

Применение китайской резной печати в графическом дизайне и музейной среде на примере музея Суджоу

Су Хан

Руководитель практической части: Ю.В Лапутенко

Руководитель теоретической части: Е.В Васильева

Тема проекта

- Тематическое содержание включает исследование на тему применения традиционных элементов графики китайской печати в современном графическом дизайне и средовом дизайне, на примере графического сопровождения для выставки, плакатов, упаковки, арт-объектов и внедрения графики в среду реального музея.
- На основе исследования планируется концепция выставки, на которой будут представлены графические носители и упаковка. Также есть средовой дизайн арт-объекты, спроектированные на основе элементов печати, выставочный зал.
- Выставка будет проходить в музее Сучжоу.

Особенности выставочного проекта

- Я черпаю вдохновение и использую элементы из разных эпох и разных стилей искусства и дизайна для создания графических работ.
- По сравнению с традиционными выставками, экспонаты обладают практичностью и определенной коллекционной ценностью, они не ограничиваются традиционными стилями, а активно включают элементы современного дизайна.

Характеристика проекта

- На выставке будет представлена серия работ по графическому дизайну и средовой дизайн арт-объекты, упаковке продукции на тему китайской печати.
- Создана 3D-модель выставочных залов и музея по тематике дизайна и продемонстрирована с помощью 3D-анимации.
- К выставке подготовлена графическая продукция: плакаты, открытки, графическое решение упаковки, средовой дизайн арт-объекты, анимационный ролик.
- В проекте использован единый метод графического дизайна. Это позволяет обозначить единство бренда.
- В проекте применены единые текстуры, орнамент и типографика. Общий графический принцип использован в графических решениях носителей проекта.
- Выполнен ряд дизайнерских аппликаций с использованием китайской печати как основы традиционных узоров.

Историческая справка о китайской печати.

Китайская печать - это форма выражения и носитель искусства вырезания китайской печати. Она объединяет каллиграфию, живопись и скульптуру и имеет уникальную художественную ценность. История китайской печати насчитывает более двух тысяч лет. Форма печати обычно квадратная, но некоторые имеют круглую, прямоугольную, овальную или другие геометрические формы. Сначала он использовался только как сертификат для коммерческого обмена товаров. До сих пор он по-прежнему широко используется в качестве канцелярских принадлежностей, напечатанных на документах для идентификации или подписи, и имеет юридическую силу.

Цели проекта

Цели :

- Сочетание традиционных китайских узоров печати для создания новых визуальных принципов и современной графики.
- Разработка новой графики на плакатах и упаковке продукции.
- Создание визуальных дизайн-решений графического сопровождения выставки.

Задачи проекта

- Создать визуальные решения, сочетающие современность и древность.
- Использовать графический дизайн как элемент, чтобы передать культуру Китайской печати.
- Использование разработанных принципов на разных носителях: плакаты, открытки, печатное издание, визитки, бейджи, средовой дизайн арт-объекты, билеты и анимационный ролик.
- Разработать логотип тематической выставки

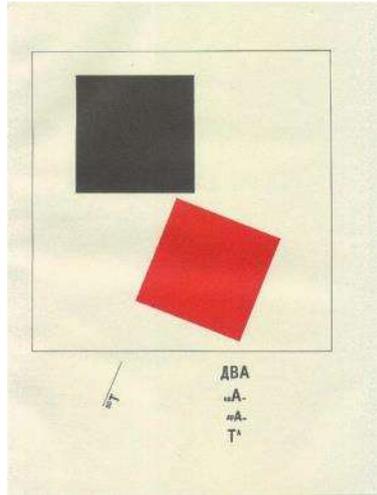
Графические исследования, связанные с проектом

Визуальная модель и его трансформация:

Графика шрифта китайской печати: извлечение характеристик изображения и изменение композиции

Китайская живопись тушью: использование цвета и формы, изображенные на картинке.

Основные графические решения XX века

Эль Лисицкий. Плакат "Удар все рассыпано". 1920.

Эль Лисицкий. Плакат "New Man". 1923.

Карл Буххайстер (Баухауз). Плакат "Композиция с синим квадратом". 1926.

Эприл Грайман (Новая волна). Плакат "Обложка брошюры для Калифорнийского". 1979.

Любовь Попова. Плакат "Одежда для актера № 5" по пьесе Фернана Кроммелинка «Великодушный рогоносец». 1921.

Оскар Шлеммер (Баухауз). Плакат "Для Neue Kunst Salon, Штутгарт". 1913.

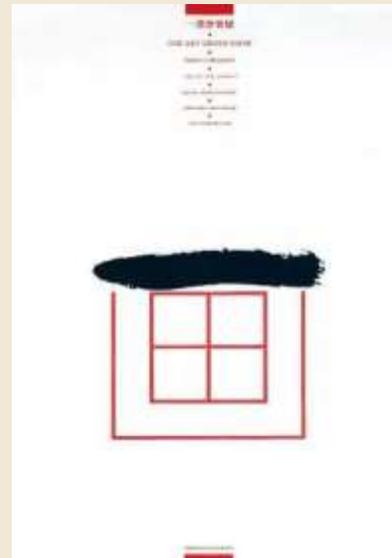
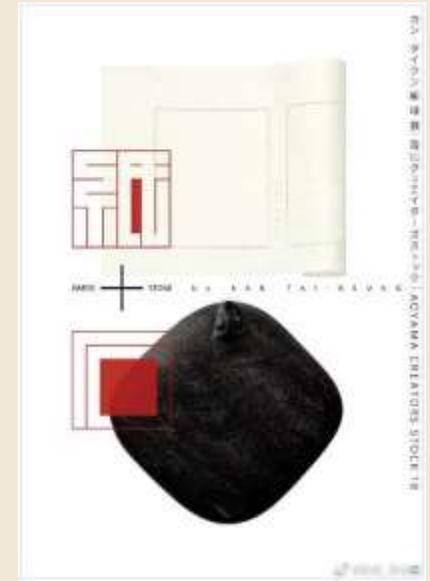
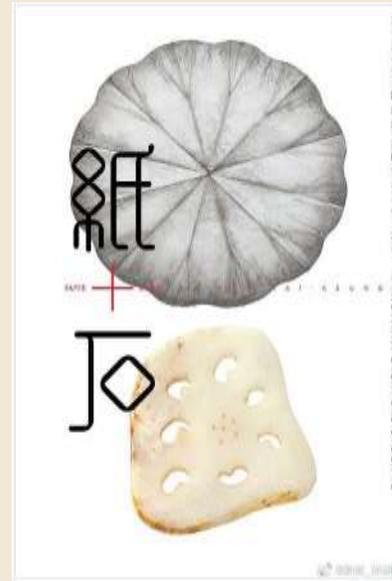
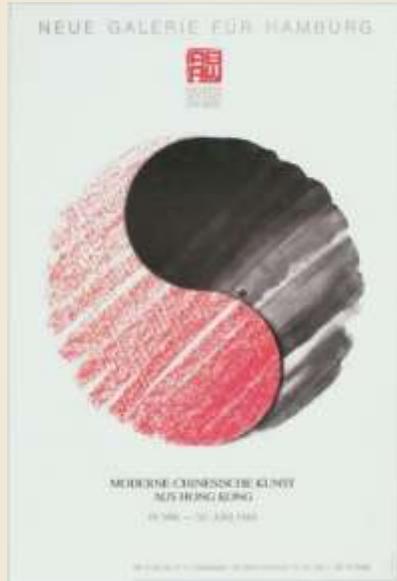

Эль Лисицкий. Плакат "Proun". 1923.

Вильям Лонгхаузер. Плакат "Язык Майкла Грейвса". 1983.

Современный дизайн плаката китайской печати

Графические элементы и аналоги

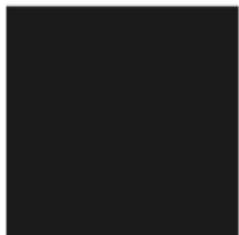

Китайская традиционная живопись тушью
У Ли,
вторая половина XIX - начало XX века

Китайская традиционная печать
У Чаншо,
Со второй половины восемнадцатого века до
начала девятнадцатого века

фирменные цвета

C:85
M:80
Y:80
K:65

R:27
G:27
B:27

C:90
M:70
Y:60
K:20

R:35
G:74
B:88

C:45
M:95
Y:100
K:10

R:161
G:38
B:37

C:20
M:20
Y:30
K:0

R:217
G:204
B:178

C:10
M:10
Y:15
K:0

R:239
G:232
B:220

Цвет темы выбран из китайских картин, тесно связанных с печатью.

Черный цвет происходит от цвета чернил.

Синий часто используется для изображения гор и течений на картине.

Красный цвет происходит от чернил, использованных в штампе.

Бежевый цвет зависит от цвета самой бумаги.

Шрифтовое решение

In Suzhou Museum

2021.6.15

Выставка Китайская резная печать

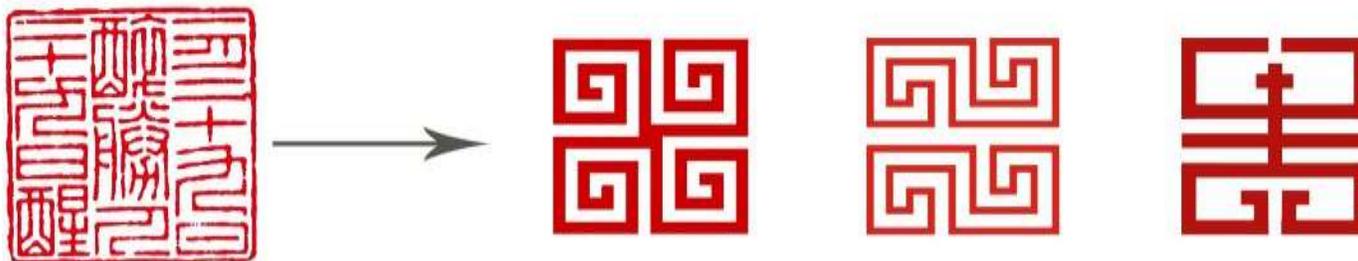
в современном графическом дизайне

- В рамках проекта выбран шрифт NTJianZhuan. Используется для плакатов и других носителей.
- Этот шрифт сочетает в себе черты шрифта китайских печатей и может четко передать тему и стиль выставки.

Схемы традиционных элементов рисунка печати

Определите очертание в соответствии с общей формой печати печати.

Оформление линий согласно характеристикам шрифта печати

Особенности шрифта печати:

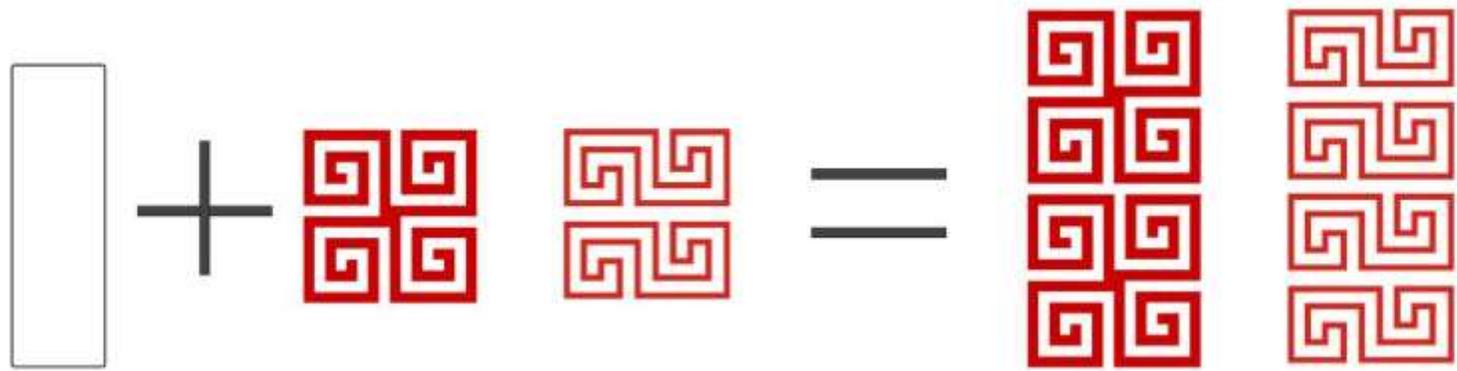
Небольшое пространство между строками

Частое сгибание

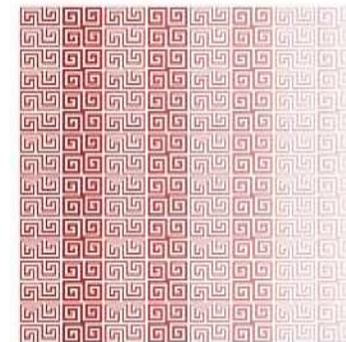
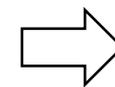
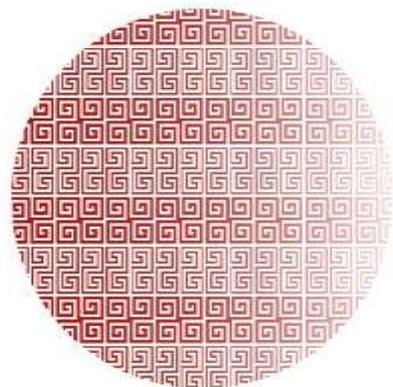
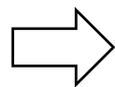
Изгиб в основном под прямым углом, и часть области состоит из кривых

Узоры имеют определенное сходство и симметрию.

Сочетание традиционных китайских узоров с формами печати.

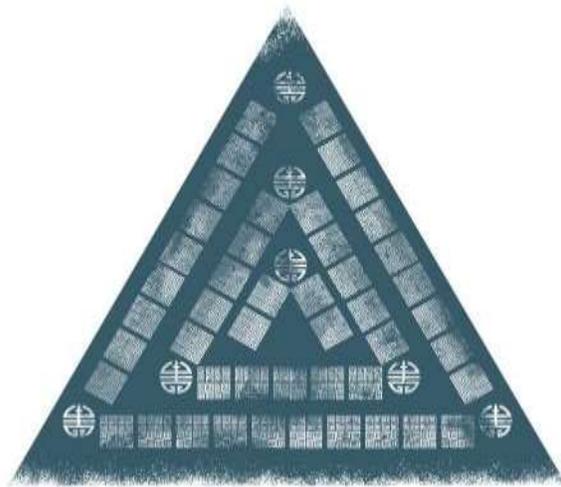
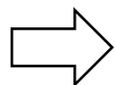

Рекомбинация на основе традиционной каллиграфии и рисунков печати.

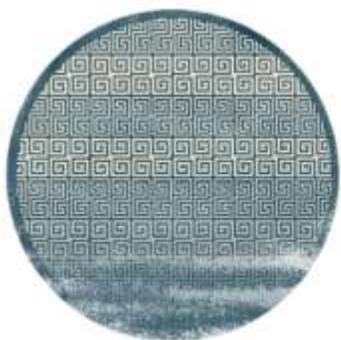
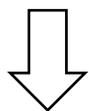
- Сохраняется эффект неровных следов уплотнения.

Рекомбинация на основе традиционной каллиграфии и рисунков печати.

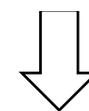

- Сохраняется эффект неровных следов уплотнения.

Варианты графики на основе двух характерных особенностей печати.

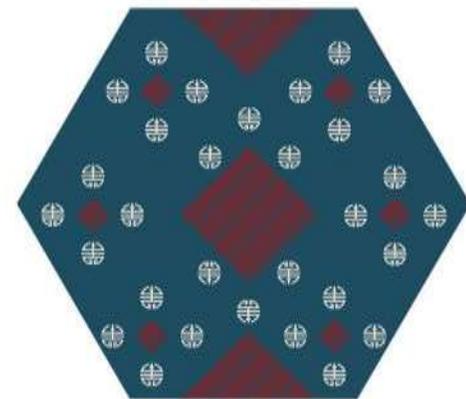
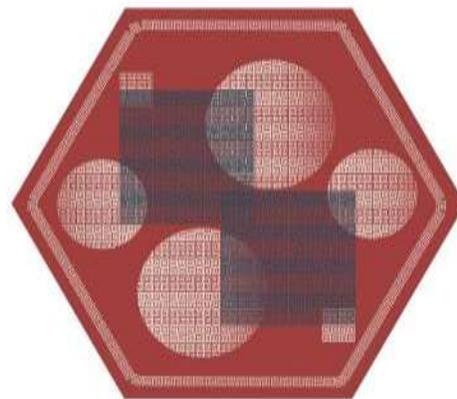
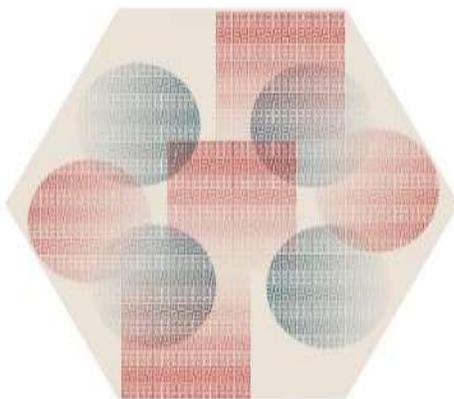
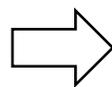

Печати бай вэнь. Печати типа бай вэнь (白文) также называют «глубокая печать». Печати этого типа отличаются глубокой гравировкой. В оттиске оставались белые иероглифы на красном фоне.

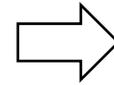
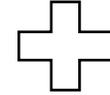
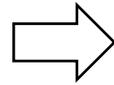
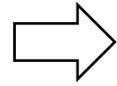

Печати чжу вэнь. Печати типа чжу вэнь (朱文) или «рельефная печать» созданы таким образом, что знаки выступают вперед перед лицевой основой.

Рекомбинация на основе традиционной каллиграфии и рисунков печати.

Комбинации на основе традиционной каллиграфии и современных графических решений.

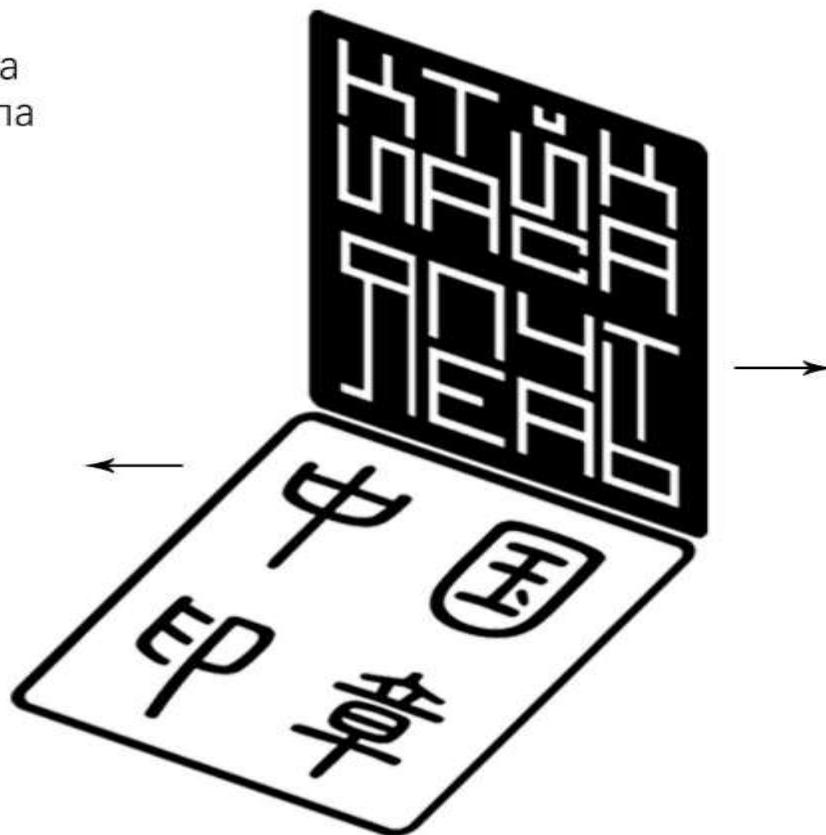
Состав проекта

- Логотип выставки
- Афиши выставки
- Брошюра, визитные карточки, бейджи
- Билеты, приглашения на выставку
- Графическое решение упаковки
- Сувенирная продукция
- Арт-объекты
- Модель музея с внедрением графики
- Анимационный ролик.

дизайн логотипа

Дизайн логотипа основан на угле наклона рисунка штампа и бумаги.

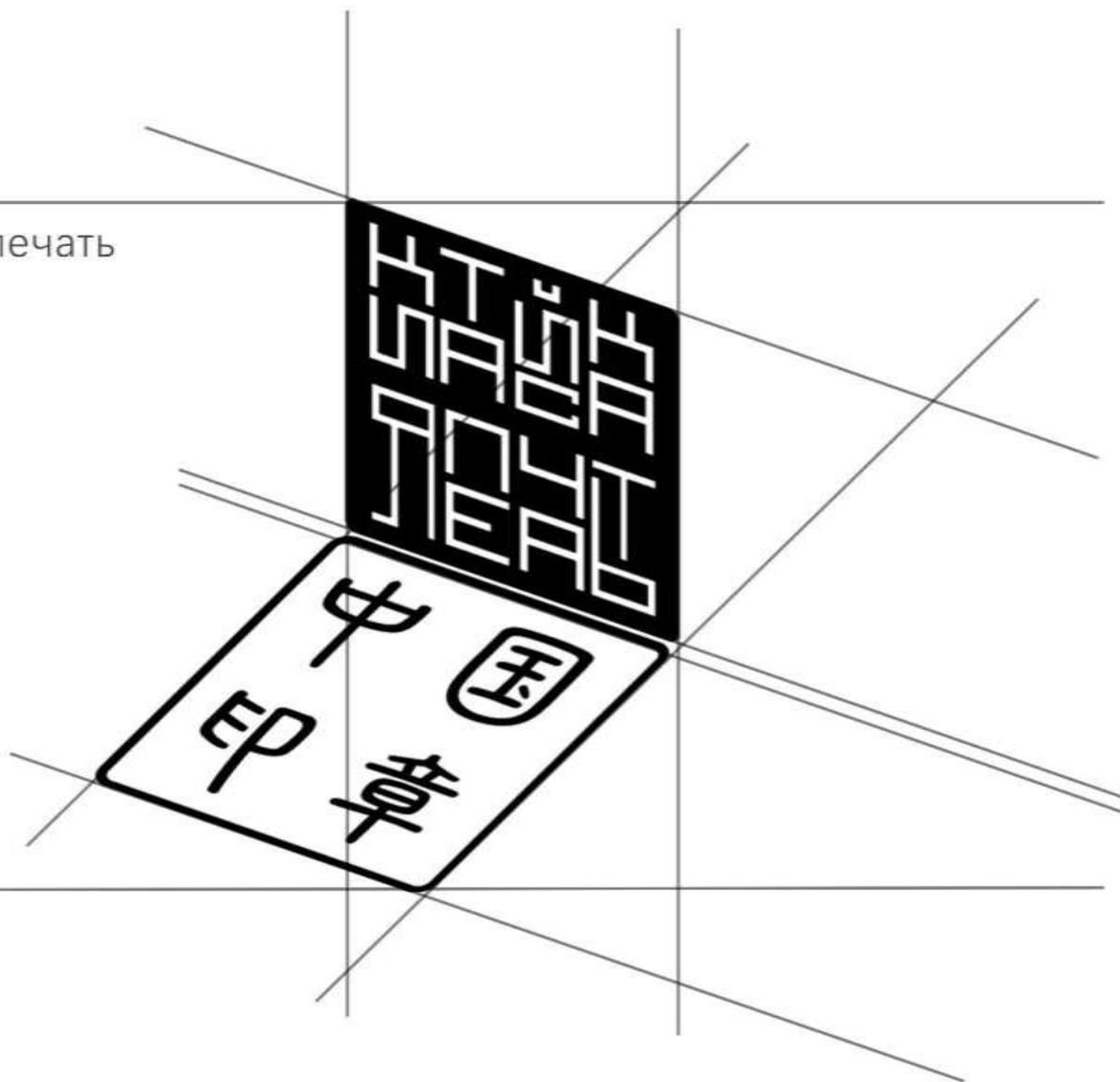

Логотип содержит китайский и русский языки, шрифт перерисован в соответствии со стилем гравировки печати.

дизайн логотипа

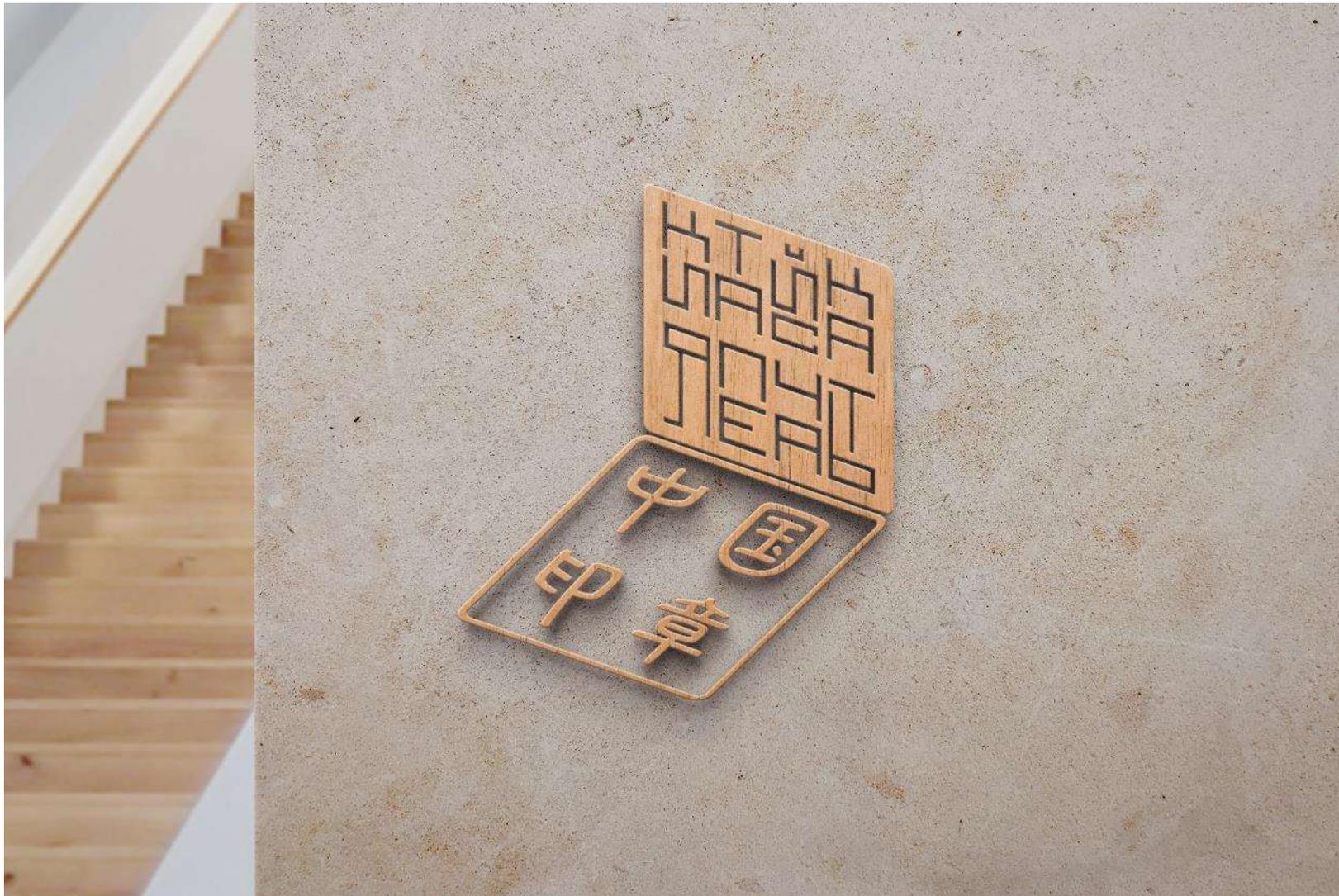
Китайская печать

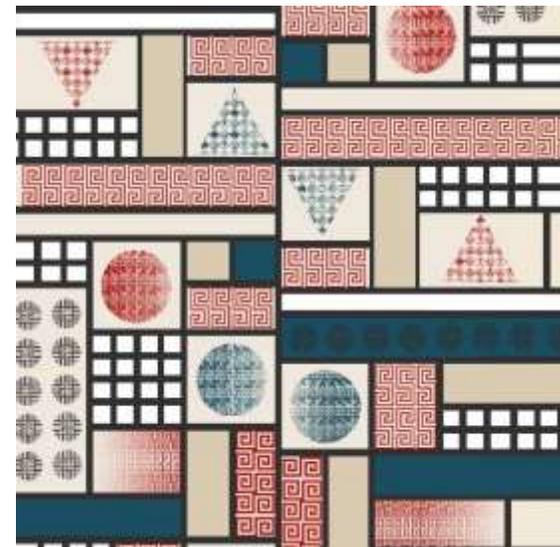
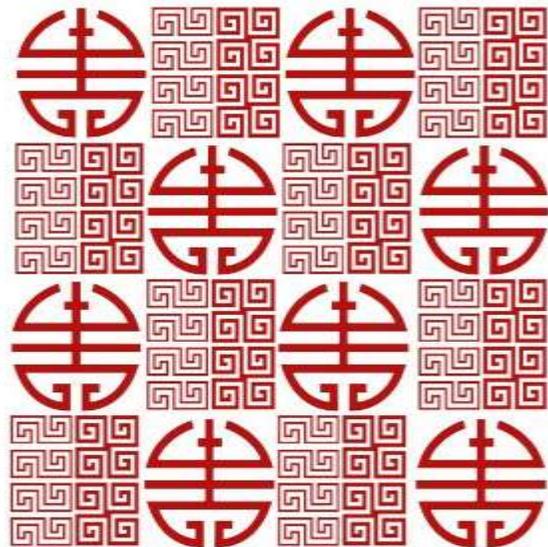
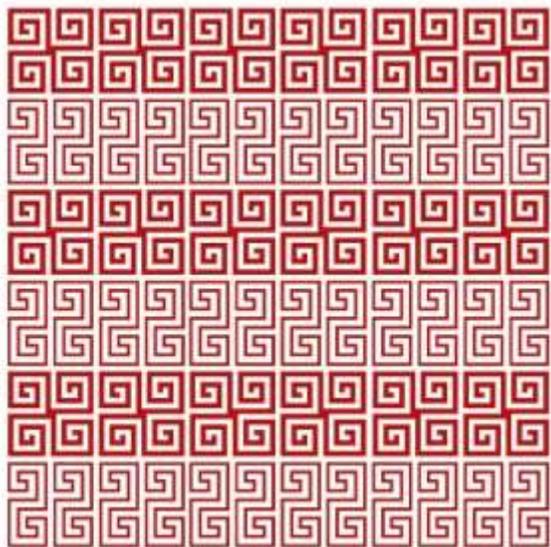
中国印章

Китайская печать, написанная
шрифтом NTJianZhuan

Логотип в среде

Вариативность орнаментов

Плакаты

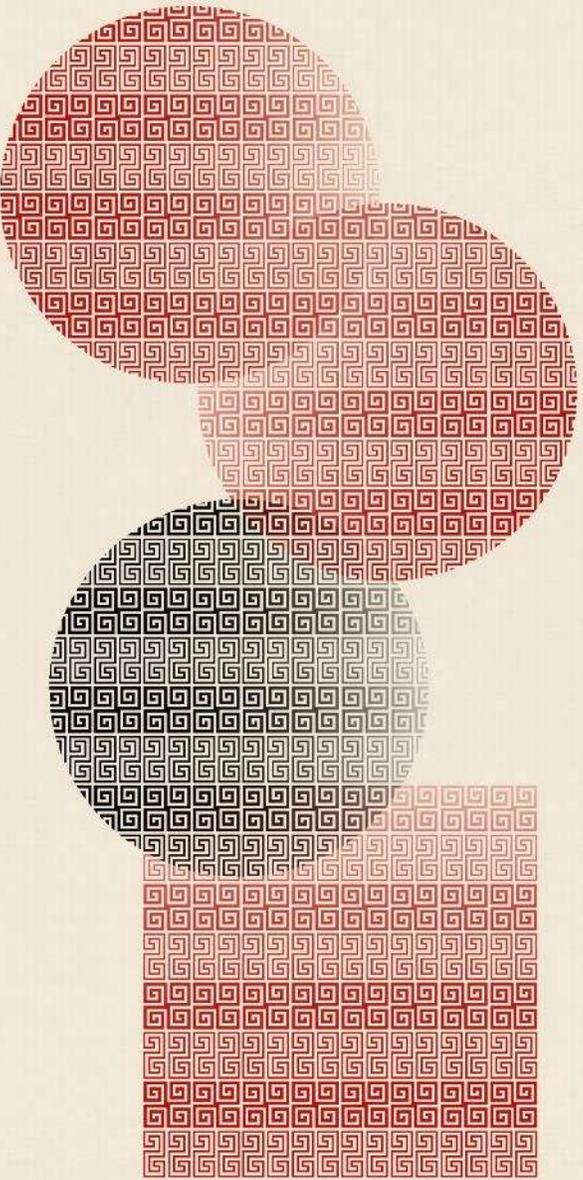
中国印章

Application of Chinese Seal in Graphic Design and Product Packaging

In Suzhou Museum

在平面设计及包装的应用

Explore the application of traditional Chinese art in modern design

In Suzhou Museum
2021.6.15

Выставка Китайская резная печать

в современном графическом дизайне

Плакаты

中国印章

Application of Chinese Seal in Graphic Design and Product Packaging

在平面设计及包装的应用

Explore the application of traditional Chinese art in modern design

In Suzhou Museum
2021.6.15

Выставка Китайская резная печать
в современном графическом дизайне

Плакаты

Плакаты

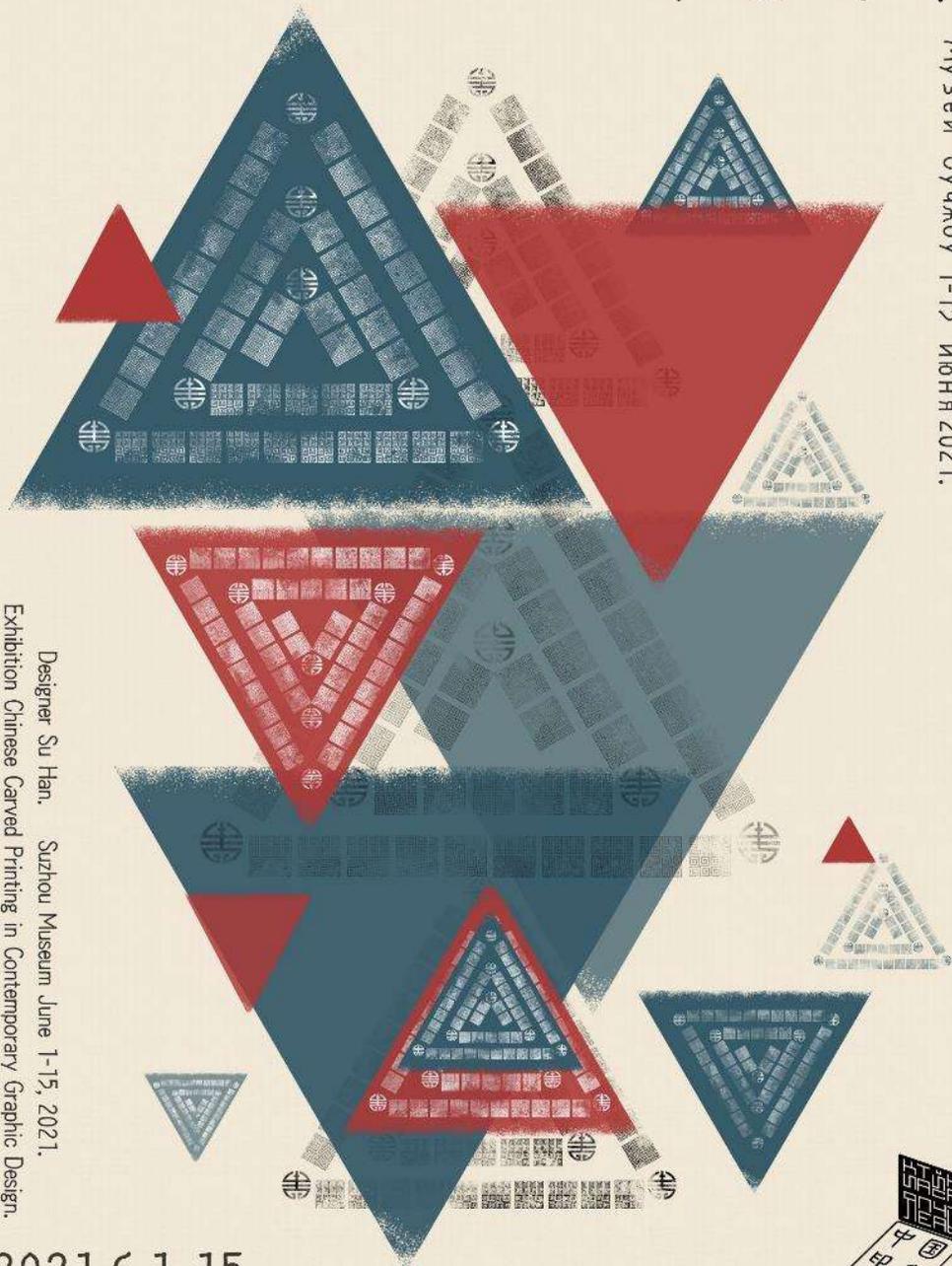

Плакаты

Выставка Китайская резная печать
в современном графическом дизайне

中国印章

Музей Сучжоу 1-15 июня 2021.

Designer Su Han. Suzhou Museum June 1-15, 2021.
Exhibition Chinese Carved Printing in Contemporary Graphic Design.

2021.6.1-15

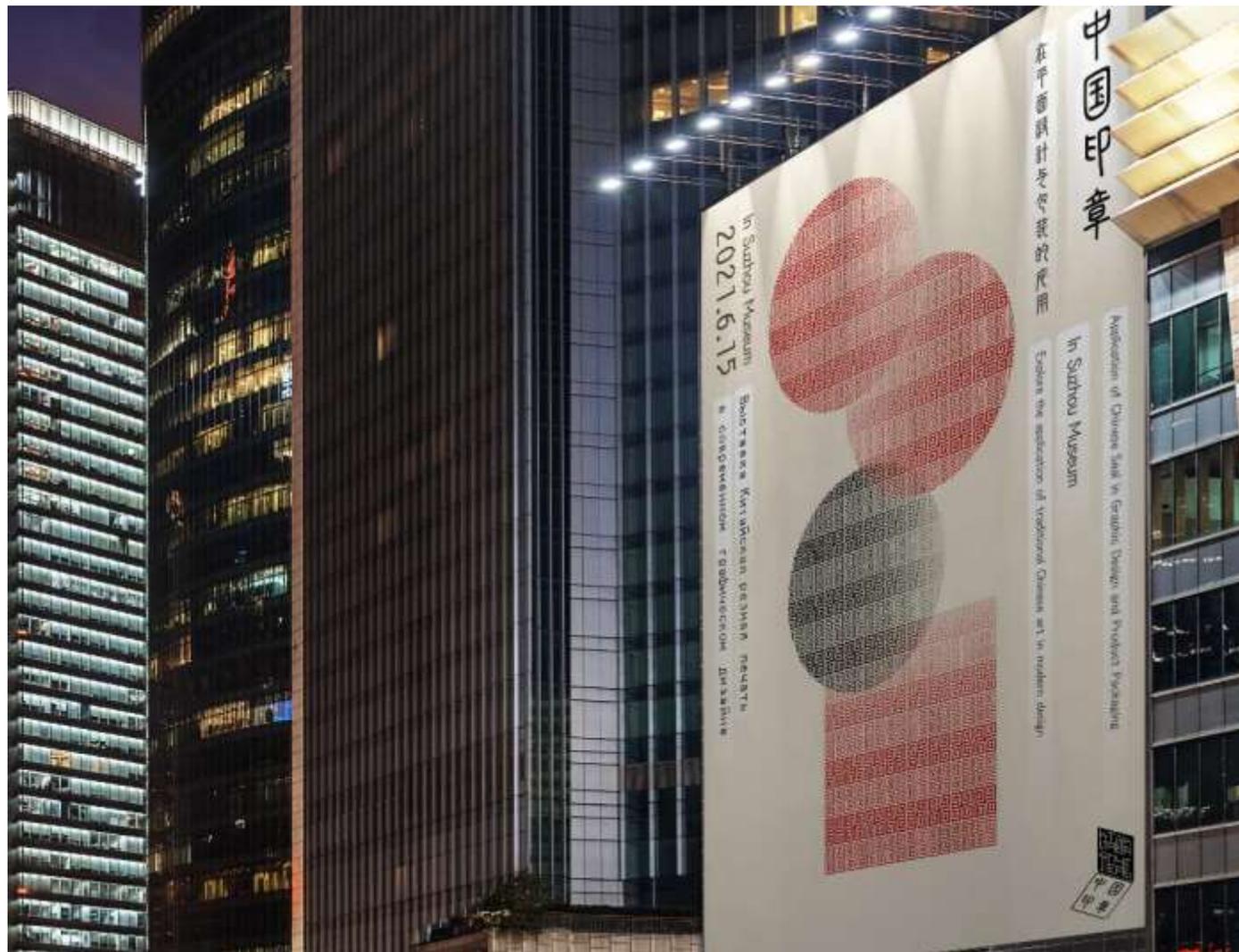
Плакаты в среде

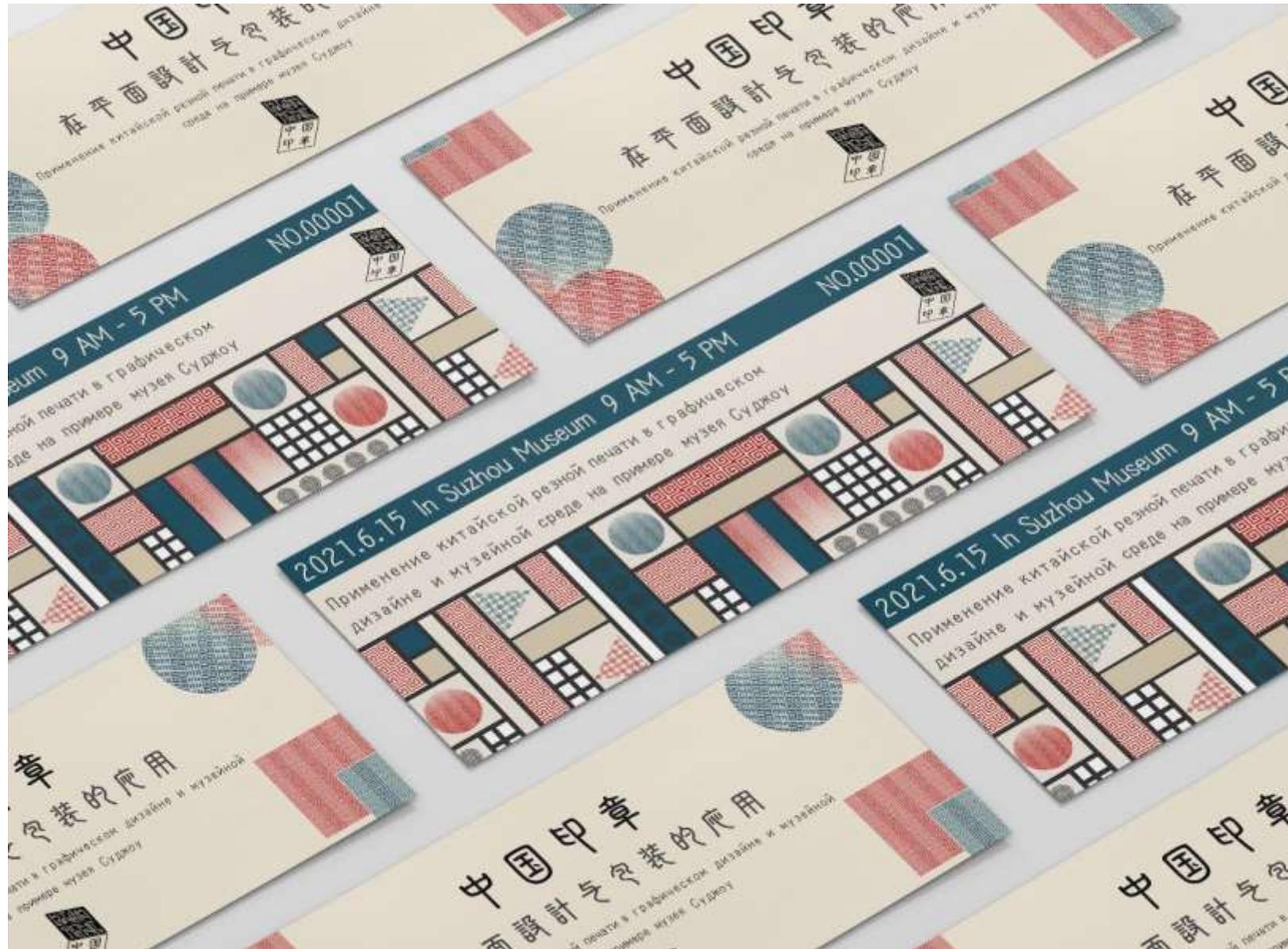
Плакаты в среде

Плакаты в среде

Приглашения

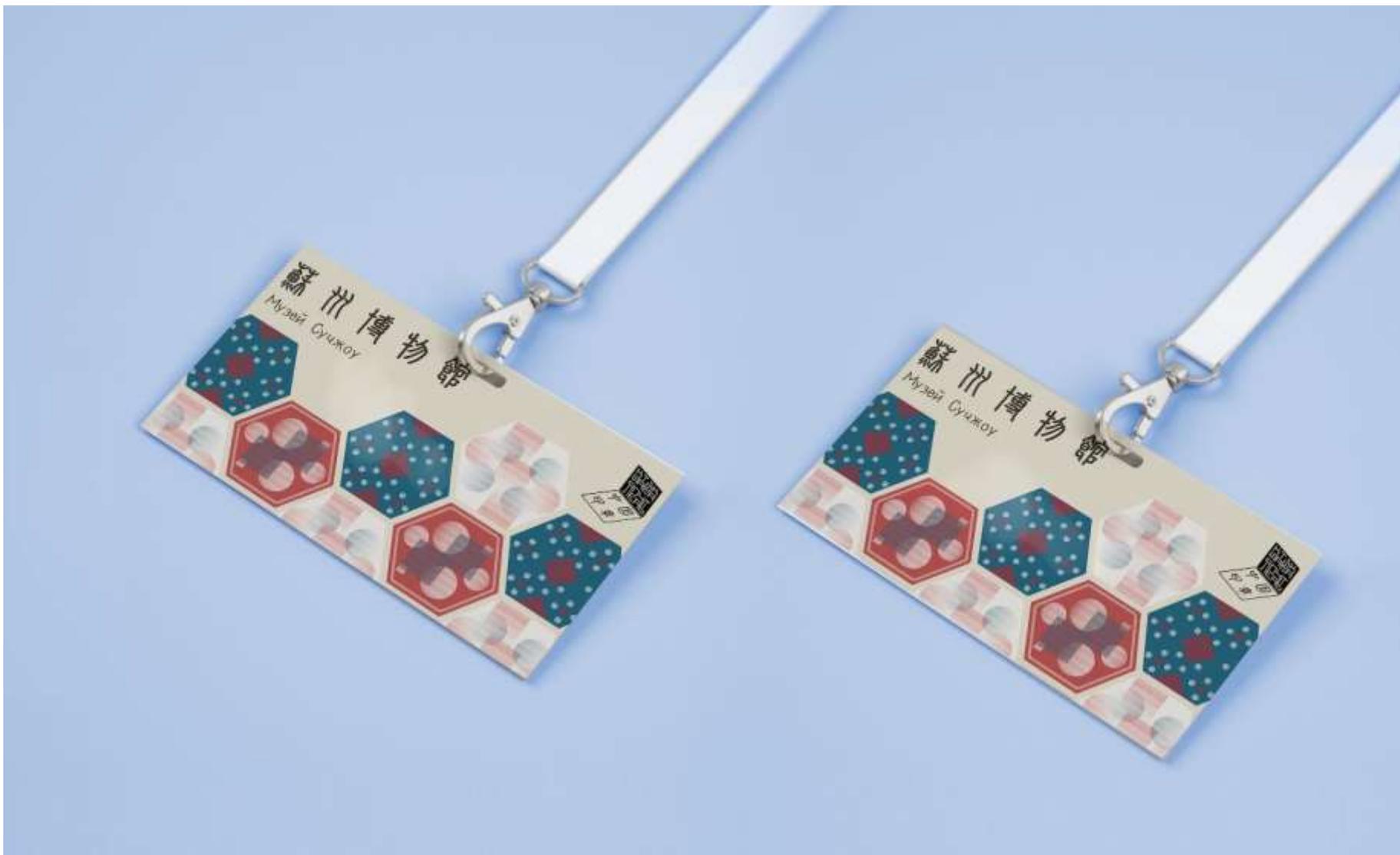
Буклет

Визитные карточки

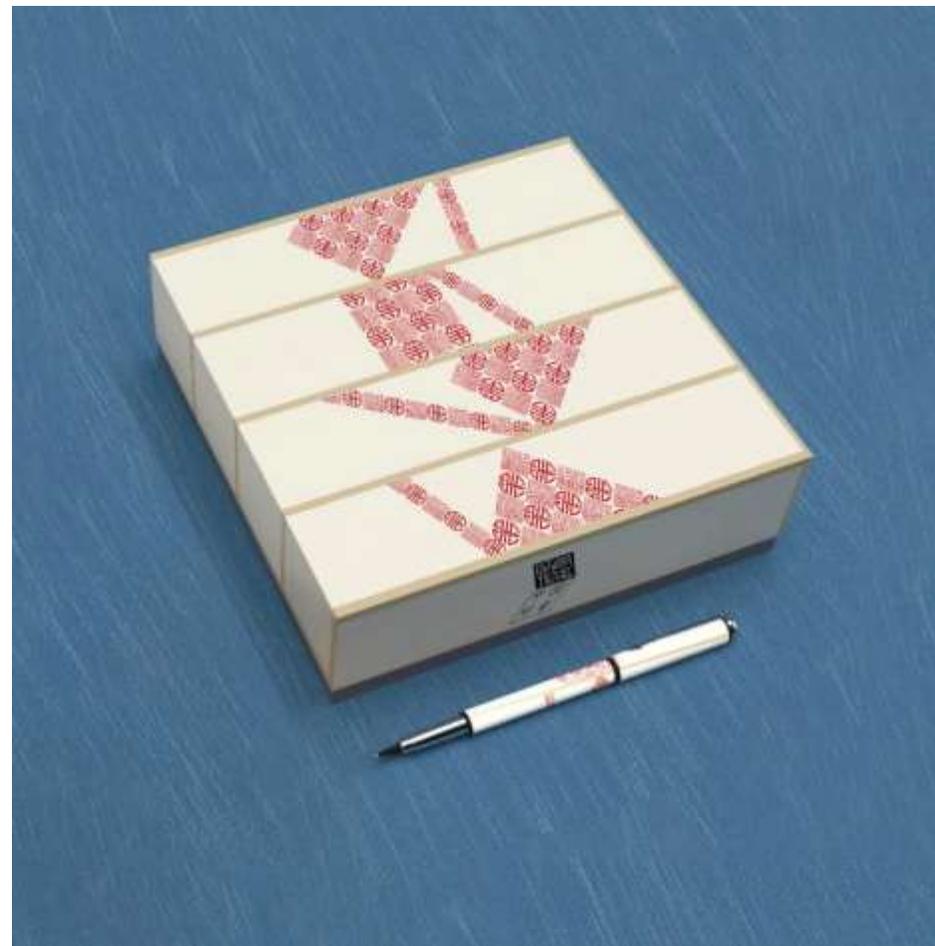
Бейджи

Бумажные пакеты и тканевые пакеты

Упаковка для канцелярских товаров

Упаковка

Ноутбук

Чехлы для телефонов

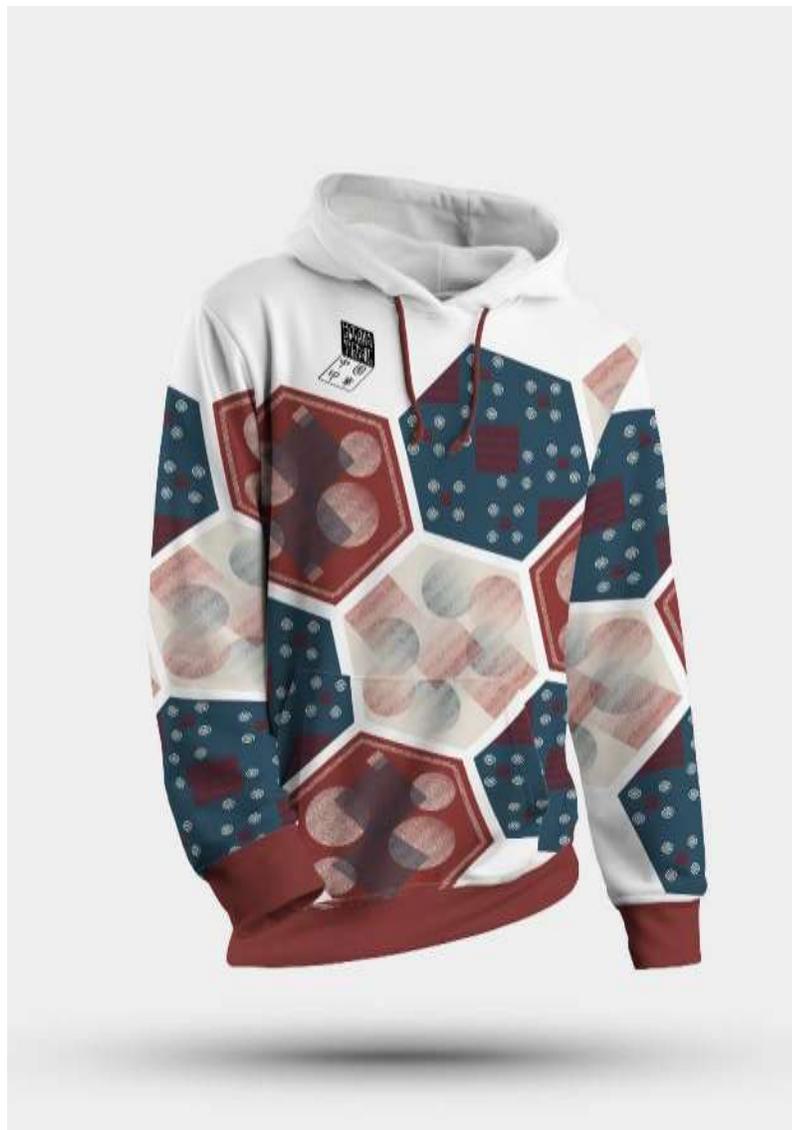
Брелок

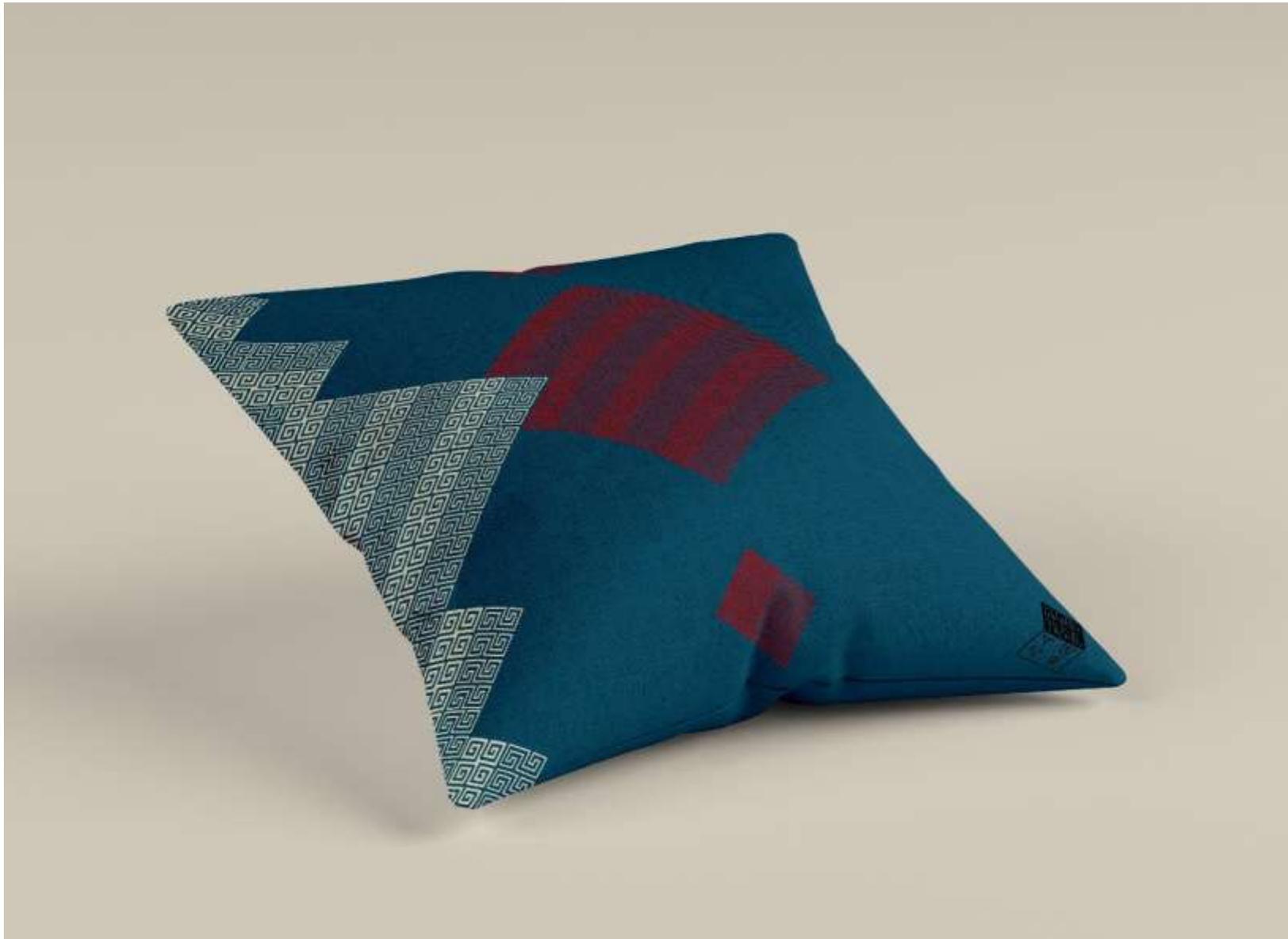
Чашка для воды

Толстовка с капюшоном и шарф

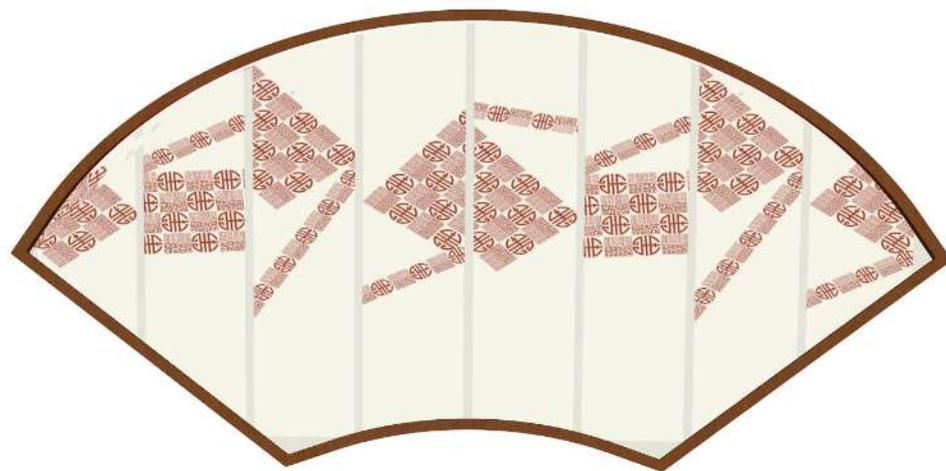
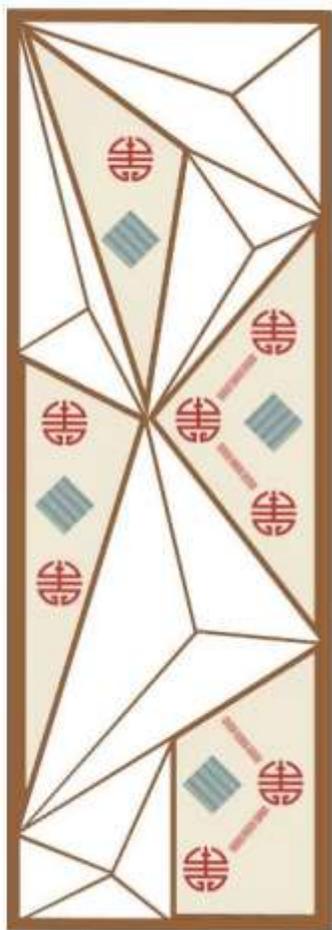
Подушка

Beep

Арт-объекты

Фон музея

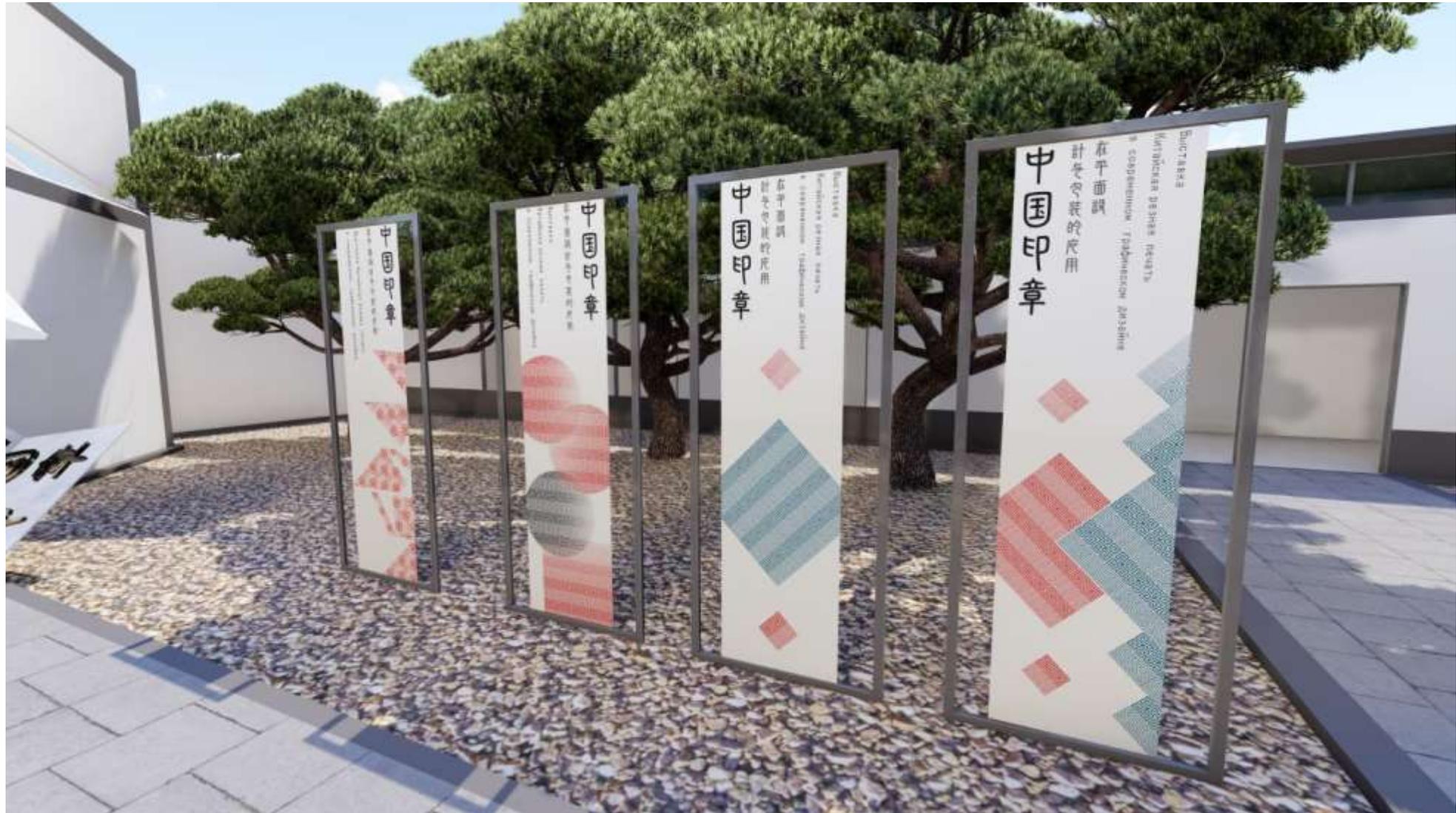

Музей Сучжоу расположен в провинции Цзянсу, Китай. Спроектированный известным архитектором Пей И.М., он был завершен и открыт в 2006 году. Пей спроектировал музей, используя сочетание традиционного китайского дизайна, местного колорита Сучжоу и современного дизайна.

Это классический пример сочетания китайского традиционного искусства и современного дизайна.

Мною 3Д-модель основной части музея, в котором могла бы состояться выставка.

Модель музея с внедрением плакатов

Модель музея с внедрением арт-объектов

Модель музея с внедрением арт-объектов

Модель музея с внедрением графики

