

Отзыв рецензента

Громова Ф.Ю.

на выпускную квалификационную работу по направлению подготовки
500401 «Искусства и гуманитарные науки»

Карпуши Олеси Игоревны

Оформление пластинки как произведение искусства.
(На примере творчества Роджера Дина, Сорма Торгерсона
и Энди Уорхола)

С самого начала следует отметить, что работа Карпуши Олеси Игоревны воспринимается как весьма серьезная и очень интересная. Оформление музыкальной пластинки, которую автор понимает как сложный художественный феномен в современном искусстве – тема, которая нам кажется чрезвычайно актуальной по ряду причин. Новая молодежная музыка в середине прошлого столетия становится поистине частью массовой культуры, в буквальном смысле, разрастаясь до миллионных тиражей, проникая повсюду, выражая новые идеи времени, и, одновременно, приходя в соприкосновение с новыми же направлениями в изобразительном искусстве, в силу общности взглядов и идей музыкантов и художников. Автор справедливо отмечает, что многие музыкальные группы в 1960-х годах, преимущественно английские, особое внимание уделяли оформлению своих пластинок, приглашали профессиональных художников и дизайнеров, а иногда и были тесно связаны с художественными школами. Молодые художники охотно работали со своими друзьями-музыкантами, поскольку это способствовало косвенно и их успеху и признанию. С другой стороны, были причины и сугубо творческие – чем сложнее воспринималась и создавалась новая музыка, тем интереснее было художнику или дизайнеру воспроизводить некое зрительное, как бы «вещественное» сопровождение, которое в конечном итоге делало музыкальный альбом ярким и индивидуальным произведением, где, помимо собственно музыкального, возникал и визуальный эффект, усиливающий восприятие музыки. Рецензент сам прекрасно помнит то незабываемое чувство, когда обложка альбома любимой группы, еще до момента прослушивания, уже создавала особое ощущение реальности (речь идет о как раз упоминаемом автором альбоме «The Dark Side of the Moon» группы «Pink Floyd», записанном в 1973 году).

Исследователь сознательно останавливает внимание на тех художниках, о которых сам говорит, что «была и есть часть художников и дизайнеров, не разделяющих такой (примитивный, массовый – Ф. Г.) подход к оформлению музыки, и их работы вполне могут войти в собрание современного искусства, а некоторые даже попадают в художественные галереи» (стр.5). Таким образом, он исключает огромное количество «упаковочного ширпотреба», который существовал (и существует) всегда, и который не имеет никакого отношения к понятию «произведения искусства». Последнее связано с известным процессом современной культуры – «потреблением образов», когда коммерческий успех и работа отдела маркетинга воспринимаются, как нечто более существенное, чем работа музыканта на студии и художника в мастерской. Наконец, актуальность данной работы состоит и в том простом объяснении, что виниловая пластинка вновь обретает в обществе популярность. Если в свое время ей предрекали скорую гибель из-за появления новых музыкальных технологий, то в последнее десятилетие, наоборот, винил становится символом своеобразного возвращения того «физического» ощущения музыки, которое было утрачено как раз вместе с появлением, например, таких современных вещей как «музыкальный интернет-сервис», где сложно было бы ощутить тончайшие нюансы музыкального исполнения из-за использования определенных форматов звукозаписи. Виниловая пластинка становится элементом почти элитарной культуры, своеобразным предметом «не для каждого», а вместе с этим, вновь возникает интерес и к практике оформления музыкального альбома.

В своей работе исследователь обращается к творчеству трех художников, поскольку именно Энди Уорхол, Сторм Торгерсон и Роджер Дин смогли выразить в своих работах то новое отношение к идеям оформления музыкального альбома, которое существует и поныне. Отметим, что указанные автором художники выбраны не случайно. Автор очень точно и последовательно рассматривает особенности их творчества в данной области, не забывая при этом обращать внимание и на общий художественно-культурный контекст эпохи. Избегая прямых сравнений, автор пытается, тем не менее (и довольно успешно), обнаружить нечто общее в их творчестве. Так участие Уорхола, как настоящего образчика «коммерциализированного художника», автор оценивает по-разному. В одном случае художник довольно подробно разрабатывает дизайнерскую идею, как в работе над оформлением джазовых альбомов – «Progressive Piano» (1954), «The Story of Moondog» (1957), «Kenny Burrell» (1957-1958), «The Velvet Underground & Nico» (1967). В другом же, его участие в оформлении как будто менее ощутимо, как в работе над известным посмертным альбомом Джона Леннона «Menlove Ave» (1986), где просто использовался портрет музыканта, но как бы вне музыкальной идеи (хотя мы понимаем, что такая оценка

довольно субъективна). Для Уорхола, по мнению автора, дизайнерское оформление музыкального альбома – это еще одна область применения его таланта художника.

Сторма Торгерсона автор рассматривает как художника чрезвычайно разнообразного в выборе изобразительных средств и приемов. В своих оформлениях музыкальных альбомов тот обращался к различным художественным практикам, и отнести его к какому-то определенному художественному направлению не так просто, что, впрочем, свидетельствует о его исключительном творческом своеобразии. Автор предлагает рассматривать его творчество как в контексте «минимализма» и «концептуализма», так и в контексте таких художественных направлений как «lowbrow art» и «массюрреализм». При этом автор убедительно показывает, что именно Торгерсон стал тем художником, который создал принципиально новый образ обложки, индивидуализированной в полном соответствии со смысловыми характеристиками музыкального материала. Наконец, третий представленный в исследовании мастер – Роджер Дин. Это современный художник и архитектор, создавший некогда собственный оригинальный стиль и начавший заниматься оформлением музыкальных альбомов еще в 1960-е годы прошлого века. За свою жизнь он сумел создать довольно большое количество произведений, поработав не только с такими известными рок-музыкантами как группы «Gentle Giant», «Yes», «Uriah Heep», «The Gun», но и, например, с Лондонским филармоническим оркестром, создав обложку альбома «Us and Them: Symphonic Pink Floyd» (1995). Сам художник утверждает, что в своем творчестве он отталкивается от идей, которые возникают у него после общения с музыкантами. Роджер Дин достаточно универсальный мастер. В молодые годы он разрабатывал «проекты» новой архитектуры, занимался весьма успешно техническим дизайном, но знают его, прежде всего, именно как художника, который работает над оформлением музыкальных альбомов. При этом исследователь указывает на довольно интересный метод его работы, который мы могли бы условно назвать «отстранением» – картина пишется именно как картина, но потом выступает уже в качестве оформления альбома (собственно, это не сильно отличает его от Уорхола).

После такого глубокого исследования автор подводит итог, указывая на определенные специфические черты творчества всех трех художников. И если Торгерсон, по мнению автора, хотя и не настоящий художник, но безусловный новатор и оригинальный дизайнер, строго следующий маршрутом от идеи до визуального воплощения, то Уорхол и Дин – художники, имеющие уже сумму выработанных приемов, которые они используют в оформлении альбомов, хотя легко могли бы применить эти же приемы в любой другой области. С другой стороны, это не приводит, по мнению автора, к

несоответствию между некой музыкальной идеей, существующей в музыке альбома и его оформлением.

Избранная структура исследования отличается продуманностью в изложении. Следует отдельно отметить логичность представленного материала. Работа состоит из введения, трех глав, разбитых соответственно на три параграфа (первая глава), четыре параграфа (вторая глава), пять параграфов (третья глава), и заключения с приложением. Такая структура исследования нам представляется вполне достаточной. Список представленной литературы включает в себя 48 источников, включая электронные. В список входят как отдельные труды общего характера, так и литература, посвященная специальным проблемам европейского и отечественного искусства. Следует также отметить, что анализ и систематизация материала выглядят убедительно, а выбранная методология позволяет говорить о том, что магистр понимает принципы использования основных методов искусствоведческого исследования. Структура работы соответствует заявленным задачам и целям, а представленные результаты могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе, поскольку имеют определенную ценность в научно-практическом смысле. Работа Карпуши О.И. написана в соответствии с требованиями, предъявляемым к ВКР, и может быть допущена к защите. Работа заслуживает высшей оценки.

Кандидат культурологии

Старший преподаватель кафедры искусствоведения СПбГИК

Старший научный сотрудник Российского института истории искусств

Громов Ф.Ю.

Громова Ф. Ю.

Громова Ф. Ю. / Громова М. Е.