь". Дизайн узоров и цветовая палитра вдохновлены русским народным искусством.

5. Резонанс между традиционной культурой и эстетикой моды

История проекта: Wonderlab, как новый питательный бренд для молодого поколения в Китае, всегда был новатором и экспериментатором. На этот раз Wonderlab исследовал культуру династии Тан на Шелковом пути и нашел ряд особых и питательных ингредиентов на Шелковом пути, чтобы создать эту серию новых продуктов "Восточный ритм национального тренда - попробуйте путешествие по Шелковому пути".

В то же время питательные коктейли из разных мест превращаются в женщин династии Тан, образуя набор женских иллюстраций династии Тан. Женщины одеты в узнаваемые куртки середины династии Тан с традиционными узорами, а цветовая гамма каждой бутылки меняется в зависимости от вкуса. Что касается деталей, то для того, чтобы сделать различие между вкусами и различиями в образе, персонажи разных вкусов носят на голове разные ингредиенты, например, корицу, миндаль и т.д.

В проекте использованы традиционные элементы китайской культуры для дизайна упаковки молока. Настольная игра, производная от бренда, включает в себя знаменитую архитектуру городов и стран, расположенных вдоль Шелкового пути. Новый дизайн для интеграции и инноваций различных культур.

6.Музей истории русского платка и шали

Музей истории платков в российской провинции - Павловском Посаде - обладает уникальной коллекцией платков и шалей (конца XVIII - начала XX века), собранной в России и других странах Европы походными и историческими памятными платками, платками в память о царском времени в России, старинными шерстяными платками ручной печати и шелковыми платками жаккардового ткачества, а также множеством других редких экспонатов. Однако музей не имеет собственного здания и располагается на территории местного Дворца культуры. У музея есть не только узнаваемый фирменный стиль, но и основная маркировка. В результате о его существовании знают только специалисты, искусствоведы и случайные туристы.

Декоративные элементы, лежащие в основе фирменного стиля, построены на фрагментах редчайших платков, которые складываются в бесконечные калейдоскопы, отражающие самые разнообразные экспонаты. Современный стиль домиков исторических личностей, использованных в платках, отражает новый взгляд на организацию выставочного пространства музейных экспонатов и демонстраций. Благодаря удобной и гибкой сетке, в которую можно поместить платки, фирменный стиль может постоянно развиваться, сохраняя узнаваемость. Сочные цвета, обилие фактур и узоров погружают посетителей музея в мир, где платок перестает быть простым аксессуаром, одеждой, а становится арт-объектом, отражающим различные исторические периоды и великие события России и других европейских стран.

7.Айдентика фестиваля "ЩИ ДА КАША"

Айдентика фестиваля "ЩИ ДА КАША".

Основной идеей айдентики фестиваля русской еды является узор, который символизирует "русские гулянья": девушки в кокошниках, медведь и конечно же, водка. В проекте использованы очень известные русские элементы, что позволяет по опыту быстро

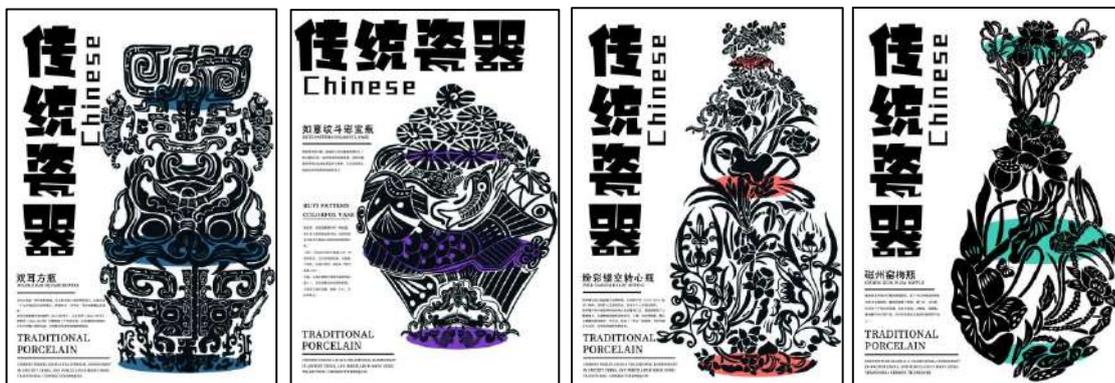
определить культурный фон проекта. Цветовая гамма проекта также едина.

Иллюстративное приложение *Аналоги*

1. Современный дизайн китайской традиционной театральной культуры.

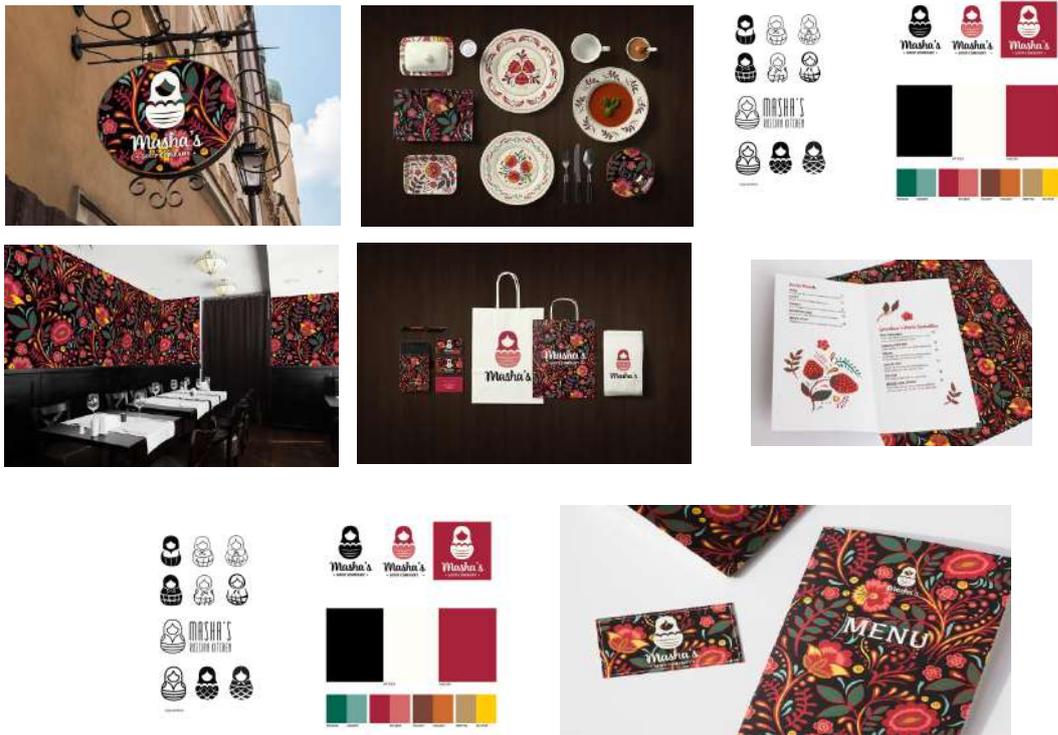
2. Традиционный китайский фарфор

3. EURASIA EXPRESS

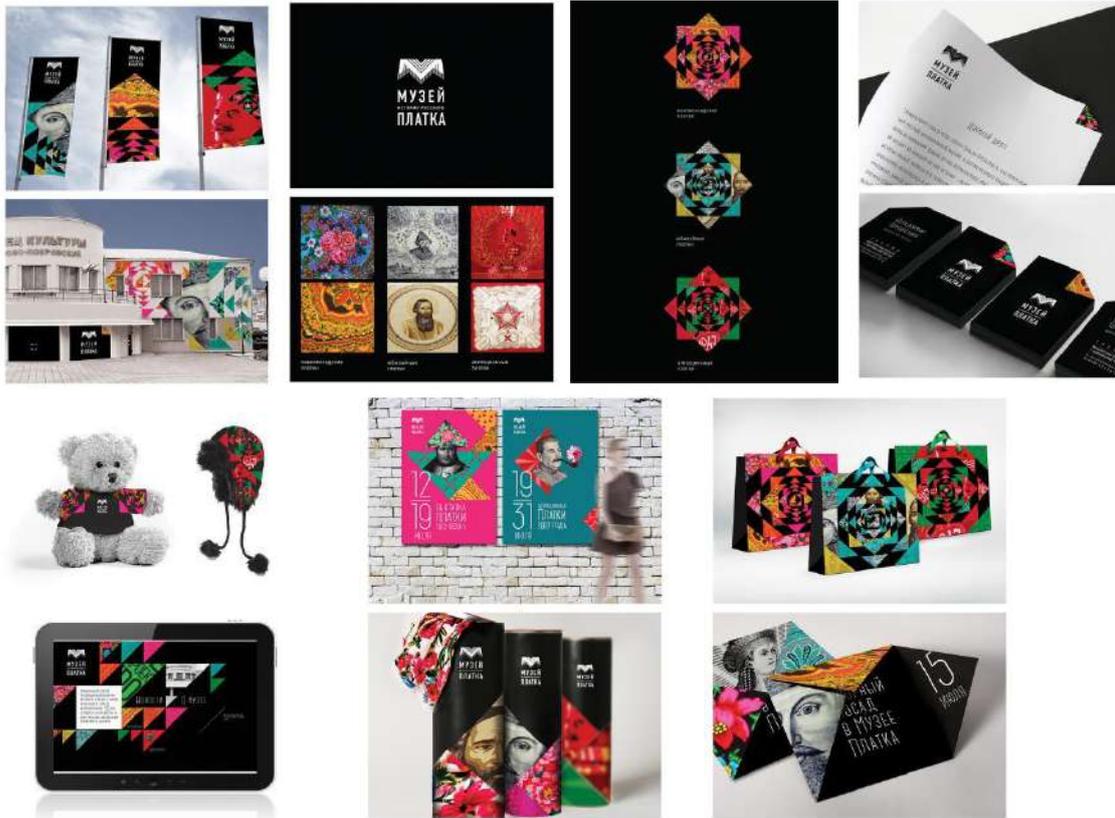
4. Masha's Soup Company

5. Резонанс между традиционной культурой и эстетикой МОДЫ

6. Музей истории русского платка и шали

7. Айдентика фестиваля "ЩИ ДА КАША"

Основные этапы работы *Аналитическая часть*

Проект был запущен с целью углубления взаимопонимания и дружбы между народами России и Китая с помощью тщательно продуманных визуальных элементов и мероприятий. В условиях все

большей глобализации сила культуры заключается не только в сохранении ее традиций и истории, но и в возможностях диалога и интеграции между различными культурами. Данный проект направлен на изучение и демонстрацию таких возможностей через графический дизайн, который передает уникальность культур двух стран и далеко идущее значение их обменов.

Анализ исторического и культурного фона

Наследие древнего Шелкового пути: Шелковый путь служил не только воротами для экономического и торгового обмена между Востоком и Западом в древние времена, но и мостом для культурного и художественного обмена. Россия и Китай обменивались ценными идеями и формами искусства по этому маршруту, и этот обмен определил траекторию культурного развития обеих стран, что привело к созданию богатого межкультурного наследия.

Современное культурное взаимодействие: в XXI веке, по мере укрепления политических и экономических отношений между двумя странами, расширяются и культурные обмены — от художественных выставок до переводов литературных произведений, от сотрудничества в области кино до образовательных программ, что создает новые платформы для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.

Целевая аудитория

1. китайские студенты в России.
2. любители культуры: люди, проявляющие особый интерес к китайской или русской культуре.
3. участники культурного обмена: люди, которым нравится участвовать в различных мероприятиях по культурному обмену.
4. творческие профессионалы: дизайнеры и художники, ищущие новые источники вдохновения.
5. любители искусства и дизайна: люди с эстетическими наклонностями, которым нравится искусство и дизайн.

С помощью графического дизайна проект призван создать платформу для межкультурного обмена, показать уникальность и общность двух культур, а также углубить дружбу и сотрудничество между народами России и Китая.

Проектное предложение

Состав проекта:

Стилеобразующие элементы:

- логотип
- шрифт (подбор подходящей гарнитуры)
- цветовая палитра

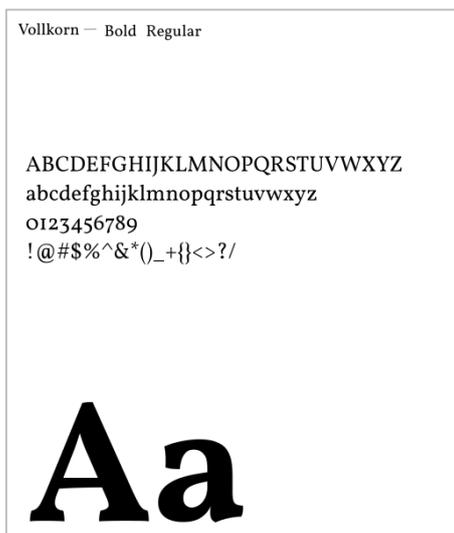
Информационные носители:

- плакат: Дизайн плакатов для различных событий в рамках мероприятия «Перекрестные годы культуры России и Китая 2024-2025»
- приглашение: Разработка приглашений для различных событий в рамках мероприятия «Перекрестные годы культуры России и Китая 2024-2025»

Дизайнерские идеи и решения Шрифт

Vollkorn

Шрифт Vollkorn является вариативным шрифтом и относится к категориям антиквы. Шрифт хорошо подходит для оформления мероприятий и фестивалей, потому что он легко читаемый и придает тексту стильный и современный вид. Vollkorn также имеет достаточно уникальный дизайн, чтобы привлечь внимание аудитории, не отвлекая ее от основного контента.

ЦВЕТ

Цвета взяты из традиционных китайских и русских культурных элементов и традиционных предметов. Используя цвета из традиционных культур обеих стран, проект демонстрирует уважение и признание их культурного наследия. Это не только укрепляет культурный обмен, но и способствует взаимопониманию и уважению между двумя народами.

RGB: 27/127/160
Hex: #1b7fa0

RGB: 245/182/45
Hex: #F5B62D

RGB: 44/73/153
Hex: #2c4999

RGB: 237/109/61
Hex: #ED6D3D

RGB: 214/66/52
Hex: #D64234

Каменно-зеленый - цвет, часто используемый в традиционной китайской живописи, а процесс его изготовления сложен и ценен. В картинах тысячелетней давности используется этот цвет, и он остается ярким.

Темно-синий цвет - это цвет традиционного русского национального костюма. Русские народные танцы популярны во всем мире благодаря своим элегантным и плавным движениям. Особенно это касается традиционных костюмов, которые их представляют.

Золотисто-желтый - цвет крыши Исакиевского собора в России. Купол храма никогда не перекрашивали, но он всегда сиял. Этот цвет также создает впечатление тепла и солнечного света.

Оранжевый - цвет, который часто использовался в истории Китая. Один из таких артефактов, датируемый 1 400 годами, был найден с юбкой оранжевого цвета.

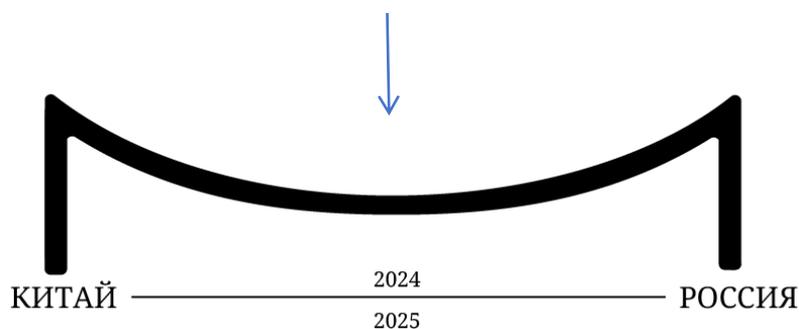

Киноварь - это насыщенный красный цвет, который часто использовали древние китайские монархи, похожий на цвет стен Запретного города в Китае.

Логотип

Мост — это конструкция, соединяющая два места, два берега. Использование моста в качестве символа в данном проекте, показывает связь между странами на нескольких уровнях.

Мост, как универсальная форма конструкции, не является принадлежностью к какой-либо культуре, поэтому может служить универсальной метафорой, понятной носителям различных культур.

Элементы традиционной культуры

Для смысловой составляющей проекта необходимо было определить элементы традиционных элементов Китая и России.

Русская культура: балалайка, матрешка, медведь, яйца Фаберже, баранки на веревочке.

Китайская культура: дракон, Цитра, Традиционный фарфор, Эрху, кукольный театр, Калиграфия.

Элементы традиционной культуры России

Сушки

Матрешка

Домра

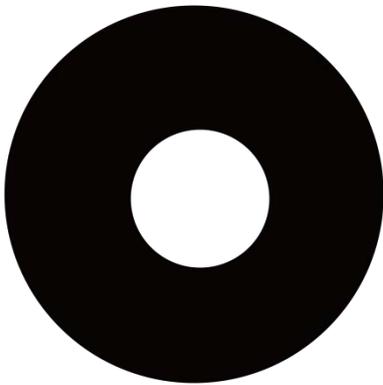

Балалайка

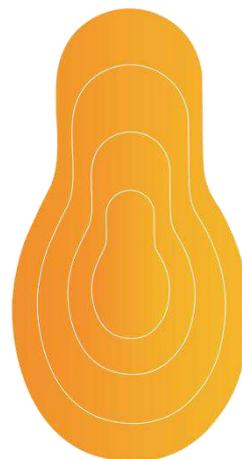

Яйца фаберже

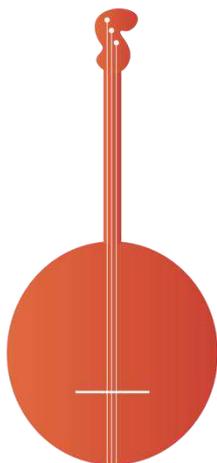
Элементы традиционной культуры России. Графическая интерпретация.

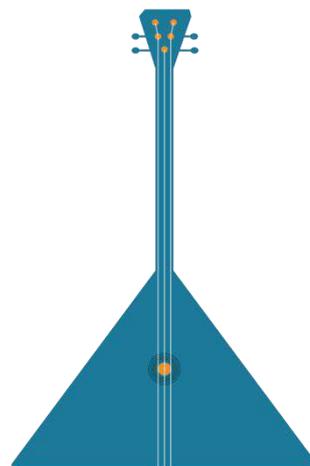
Сушки

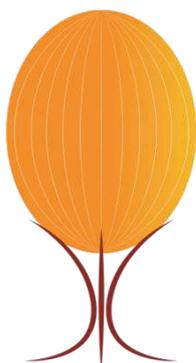
Матрешка

Домра

Балалайка

Яйца фаберже

Элементы традиционной культуры Китая

Дракон

Цитра

Традиционный фарфор

Эрху

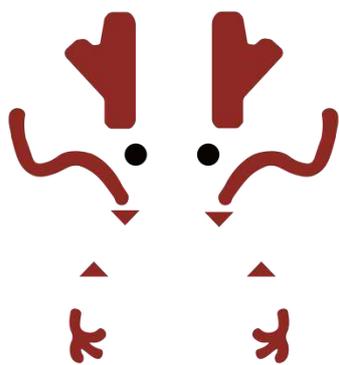

Кукольный театр

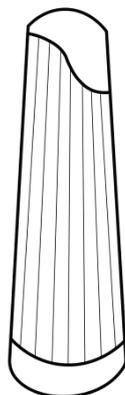

Калиграфия

*Элементы традиционной культуры
Китая Графическая интерпретация*

Дракон

Цитра

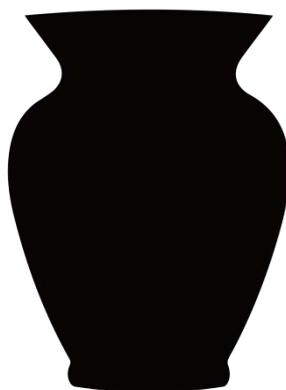
Эрху

Кукольный театр

Калиграфия

Традиционный фарфор

Плакат

Дизайн плаката был выбран таким образом, чтобы сочетать в себе традиционные элементы культуры Китая и России.

Являясь носителем истории и культуры обеих стран, использование традиционных культурных элементов в дизайне - это не только способ уважения к прошлому, но и способ подчеркнуть культурное наследие. Таким образом, сохраняется культурная преемственность, а традиции продолжают играть свою роль в современном обществе. Китайская и русская культуры имеют богатую историю и глубокое культурное наследие. Отображение традиционных культурных элементов, таких как различные элементы на плакате, может эффективно передать уникальность и богатство каждой культуры и обеспечить более глубокое понимание культуры.

Демонстрируя свои традиционные виды искусства и культурное наследие, две страны могут сформировать более глубокое культурное уважение, основанное на взаимном признании, что заложит хорошую основу для более глубоких культурных обменов.

Интеграция китайских и российских культурных элементов в плакатах может служить мостом для культурных обменов, помогая жителям двух стран преодолеть культурные различия и укрепить взаимопонимание. Эти традиционные элементы как культурные символы могут стимулировать интерес и любопытство другой стороны и вызвать культурный резонанс.

Являясь важным средством продвижения культуры, плакаты могут более эффективно привлекать общественность и увеличивать воздействие и охват кампании, демонстрируя легко узнаваемые и эмоционально значимые культурные элементы.

**ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ГОДЫ
КУЛЬТУРЫ
РОССИИ И КИТАЯ
2024-2025**

При поддержке консульства Китая в Санкт-Петербурге

**ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ГОДЫ
КУЛЬТУРЫ
РОССИИ И КИТАЯ
2024-2025**

При поддержке консульства Китая в Санкт-Петербурге

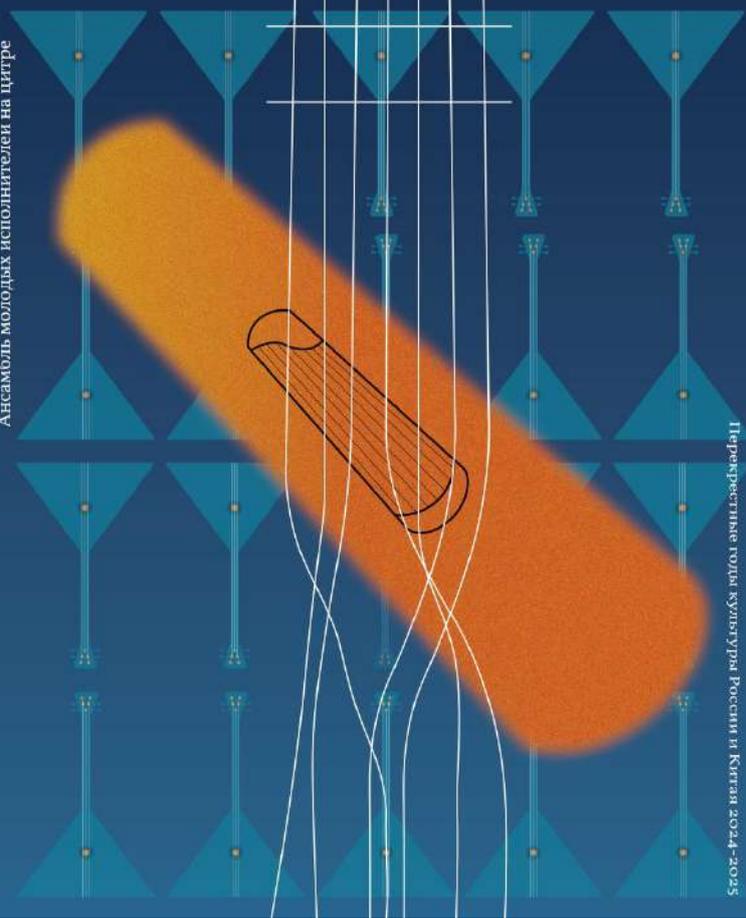
中俄音乐之旅

май 2024 г.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ

Ансамбль молодых исполнителей на цитре

Переврестные годы культуры России и Китая 2024-2025

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ

中俄音乐之旅

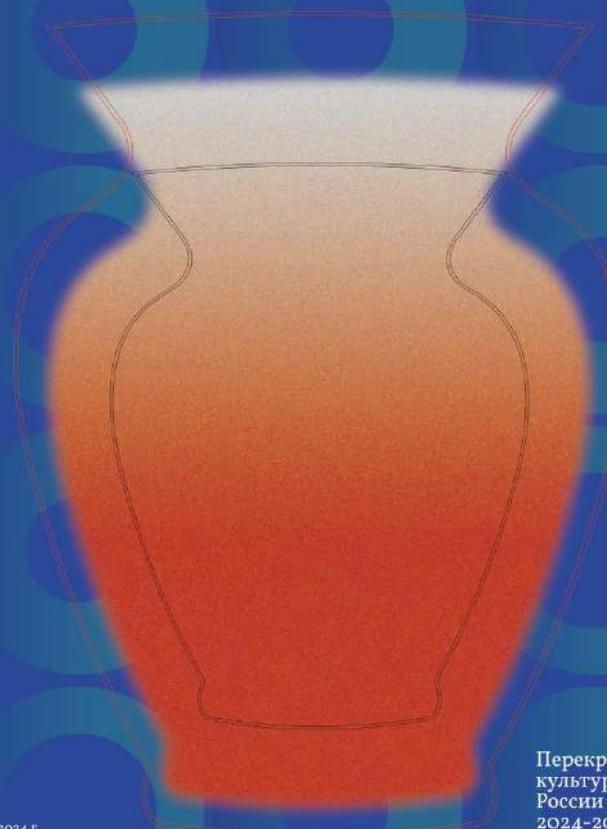
Перекрестные годы
культуры
России и Китая
2024-2025

май 2024 г.

**ФАРФОР И БАМБУК.
КИТАЙСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ
ИСКУССТВО**

中国瓷器艺术

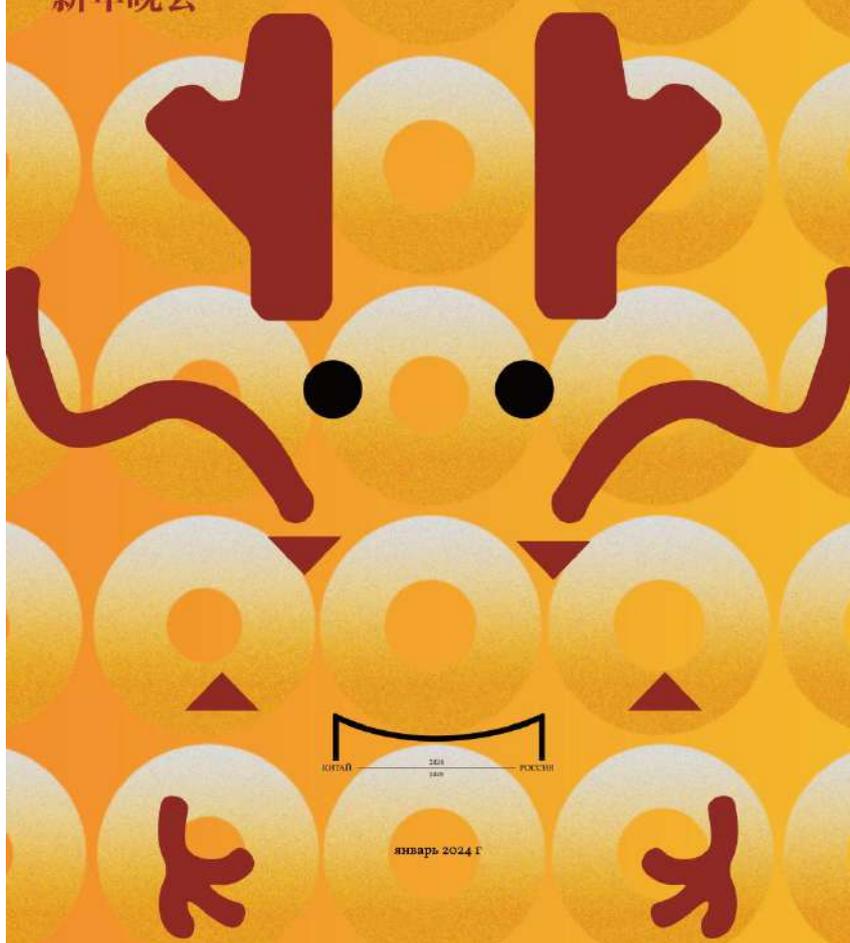
Перекрестные годы
культуры
России и Китая
2024-2025

ИЮНЬ 2024 Г.

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД В ПЕТЕРБУРГЕ

新年晚会

Перекрестные годы
культуры
России и Китая
2024-2025

КИТАЙ 2024 2025 РОССИЯ

январь 2024 г.

КИТАЙСКОЕ ТРАДИЦИОННОЕ
НАРОДНОЕ ИСКУССТВО
中国民间传统艺术

© 1998-2008

Перекрестные годы
культуры
России и Китая
2024-2025

ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ

中国传统书法

Август 2024 г.

Перекрестные годы
культуры
России и Китая
2024-2025

Приглашение

Объединение стилей оформления приглашений и плакатов в программах культурного обмена имеет множество преимуществ. Это единство не только отражается в визуальной идентичности, но и повышает последовательность и эффективность послания.

Использование одних и тех же элементов дизайна (например, цветов, шрифтов, узоров) в приглашениях и афишах помогает создать прочные визуальные ассоциации и позволяет зрителям быстро идентифицировать все рекламные материалы, связанные с мероприятием.

Когда приглашения и плакаты представлены в визуально последовательной манере, они работают вместе в зрительной памяти зрителя, помогая улучшить запоминание бренда и мероприятия.

Повторение одних и тех же элементов дизайна (например, сильных цветовых контрастов или специфического графического языка) на разных рекламных материалах может усилить визуальное воздействие и привлечь больше внимания и интереса.

Единообразие дизайна также помогает обеспечить четкость и последовательность всех сообщений в различных рекламных материалах, что позволяет избежать путаницы и обеспечить доступ зрителей к важной информации и деталям кампании. В частности, если речь идет о проектах, демонстрирующих элементы русской и китайской культуры, единый стиль оформления помогает последовательно представить эти культурные символы на разных рекламных платформах, что способствует более глубокому осознанию и пониманию этих культурных особенностей.

Дизайн пригласительных материалов

О выборе материала для приглашения: приглашение представляет собой два отдельных листа бумаги. Первая страница прозрачная. Благодаря этому два отдельных приглашения лучше смотрятся как единое целое. Вторая страница - обычная текстурированная бумага. Обе страницы будут скреплены вместе.

Прозрачная первая страница обеспечивает визуальную глубину, благодаря которой текстурированная бумага, расположенная за ней,

видна сквозь прозрачную страницу, создавая эффект многослойности. Это не только добавляет эстетики дизайну, но и делает приглашение в целом более художественным. Использование прозрачной страницы делает содержание обеих страниц более визуально единым, и даже отдельные сообщения или элементы дизайна можно объединить в единое визуальное целое, закрыв их прозрачной страницей.

Фактурная бумага приятна на ощупь и усиливает тактильные ощущения от приглашения. В сочетании с гладкой прозрачностью этот контраст не только усиливает контакт, но и повышает общую оценку приглашения получателем.

Использование специальных материалов, таких как прозрачная и высокотекстурированная бумага, может значительно повысить качество приглашения, заставляя получателя почувствовать важность и официальность события.

Сочетание прозрачности и текстурированной бумаги создает четкую иерархию информации, а такое наложение делает презентацию более организованной и добавляет интерес к дизайну.

список, используемой литературы

1. «Орнамент всех времен и стилей» - Лоренц Николай Федорович
2. «
. Современное использование элементов традиционной культуры в графическом дизайне» - LU NING
3. «Graphic Art Design Combining Chinese Traditional Culture with International Cultural Elements» - Zhang Mo
4. «НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ДИЗАЙНЕ РОССИИ» - МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва, Российская Федерация
5. «Как реализовать слияние традиционной китайской культуры и международных культурных элементов в графическом дизайне.» - Cheng Xinyao