

Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра дизайна

Инь Сыцзя
4 курс

Пояснительная записка

к выпускной квалификационной работе

**«Графическое сопровождение
общегородского фестиваля "Китайский
новый год 2025" в Санкт-Петербурге»**

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

Руководитель: Траневская Евгения Сергеевна

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. Основания для выполнения работы
3. Актуальность выбранной тем
4. Цель работы
5. Задачи исследования
6. Задачи проекта
7. Практическая значимость разработки, её новизна

Основные этапы работы

1. Аналитическая часть
2. Анализ исторического и культурного фона
3. Целевая аудитория
4. Аналоги

Список использованной литературы и интернет-ресурсов.

Тема работы

Графическое сопровождение общегородского фестиваля "Китайский новый год 2025" в Санкт-Петербурге

Основание для выполнения работы

На празднование Китайского Нового года 2024 не было разработано никакой айдентики, единственными элементами были драконы. Поэтому я решила разработать айдентику этого мероприятия для 2025 года.

Актуальность темы

Основной целью проекта было создание комплексного графического сопровождения, которое бы способствовало повышению осведомленности и признанию культурных ценностей китайского Нового года.

Цель работы

Разработать айдентику общегородского фестиваля "Китайский новый год 2025" в Санкт-Петербурге

Задачи исследования

- Анализ тематических, концептуальных и тематических аналогов
- Изучение традиционных китайских элементов
- Изучение потребностей крупномасштабных мероприятий

Задачи проекта

- Разработка концепции проекта
- Разработка ключевых визуальных элементов
- Разработка базовой полиграфии
- Разработка сувенирной продукции

Практическая значимость разработки, её новизна

Этот проект заключается в продвижении китайской культуры в Санкт-Петербурге через разработку и реализацию различных мероприятий и визуальных элементов для празднования Китайского Нового Года 2025. Проект сочетает традиционные и современные элементы, создавая привлекательный визуальный стиль. Кроме того, в проект включены образовательные и интерактивные компоненты, такие как лекции и выставки, что углубляет понимание и коммуникацию между культурами. Такой дизайн не только эстетичен, но и имеет практическое и образовательное значение, усиливая воздействие праздника и его маркетинговый потенциал.

Основные этапы работы

Аналитическая часть

Этот проект направлен на разработку комплексного графического сопровождения, чтобы усилить общественное понимание и признание культурных ценностей Китайского Нового Года. исследование потребностей масштабных мероприятий, разработку концепции дизайна, создание графических элементов и сопроводительных материалов, а также разработку печатной продукции и сувениров.

Анализ исторического и культурного фона

Китайский Новый год, также известный как Праздник весны, - один из самых важных традиционных праздников в Китае и китайской общине. Он знаменует начало лунного Нового года и имеет более чем 4000-летнюю историю. Праздник зародился в сельскохозяйственном обществе древнего Китая как время празднования прихода весны и начала нового цикла роста.

Цель этого дизайн-проекта - сделать культурное значение китайского Нового года более известным и ценным через современное графическое выражение. Китайский Новый год - это не просто праздник, это время воссоединения семей, совместных молитв и торжеств. Включая такие элементы в дизайн, проект надеется стимулировать интерес к традиционной китайской культуре и способствовать межкультурному обмену и взаимопониманию.

Проект не только демонстрирует традиционные китайские фестивали и элементы культуры, но и предоставляет людям из разных слоев общества платформу для обучения и взаимодействия друг с другом, способствуя тем самым взаимопониманию и уважению между различными культурами.

Целевая аудитория

Китайцы и студенты в России: как основная целевая группа, они могут искать вкус родины и праздновать традиционные китайские фестивали.

Россияне, интересующиеся китайской культурой: такие мероприятия могут привлечь местных жителей, интересующихся китайской культурой, и активизировать культурный обмен.

Международные туристы: особенно из Китая, Индии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии, поскольку Россия проявляет особый интерес к привлечению гостей из этих стран.

Деятели культуры и туризма: эти мероприятия можно использовать как возможность продвижения России как туристического направления для международных путешественников.

Такие мероприятия не только способствуют культурному обмену, но и могут привлечь широкую аудиторию, интересующуюся традиционной китайской культурой.

Аналоги:

1. Фестиваль китайской новогодней живописи Дизайн

мероприятия

Этот проект отличается яркими красками и веселыми иллюстрациями.

Проект использует яркие цвета и уникальный дизайн, чтобы передать праздничное настроение.

Проект отличается яркими цветами, уникальным языком дизайна, а также собственным шрифтом.

2. Дизайн мероприятий, посвященных китайским праздникам

Этот проект отличается яркими красками и веселыми иллюстрациями.

В проекте используется зеленый цвет для обозначения экологической темы. Для выражения темы и выбора элементов я думаю, что это интересно.

3. Дизайн мероприятий, посвященных китайским праздникам

Проект представляет собой разработку мероприятий для китайского фестиваля. Тема этого фестиваля - Spring Fling, и проект был разработан с учетом многих элементов, связанных с Spring Fling.

Смелые цветовые решения для проектов очень важны для меня. Но в дизайне этого проекта есть некоторый беспорядок, которого я буду избегать, когда буду делать проекты.

Проект привлекает внимание смелыми цветами и простыми, очевидными элементами. Иллюстрации также очень и соответствуют теме.

4. SIBERIA ECOLOGY FESTIVAL

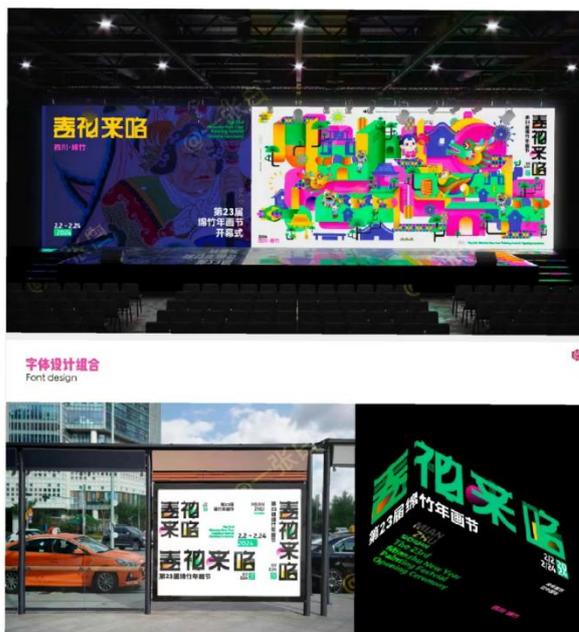
Уникальные шрифты и узоры ярко представляют праздничную тематику. Цвета проекта напоминают лес и отлично подходят к теме. Были разработаны уникальные шрифты и иллюстрации.

Дизайн, стиль этого проекта мне нравится. Это визуальный и эстетический референс для моего проекта

Иллюстративное приложение

Аналоги

1. Фестиваль китайской новогодней живописи Дизайн мероприятия

2. Дизайн городской экологической кампании

3. Дизайн мероприятий, посвященных китайским праздникам

4. SIBERIA ECOLOGY FESTIVAL

Стилеобразующие элементы:

Логотип

Шрифт

Цвета

Элементы графики

Информационные носители:

плакат

приглашение

сувениры: сумка, чехол для телефона, блокнот, значок.

Дизайнерские идеи

Эти изображения демонстрируют традиционные китайские орнаменты, широко используемые в украшениях на Китайский Новый год и другие традиционные праздники. Каждый узор несет уникальное значение и историческую значимость. В Новый год такие узоры обычно используются для привлечения удачи, здоровья и процветания.

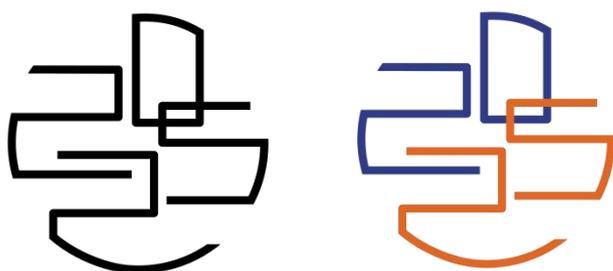
Узор в виде иероглифа "Счастье" (福): Первый узор представляет собой иероглиф "фу" (福), который является одним из самых популярных новогодних узоров в Китае. Иероглиф означает счастье и удачу. Во время празднования Весеннего фестиваля каждая семья вешает этот символ, часто в перевернутом виде, так как слова "перевернутое счастье" и "пришедшее счастье" звучат похоже, что символизирует прибытие счастья и удачи.

Узор "Счастливые облака": Второй узор изображает переплетение облаков, символизирующее счастливые облака. Этот символ является знаком удачи и благополучия, часто встречается в праздничных украшениях и художественных произведениях. Он представляет небесные благословения и бесконечную удачу.

Узор "Лотос": Третий узор включает элементы, напоминающие лотос, который в китайской культуре символизирует чистоту и изысканность. Хотя лотос часто ассоциируется с летом, на Новый год и других праздниках он также используется для символизации нового начала и священности.

Узор "Облако или гром": Последний узор представляет собой сложный геометрический рисунок, часто встречающийся на древних бронзовых изделиях и каменной резьбе. Этот узор может символизировать облака и гром, что олицетворяет передачу силы и энергии. На Новый год и в другие значимые праздники использование такого узора направлено на отпугивание зла и привлечение удачи.

Эти узоры используются не только в текстиле и домашнем декоре, но и широко применяются в архитектуре, керамике и искусстве. Их применение подчеркивает важность, которую китайцы придают значению за символикой, и отражает глубокое понимание красоты и символизма в китайской культуре. На Новый год эти узоры появляются в различных формах как в домах, так и в общественных местах, добавляя празднич.

Логотип китайского Нового года 2025 года вдохновлён традиционными китайскими узорами. Эти узоры обладают глубоким культурным значением и историческим контекстом, они широко используются во время китайского Нового года и праздника Весеннего фестиваля, символизируя благословения, процветание и удачу.

Традиционные китайские узоры выполнены в симметричной и геометрической форме, каждый из них содержит элементы с глубоким символическим значением, такие как единство, гармония и долголетие. Эти узоры обычно используются в домашнем декоре, одежде и праздничных украшениях, добавляя атмосферу праздника и привлекая удачу.

Логотип является абстракцией и упрощением этих традиционных элементов. С помощью простых линий и геометрических форм создан образ, включающий число «2025», при этом расположение линий и пространственная компоновка изящно образуют фигуру змеи, предвещая год Змеи по китайскому лунному календарю на 2025 год. Змея в китайской культуре традиционно ассоциируется с мудростью и является одним из двенадцати животных китайского зодиака, обладающих особым культурным и мифологическим значением.

Дизайн этого логотипа не только сохраняет ключевые элементы китайской традиционной культуры, но и благодаря современному визуальному исполнению соответствует современным эстетическим взглядам и тенденциям глобализации. Такой подход позволяет не только сохранять традиции, но и дает возможность большому числу людей по-новому воспринимать и ценить китайские традиционные праздники. Дизайн логотипа идеально демонстрирует слияние старого и нового, традиционного и современного, выделяя тему празднования Нового года и отражая инновационность и включительность.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Эти цвета, вдохновлённые древнекитайской живописью, имеют особое культурное значение в праздновании Китайского Нового года.

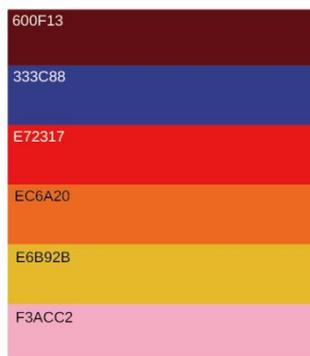
Тёмно-красный (#600F13): Красный — самый традиционный цвет Китайского Нового года, символизирующий удачу, праздник и процветание. Использование этого глубокого оттенка красного вызывает сильные ассоциации с новогодними торжествами и также является символом безопасности.

Синий (#333C88): Хотя синий цвет не так распространен в китайской традиции, как красный, он символизирует спокойствие и мудрость. Включение синего в дизайн добавляет глубины и баланса, контрастируя с красным, делает цветовую палитру более насыщенной и привлекательной.

Оранжевый (#E6A20) и жёлтый (#E6B92B): Оранжевый и жёлтый цвета в китайской культуре ассоциируются с радостью и процветанием, особенно жёлтый, который также связан с богатством. Использование этих цветов добавляет энергии и богатства к праздничной атмосфере, создавая тёплую и весёлую обстановку.

Розовый (#F3ACC2): Розовый обычно ассоциируется с весной и жизненной энергией, он символизирует новое начало и надежду в контексте Нового года. Применение розового цвета добавляет нежности и приятности визуальному восприятию.

Эти цвета усиливают традиционную атмосферу Китайского Нового года и создают привлекательный визуальный эффект. Они позволяют не только передать дух празднования Китайского Нового года, но и привлечь внимание широкой аудитории.

ШРИФТ

Использование шрифтов Geologica и Arimo имеет очень практические причины. Во-первых, шрифт Geologica из-за своей геометрической формы легко читаем в разных размерах и контекстах. Он выглядит современно и профессионально, что гарантирует четкую передачу информации, будь то на плакатах или других рекламных материалах.

Шрифт ZCOOL KuaiLe Regular отличается простым и современным дизайном, обладает высокой читаемостью и уникальной эстетикой, привлекающей внимание зрителей и делающей дизайн более выразительным. Этот шрифт имеет лёгкую и радостную атмосферу, соответствующую праздничной и весёлой атмосфере празднования Китайского Нового года, что позволяет отлично передать радость и тему воссоединения праздника. Кроме того, уникальные черты его начертания делают его запоминающимся. Выбор шрифта ZCOOL KuaiLe Regular основан на его визуальной эстетике, культурной адаптивности, консистентности бренда, удобстве использования и уникальности, что делает его идеальным для проектов, связанных с Китайским Новым годом.

Шрифт Arimo, в свою очередь, является эффективной версией Arial, особенно оптимизирован для цифровых дисплеев. Это означает, что текст остается четким и легко читаемым как на веб-сайтах, так и на других электронных платформах.

Выбор этих двух шрифтов также обусловлен тем, что они оба без засечек, что позволяет сохранить единый визуальный стиль проекта, делая его более аккуратным и унифицированным. Такая унификация не только делает визуальный эффект более приятным, но и способствует созданию и поддержанию четкого образа бренда.

Кроме того, использование этих шрифтов удобно еще и тем, что они подходят для множества целей, от печати до цифрового отображения. Это значит, что независимо от того, проектируете ли вы плакаты, создаете веб-страницы или изготавливаете сувениры, использование этих двух шрифтов поможет сохранить консистентность и профессионализм дизайна.

<p>Geologica</p> <p>КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД</p> <p>Aa</p>	<p>Arimo</p> <p>Графическое сопровождение общегородского фестиваля "Китайский новый год 2025" в Санкт-Петербурге</p> <p>Aa</p>	<p>ZCOOL <i>kuaiLe Regular</i></p> <p>中国新年</p> <p>Aa</p>
--	--	---

ПЛАКАТ

Общий плакат на Новый год

Детали дизайна: Изображение змеи выполнено гладкими изгибами, что контрастирует с геометрическими формами на фоне, подчеркивая динамичность и подвижность змеи. Фон украшен полосами и волнами, добавляющими динамичности. Основные цвета - традиционный красный, символизирующий страсть и удачу, дополненный золотым для подчеркивания роскоши праздника.

Культурное значение: Комбинация красного и золотого традиционно используется для выражения пожеланий на Новый год и богатства. Центральное место занимает изображение змеи, окруженное такими элементами, как золотые монеты и бамбук, что усиливает символику счастья и процветания.

2. Выставка китайской культуры "Другая сторона Китая"

Детали дизайна: Плакат выполнен в стиле современного искусства с использованием абстрактных форм и смелых узоров для отображения разнообразия китайской культуры. Желтый и красный фоны с различными слоями и текстурами создают богатое визуальное впечатление, а традиционные символы, такие как узоры фонарей, добавляют глубины.

Культурное значение: Этот плакат пытается выйти за рамки традиционных методов представления, используя современные визуальные языки для исследования различных аспектов китайской культуры. Разнообразие и сложность дизайна символизируют широкое влияние и долгую историю китайской культуры.

3. Празднование "Лунного нового года: Чуньцзе"

Детали дизайна: Теплые тона сочетаются с традиционными праздничными символами, такими как петарды и фонари, создавая атмосферу домашнего уюта. Дизайн змеи прост и гармонично сочетается с фоновыми узорами, такими как облака и цветы, что отражает традиционный и теплый характер праздника.

Культурное значение: Цвета и графический дизайн плаката направлены на передачу традиционных ценностей Чуньцзе, таких как семейное единство, празднование и мир. Сочетание упрощенного изображения змеи и традиционных элементов подчеркивает смешение старых и новых традиций.

4. Лекция о китайской культуре "Неизвестный Китай"

Детали дизайна: Используя упрощенные графические формы и яркие контрасты цветов (красный и желтый), плакат привлекает внимание. Изображение змеи максимально абстрагировано, почти до символа, контрастируя с другими культурными символами, такими как багуа и китайский узел.

Культурное значение: Плакат акцентирует внимание на изучении менее известных аспектов китайской культуры через лекции и образовательные мероприятия, раскрывая эти аспекты культуры. Акцент на образовании и исследовании культуры подчеркивает важность понимания и изучения глубин китайской культуры.

Эти плакаты не только отражают уважение к китайской культуре и празднование её, но также демонстрируют, как дизайнеры используют современные техники дизайна в сочетании с традиционными элементами для передачи сложных культурных сообщений и духа праздника. Каждый плакат успешно обращается к своей аудитории с помощью уникального визуального языка и стратегий дизайна, предлагая культурную ценность и визуальное наслаждение.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Каждое приглашение оформлено в ярких цветах и с использованием типичных символов китайской традиционной культуры (например, фонариков, узлов, геометрических узоров), которые являются обычными талисманами и декоративными элементами в китайской культуре, символизируя удачу, счастье и процветание.

Дизайн приглашений тщательно сочетает в себе символы традиционной китайской культуры и современные дизайнерские элементы, чтобы привлечь

внимание получателей и передать атмосферу праздника. Основной акцент сделан на традиционных цветах китайского Нового года, которые символизируют счастье, процветание и богатство. Каждое приглашение выполнено в ярких цветах и с использованием типичных символов китайской традиции.

Каждый рисунок имеет глубокий культурный смысл, например, колосья символизируют богатство и урожай, фонарики — свет и тепло, что является символом удачи в новом году.

Дизайн приглашений использует эффект краев почтовых марок, что не только придает уникальный визуальный стиль, но и увеличивает коллекционную ценность, добавляя игривость и ценность для коллекционирования, а также усиливает уникальность и торжественность, стимулируя интерес и желание участия у получателей. Дизайн марок обычно ассоциируется с путешествиями и культурными исследованиями, что умело подчеркивает тему культурного исследования мероприятия.

В целом, такой дизайн успешно передает ключевую информацию о мероприятии, одновременно демонстрируя глубокое понимание и уважение к теме мероприятия. Это не только делает приглашение визуально привлекательным, но и вызывает культурный резонанс, эффективно способствуя интересу и участию целевой аудитории.

Дизайн приглашений не только отражает уважение и празднование китайской культурной традиции, но также демонстрирует креатив современного дизайна, делая это приглашение эффективным коммуникационным инструментом, способным привлечь аудиторию к участию в праздновании «Китайского Нового года 2025 в Санкт-Петербурге». Каждый элемент дизайна был тщательно выбран, чтобы вместе они передавали основную тему и атмосферу праздника.

библиография

- Research on the Principles and Methods of Cultural and Creative Product Design Based on Chinese Traditional Patterns ——Liu Lei
- On the influence of traditional culture on contemporary graphic design ——Zhang Jun
- The application of traditional Chinese cultural elements in graphic design ——Lei Dazhen