

Трансформация изображения через трансформацию формы

Открытое письмо

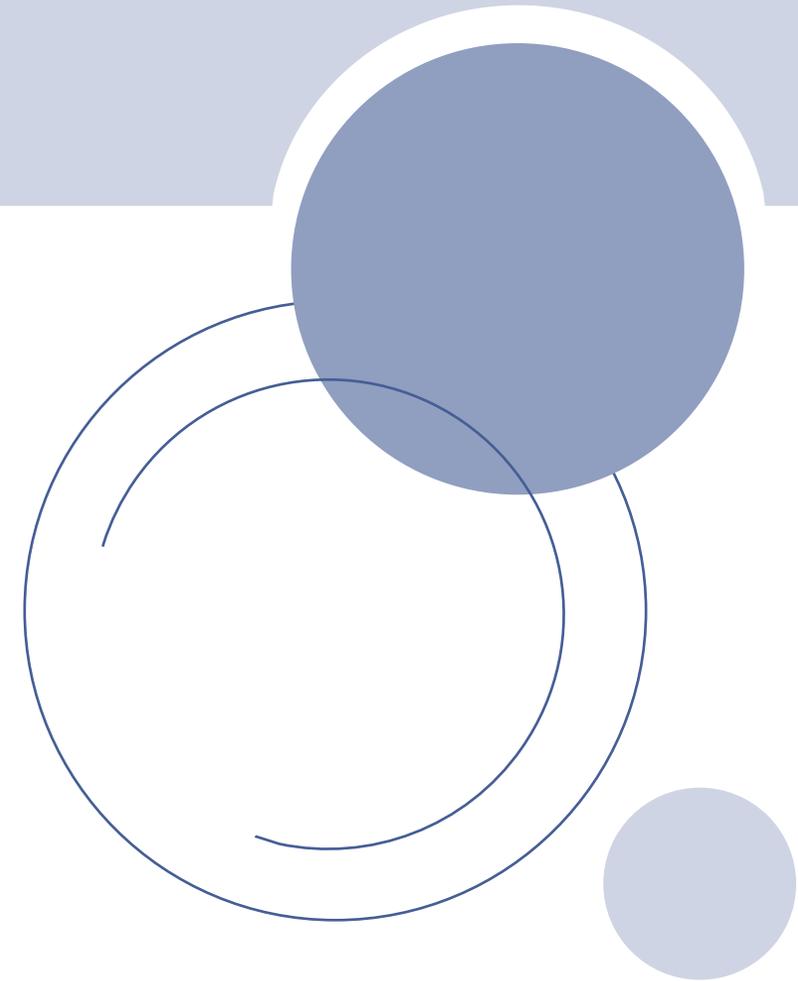
Автор проекта:

Галеева Алина Витальевна,
Студент группы Б4120-54.03.01 диз

Руководители проекта:

Косенко А.В, доцент, ЧТСХ,
Фомичева И.В., доцент, ЧСД, ЧТСХ

Департамент искусств и дизайна
Школа искусств и гуманитарных наук

Актуальность и роль дизайна

- В современном мире существует много способов коммуникации – мы можем с легкостью поздравить человека, позвонив, написав ему электронное письмо или сообщение в любой социальной сети. Однако существуют и традиционные способы, которые остаются актуальными и востребованными в нашем мире. Одним из таких способов является открытое письмо. Мир меняется, но традиции остаются, поэтому на праздник по-прежнему все мы получаем и дарим бумажные открытки.
- Задача же дизайнеров состоит в том, чтобы эти традиции сохранить и преобразовать под современный мир. Так, благодаря дизайнерам, такой культурный образец как открытое письмо уже прочно вошел в нашу жизнь, со временем видоизменяясь и приобретая новый функционал. Сейчас открытки по праву занимают значимые позиции среди прочей полиграфии, ведь качественно и красиво сделанная открытка – прекрасный способ выражения теплых чувств к близким людям. Также с ее помощью просто оказать знак внимания сотруднику, партнёру по бизнесу. Иногда открытое письмо и вовсе выступает в роли рекламного сообщения, адресованного клиенту или потребителю. Такое открытое письмо всегда привлекает внимание к продукции, способствуя тем самым ее продвижению на рынке. Таким образом открытое письмо используют совершенно разные группы потребителей. И у каждой такой группы есть свои цели и потребности, которые они могут удовлетворить с помощью разных конфигураций, функций и типов открытого письма нового поколения.
- Так, можно утверждать, что проект, заключающийся в преобразовании открытого письма

Тенденции современного развития

- **Совершенствование техники исполнения.** Так, открытое письмо снабжается не только иллюстрациями, но и объемными элементами, вставками из различных материалов. Возникли такие течения как скрапбукинг, pop-up и другие. Кроме того, появляются новые технологии и материалы.
- **Появление новых жанров.** Существуют авторские, артистичные, видовые, игровые, благотворительные, рекламные, юмористические, деловые, поздравительные и другие жанры открытого письма. Кроме того, открытки могут следовать некоторым трендам современного мира, отражая актуальные события в сатирической и художественной форме.
- **Расширение функционала.** Теперь в витринах магазинов мы можем встретить открытки-подставки, музыкальные открытки, открытки с подсветкой и множество других. За счет добавления новых функций и возможностей в открытое письмо, продукт становится более универсальным и может выполнять новые цели даже после прошедшего праздника. Это декор квартиры, музыкальная шкатулка или вовсе – ночник.
- **Индивидуализация.** Открытки становятся все более личными, экспрессивными и характеризуются ярко выраженными чертами, присущими какой либо личности (получателю или дарителю). Каждая открытка становится маленьким шедевром дизайнерской, художественной и даже инженерной мысли. Появляется огромное разнообразие конструктивных и графических решений, призванных закрыть боли целевой аудитории. Поэтому стоит отметить развитие филлократии – коллекционирования открыток.

Портрет потребителя

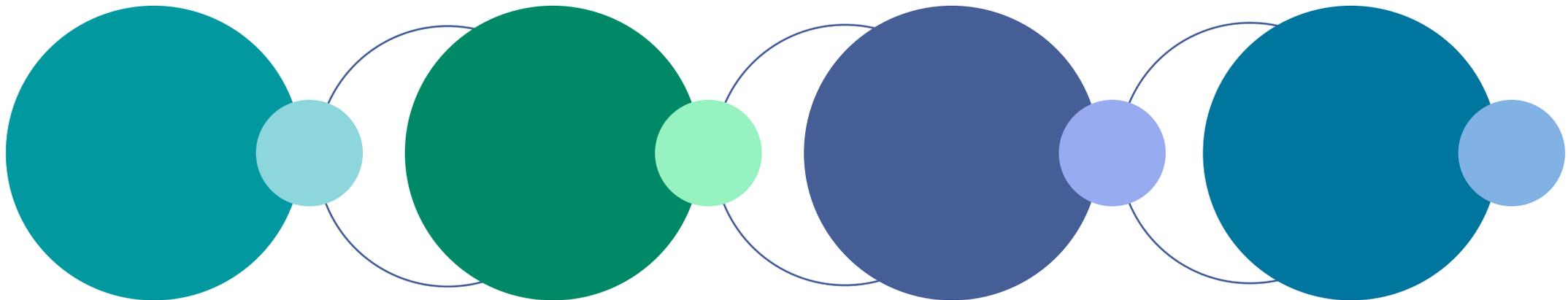
- Наше открытое письмо – это прежде всего, маркетинговый ход для привлечения потребителей. Представленная открытка носит рекламный жанр и постоянно напоминает пользователям об объекте рекламы даже после использования по прямому назначению.
- Поэтому, наша открытка может соответствовать пожеланиям сразу нескольких групп потребителей. Так, она может быть полезна потенциальным клиентам Океанариума как легкий способ ознакомления с развлекательной программой. Также открытка может пригодиться гостям Океанариума – с ее помощью они могут выбрать подходящий маршрут автобуса и легко добраться, следуя подсказкам на карте. Также открытка может быть интересна коллекционерам, так как серия будет состоять из четырех разных открыток. Да и обычные посетители после прогулки по Океанариуму могут преобразовать открытку в красочный мини-постер – так, она может сгодиться в качестве декоративного украшения пространства. Позже любой потребитель может использовать открытку как подставку под телефон – данная категория потребителей наиболее обширна.

Детальный портрет потребителя

- Что касается детального портрета пользователя данной открытки, то скорее всего это среднестатистический человек. Предположим, это может быть женщина средних лет с ребенком-подростком. Скорее всего, она ведет не самый активный образ жизни, но все же ходит вместе с ребенком на различные выставки и экскурсии. Поэтому весьма вероятен и поход в Океанариум. Заработок средний, поэтому она с легкостью может себе это позволить. Работает в офисе и в свое свободное время любит смотреть фильмы, читать и возможно коллекционировать что-либо. В любом случае, ей важен уют дома.
- Получив такую открытку-приглашение, она наверняка заинтересуется предложением и пойдет вместе с ребенком в Океанариум. Так как это человек точный, любящий порядок, то скорее всего ее обрадует, что искать нужное место долго не придется – все в понятном виде изложено в открытом письме. После посещения Океанариума, скорее всего, ей захочется иметь напоминание об этом месте. Но покупать сувенирную продукцию вовсе не обязательно – придя домой, она сложит открытку определенным образом и повесит мини-постер на стену. Так как у нее есть увлекающийся ребенок-подросток, скорее всего, она захочет прийти в океанариум еще раз. Следовательно, следующая открытка из серии может снова заинтересовать женщину. А после похода в Океанариум, она может стать прекрасной подставкой под смартфон ребенку или же пойти в коллекцию постеров.

Концепция проекта серии открыток

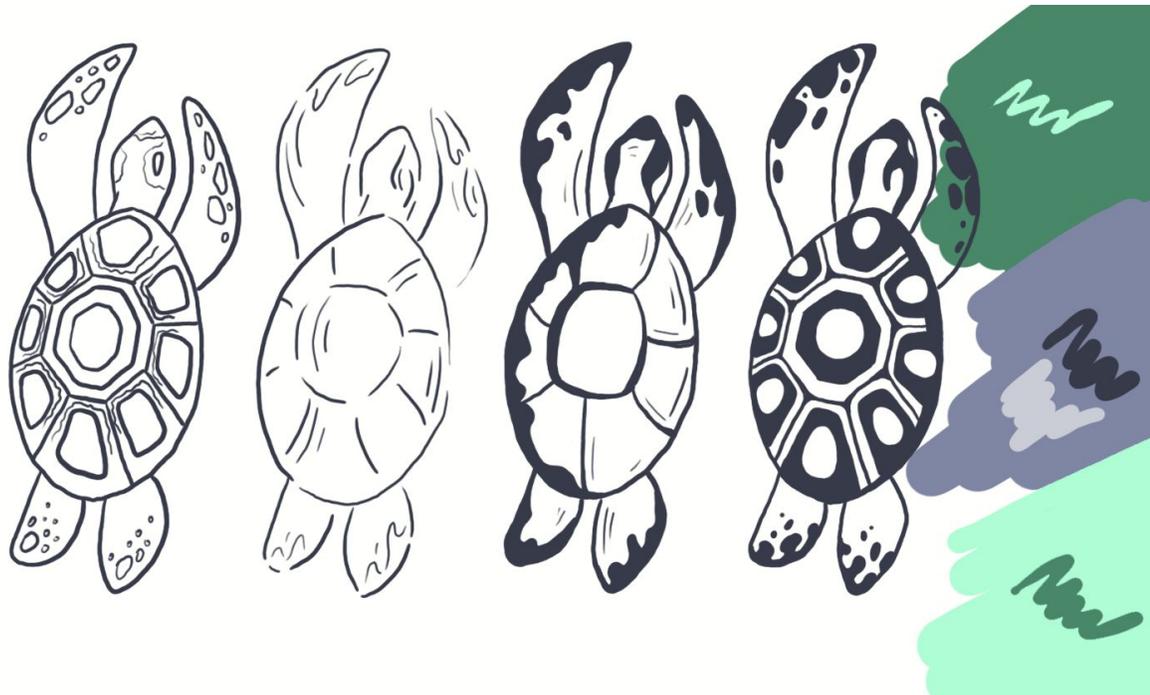
- В представленном проекте разрабатывается серия открыток, посвященных теме «Приморский океанариум». Открытки представляют собой рекламные сообщения и анонсы на предстоящие выступления. Всего в серии 4 открытки, и каждая из них символизирует определенное время года и показывает одно животное – «звезду программы», на чьи выступления, показы и выставки зрители могут рассчитывать в данный период. Каждому символу присваивается свой цвет. Используется общая палитра – RAL DESIGN
- Так, в серии есть:
 - Весна – Морской котик – синева-голубой (RAL 190 60 45)
 - Лето – Морская зеленая черепаха – синева-зеленый (RAL 160 50 35)
 - Осень – Морской конек – синева-фиолетовый (RAL 270 40 30)
 - Зима – Морская оса – синева-голубой (RAL 210 40 38)

Концепция проекта серии открыток

- Такой выбор не случаен – в серии нами предлагается определенный цветовой ключ, где каждый цвет ассоциативно связан с морской тематикой, временем года и определенным животным – со средой его обитания или активностью. Так, например, синевато-голубые северные воды, в которых обитает морской котик, прекрасны весной – именно в это время года животные выходят на берег. Синевато-зеленые воды теплых морей летом полны зеленых морских черепах – это время для их размножения. В синевато-фиолетовых глубинах океана можно встретить морских коньков. А в голубых тропических водах – увидеть опасных морских ос. Цветовая гамма выдержана в едином стиле и палитре. Все элементы вводятся во взаимосвязи с другими – будь то графические детали, цвет или стилизованные изображения животных.
- При этом в первичном, закрытом виде мы можем заметить только основные серые фирменные цвета. Во всех четырех открытках серии первоначально видна только одна нейтральная графика и абстрактные элементы. Но при раскрытии и дальнейших манипуляциях в каждой такой открытке начинает проявляться идея, формироваться символ, из абстрактных элементов – складываться новые композиции. И уже при неполной трансформации, когда открытка становится в объеме 3D, пользователь может увидеть среду обитания данного животного и, соответственно, присущий ему цвет.

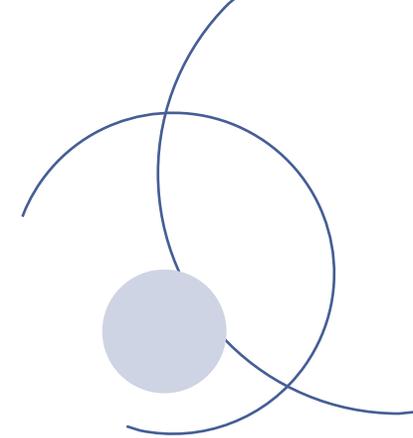
Разработка элементов серии

Лето – Морская зеленая черепаха

Осень – Морской конек

Концепция функциональности

- Каждая открытка из серии мобильна и может менять свой функционал в зависимости от производимых над ней манипуляций. Нами разработано 3 варианта манипуляций, которые связаны с выполнением определенных функций. Так, мы предлагаем при одних трансформациях рекламный буклет с анонсом мероприятия, при других – своеобразный путеводитель и источник информации, а при третьих – красочный постер, который можно использовать для декоративного оформления пространства помещения. Также, при некоторых трансформациях открытка может превращаться в своеобразную подставку для телефона или держатель.
- При трансформации меняются смыслы не только графические, но и функциональные. Что было незначимым – становится значимым и наоборот. Трансформация изображения через трансформацию формы происходит через череду манипуляций с конструкцией открытки.
- Существует 2 основных пути манипуляций с открыткой, однако трансформация может производиться не линейно, таким образом, заставляя пользователя немного подумать – так, открытка может представлять своего рода мини-головоломку

Концепция графического решения

- Основой графического решения является изображение животного в центре открытки. Животное по задумке является главной фишкой программы Океанариума в определенный сезон – то есть ему посвящены несколько выставочных залов, открыты аквариумы с этими морскими животными и открыта бронь на экскурсии или выступления.
- Первоначально мы видим на открытке лишь серые цвета и абстрактные элементы. Рассмотрим подробнее абстрактные элементы и их значение.
- Каждый абстрактный элемент по задумке превращается во что-то качественно новое. Так, первым абстрактным элементом, который видит пользователь, является круг. Он символизирует мишень – перед пользователем стоит цель разгадать открытку и узнать новую информацию. При следующей трансформации, часть этого круга остается, но теперь мы видим очертания скал и рифов – так, пользователь понимает, что главной целью является исследование среды обитания животного. И далее она предстает перед пользователем - появляется цвет данной открытки серии – один из четырех возможных, в нашем случае – сине-фиолетовый (RAL DESIGN 270 40 30). И мы видим морского конька как бы в окружении своей стихии, в своей природой среде обитания, видим элементы этой среды – водоросли и пузыри воздуха.

Концепция графического решения

- Если же мы перевернем открытку, следуя подсказке на лицевой стороне, то откроем новые грани первоначальных абстрактных элементов. Первая часть круга оказывается не мишенью, а точкой назначения на карте острова – она обозначает местоположение Океанариума. От этой точки идет основная дорога, стилизованная под серпантин. Она указывает номера автобусов, которые идут к Океанариуму. Все эти дороги ведут к увеличенному изображению здания.
- Вторая часть круга оказывается не скалами, а волнами, омывающими остров. Также эти волны можно интерпретировать как продолжение волос девушки в левой части открытки. В изображение девушки мы вложили 3 смысла. Первый – это дух моря, символизирующий покой и безмятежность его обитателей. Вторым смыслом является то, что это изображение символизирует связь человека с природой – ведь любой из нас должен относиться бережно к дарам природы, понимать ценность живых существ и беречь окружающую нас среду. Человек, посетивший Океанариум, наверняка будет об этом думать и вспоминать – ведь хочется сохранить красоту не только внутри аквариумов, но и в мировом океане. Третьим смыслом является познание себя через познание окружающего мира, моря. Этому соответствует и слоган Приморского Океанариума: «Познавая море, познавай себя». При следующей трансформации мы видим как волосы девушки и серпантин дороги накладываются, совмещаются и мы получаем увеличенное изображение территории Приморского Океанариума – приближенная картинка точки на карте. Мы можем видеть основную дорогу, некоторые маленькие постройки и главное здание Океанариума, а также мыс, бухты и географические названия местности.

Выбор графического языка

- В данной открытке я использовала определенные средства графического языка. Одно из них – стилизация элементов. Я вкладывала во все элементы открытки определенный смысл. Поэтому чтобы этот смысл не потерялся, я упростила все детали. Так, в открытке использовано минимальное количество цветов (5) и простые формы. Стиль изображений был выбран простой, заливка сплошная, линии плавные, тягучие – подходящие тематике моря.
- Техникой исполнения выбрана компьютерная графика, так как это наиболее яркий и современный способ выполнения графики. Она наиболее точно передает ощущение темы моря – плавные изгибы и сложные оттенки цветов морских глубин. Однако есть вариант и в традиционном исполнении гуашью.
- Пластическое решение сочетает в себе резкие и плавные элементы. Формы открытки симметричные, подчинены единому стилю, в основе которого лежит такая геометрическая фигура, как круг. Дуги разных диаметров и причудливые сгибы прямоугольного листа дают эффект многослойного изображения, воздушности композиции.
- Основной шрифт текста – Gochi Hand Cyrillic – выбран за свою мягкость, плавность, что соответствует тематике моря. Этот шрифт сделан под «рукописный», поэтому подходит в открытку идеально – ведь вся графика в ней также отрисована вручную.

Выбор графического языка

- Композиция основных форм лицевой части открытки – простая, симметричная. Декоративные элементы ассиметричны, подчиняются ритму, четко разделены на главные и второстепенные, доминанту и подобные. Главная фигура расположена в центре. Симметрично по сторонам добавлены акценты на текст. Композиция обратной стороны открытки более сложная. Можно увидеть 3 доминанты, переплетающихся друг с другом. В этом переплетении мы можем заметить такой композиционный прием как статика-динамка. Усложнение произошло за счет того, что именно на этой стороне открытки находится большая часть метафор и превращений, которые происходят во время трансформации.
- Таким образом, графический язык открытки насыщен различными средствами выразительности и богат на разные стилевые приемы.

Демонстрация взаимодействия потребителя с объектом

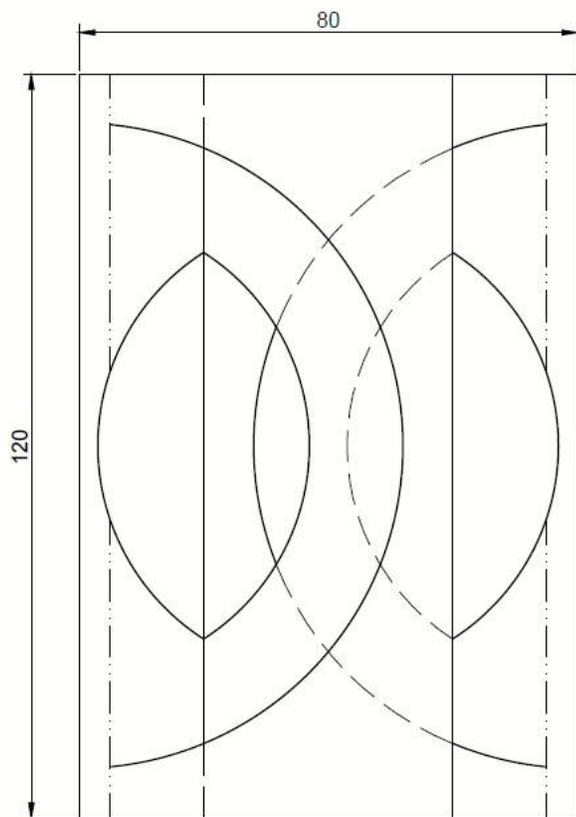

Демонстрация взаимодействия потребителя с объектом

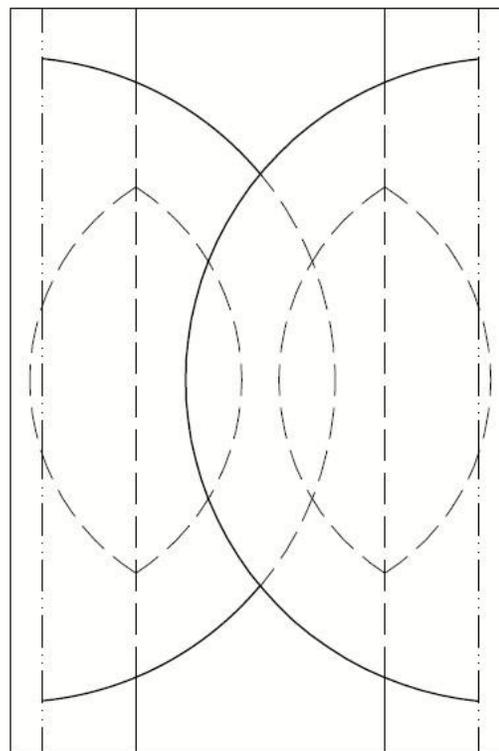

Вид объекта (шаг 1)

Вид прямо

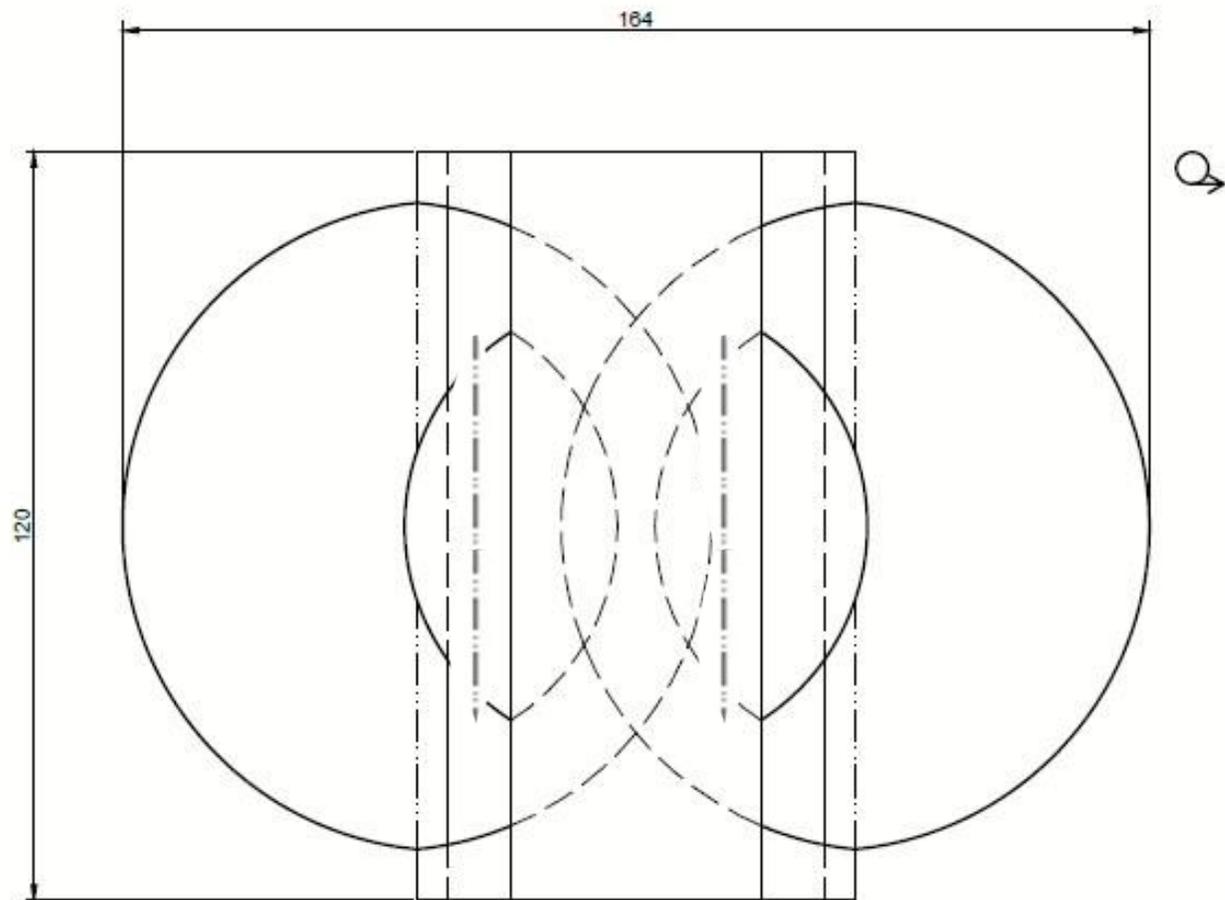

Вид сзади

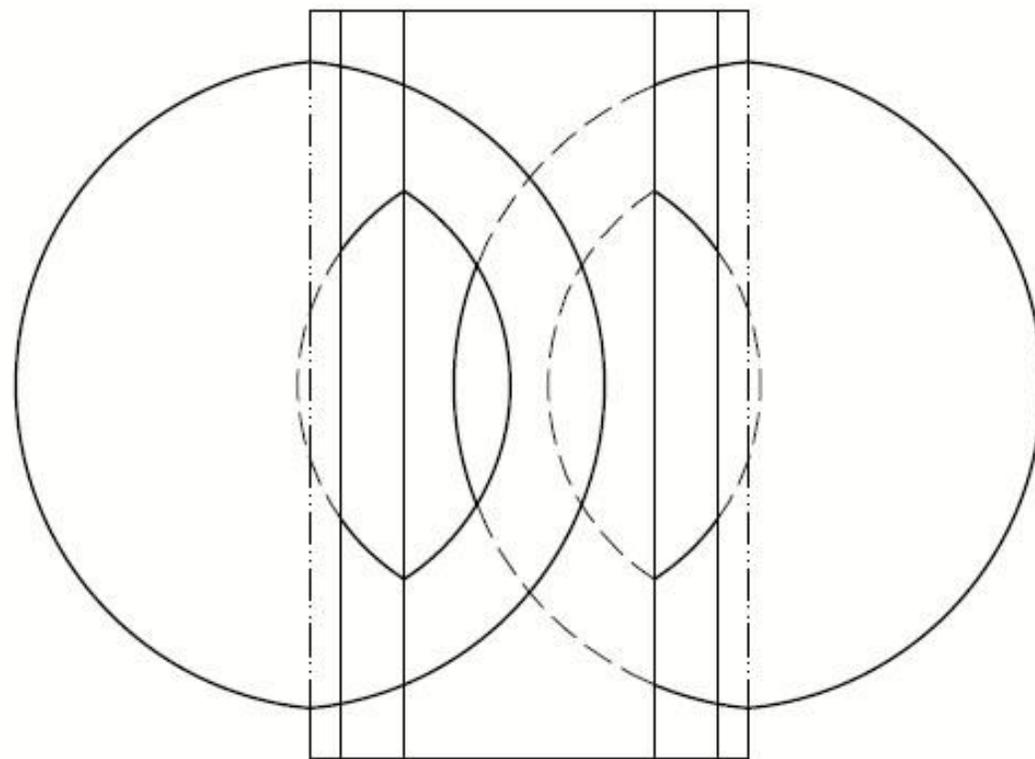

Вид объекта (шаг 2)

Вид прямо

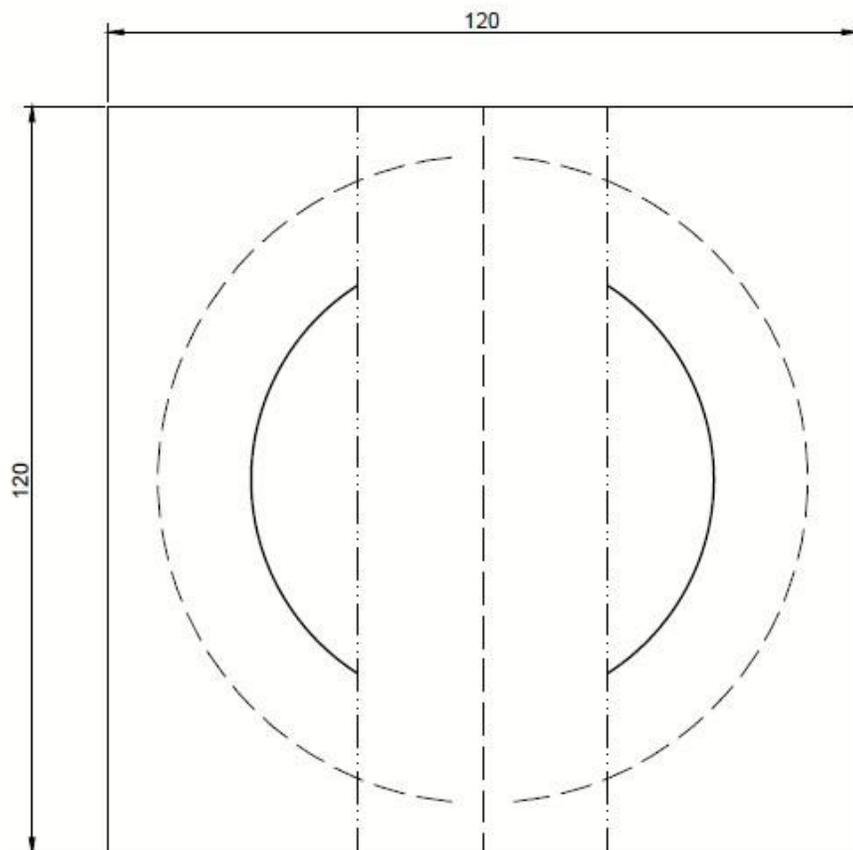

Вид сзади

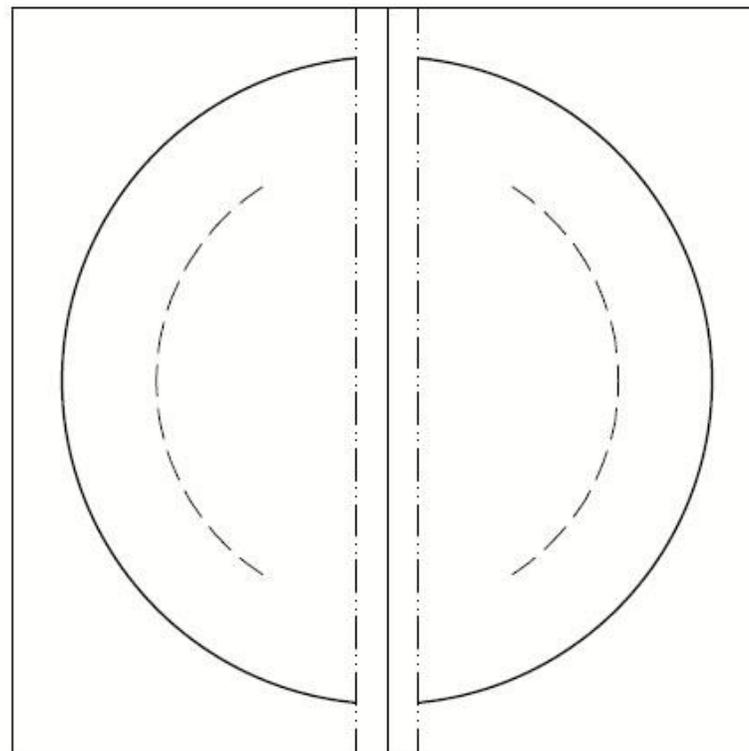

Вид объекта (шаг 3)

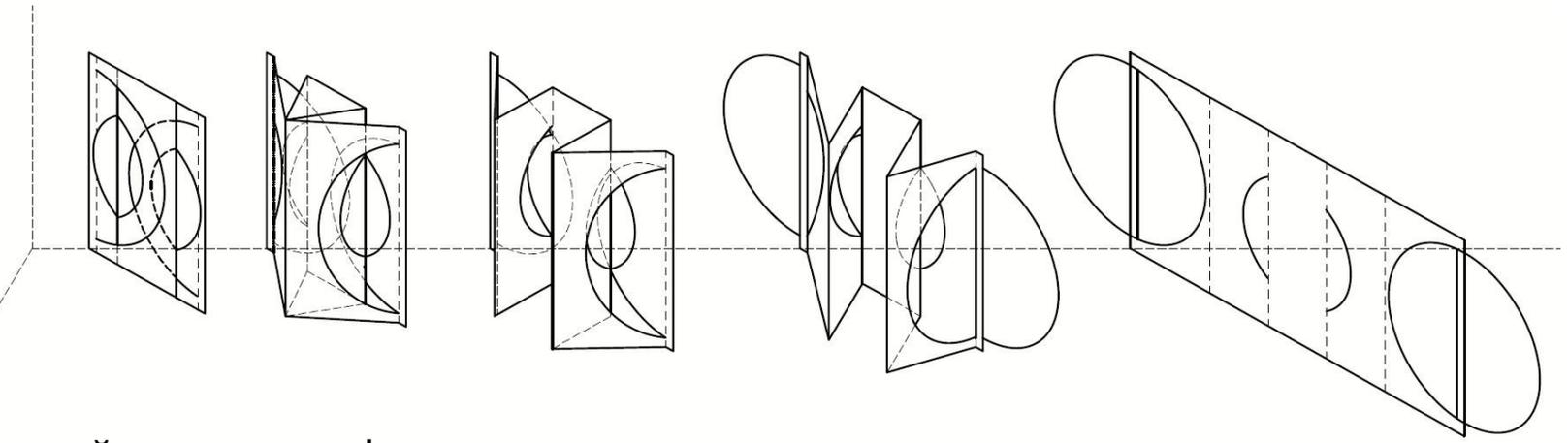
Вид прямо

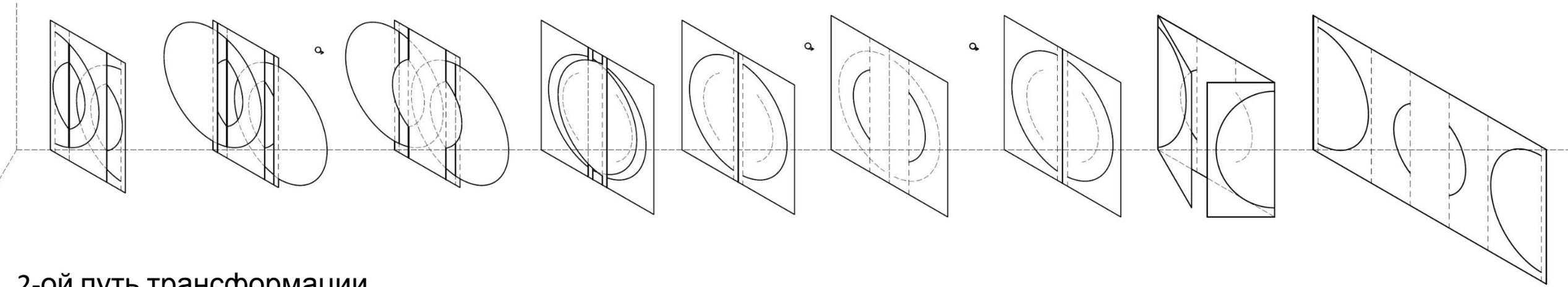
Вид сзади

Схемы трансформации

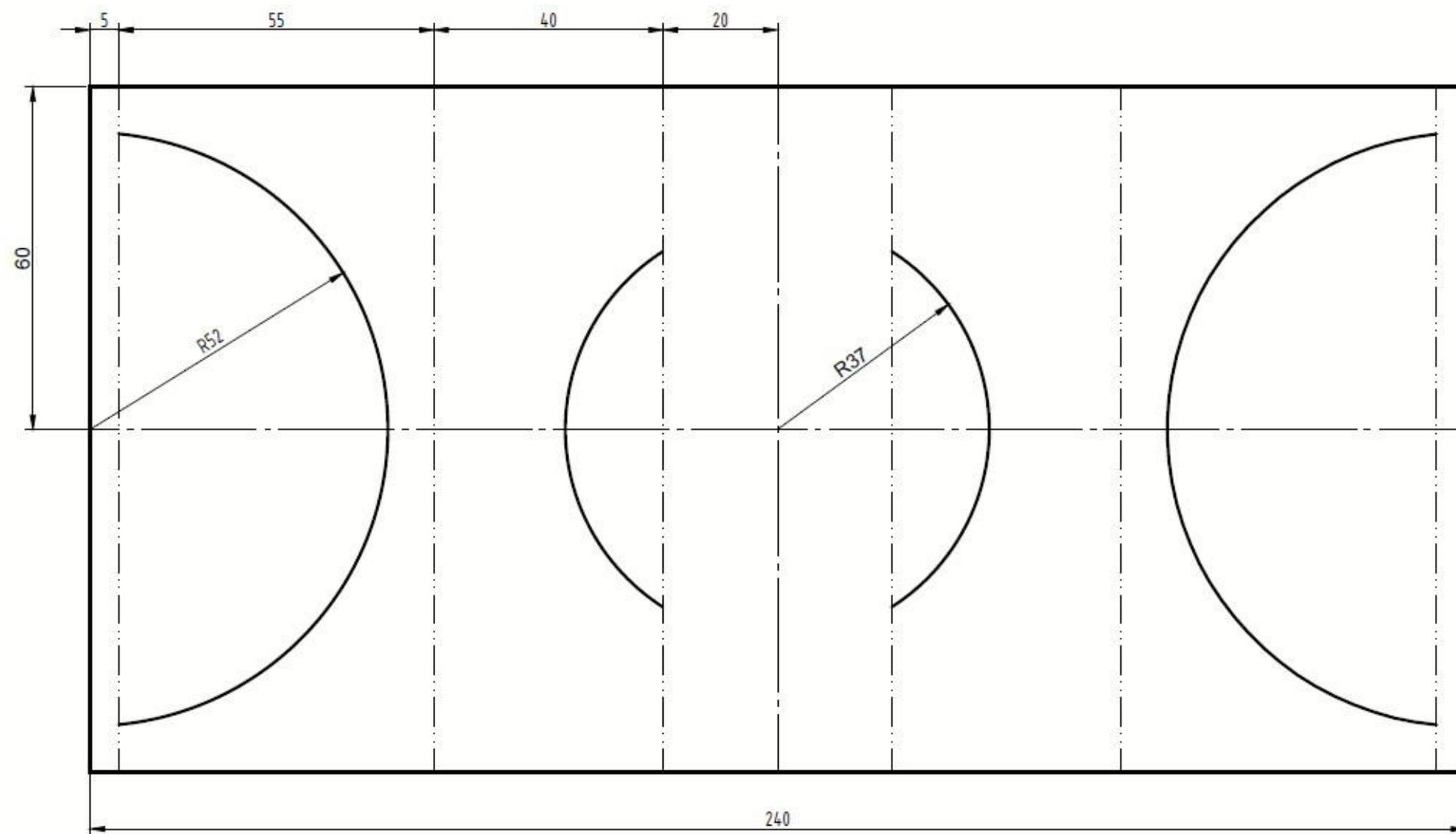

1-ый путь трансформации

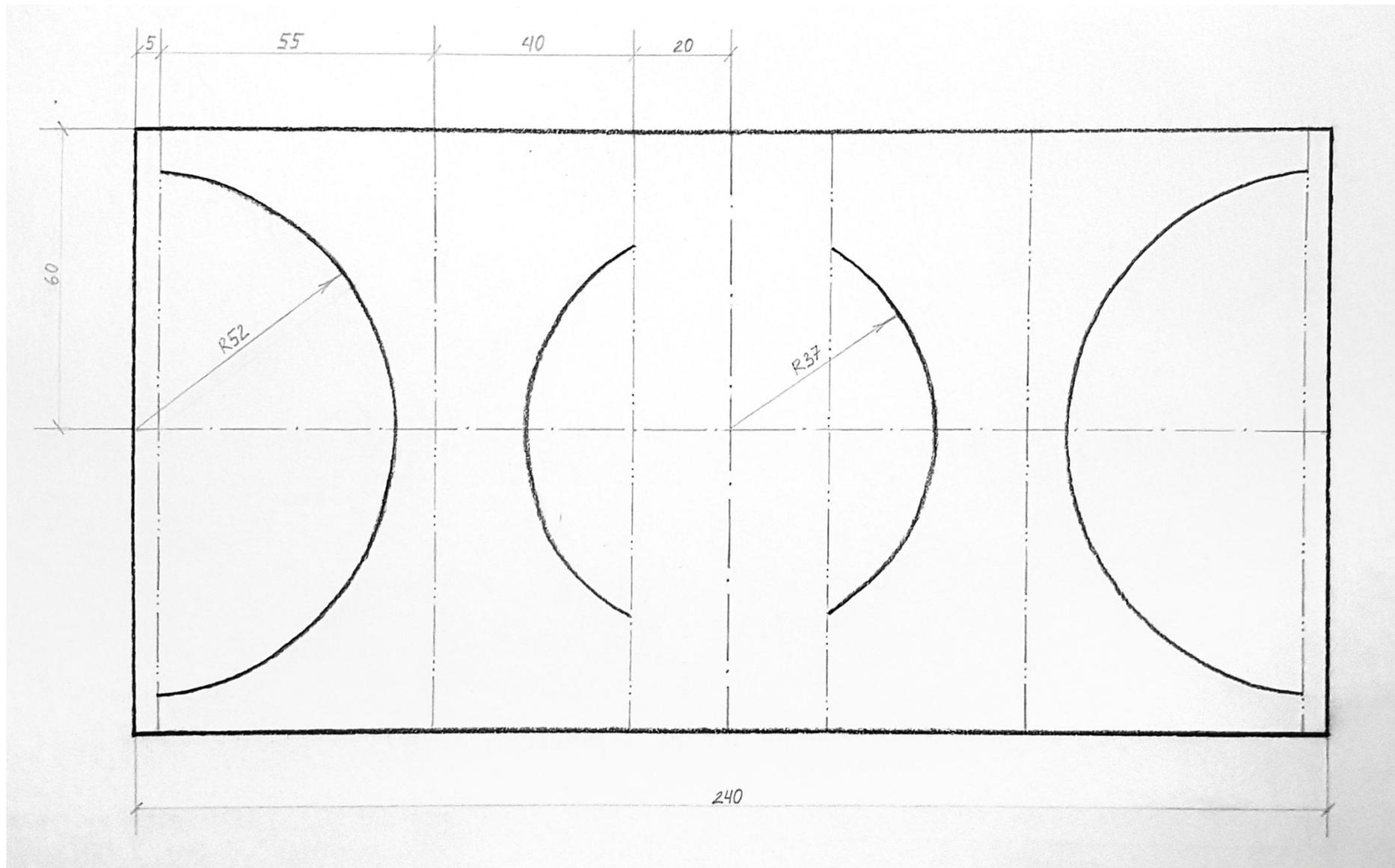

2-ой путь трансформации

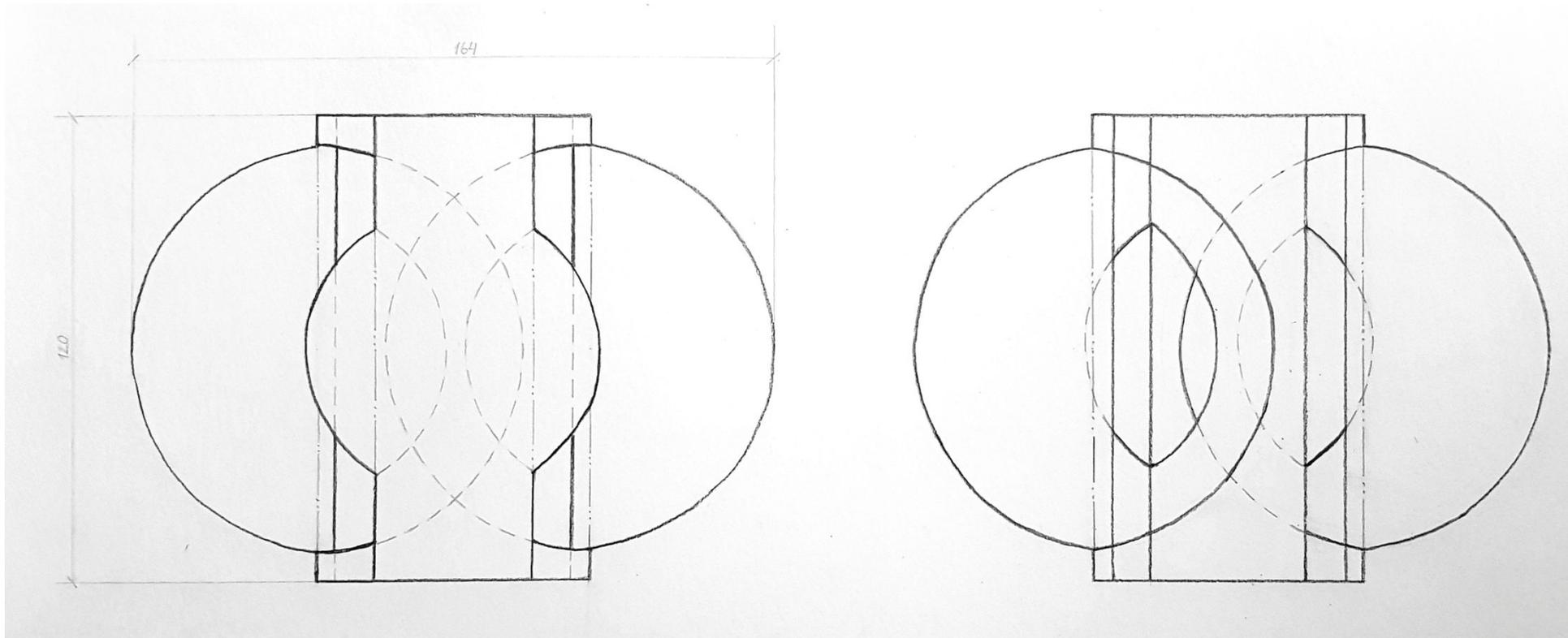
Чертеж

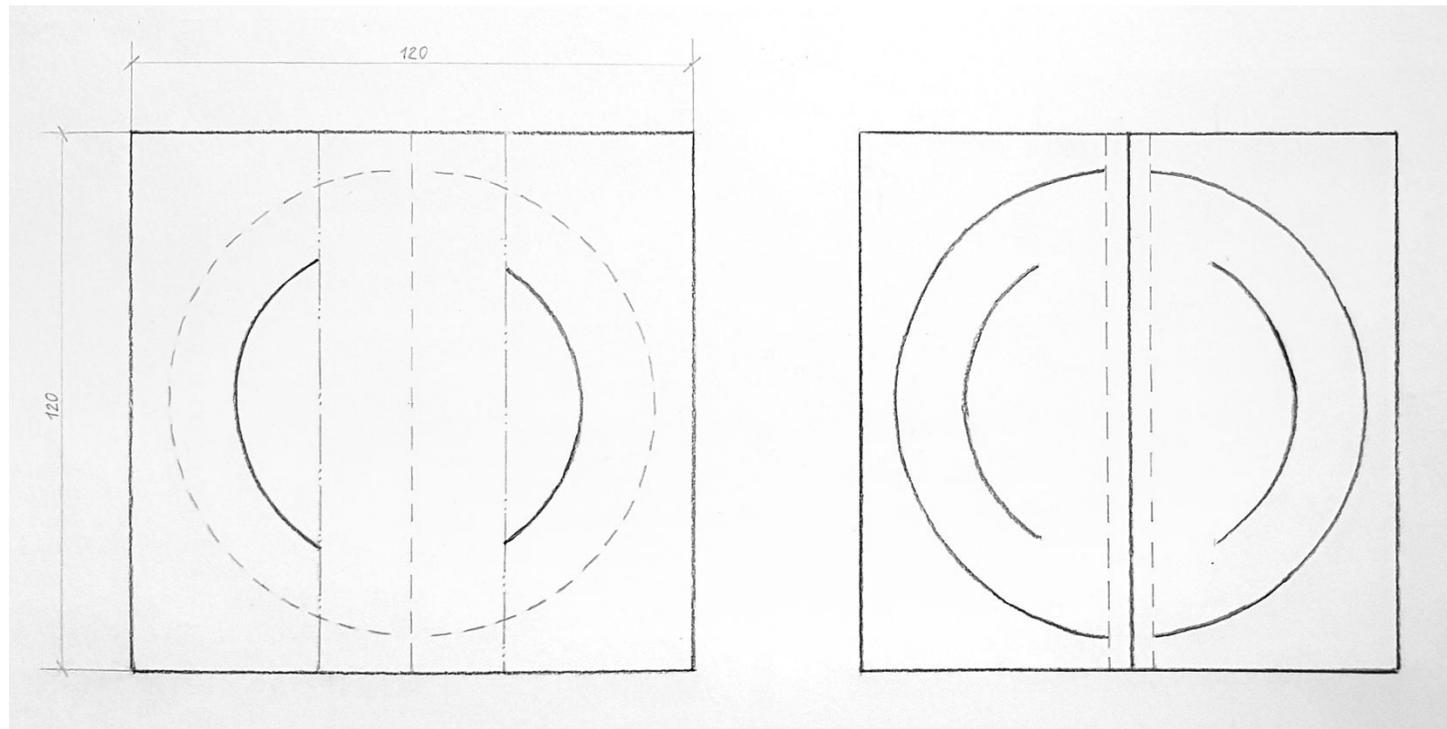
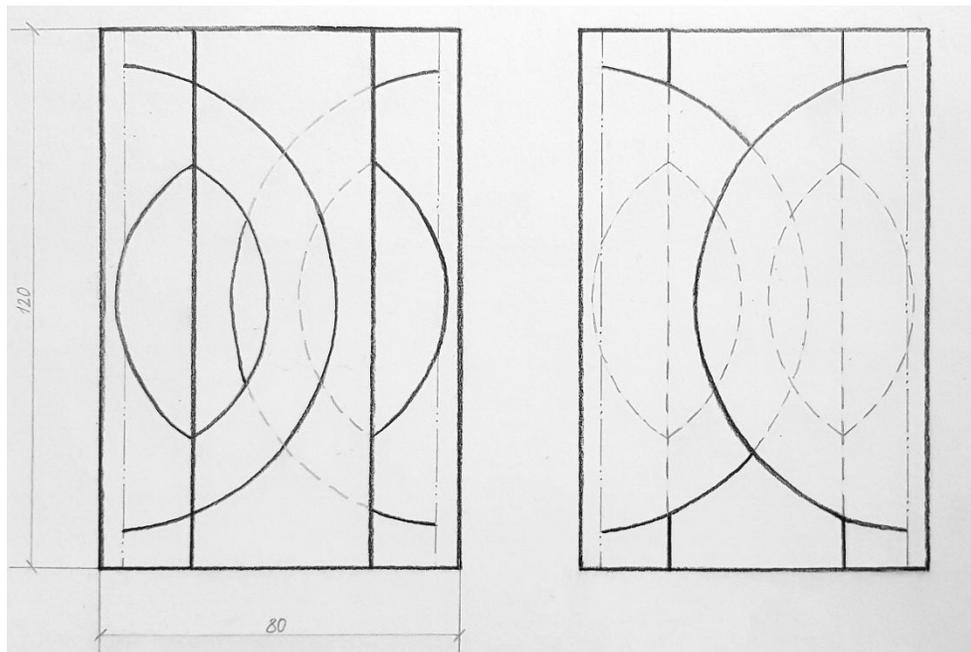
Аналоговый вариант чертежей

Аналоговый вариант чертежей

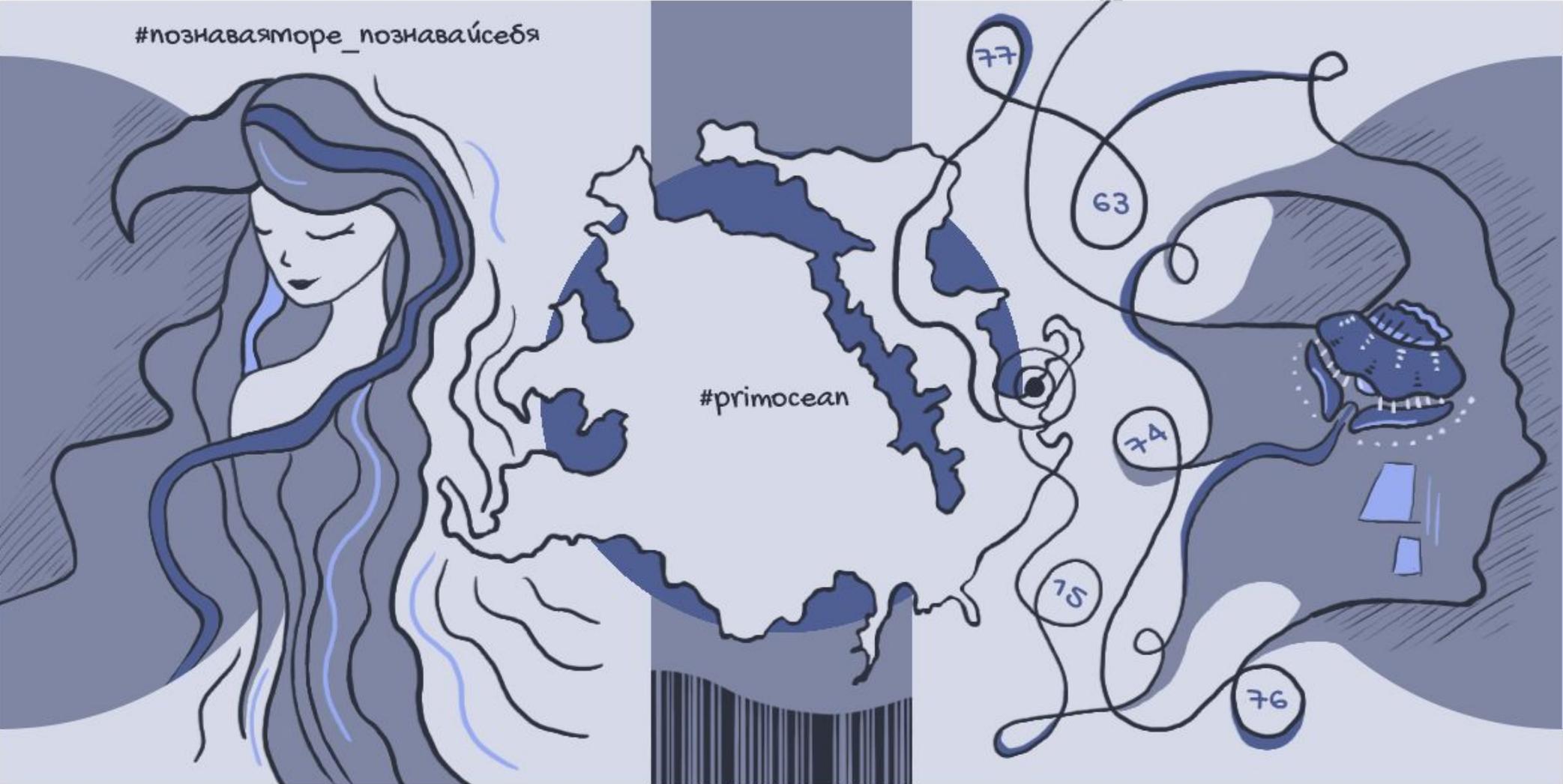
Аналоговый вариант чертежей

Графическое решение (лицевая сторона)

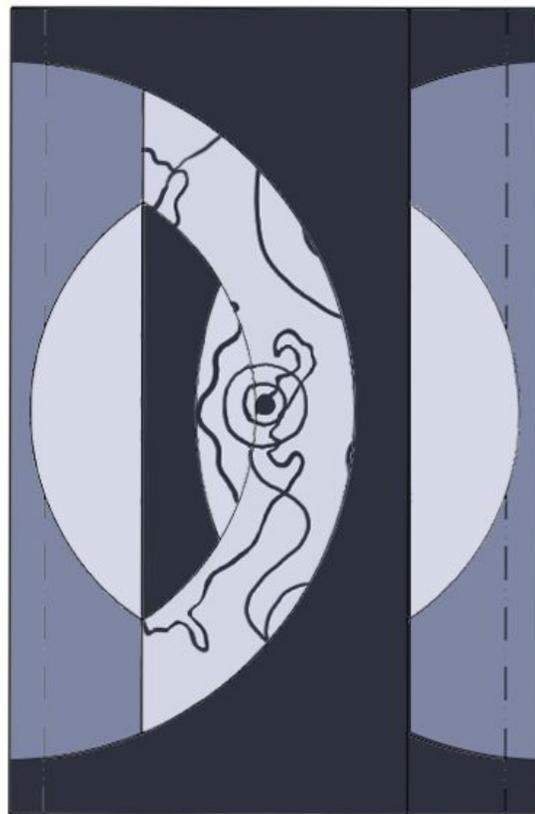

Графическое решение (обратная сторона)

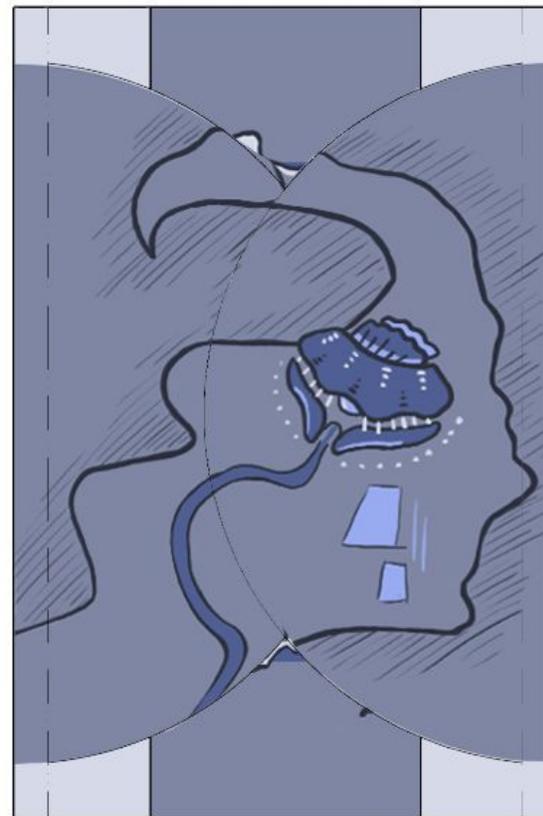

Графическое решение видов

1. Вид прямо

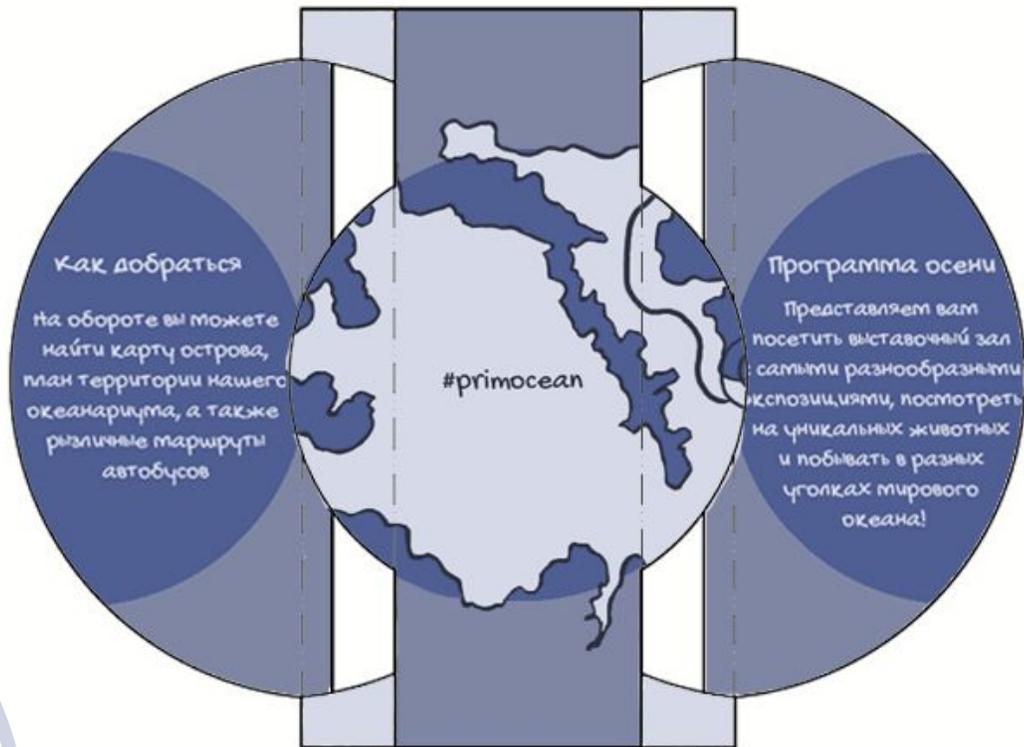
Вид сзади

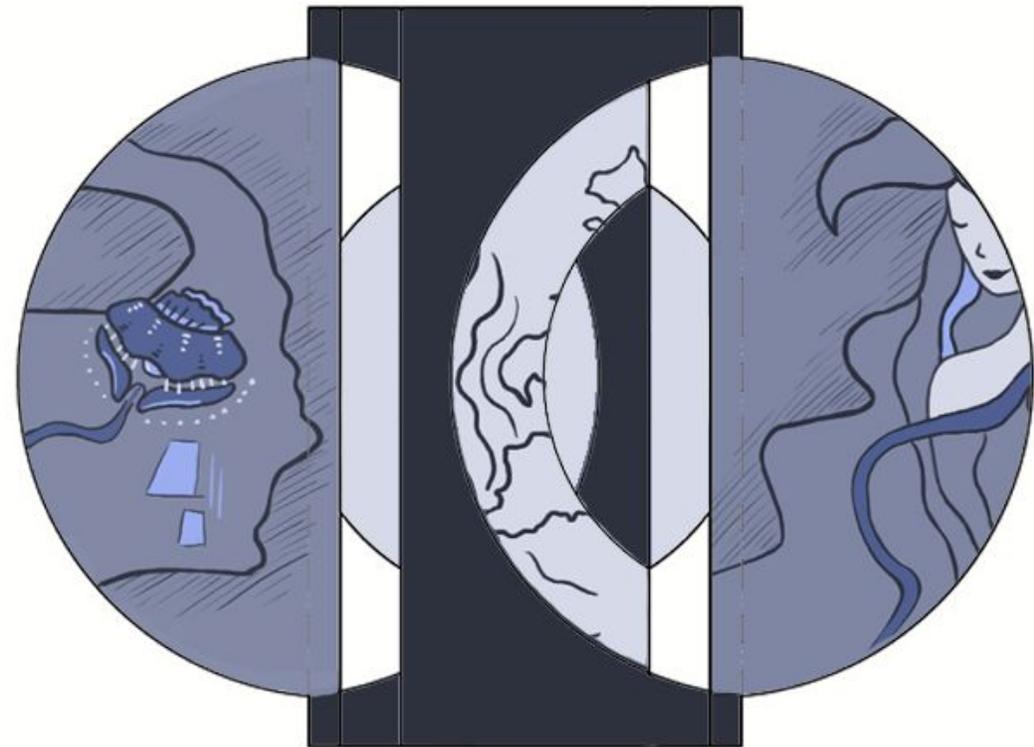
Графическое решение видов

2.

Вид прямо

Вид сзади

Графическое решение видов

1.

Вид прямо

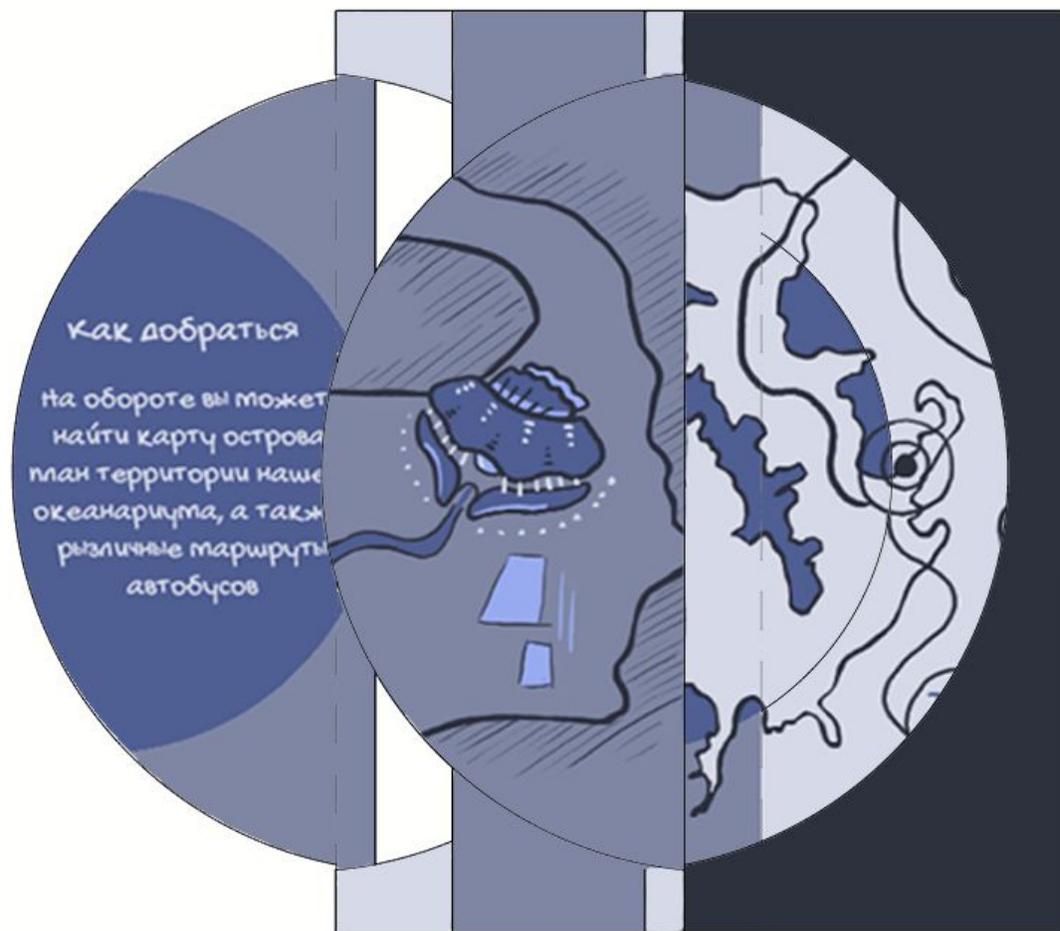

Вид сзади

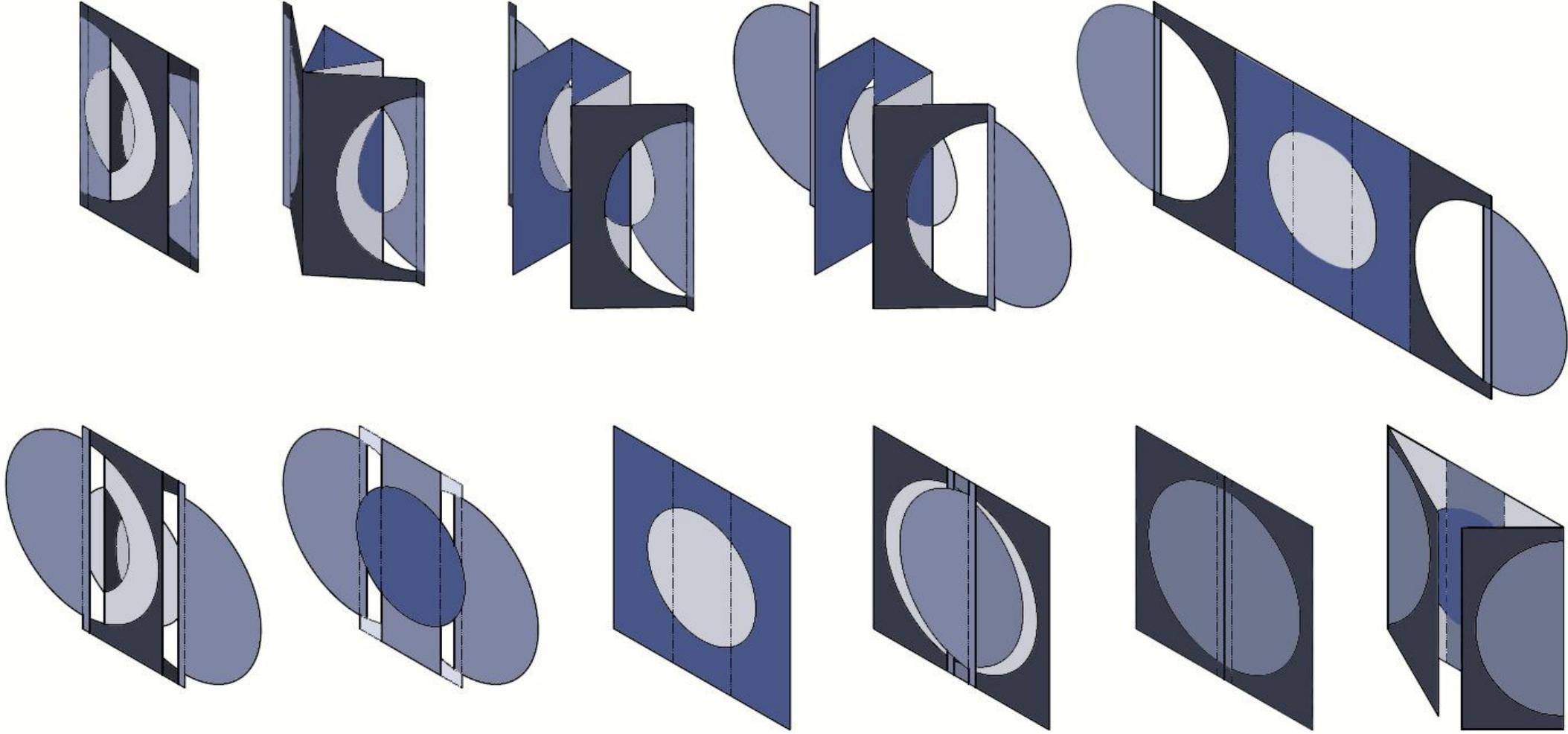

Графическое решение видов

1. Вид прямо

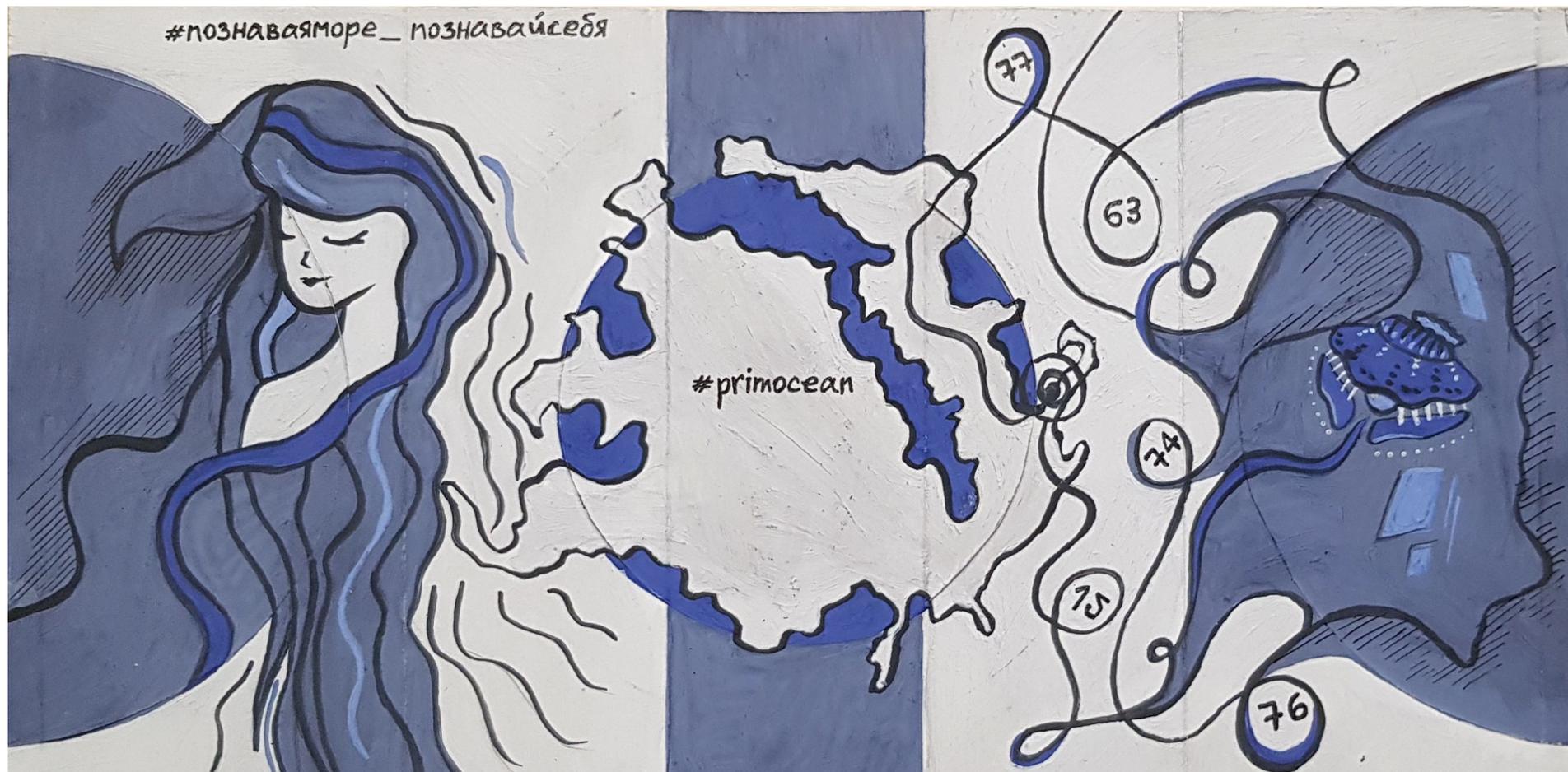
Графическое решение трансформации

Аналоговый вариант графики

Аналоговый вариант графики

Заключение

- Представленное открытое письмо является уникальным объектом трансформации изображения через трансформацию формы.
- Наше решение может быть интересно для дальнейшего преобразования и использования в среде практикующих дизайнеров при создании и производстве других объектов малой полиграфической формы.
- Так, данная открытка на тему «Океанариум» отвечает требованиям актуальности вопроса и соответствует теме проектирования «остров».

