

Центр непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

МАСТЕРСКАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ИГРУШКИ

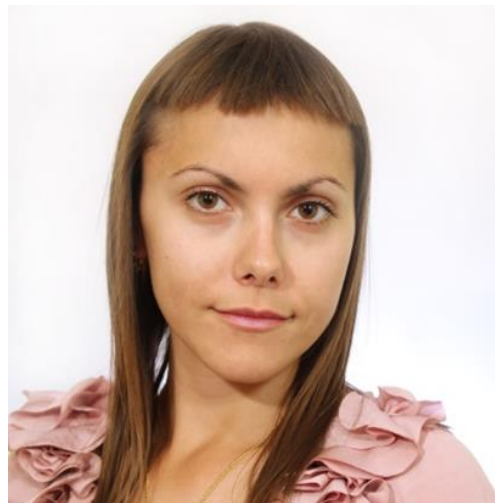
Общественно значимое мероприятие в сфере образования
(в рамках федерального проекта «Творческие люди») 2024 год

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**КЕМЕРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ**

Разработчик методического материала

Воронова Ирина Витальевна,

заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства
Кемеровского государственного института культуры, кандидат
культурологии, доцент, член ВТОО «Союз художников России»

* Визуальный материал взят из графического комплекса к проекту «Расписной ларец»

Цель методического материала:

Совершенствование умений и навыков выявления особенностей регионального наследия на примере Урало-Сибирской росписи, демонстрацией возможностей графической интерпретации его элементов для применения на полиграфической продукции в соответствии с новогодней тематикой.

АННОТАЦИЯ К ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ

Выполнение работы по трансформации элементов регионального наследия средствами векторной графики осуществляется в несколько выделенных этапов, сформулированных в процессе реализации графического представления творческого проекта по созданию елочных игрушек из керамики «Расписной ларец»:

- формирование концепции проекта;
- подходы к стилизации элементов Урало-Сибирской росписи;
- формирование логотипа и графического комплекса проекта;
- создание многостраничного информационного буклета.

Данные этапы взаимосвязаны и рассматриваются последовательно.

ЭТАПЫ ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Вводные положения

Этап 1. Формирование концепции проекта.

Этап 2. Подходы к стилизации элементов Урало-Сибирской росписи.

Этап 3. Формирование логотипа и графического комплекса проекта.

Этап 4. Создание многостраничного информационного буклета.

Этап 5. Демонстрация графического комплекса и элементов проекта.

Вводные положения

Задача этапа. Предпосылки для выбора темы проекта

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

основой для елочных игрушек из керамики можно считать образцы домовой Урало-Сибирской росписи, являющиеся частью регионального наследия в Кузбассе. Это разнообразные элементы в виде сов, фазанов, фантастических птиц, львов, розанов, соцветий из цветов и ягод и листьев.

*изображение
совы*

*изображение
фазана*

*изображения
львов*

Рисунок 1. Примеры изображений в домовой Урало-Сибирской росписи

ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

ПУНКТ 1

В проекте учтена история Урало-Сибирской росписи, рассмотрены ее основные элементы.

ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

ПУНКТ 2

Учтены особенности графической стилизации элементов росписи на примере работы с векторной графикой. Данные поиски положены в основу сложившегося графического комплекса проекта «Расписной ларец».

ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

ПУНКТ 3

Учтены особенности трансформации элементов Урало-Сибирской росписи на примере работы с формой для образцов из керамики и их декором.

ОСНОВА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

ПУНКТ 4

Чтобы проект выглядел цельным и завершенным были учтены возможности декорирования фирменной упаковки в виде деревянного сундучка элементами Урало-Сибирской росписи.

КОМАНДА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

**Ирина Витальевна
Воронова**
*художник-график,
дизайнер*

**Ольга Александровна
Беляева**
*конструктор, мастер
свободной кистевой
росписи*

КОМАНДА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

**Александра Дмитриевна
Косарева**
керамист

**Татьяна Валерьевна
Агеева**
керамист

Этап 1. Формирование концепции проекта

КОНЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

ИДЕЯ ПРОЕКТА

связана с привлечением внимания к истории развития декоративно-прикладного творчества в Кузбассе, проблеме сохранения и возрождения его отдельных видов, в частности Урало-Сибирской росписи, возможностей ее интерпретации с применением современных технологий и материалов: полиграфии, бумагопластики и керамики.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

Во-первых

объекты изучения в данном проекте – это элементы Урало-Сибирской домовой росписи, пришедшей в Кузбасс в соответствии с постановлением от 22.10.1975 года № 570 «О развитии художественных промыслов РСФСР».

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

*керамические
игрушки*

*элементы
фирменного стиля*

*Фирменная упаковка
в виде ларца*

Рисунок 2. Развитие образов проекта «Расписной ларец» на основе стилизации элементов Урало-Сибирской росписи

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

Во-вторых

произведено прототипирование элементов росписи через керамические формы, выполненные в виде малой скульптурной пластики в технике шликерного литья.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

Рисунок 3. Прототипирование элементов росписи в проекте

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

Во-третьих

через данный проект предусмотрена реализация образовательной и просветительской функций, возможность его коммерциализации.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

Рисунок 4. Елочные игрушки из керамики

Этап 2. Подходы к стилизации элементов Урало-Сибирской росписи

ГРАФИЧЕСКАЯ СТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ «РАСПИСНОЙ ЛАРЕЦ»

- разбивка элементов на простые геометрические формы;
- применение локальной пятновой заливки для организации формы элементов вместо традиционной градиентной;
- умышленное нивелирование разнообразной цветовой гаммы элементов Урало-Сибирской росписи на оттенки синего и голубого. Это позволит поддержать выбранную новогоднюю тематику;
- в качестве фона, объединяющего элементы, важно использовать контрастный цвет – черный, позволяющий сделать оттенки синего и голубого ярче и эффектнее. Такой прием для трансформации регионального наследия можно считать нестандартным, но графически оправданным;
- расположение элементов в виде зимних узоров, например, шестигранной снежинки или круга.

Задача 1. Выбор приема для графической стилизации элементов

В художественной практике выделяют несколько основных приемов стилизации:

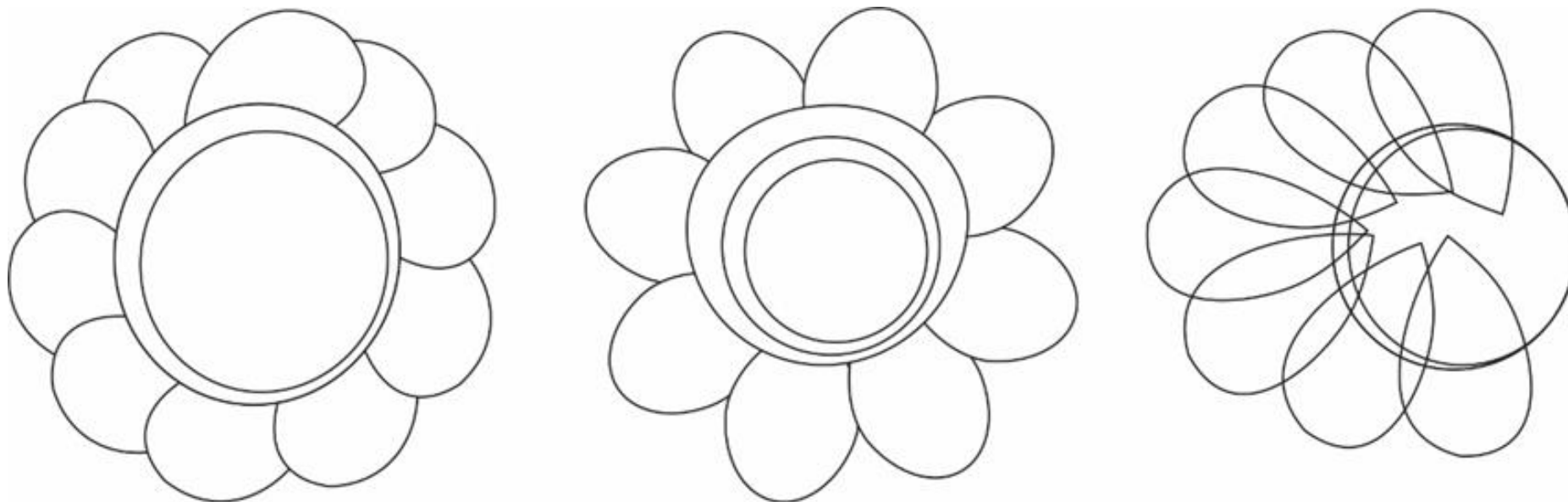
- **упрощение** – связано с удалением из объекта второстепенных деталей. При этом внимание концентрируется только на его общей форме;
- **декорирование** – заключается в применении дополнительных форм, например, цветов или модульных элементов, не характерных для объекта;
- **обобщение** – связано с акцентированием внимания на характерных чертах изображаемого объекта;
- **деформация** – заключается в обобщении формы с изменением ее абриса.

Задача 2. Разработка формальных композиционных схем для создания новых графических элементов

Варианты элементов для стилизации:

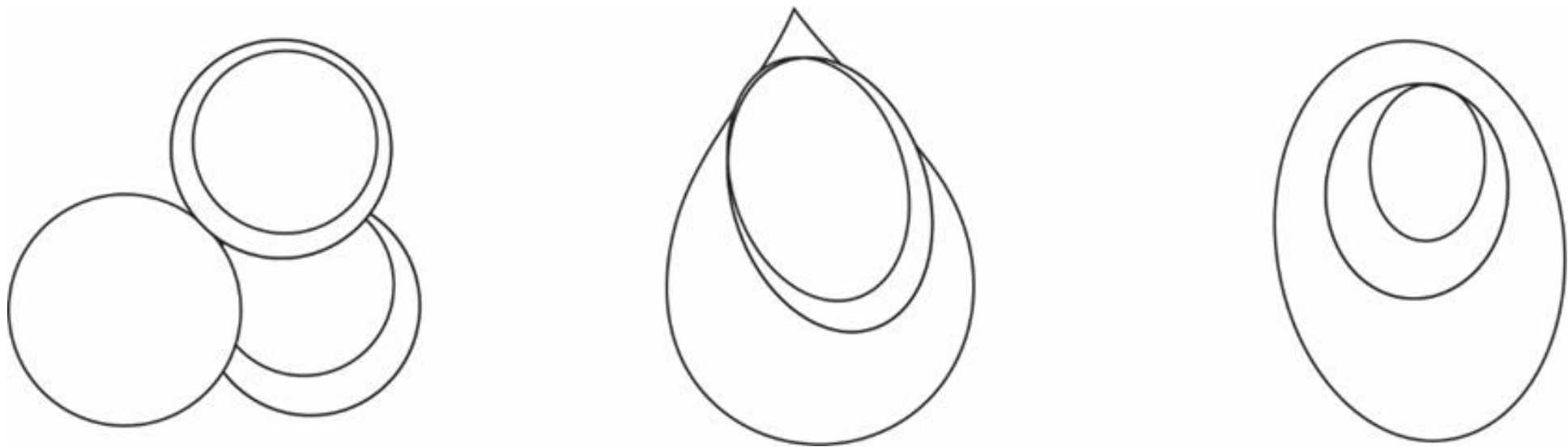
- растительные формы: розаны, цветы, ягоды, листья;
- зооморфные формы: птицы, львы.

Задача 2. Разработка формальных композиционных схем для создания новых графических элементов

*Рисунок 5. Формальная композиционная схема визуализации
розана*

Задача 2. Разработка формальных композиционных схем для создания новых графических элементов

*Рисунок 6. Формальная композиционная схема визуализации
цветов и ягод*

Задача 2. Разработка формальных композиционных схем для создания новых графических элементов

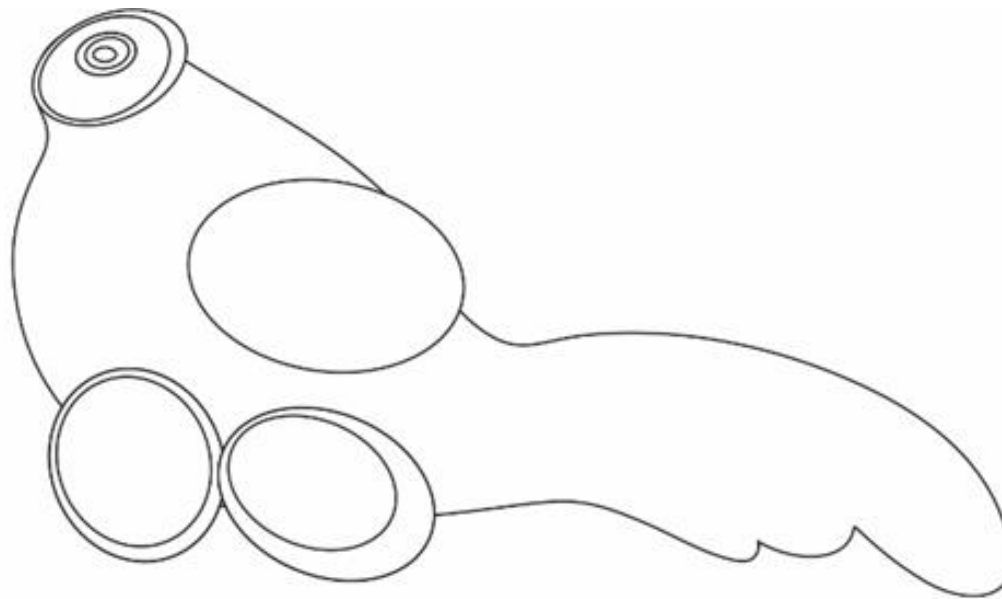

*Рисунок 7. Формальная композиционная схема визуализации
листьев*

Задача 2. Разработка формальных композиционных схем для создания новых графических элементов

схема визуализации совы

*схема визуализации
фантастической птицы*

*Рисунок 8. Формальная композиционная схема визуализации
птиц*

Задача 3. Определение формы элементов и возможности их декорирования

Стилистическое оформление элементов:

Львы. Тело – локальное пятно. Структура – круглые и каплевидные формы.

*Рисунок 9. Львы. Стилизованные элементы проекта
«Расписной лагерь»*

Задача 3. Определение формы элементов и возможности их декорирования

Стилистическое оформление элементов:

Птицы. Структура – каплевидные формы с эллипсными вариациями.
Декоративное оформление – мелкие каплевидные мазки.

*Рисунок 10. Птицы. Стилизованные элементы проекта
«Расписной ларец»*

Задача 3. Определение формы элементов и возможности их декорирования

Стилистическое оформление элементов:

Цветы. Розаны. Форма – крупная. Структура – каплевидные мазки.

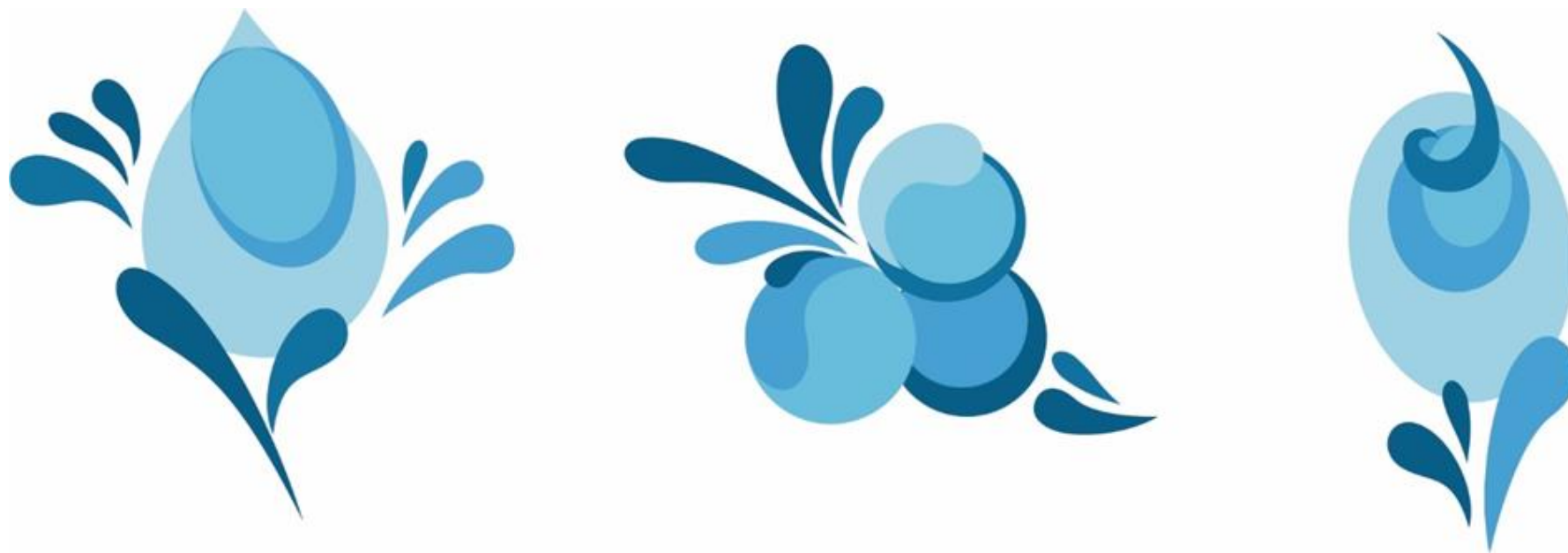

Рисунок 11. Розаны. Стилизованные элементы проекта
«Расписной лагерь»

Задача 3. Определение формы элементов и возможности их декорирования

Стилистическое оформление элементов:

Цветы. *Мелкие цветы и ягоды.* Форма – круг или капля.
Декоративное оформление – каплевидные мазки.

*Рисунок 12. Цветы и ягоды. Стилизованные элементы
проекта «Расписной ларец»*

Задача 3. Определение формы элементов и возможности их декорирования

Стилистическое оформление элементов:

Листья. Структура – многоярусная. Форма – каплевидная и округлая (наложение). Декоративное оформление – мелкие каплевидные мазки.

*Рисунок 13. Листья. Стилизованные элементы проекта
«Расписной ларец»*

Этап 3. Формирование логотипа и графического комплекса проекта

ГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОЕКТА

- логотип;
- основные элементы: фирменные цвета и шрифты, визитная и информационная карточки;
- паттерн для плоской упаковки-обертки, объемная упаковка, фирменный герой.

ЛОГОТИП

проектный метод: АНАЛОГИЯ

символика:
ПРЕДМЕТНО-АССОЦИАТИВНАЯ

вид композиции:
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

основа визуального решения:
ИЗОБРАЖЕНИЕ И ШРИФТ

объект аналогии:
СОБА

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПРОЕКТА

 R147 G203 B226	 R81 G185 B226	 R29 G156 B215	 R9 G115 B164	 R8 G96 B139	 C46 M6 Y9 K0
 R255 G255 B255	 R0 G0 B0	 C64 M6 Y5 K0	 C76 M23 Y0 K0	 C86 M37 Y8 K19	 C90 M42 Y11 K31
		 C0 M0 Y0 K0			 C0 M0 Y0 K100

RGB
CMYK

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

МАСТЕРСКАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ИГРУШКИ

общественно значимое мероприятие
в сфере образования
(в рамках федерального проекта
«Творческие люди»)

- Century Schoolbook
- Impact

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПЛОСКАЯ УПАКОВКА

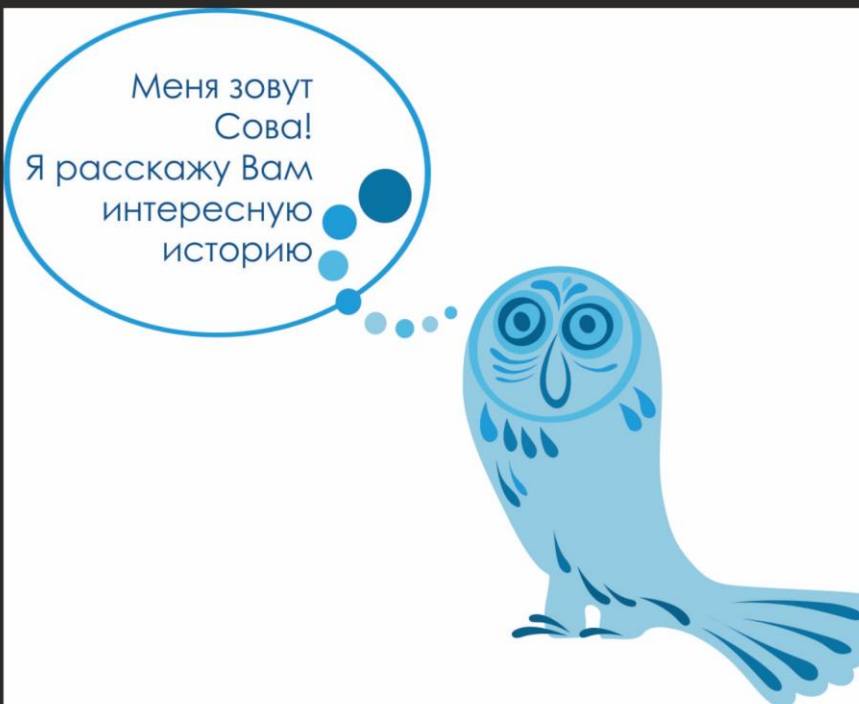
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОБЪЕМНАЯ УПАКОВКА

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ФИРМЕННЫЙ ГЕРОЙ

Этап 4. Создание многостраничного информационного буклета

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БУКЛЕТА

1. Определиться с его конструкцией (под склейку или скобы), формой, размером и количеством страниц. От этих параметров будет зависеть электронный вид макеты, размеры отступов под обрезку и вклейку.
2. Сделать раскадровку макета по разворотам в соответствии с количеством страниц.
3. Осуществлять верстку в специализированных графических редакторах, где предусмотрена корректировка текста и изображений по сетке;
4. Разработать обложку буклета, форзац, дизайн основной заставки для титульного листа, при необходимости – указатель по разделам, заставки по разделам, оформить лист с выходными данными.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

1. Обложка.
2. Форзац.
3. Титульный лист с основной заставкой.
4. Оформление разделов.
5. Лист с выходными данными.

ОБЛОЖКА

На обложке обязательно размещается логотип, отсылка к наполнению «Информационный буклет». Оформление обложки выполнено в новогодней тематике в соответствии с творческим проектом «Расписной ларец». В основе ее композиции расположена снежинка, составленная из стилизованных элементов Урало-Сибирской росписи.

* Визуальный материал взят из архива творческого проекта «Расписной ларец».

Он выполнен в той же стилистике, что и плоская упаковка. Его визуальный ряд составлен из логотипов. Для придания общей структуре форзаца динамики изображения логотипов развернуты вправо на 7 градусов.

* Визуальный материал взят из архива творческого проекта «Расписной ларец».

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ С ОСНОВНОЙ ЗАСТАВКОЙ

На данной странице обязательно размещается информация об учредителях мероприятия и его название. Также важно разместить все основные логотипы в соответствии с требованиями, указанными в брендбуке. Чтобы композиционно уравновесить левую и правую части листа, принято решение использовать фрагмент снежинки, разработанной для оформления обложки.

* Визуальный материал взят из архива творческого проекта «Расписной ларец».

ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ

В-первую очередь необходимо сформировать общий указатель по разделам. Он состоит из коротких текстовых блоков и включает изобразительную форму в виде птицы – элемента Урало-Сибирской росписи.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

История Урало-Сибирской росписи.
Основные элементы.

Особенности графической стилизации элементов
Урало-Сибирской росписи.

Особенности трансформации элементов
Урало-Сибирской росписи. Работа с формой.

Разработка фирменного стиля на примере
интерпретации элементов Урало-Сибирской росписи.

Декорирование фирменной упаковки
элементами Урало-Сибирской росписи.

* Визуальный материал взят из архива творческого проекта «Расписной ларец».

ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ

Особенности трансформации элементов
Урало-Сибирской росписи. Работа с формой.

Во-вторых, оформление остальных разделов идентичное. Оно представлено изобразительным элементом и заголовком, размещенным рядом. Далее – предусмотрено место под большой текстовый блок с аннотацией, поясняющей содержание раздела.

* Визуальный материал взят из архива творческого проекта «Расписной ларец».

В нем указывается библиографическое описание материалов информационного буклета, ISBN (при наличии), информация об авторах, составителях, исполнителях, сведения о тираже и типографии, изготовившей его, указать партнеров, поддержавших проект. Данная информация структурируется в определенном порядке. Его важно сохранить, не допускать нарушений.

УДК 7.071
ББК 85.103(2)6
Ш51

Редакционная коллегия:
И. В. Воронова, Т. Ю. Казарина, Н. А. Побожей

Авторы-составители:
Т. В. Агеева, О. А. Беляева, И. В. Воронова, А. Д. Косарева

Авторы статей:
Т. В. Агеева, О. А. Беляева, И. В. Воронова, А. Д. Косарева

Дизайн, макетирование, верстка, допечатная подготовка:
И. В. Воронова
Редактор:

Т. Ю. Казарина

Выражаем сердечную
благодарность
за поддержку проекта:

Творческий проект «Расписной ларец»: информационный буклет / авт.-сост.: Т. В. Агеева, О. А. Беляева, И. В. Воронова, А. Д. Косарева. – Кемерово: Кемер. гос. инст-т культуры, 2024. – 24 с.: ил. – Текст: непосредственный + Изображение: непосредственное.

Фоторепродукции произведений, использованные в буклете, являются художественной разработкой авторов творческого проекта «Расписной ларец»/ фоторепродукции Урало-Сибирской росписи взяты из открытых источников поисковой системы Яндекс

Информационный буклет «Расписной ларец» содержит авторские разработки трансформации Урало-Сибирской росписи на примере векторной графики, положенной в основу графического комплекса творческого проекта, элементов кистевой художественной росписи с учетом современной трактовки, моделирования объемных зооморфных форм для создания новогодней керамической игрушки.

© ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 2024
© И. В. Воронова, дизайн, 2024

Формат 200x200 мм
Бумага мелованная Гарнитура Bookman Old Style
Тираж 300 экз.

* Визуальный материал взят из архива творческого проекта «Расписной ларец».

Этап 5.

Демонстрация графического комплекса и элементов проекта

* Визуальный материал взят из архива творческого проекта «Расписной ларец».

Рисунок 14. Графический комплекс и элементы проекта на примере информационного буклета

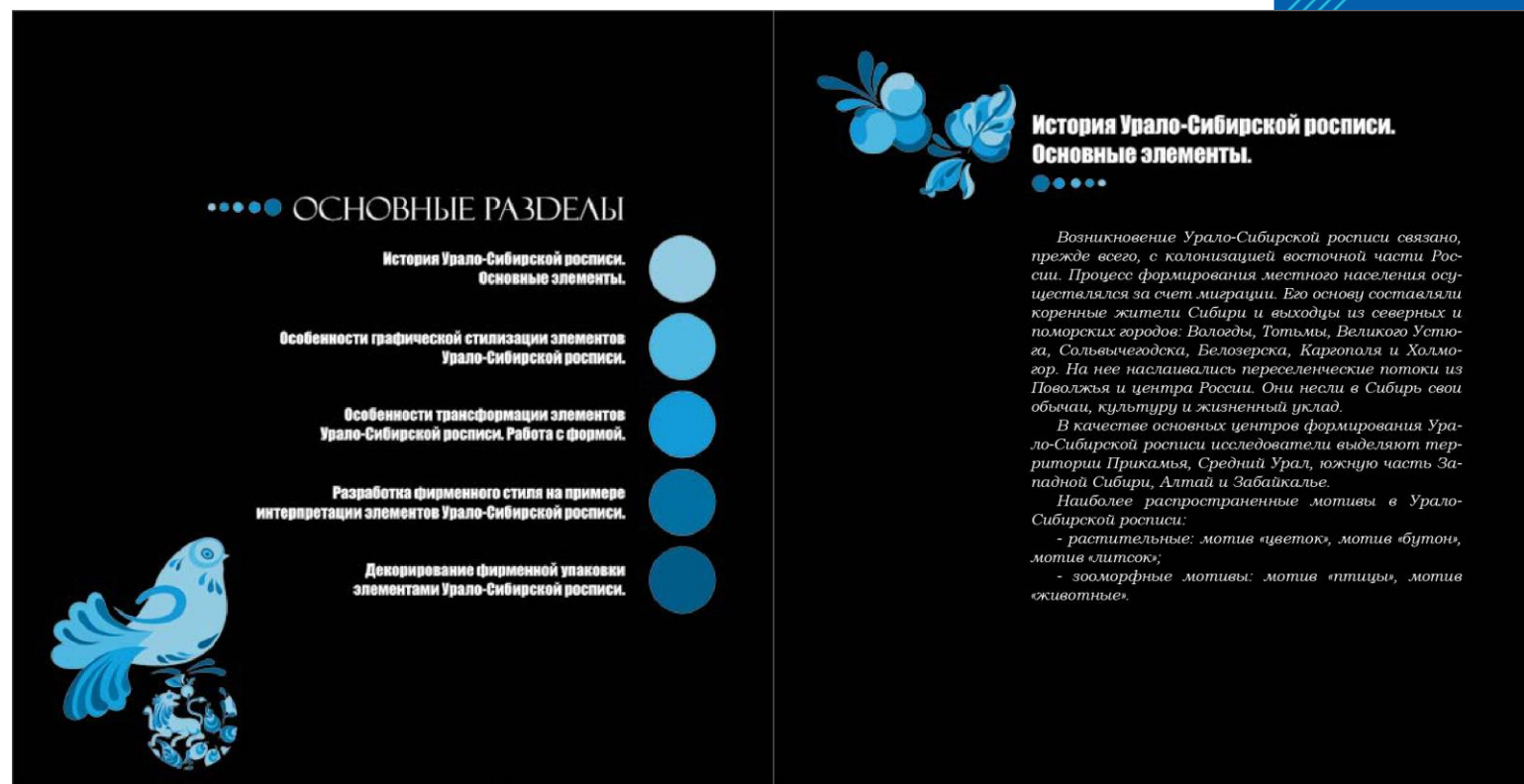

Рисунок 15. Графический комплекс и элементы проекта на примере информационного буклета

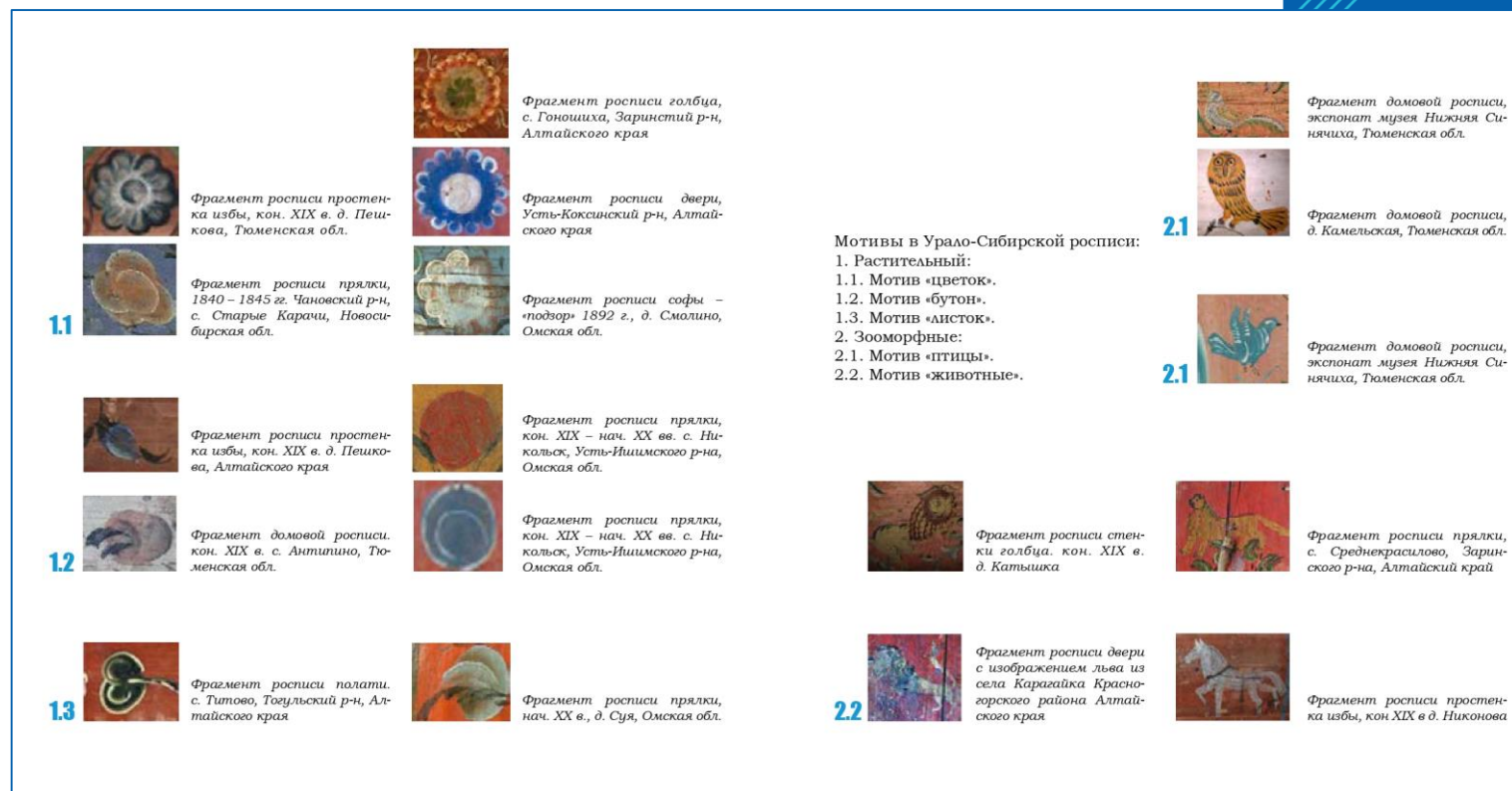

Рисунок 16. Графический комплекс и элементы проекта на примере информационного буклета

Особенности графической стилизации элементов Урало-Сибирской росписи.

Пластичку и структуру элементов регионального наследия можно считать основополагающим фактором для создания новых современных творческих проектов. Для успешной трансформации кодов и формирования на их основе неординарных брендовых форм важно учесть определенные особенности графической стилизации его аутентичных компонентов. Процесс трансформации в творческом проекте «Расписной ларец» осуществлялся на примере элементов Урало-Сибирской домовой росписи. Этот процесс можно отразить в последовательности методически выстроенных действий:

1. Концепция проекта как основа для определения вектора графической стилизации элементов.
2. Выбор приема для графической стилизации элементов.
3. Разработка формальных композиционных схем для создания новых графических элементов.
4. Определение формы элементов и возможности их декорирования.
5. Выбор цветовой гаммы.

При этом структура преобразуемых элементов сохраняется, нивелируются только определенные моменты, например, градиентные растяжки, полученные в результате нанесения двойного мазка.

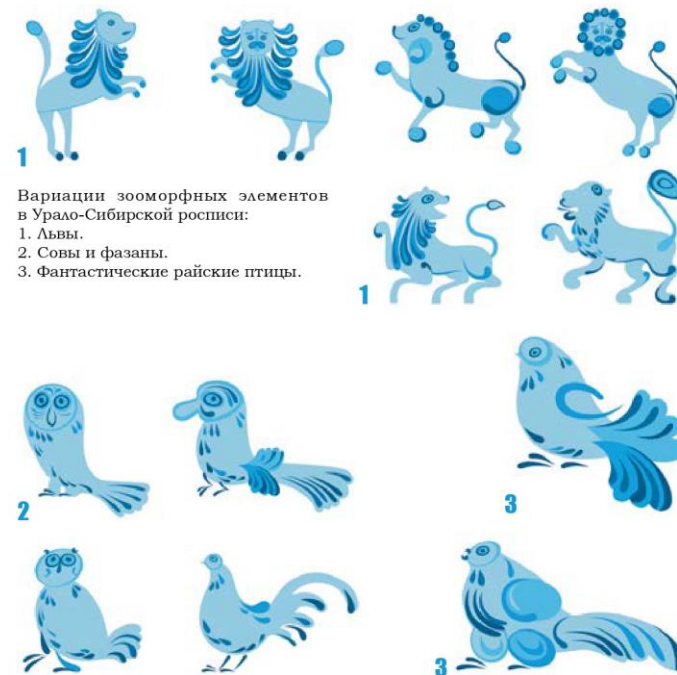
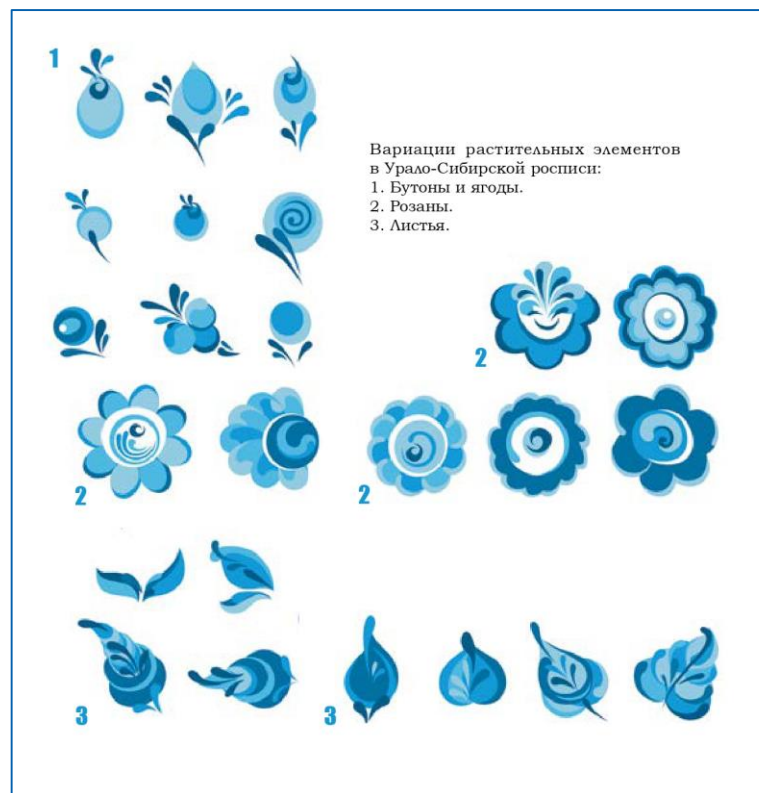

Рисунок 17. Графический комплекс и элементы проекта на примере информационного буклета

Особенности трансформации элементов Урало-Сибирской росписи. Работа с формой.

Региональное наследие Кузбасса на примере элементов Урало-Сибирской росписи явилось определяющим фактором при поиске и работе с формой для концептуально сложившегося и брендированного творческого проекта по изготовлению елочных игрушек из керамики «Расписной ларец».

Работу над поиском формы для набора керамических экземпляров, соответствующих новогодней тематике, необходимо организовывать с учетом следующих моментов:

- сбор и изучение материала об Урало-Сибирской росписи; эскизирование и формирование характерных образов;
 - поиск объемной формы; изготовление черновой формы; изготовление чистой модели игрушки; изготовление чистой гипсовой формы;
 - отливка фигурок из керамики и обжиг.
- Далее - осуществляется декорирование формы с учетом следующих технологических приемов:
- строгое соотношение элементов росписи с возможными вариантами их воспроизведения керамическими красками;
 - ограниченная цветовая гамма;
 - цветочные и ягодные мотивы и округлые мазки;
 - заимствование определенных элементов для выполнения цветного декора по керамике из иконописи.

Рисунок 18. Графический комплекс и элементы проекта на примере информационного буклета

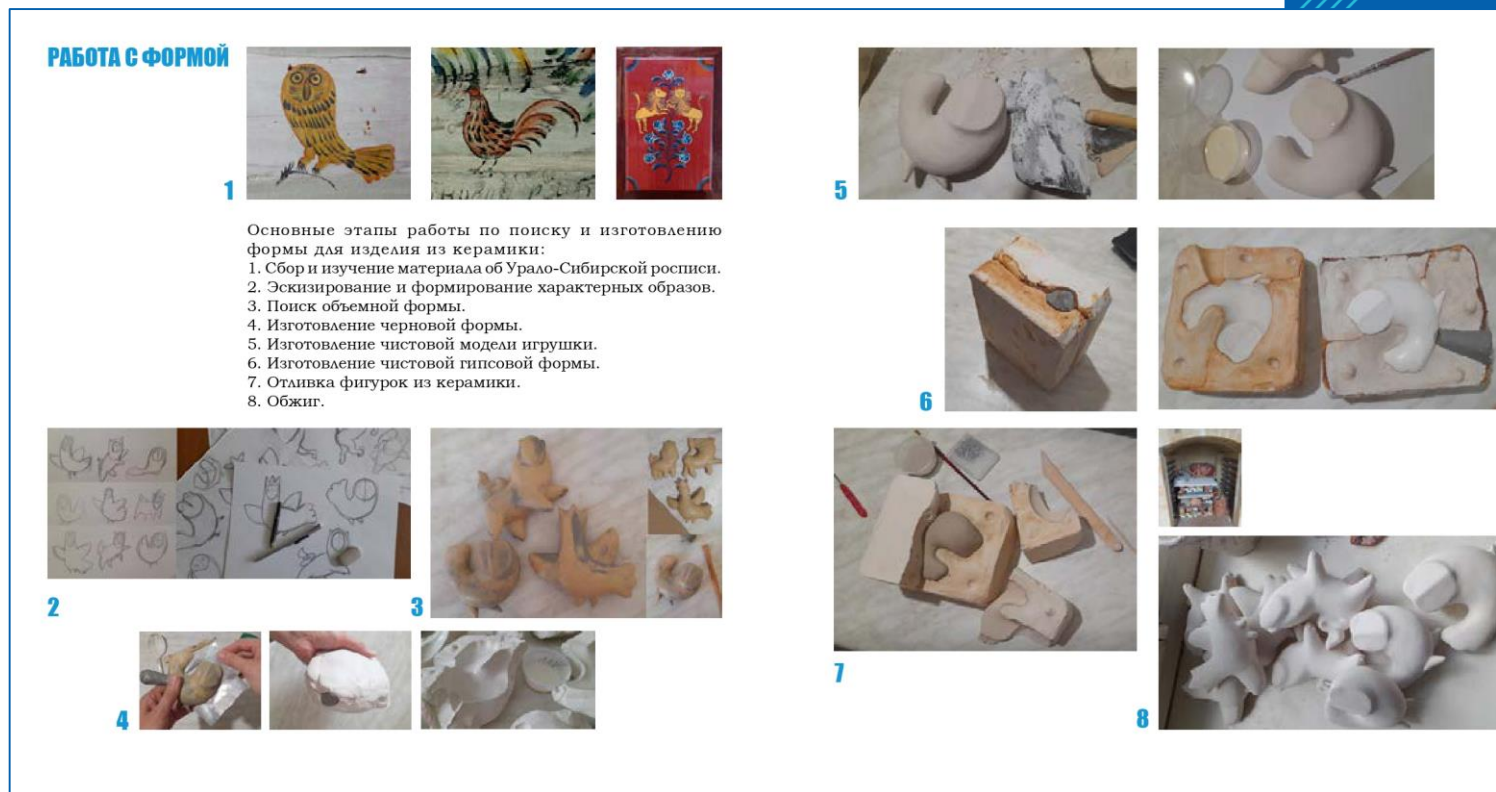

Рисунок 19. Графический комплекс и элементы проекта на примере информационного буклета

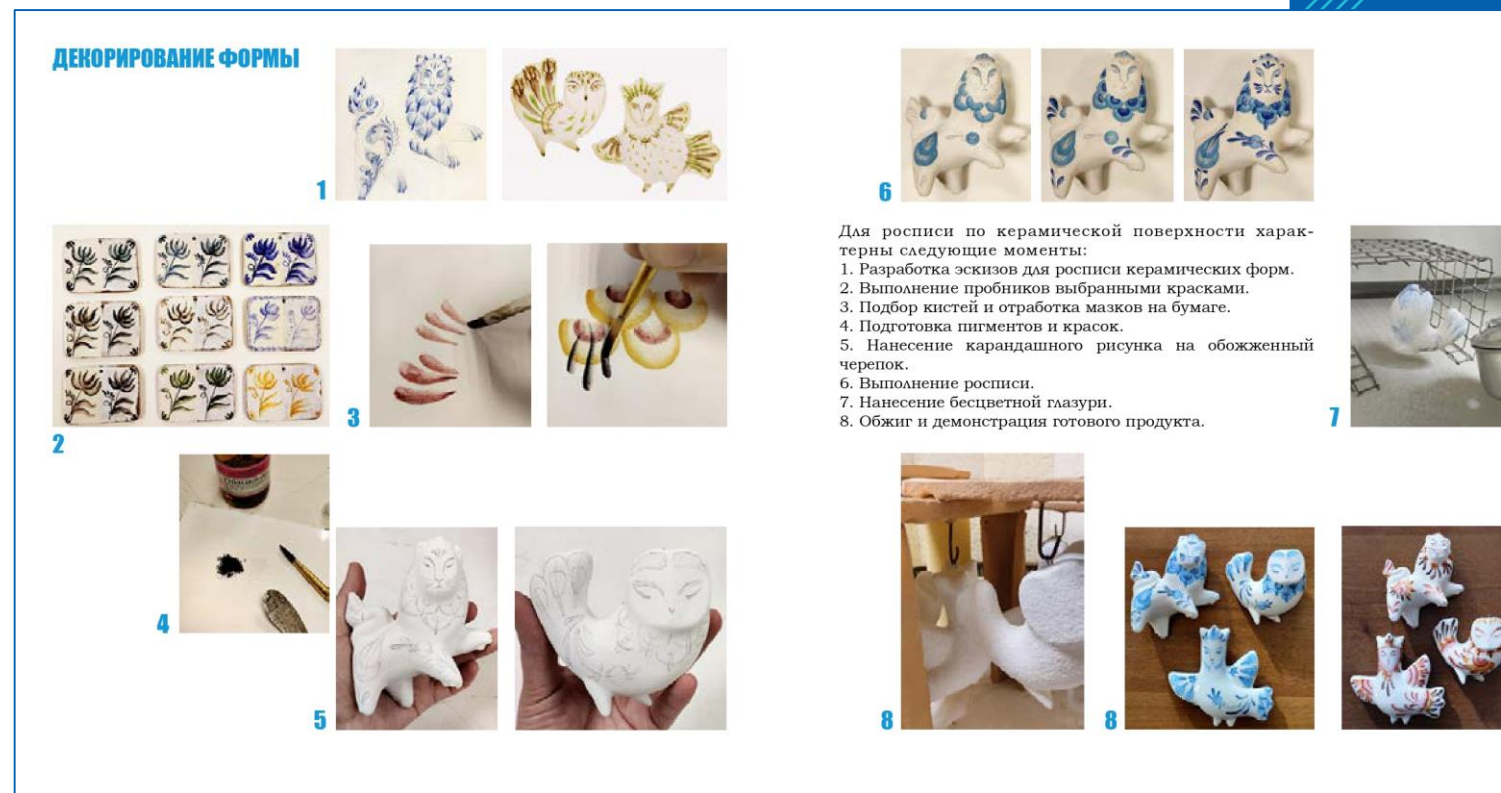

Рисунок 20. Графический комплекс и элементы проекта на примере информационного буклета

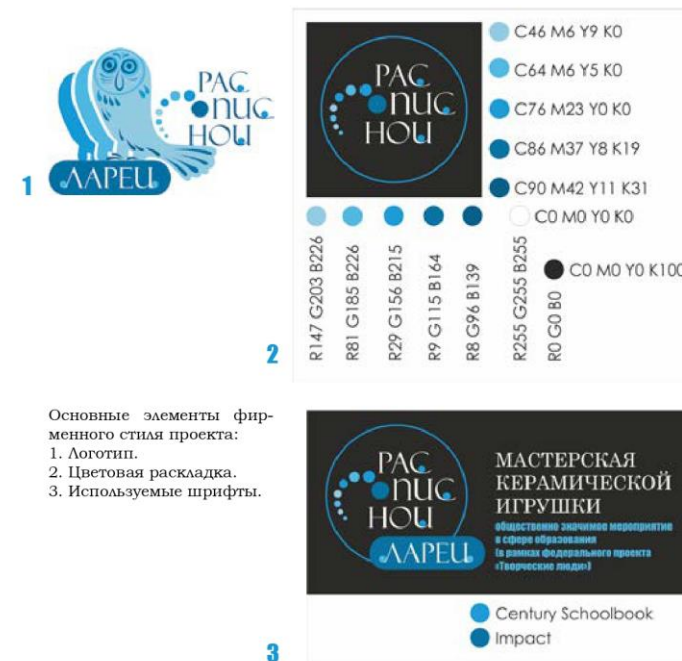

Рисунок 20. Графический комплекс и элементы проекта на примере информационного буклета

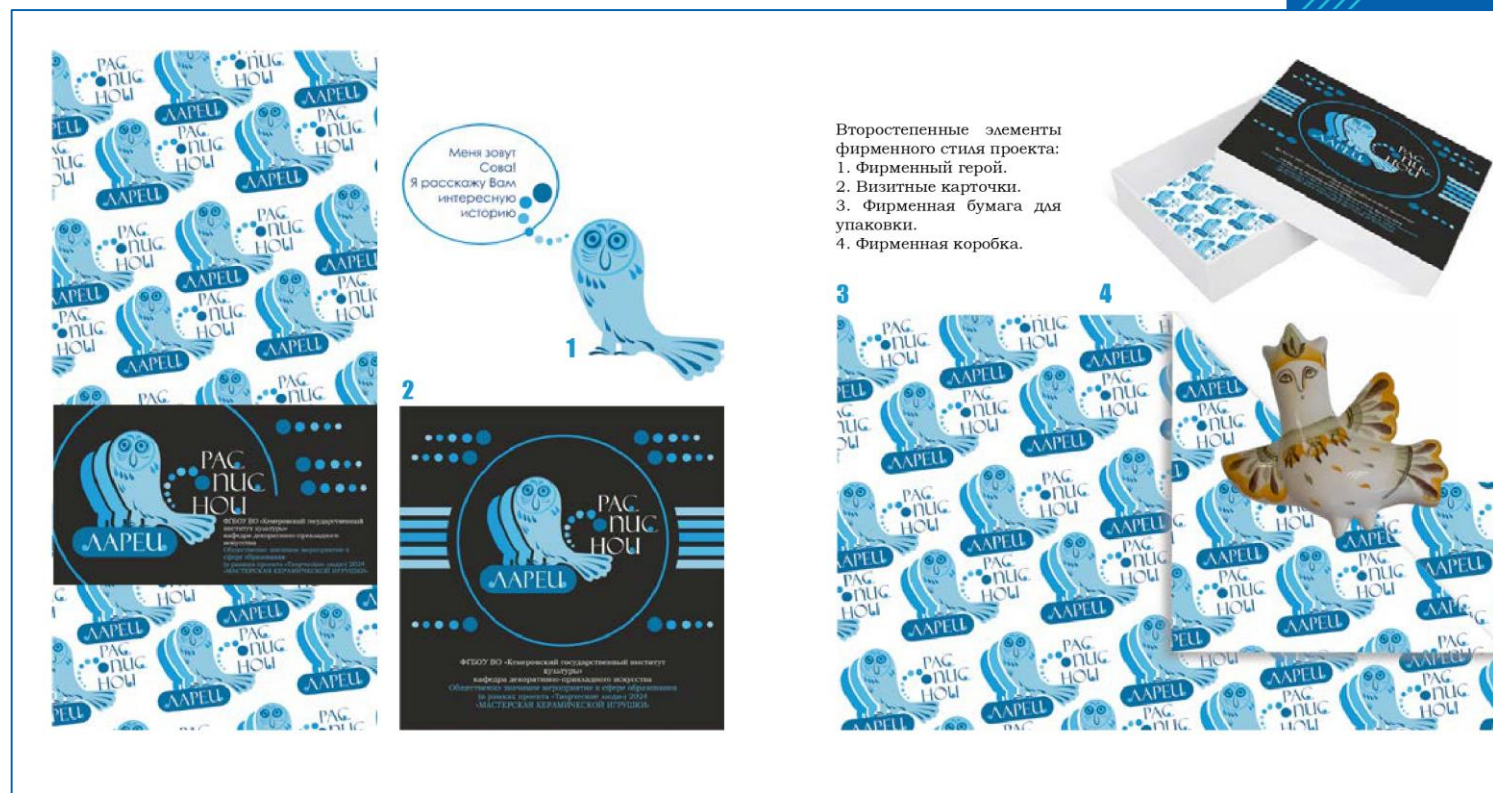

Рисунок 21. Графический комплекс и элементы проекта на примере информационного буклета

Декорирование фирменной упаковки элементами Урало-Сибирской росписи.

Упаковка является одним из элементов, оказывающих благоприятное эмоциональное воздействие на потребителя. Ее функциональное воздействие можно определить следующими моментами: защитная, коммуникационная, информационная.

Оформление упаковки для творческого проекта по созданию елочных игрушек из керамики «Расписной ларец» складывается из нескольких составляющих: конструкция и форма самой упаковки, ее декор и вариации цветовой гаммы.

Конструкция. Выполнена в виде ларца и отражает концепцию темы проекта, созданного на примере Урало-Сибирской домовой росписи как регионального наследия Кузбасса. В культуре русского населения Сибири ларец представлял из себя небольшой сундук прямоугольной формы с открывающейся крышкой.

Декор. Выполнен на основе растительных мотивов Урало-Сибирской росписи. Это элементы в виде розанов, цветов, соцветий, ягод и листьев, собранных в центральную композицию и размещенных на крышке.

Цветовая гамма. Выполнена в трех вариантах в соответствии с разработанными комплектами елочных игрушек: «зимний», «летний» и «осенний».

Декорирование ларца элементами Урало-Сибирской домовой росписи в следующих цветовых гаммах:

1. Комплект «осенний».
2. Комплект «зимний».
3. Комплект «летний».
4. Розаны, ягоды и листья - элементы Урало-Сибирской росписи.
5. Внутреннее наполнение ларца.

Рисунок 22. Графический комплекс и элементы проекта на примере информационного буклета

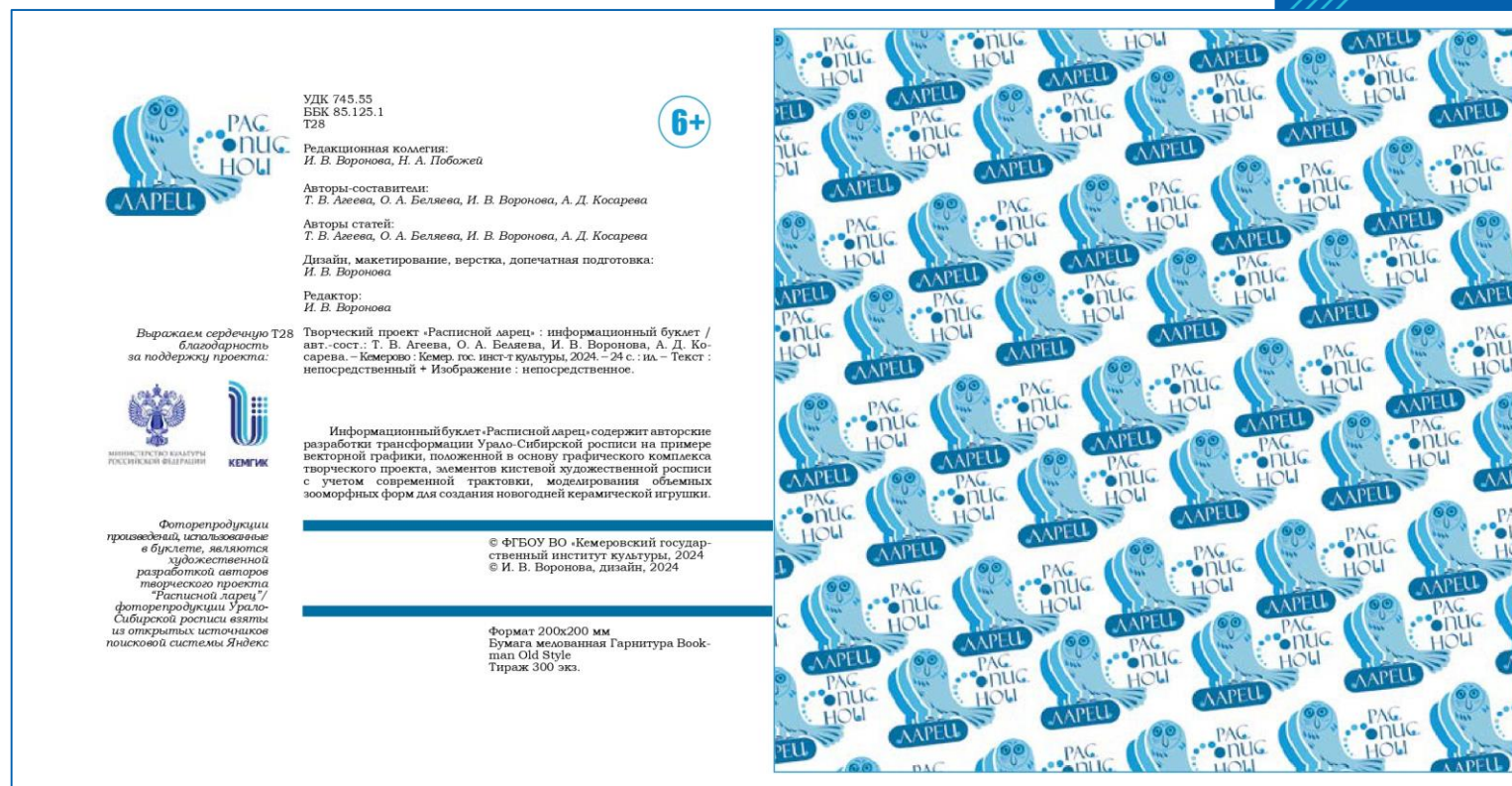

Рисунок 23. Графический комплекс и элементы проекта на примере информационного буклета

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
кафедра декоративно-прикладного искусства

<https://kemgik.ru/>

<https://vk.com/public211691703>

kemgukidpi@yandex.ru

Общественно значимое мероприятие в сфере образования
(в рамках проекта «Творческие люди») 2024
«МАСТЕРСКАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ИГРУШКИ»