

Vöröskereszlán Teázó arculat

Triebler Tímea

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Tervezőgrafika, 3. évfolyam

Témavezető(k) neve, tudományos fokozata, beosztása:

Szabó Andrea, Kovács Artúr Olivér

Pályamunkámban egy létező teaháznak terveztem új arculatot, a Vörös Oroszlán Teaháznak. Célom egy figyelemfelkeltőbb, színesebb, a fiatalabb generációt jobban megszólító teázó volt, ami kitűnik a sok belvárosi kávézó és más vendéglátó helyiség forgatagából.

Maga a teázó nincs kifejezetten központi helyen, introvertáltabb helynek tűnik, mintha a belső dekoráció is alkalmazkodna ehhez, egy meghittebb, nyugodtabb környezetet teremt, ahol el lehet rejtőzni a zajos külvilág elől, nincs semmi hivalkodó szín vagy dekoráció. Viszont emiatt maga a teázó is elbújik, ezt próbáltam ellensúlyozni harsányabb színekkel és illusztratívabb arculati elemekkel, melyek megjegyezhetőbbé teszik, és több felületen is visszaköszönnék. (plakátok, itallap, online felületek) Illetve a háttérbe szoruló elhelyezkedése miatt meglepő lehet a látogatónak, hogy egy kifejezetten színes világra bukkant rá kicsit távolabb a forgalmasabb utaktól.

Az arculat központi elemei az illusztrációk, amelyek állatokat ábrázolnak, az ázsiai, főként a kínai állatvilágból vettem néhány példát, amelyről azonnal asszociálhat a befogadó erre az országra. Bennük közös, hogy mindegyik illusztráción láthatunk madarakat, melyek a kínai szimbolika részei, és egységesítik a nyolc darab különálló rajzot. Az egységesítés fontos része volt az alkotófolyamatnak, hiszen így lettek sorozatszerűek az illusztrációk, miután pedig kész lettem velük, az arculat stílusa és hangulata is adott lett, mintákkal, színekkel és formákkal együtt, ezután könnyebb volt tovább haladnom, például az Instagram posztot és a csomagolást megtervezni. Viszont ehhez alapos munkát kellett végezni az illusztrációk terén.

Az egyik fő karakter az illusztrációk közül az oroszlán, amely bár nem őshonos Kínában, de a kultúrájukban igen fontos szerepet tölt be. Ugyanis a kínai emberek úgy hiszik, hogy megóvják az embert a gonosz szellemektől, innen ered a kínai újév híres oroszlántánca, mellyel távol tartják a démonokat és a szellemeket. Harci és civil oroszlántánc is létezik, oroszlánjelmezbe bújva néha versenyre is kelnek egymással a táncosok. A jelmezek maszkszerű szimmetrikus arcát is inspirációs forrásként használtam az állatfejek megalkotásakor.

A többi ábrázolt állat is szerves része a mitológiájuknak, például egy kínai legenda szerint az oroszlánt vérengzései miatt egy Nefrit nevű császár száműzte, és a tigrist tette meg az állatok királyává, és a kínai állatöv egyik állatává az oroszlán helyett. Maga a tigris a szerencsét

szimbolizálja és az emberek védelmezőjének tartották a sárkányok mellett, akik szintén nagyon népszerűek voltak. Úgy tartották, hogy a kínai emberek a sárkányoktól származnak, illetve többféle színű sárkányt is megkülönböztettek, például sárgát és vöröset is, a kínai pedig császárok előszeretettel viselték a ruháikon ezeket a mintákat.

További állatok a panda, a kínai piszeorrú majom, a róka, illetve a béka, amely a gyógyulás és a jó szerencse szimbóluma. Az óriáspanda Kína hivatalos nemzeti állata, még diplomáciai célokra is felhasználták ajándék formájában.

Tehát ezek az állatok alkotják az illusztratív elemeket, melyekkel a kínai kultúra azonosítható az ebben kevésbé jártas látogatók számára is.

A teázó saját teacsomagolására négy, Kína kultúrájában kiemelten fontos állatot választottam ki, az oroszlánt, a pandát, a tigrist és a sárkányt. A formákba próbáltam absztraktabb részeket is integrálni, ruhadarabokkal, rojtokkal és madárszárnyat idéző alakzatokkal egészítettem ki az állatfejeket. A kavargó összegabalyodó szalagok és nyúlványok azt a légiességet próbálják mutatni, ami a sárkányokra és a sárkányábrázolásokra volt jellemző, ezáltal is egységes hangulatot adva az illusztrációknak.

Kisebb mintaszerű elemeket is felhasználtam az illusztrációkban, ezekből alkottam meg a teadobozok oldalán lévő tapétaszerű mintákat, amivel a régi kínai lakkozott teadobozok aprólékos, sűrű vonalazású díszítéseit próbáltam idézni részletes és sok sárga színű elemmel, amelyek az aranyozásra is utalnak, amivel még elegánsabbá kívántam tenni az összhatást. Kihívás volt mind a négy típust eltérően, de egyúttal összetartozóan kialakítani, úgy, hogy egy stílust kövessenek, és a front oldal illusztrációkhoz is passzoljanak, mind motívumaikban, mind színeikben.

A szürreálisabb ábrázolás még a sokszínűséget és a kultúra gazdagságát is jelképezi számomra, teret ad többféle értelmezésnek, illetve ezzel még azt is szerettem volna belecsempészni a rajzokba, hogy mennyire titokzatos és elvont az ázsiai kultúra a külső szemlélőknek, tele van a mitológiájuk rendkívül izgalmas történetekkel, amelyekkel nem feltétlenül találkozunk hétköznapijainkban vagy a tanulmányaink során.

A színeket asszociatív módon választottam ki, a piros a sárga és a kék és a halványrózsaszín jelenik meg a legnagyobb arányban, az alkotófolyamat előrehaladása közben sem változtattam rajtuk, később kiderült számomra, hogy ezeknek a színeknek is megvan a jelentése a kínai kultúrában. A piros például a legnépszerűbb szín a kínai kultúrában, a boldogság és a szerencse színe, ugyanakkor nemzeti jelkép is, a hivatalos kínai zászlón, lámpásokon és a kínai népviseleten is megjelenik. A sárga a császár és a föld színe, a kék pedig egy általánosabb szín, a maszkulinitást kapcsolják hozzá, mint a nyugati kultúrákban.

A teacsomagolást úgy alakítottam ki, hogy a négyféle ízt, négy összecsomagolható dobozba terveztem, a rajzok a doboz előlapján együtt működnek, ránézésre kiegészítik egymást, de néhol még konkrét vonalak és formák is folytatódnak, átmennek az egyik dobozról a másikra, mintha egy rajzot alkotnának. Ezzel megpróbáltam az absztraktabb, szürreálisabb vonalat folytatni, illetve egy olyan díszesebb válogatást szerettem volna elkészíteni, ahol az összecsomagolt termékek között a megjelenésben van kapcsolat. A négy dobozt egy nagyobb hatszögletű, hosszúkás dobozba lehet beletenni, ami idézi a 18-19. századi kínai teadobozok formáját, szertartásosabbá téve a teaivás élményét.

A logó kialakításánál arra törekedtem, hogy kiegészítsem a kanyargós íves rajzokat, és hasonló, íves formákból terveztem egy alakzatot, amely egy oroszlánfej, illetve a sörényén az ívek egy virágformát idéznek. Groteszk fontot választottam hozzá, amely nem vonja el a figyelmet az illusztratívabb emblémáról. Maga az embléma hasonlít a piktogramokhoz, hiszen azok többnyire virágokat formáznak, és próbáltam a játékosabb hangulatú illusztrációkhoz odaillően is megtervezni, hogy az egész arculaton ugyanaz a stílus folytatódjon.

Az itallapon tovább vittem az illusztrációk alkalmazását, valamint az egyes teafajtákhoz olyan piktogramokat terveztem, amely az adott teafajta növényvilágát vagy származási helyét idézi, például a five o'clock tea grúz eredetű, emiatt piktogramjába a tradicionális grúz szőnyegminták motívumait jelenítettem meg, továbbá a russian blend és a darjeeling teáknál a helyi népi motívumok és növényzet inspirált, például mivel India nemzeti virága a lótusz, ezért az arra jellemző szirmokat készítettem el a virághoz, valamint az ottani motívumokat követtem, amiket tetoválásokon is viszontláthatunk. A blue flower búzavirágot jelent, itt a

virág cikk-cakkos szirmait emeltem ki. A gésák fantáziánévre hallgató tea pedig a tradicionális gésa smink hangsúlyos mandulavágású szemformáját, és a kifestett ajak formáját terveztem bele egy virágmotívumba. A pai mu tan nevű növény neve pedig szabadfordításban babarózsát jelent, itt ez a virágmotívum volt a kiindulási pont a piktogram megalkotásakor.

Az arculat megtervezésekor egy játékos, frissebb megjelenést tűztem ki célul, úgy, hogy az akár elegáns és arisztokratikus hatást is tudjon kelteni például a csomagolás díszítéseinél. Illetve az egésznek hangulat tükrözze az ázsiai kultúrát, és az elvontságot is, de a figuralitás is hangsúlyos benne. Színeivel vidámabb, élénk világot próbáltam megjeleníteni, sokszor ezt kihangsúlyozó pasztellszínű hátterekkel.

A végeredményt sok irányba lehetne tovább gondolni egy esetleges arculatváltásnál, ha megakarna a teázó újulni, vagy szezonális termékeket bevezetni, akár egy drágább ajándéksomagolás, akár egy kommerszebb üdítőital is helyet kaphatna az arculatban, ezt a világot többféle módon tudnám még bővíteni.