САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет искусств

Направление 072500 «Дизайн»

Магистерская программа «Графический дизайн»

Гриницына Софья Сергеевна

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПЕРЕОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

ПО ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ НА ПРИМЕРЕ СБОРНИКА ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ МАГИСТРАТУРЫ.

Автореферат

магистерской диссертации

Научный руководитель:

член Союза художников России,

член Союза дизайнеров России,

старший преподаватель кафедры дизайна

факультета искусств СПбГУ

К. Г. Старцев

Научный руководитель теоретической части:

член Союза журналистов России

кандидат искусствоведения,

доцент кафедры дизайна

факультета искусств СПбГУ

Е. В. Васильева

Санкт-Петербург

2015

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Данная работа посвящена исследованию актуальных тенденций проектирования иллюстрированных многостраничных университетских изданий, и разработке на основе выявленных характеристик проекта «многостраничного издания студенческих работ по графическому дизайну». Журнал затрагивает основные аспекты обучения в магистратуре, на основе авторской методики преподавателя кафедры дизайна СПбГУ К.Г. Старцева. С этой целью был исследован целый ряд периодических изданий и каталогов, сформировавшихся как в общественной и художественной, так и в университетской среде.

Были рассмотрены и проанализированы основные виды периодических изданий в сфере дизайна. Также рассмотрено значение периодических изданий в современном образовании и выявлены характерные особенности графики таких изданий.

В рамках данного исследования ставится задача проанализировать не только функциональные аналоги — периодические издания крупнейших университетов России и мира, но и рассмотреть графические принципы сегодняшнего дня. За последние четыре десятилетия в сфере графического дизайна произошли коренные изменения. Компьютерные технологии, впервые привлекшие внимание дизайнеров-графиков в начале 1970-х годов, в наши дни стали наиболее востребованными при проектировании и воспроизведении дизайн продукции. Все большее развитие получает дизайн-графика, размещаемая в виртуальной среде. Конец XX века ознаменовался активным внедрением информационных технологий в проектную деятельность дизайнера-графика. Повсеместная компьютеризация, начавшаяся в 1990-е годы, повлекла за собой привнесение в дизайн полиграфической продукции элементов компьютерной графики, появление новых формальных решений и новой эстетики.

Дизайн, не стоит на месте, и необходимость в создании актуального визуального образа чрезвычайно велика.

Главная идея работы продемонстрировать, как при помощи современных средств дизайн графики можно создать проект периодического многостраничного издания, которое позволит рассказать о процессе обучения на отделении графического дизайна и познакомить с методикой преподавания К. Г. Старцева.

Цель проекта - создать издание посвящённое СПбГУ, которое транслирует не только результат деятельности студентов образовательной программы, но и отражает приоритеты этой школы.

Реализация данных целей подразумевает решение следующих задач:

* формирование концептуального облика образовательной программы СПбГУ
* демонстрация высокого статуса квалификации учащихся СПбГУ
* повышение престижа образовательного процесса для его участников
* создание стратегических векторов обмена и распространения необходимой информации об образовательной программе
* обеспечение коммуникации с целевой аудиторией и как следствие привлечение новой аудитории
* попытка создать стиль, как основу для последующих публикаций
* продемонстрировать высокий статус квалификации учащихся СПбГУ
* показать собранный за последние годы материал.

Объект исследования - иллюстрированное многостраничное университетское издание.

Предмет исследования - изучение основных принципов создания многополосного печатного издания, а также изучение периодических и внутриуниверситетских журналов изданий по дизайну с их последующим анализом. Анализ не только функциональных аналогов — периодические издания крупнейших университетов России и мира, но и рассмотрение важнейших графических принципов сегодняшнего дня.

Теоретической базой исследования стали труды в области истории развития журнального дизайна, монографии 20 века, а также работы в области типографики и графического дизайна. Среди работ, посвященных теоритическим аспектам графического дизайна можно выделить книги Яна Чихольда «Новая типографика. Руководство для современного дизайнера» и «Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике», «Типографика. Руководство по оформлению» Эмиля Рудера. В рамках данного исследования особое внимание было уделено книгам Иоханнеса Иттена «Искусство цвета» и «Искусство формы», которые стали действительно классическими в обучении художников, архитекторов, дизайнеров.

В работе с литературой большое внимание уделялось трудам таких авторов, как О. Ващук «Швейцарская школа графического дизайна»; Кричевский В.Г. «Типографика в терминах и образах»; Рожнова «История журнального дизайна»; Хepлбepт А.: Сeткa: мoдульнaя cиcтeмa конструиролвaния и пpoизвoдcтвa гaзeт, журналов и книг»; Xaн-Maгoмeдoв С. О. «Пинеры советского дизайна»; Mиxaйлoв С. «История дизайна».

Концепция проекта включает в себя создание современного многостраничного издания, основанного на демонстрации студенческих работ, которые характеризуют методологию преподавания дизайн-проектирования на отделении графического дизайна.

Значимость работы обусловлена сложившейся в современном мире ситуацией, когда образование является активно развивающейся сферой. Рассмотрено значение периодических изданий в современном образовании и выявлены характерные особенности графики таких изданий. Сложность данного исследования заключается в отсутствии аналитической базы и устойчивых графических моделей в данной области: практика оформления университетских многостраничных изданий недостаточно отработана.

Данная работа состоит из теоретической и практической части исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В настоящее время внешний вид и продуманное единство документов, атрибутов университетской жизни, информационных носителей и внешних средств коммуникаций напрямую связано с оценкой статуса учебного заведения в целом. Огромное количество дизайнерских школ и вузов занимаются организацией внутренних СМИ. В современном мире наличие печатной продукции и печатного фирменного стало знаком состоятельности организации, гарантией ее социальной значимости и ориентированности на долгосрочное сотрудничество со своими целевыми аудиториями. В системе высших учебных заведений существуют свои журналы, они отражают ситуацию - и художественную, и аналитическую, которая существует в этих университетах. Существование этих журналов важно: они демонстрируют возможности университетов, представляют то лучшее, что существует на факультетах, являются механизмом, который способен представить многие обстоятельства университетской жизни с неформальной стороны. Эти журналы принимают участие в формировании интеллектуального облика университетов, отражают их внутреннюю жизнь и прямо или косвенно влияют на формирование внешнего статуса учебных заведений. В данном контексте журнал выступает, как способ знакомства аудитории с программой обучения в целях дать представление о её содержании, форме, особенностях. Подобные издания способны формировать открытый информационно и эмоционально насыщенный диалог. Такого рода издания являются неотъемлемой частью сегодняшней жизни университетов. Университеты мирового уровня, такие как Йельский университет, Университет им. Алваро Аалто, Университет им. Сервантеса и другие имеют детально проработанные фирменные стили, печатные издания.

Журнал, как одно из направлений графического дизайна, предполагает постоянное стилевое развитие. Его периодический характер позволяет изменять стилистику оформления, сверяясь с социальными, эстетическими, политическими или экономическими веяниями времени. Благодаря открытости художественных форм журнал может чутко реагировать на новые тенденции. Эта особенность позволяет ему стать своего рода лабораторией новых стилей и форм.

Во введении обоснована актуальность исследования, обозначена концепция, сформулированы аспекты проблематики, цель, а также очерчен круг решаемых задач и выведен предполагаемый результат работы.

В первой главе – «ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЖУРНАЛЬНОЙ ГРАФИКИ В СИСТЕМЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ ХХ-XXI ВВ.» основой исследования являются основные векторы развития дизайн-графики в контексте периодических изданий. Был проведен анализ общей ситуации в сфере журнальной дизайн графики всего ХХ века, опираясь на основные направления повлиявшие на стилистику периодических изданий. Акцентировалось внимание на самых значимых направлениях в истории, повлиявших на визуальную составляющую периодических изданий Были изучены такие направления как – футуризм, дадаизм, сюрреализм, конструктивизм, функционализм, интернациональный стиль, «новая волна» и минимализм. Исследование строилось на анализе характерных особенностей приемов дизайн-графики данных направлений.

В этой главе подробно изучались основные принципы журнальной дизайн-графики на современном этапе. Рассматривались актуальные представители периодических изданий XXI века и доминирующие направления развития журнального дизайна. Были рассмотрены основные виды печатной и электронной периодики, их место и роль в современной системе высшего образования.

Во второй главе – «ВИЗУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ИЗДАНИЙ» рассматривается ситуация в сфере дизайн-образования на предмет наличия сформировавшихся периодических изданий, особое место в которой занимают пионеры дизайн-образования – советский ВХУТЕМАС и немецкий Баухауз. Далее исследованы основные принципы, жанры и значимость периодических изданий на примере изданий высших учебных заведений.

Был проведён анализ университетских периодических изданий, в частности используемых высшими учебными заведениями для донесения актуальной информации о особенностях авторских методик преподавания творческих дисциплин; выявлены их ценность и практическая значимость в учебном процессе. Были выделены общие принципы и особенности проектирования периодических изданий, на основе собранных и проанализированных отечественных и зарубежных образцов университетских изданий.

Главным выводом моего теоретического исследования стало то, Исследование аналогов показало, что на сегодняшний день, такого рода изданиям уделяется пристальное внимание, поскольку важность данных изданий в общей системе образования велика. Было установлено, что периодические издания, должны иметь выраженный креативный характер. Было выявлено, что при проектировании таких изданий благодатной почвой для экспериментов в работе графического дизайнера являются следующие элементы: обложка книги, шмуцтитулы, нахзац, поскольку в отличии от титульного листа и форзаца, данные элементы не имеют строгих рамок и требований в оформлении, что придаёт изданию индивидуальность и привлекательность.

Исследование данной темы дало четкое понимание то, что университетское издание – важная вещь для вуза. Она позволяет сориентироваться в том, что интересного происходит вокруг. Она позволяет узнать о судьбах выпускников, достижениях экспертов, работающих лабораториях – по сути, это возможность узнать свой университет, пользоваться возможностями, которые он дает, и гордиться им.

Третья глава – «РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА «МНОГОСТРАНИЧНОЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ, СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ: ЖУРНАЛ «6/15» посвящена разработке концепции проекта и описанию его технических особенностей. В главе рассматриваются аспекты создания образа журнала: разработка названия, его логотип, основные принципы подачи материала, структура издания.

В заключении приводятся теоретические и практические выводы по теме исследования.