

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет искусств

Кафедра дизайна

Соколова Анна Дмитриевна

4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

**Разработка дизайна книги арт-объекта по роману
«Хазарский словарь» Милорада Павича**

Направление 070600 «Дизайн»
квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель дипломного проекта:
член Союза художников России,
член Союза дизайнеров России
доцент кафедры дизайна
К.Г. Старцев

Руководитель теоретической части:
Позднякова Ксения Григорьевна,
кандидат искусствоведения, доцент с обязанностями
заведующего кафедрой дизайна

Санкт-Петербург

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Тема выпускной квалификационной работы	3
2. Основание для выполнения работы	3
3. Актуальность выбранной темы	3
4. Цель работы	3
5. Задачи	3
6. Целевая аудитория	4
7. Практическая значимость проекта	4

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Анализ аналогов
2. Концепция проекта
3. Эскизное проектирование
4. Компьютерная разработка проекта
5. Вывод на планируемые носители информации

Список использованной литературы и интернет ресурсов

Иллюстративное приложение

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Основная цель моего проекта заключается в проведении графического исследования литературных образов романа «Хазарский словарь» Милорада Павича и их визуализации, разработке авторских приемов и решений в жанре авторского печатного издания.

2. ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Темой ВКР является разработка дизайна книги-арт объекта по роману «Хазарский словарь» Милорада Павича.

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Тема проекта была выбрана в связи с личной заинтересованностью после ознакомления с романом «Хазарский словарь» Милорада Павича в рамках дисциплины «Философия и теория дизайна». Руководитель дисциплины: член Союза дизайнеров России, доктор философских наук, профессор кафедры дизайна факультета искусств СПбГУ Г.Н. Лола.

4. АКТУАЛЬНОСТЬ

Как авторское печатное издание книга арт-объект является своеобразным мостом от литературы к визуальному искусству. В наше время существует вопрос конкуренции печатной книги и цифрового пространства. Авторское печатное издание имеет тактильно-интерактивную ипостась, которая не поддается оцифровке. Оно позволяет «потрогать» слово, имеет свой масштаб, вес, объем, запах. Ценность авторского печатного издания для жанра гипертекстовой литературы состоит в том, что эргономика печатного издания позволяет читателю найти различные способы взаимодействия с текстом произведения.

5. ЗАДАЧИ

Задачи теоретической части:

- Изучение литературного материала: повторное прочтение и общий анализ структуры произведения «Хазарский словарь» Милорада Павича.
- Общий анализ структуры романа и определение основных литературных образов.

- Определение целевой и потенциальной аудиторий.
- Поиск и анализ тематических, концептуальных, визуальных аналогов.
- Анализ визуальных техник.
- Разработка концепции печатного издания.

Задачи практической части:

- Создание печатных оттисков в различных техниках печатной графики.
- Оцифровка материалов.
- Верстка.
- Создание конструкции книги - футляра и статей как отдельных печатных носителей.

6. АУДИТОРИЯ

- Студенты-дизайнеры
- Преподаватели-дизайнеры
- Абитуриенты
- Студенты-филологи
- Студенты-философы
- Посетители выставок СПбГУ
- Посетители выставок оригинальных печатных изданий с авторской графикой
- Посетители личных ресурсов автора (портфолио)
- Дизайн-студии, работодатели

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Издание представляет из себя авторскую книгу, рассчитанную на выставку или небольшой тираж.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

Основной концептуальный аналог для моего проекта — Священные Писания трех авраамических религий, так как центральной темой произведения является дискуссия о выборе религии среди хазар.

Автор романа берет за основу Библию, Коран и Тору и на их основе создаёт свою новую мифологию, переплетая фантазию, реальные и вымышленные народные и религиозные предания.

Сходство «Хазарского словаря» и авраамических Священных Писаний проявляется в том, что в романе одно и то же событие имеет несколько версий — христианскую, арабскую и еврейскую, которые изложены в трех частях «Словаря» – «Красной», «Зеленой» и «Желтой» книгах.

В произведении «Хазарский словарь» присутствует собственная семиотическая система: она тождественна авраамическим священным писаниям.

Множественность трактовок одних и тех же событий обусловлена как и в Хазарском словаре, так и в трех Священных писаниях тем, что все три Священных Писания исходят от единой древнейшей монотеистической традиции.

В своем проекте я также подчеркиваю трехчастность и триадность композиции в конструкции книги.

Стилистическим аналогом моего проекта является дипломный проект выпускницы кафедры дизайна СПбГУ Анны Пономаревой (см. граф. приложение [1]).

Ее книга арт-объект является продолжением курсового проекта по дисциплине «Философия и теория дизайна», представляющего собой авторскую книгу по рассказам Х.Л. Борхеса.

Книга является экспериментальным графическим тизером к семи рассказам Борхеса. Автором проекта предлагается собственная интерпретация прочтения рассказов, основанная на ключевых образах произведений.

Главной целью проекта было создания настроения, впечатления от произведений, погружения в атмосферу мистического реализма, ирреальность событий, где появляется искаженное течение времени и где причины меняются местами со следствиями.

Конструкция «бесконечной» книги в форме «гармошки», постепенно развертывающейся перед читателем, поддерживает философские основы рассказов Борхеса о нелинейном времени, идеи пути и др.

В авторской технике были использованы элементы ручной графики, выполненные карандашом, тушью и темперой, оттиски фактур в технике печатной графики, цифрового и созданного вручную коллажа.

Стилистическими аналогами для верстки книги послужили средневековые книги об архитектуре и ботанике (см. граф. приложение [2]).

8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНА

Роман «Хазарский словарь» Милорада Павича, написанный в 1984 году является образцом постмодернистского искусства. Он оценивается как роман нового типа - новой гипертекстовой литературы, в которой значение читателя в конструировании смыслов художественного текста соразмерно значению автора, его создавшего. Суть чтения романа состоит в том, чтобы обнаружить в произведении свои собственные смыслы.

Роман «Хазарский словарь» как **произведение гипертекстовой литературы обладает следующими свойствами:**

Дисперсностью структуры: информация в романе представляется в виде небольших фрагментов — статей и «войти» в структуру произведения можно с любого звена.

Нелинейностью гипертекста: читатель одновременно волен и вынужден сам выбирать путь прочтения, таким образом текст оказывается исчерпывающим. Он может читать словарь последовательно в алфавитном порядке, по системе прямых отсылок (группировка по одинаковым названиям статей во всех трех книгах и тройкам персонажей), так и в хаотичном порядке (раскидать статьи как колоду игральных карт)

Наличием гиперссылок: гипертекстовых прыжков, работающих как и в пределах семиотической системы образов произведения, отсылающих друг к другу так и в качестве отсылок за пределы произведения.

Сюжета в романе в общепринятом понимании нет. **Сюжетной осью романа является дискуссия о выборе религии для хазар, сон хазарского правителя Кагана и его толкование.** Автор уподобляет структуру романа сновидению, так как это состояние позволяет осуществить прорыв в сферу трансцендентного – сюрреальность.

9. КОНЦЕПЦИЯ

Концепт авторского печатного издания — графический сонник – книга, визуально истолковывающая сюрреалистические сновидения и истории хазарского словаря.

Конкретные задачи печатного издания:

- Раскрыть роман с визуальной точки зрения (с помощью авторской графики)
- Сопроводить роман графическими образами-ориентирами, которые подкрепляют многочисленные отсылки романа
- Сделать роман удобным для прочтения с точки зрения эргономики (сохранить авторский текст и «физически» отделить статьи друг от друга — сделать их в виде отдельных печатных единиц)
- Сохранить формат печатного издания, придать книге материальную форму арт-объекта

Метафоры: *(от внешнего - к внутреннему)*

- Внешняя конструкция: **Триптих (складень с тремя створками)**
- Внутренняя структура: **Игральная колода**
- Образная авторская графика: **Сонник**

Внешняя конструкция

Метафора: Триптих (складень с тремя створками)

Книга вызывает аллюзии к старым увесистыми книгам Священного Писания, открывшимся благородной патиной времени.

Деревянный футляр, резьба, петли подобны средневековым церковным складням. Он служит надежным местом для упорядоченного хранения Священных записей. **Триптих (складень с тремя створками)** подчеркивает трехчастность и триадность, используемую в композиции и образной системе произведения.

Бумага плотная, фактурная, будто сделанная вручную. Цвет бумаги — навигация в пространстве произведения. Цвет обложки статьи соответствует цвету одной из трех книг — красного, зеленого и желтого оттенка соответственно.

Такая книга не должна быть легкой в прямом и переносном смысле. Она требует физического пространства (пространства для расклада статей на большом столе или на полу) и духовного — уединенного вдумчивого погружения.

Внутренняя структура

Метафора: Колода карт

Внутренняя структура произведения представляет из себя три книги — сборники записей о персонажах и событиях, которые упоминаются по всему роману, но в разных книгах рассказаны историями с разными подробностями.

Благодаря такому формату, роман можно читать не обязательно от начала до конца (нумерация в таком случае перестает иметь смысл), но в произвольном порядке, собирая по отдельным статьям словаря свои истории.

Поддерживая идею вариативности прочтения романа, я отделила каждую статью физически (в физически отдельную структурную единицу), так, что их можно **“перетасовывать”** в любом порядке.

Роман разделен на основные части:

1. Предварительные замечания
2. Красная книга
3. Зеленая книга
4. Желтая книга
5. Заключительные замечания

Образы в романе

Метафора: Сонник

Важнейшим риторическим приемом произведения «Хазарский словарь» является такое построение повествования, где образы переплетаются, «выныривают» в разных статьях, образуя текстовые отсылки и миф определяется как совокупность всех вариантов.

Во всем произведении существует определенный набор образов, которые “разбросаны” по статьям.

В моем проекте для каждой статьи выделен один ключевой образ-знак, который выполняет навигационную функцию в пространстве романа (для удобства навигации он вынесен на обложку статьи).

В процессе работы, я устанавливала визуальные связи статей друг с другом при помощи встраивания ключевых образов в графические композиции в теле статьи.

В итоге во всей книге получилась визуально-семиотическая система, поддерживающая смысловые связи в романе.

10. СОСТАВ

Книга арт-объект

11. ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В качестве основной визуальной техники я выбрала технику печатной графики, которая была изучена мной в рамках бакалавриата.

Я задействовала технику высокой печати — линогравюру, а также делала отиски реальных предметов, в том числе «гётаку».

12. КОМПЬЮТЕРНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

Печатные оттиски были сфотографированы/отсканированы и переведены в цифровой формат в высоком разрешении.

Для первичной обработки изображений и создания графических композиций было использовано программное обеспечение Adobe Photoshop.

Верстка печатного издания и подготовка макета в печать была выполнена в программе Adobe Indesign.

13. ВЫВОД НА ПЛАНИРУЕМЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

Состав проекта представляет собой деревянный футляр-триптих и несколько статей трех книг словаря, демонстрирующие основные принципы разработанной мной визуально-семиотической системы.

Формат печатных носителей: 240x320мм

14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ

Книги:

- Павич М. Хазарский словарь : роман-лексикон в 100000 слов : женская версия / Милорад Павич ; [пер. с серб. Л. Савельевой]. - Санкт-Петербург : Лениздат : Петроглиф, 2013. - 381, [2] с. : факс. ; 18 см.. - (Серия "Лениздат классика»)
- Лола, Г. Н. Дизайн-код : методология семиотического дискурсивного моделирования / Г. Н. Лола. – Санкт-Петербург : Береста, 2019. – 264 с.
- Петровский, Д. Л. Зримый глагол. Повесть 1 : [Гармония и иллюзии : введение в шрифтовое искусство]. - 2005. - 165,[1] с. : ил.. - Библиогр.: с. 164-166
- Чихольд Я. Новая типографика : руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. - Москва : Издательство студии Артемия Лебедева, 2011. - 245 с. : ил., цв. ил., факс. ; 22 см.. - Библиогр.: с. 238-245
- Иттен И. Искусство формы : мой форкурс в Баухаузе и других школах : [книга-альбом] / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой]. - Москва : издатель Д. Аронов, 2009. - 135, [1] с. : ил., цв. ил. ; 21 см.

Научные статьи:

Шатько Е.В. Философские основы романа М. Павича «Хазарский словарь» // Славянский альманах. – 2014. – № 1/2. – С. 361-365. – Электрон. копия доступна на сайте Науч. электрон. б-ки КиберЛенинка. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-osnovy-romana-m-pavicha-hazarskiy-slovar/viewer>

Потапчук Е.Ю. Мотив сна в романе М. Павича «Хазарский словарь» // Междисциплинарный научно-исследовательский журнал. 2017. No 3 (57). С. 94. [Электронный ресурс]. URL: <https://research-journal.org/culture/motiv-sna-v-romane-m-pavicha-hazarskij-slovar/>

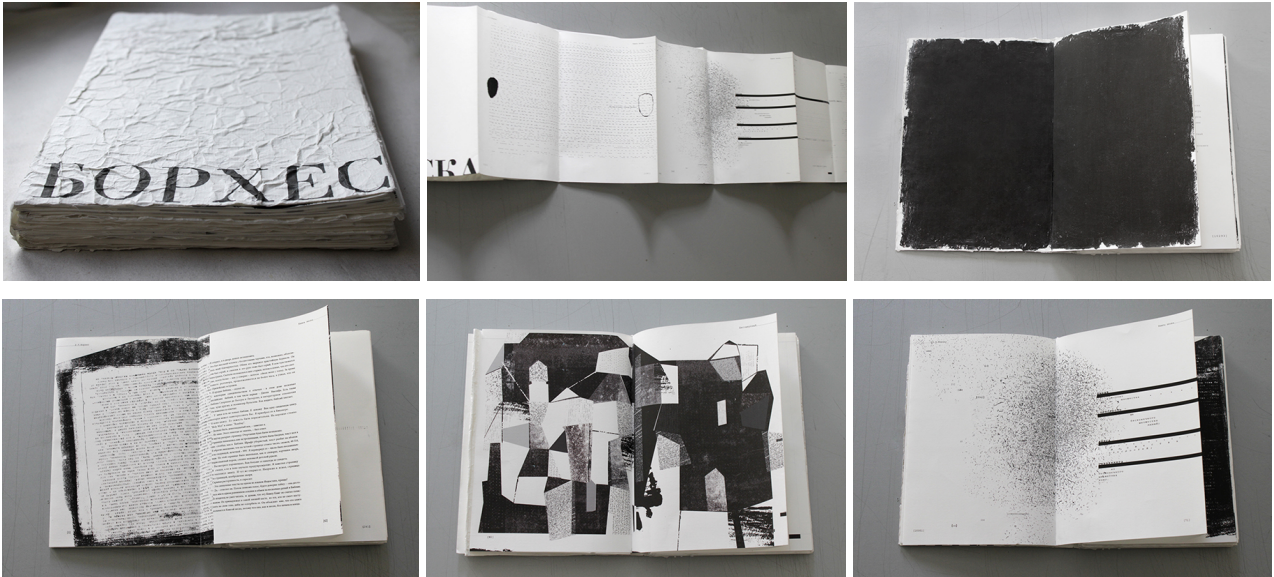
Список интернет ресурсов:

- <https://www.behance.net>
- <https://www.pinterest.ru/>

15. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Стилистические аналоги

[1] Дипломный проект выпускницы кафедры дизайна СПбГУ Анны Пономаревой

[2] Верстка средневековых книг по архитектуре, искусству и ботанике

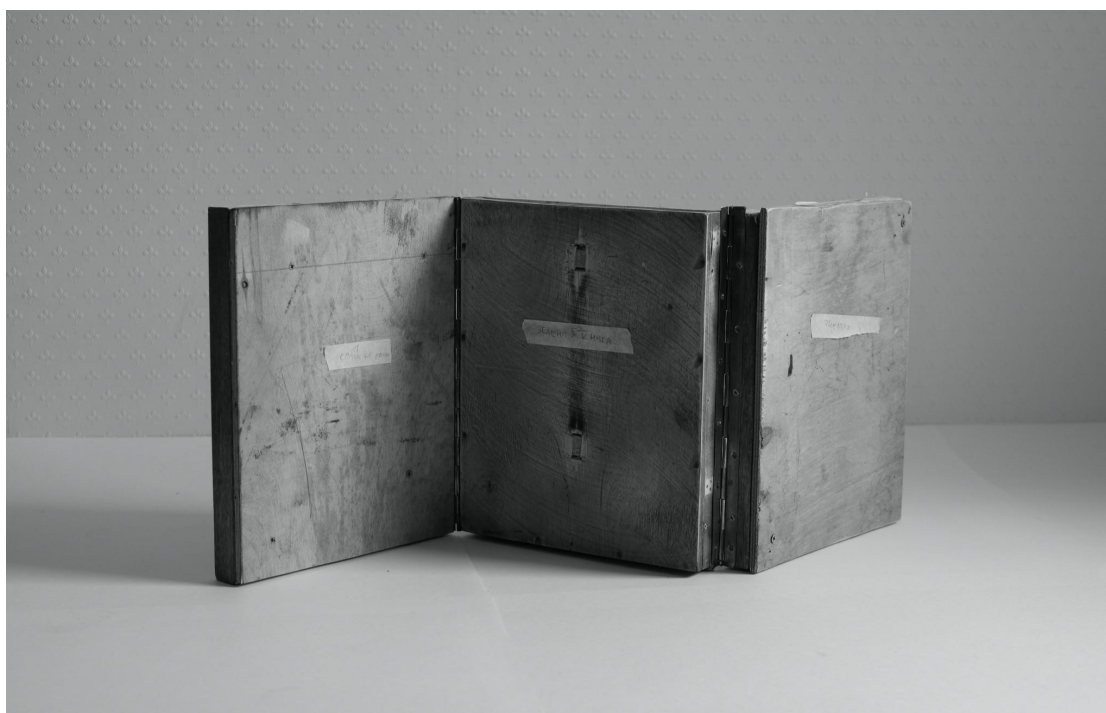

Эскизное проектирование

Печатные оттиски

Макет футляра

Работа над версткой

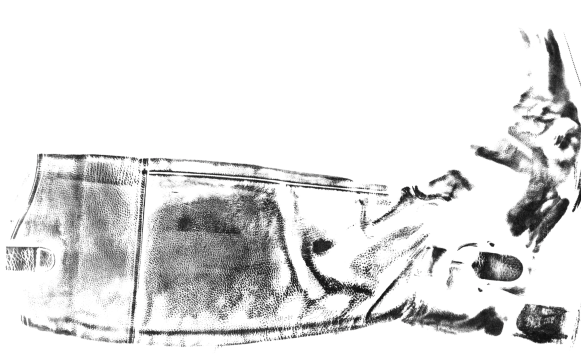
Красная книга. Статьи

КРАСНАЯ КНИГА **Брандховн Абрам**

Брандховн Абрам (1815-1887) — один из тех, кто вкладывал в Красную книгу, посвященную животному миру, особый смысл. Петербургский биологический музей в то время принадлежал профессору Селевскому, а в Казани, где жил Брандховн, царил культ профессора Селевского, который считался самым выдающимся ученым в городе. Брандховн, ученик Селевского, был очень талантливым человеком, он любил природу, интересовался животным миром, и это, конечно, сказалось на его работе над Красной книгой. Брандховн считал, что не только животные, но и растения, насекомые, птицы и рыбы имеют право на существование. Он считал, что человек должен относиться к природе с уважением и любовью, и это должно отражаться в Красной книге. Брандховн считал, что Красная книга должна быть не только справочником, но и учебником, который должен воспитывать любовь к природе у детей и молодежи. Он считал, что Красная книга должна быть интересной и полезной для всех, кто интересуется природой. Брандховн считал, что Красная книга должна быть написана простым и понятным языком, который будет доступен для всех. Он считал, что Красная книга должна быть красивой и интересной, чтобы привлечь внимание к своему делу. Брандховн считал, что Красная книга должна быть написана на русском языке, чтобы быть доступной для всех русских людей. Он считал, что Красная книга должна быть написана в доступном формате, чтобы быть удобной для использования. Брандховн считал, что Красная книга должна быть написана в доступном формате, чтобы быть удобной для использования. Брандховн считал, что Красная книга должна быть написана в доступном формате, чтобы быть удобной для использования.

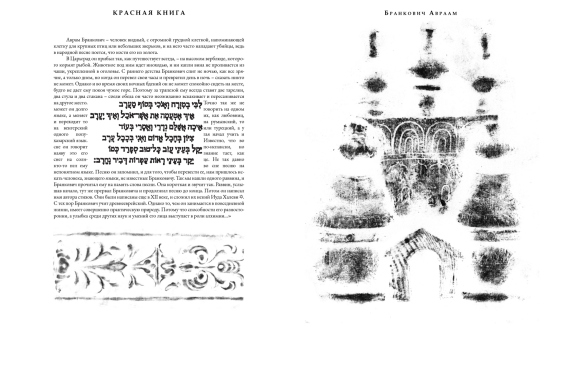
КРАСНАЯ КНИГА **Брандховн Абрам**

КРАСНАЯ КНИГА **Брандховн Абрам**

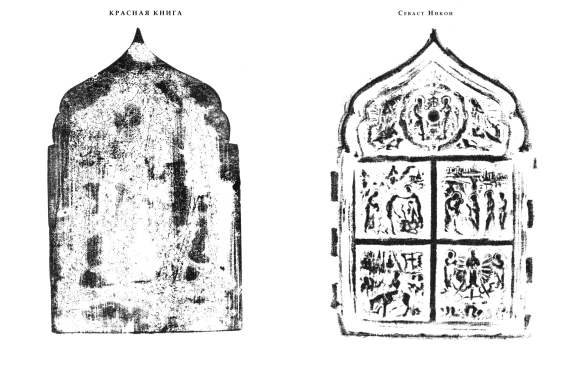
КРАСНАЯ КНИГА **Брандховн Абрам**

КРАСНАЯ КНИГА **Севаст Никол**

КРАСНАЯ КНИГА **Севаст Никол**

КРАСНАЯ КНИГА **Севаст Никол**

СЕВАСТ НИКОЛ (1815-1887) — один из тех, кто вкладывал в Красную книгу, посвященную животному миру, особый смысл. Севаст Никол был талантливым человеком, он любил природу, интересовался животным миром, и это, конечно, сказалось на его работе над Красной книгой. Севаст Никол считал, что не только животные, но и растения, насекомые, птицы и рыбы имеют право на существование. Он считал, что человек должен относиться к природе с уважением и любовью, и это должно отражаться в Красной книге. Севаст Никол считал, что Красная книга должна быть не только справочником, но и учебником, который должен воспитывать любовь к природе у детей и молодежи. Он считал, что Красная книга должна быть интересной и полезной для всех, кто интересуется природой. Севаст Никол считал, что Красная книга должна быть написана простым и понятным языком, который будет доступен для всех. Он считал, что Красная книга должна быть красивой и интересной, чтобы привлечь внимание к своему делу. Севаст Никол считал, что Красная книга должна быть написана на русском языке, чтобы быть доступной для всех русских людей. Он считал, что Красная книга должна быть написана в доступном формате, чтобы быть удобной для использования. Севаст Никол считал, что Красная книга должна быть написана в доступном формате, чтобы быть удобной для использования.

КРАСНАЯ КНИГА **Севаст Никол**

Зеленая книга. Статьи

