

Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет искусств
Кафедра дизайна

Парилова Екатерина, 4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

ТЕМА:

Дизайн печатного издания «Фотография и феномен времени»

Направление 54.03.01 «Дизайн»
квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

доцент кафедры дизайна
К.Г. Старцев

Руководитель теоретической части:
кандидат искусствоведения,
доцент с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой дизайна К.Г. Позднякова

Санкт-Петербург, 2021 год

Вводная часть // 3

Тема выпускной квалификационной работы // 3

Основание для выполнения работы // 3

Актуальность // 3

Цель работы // 3

Задачи проекта // 4

Практическая значимость проекта // 4

Основные этапы работы // 5

Анализ аналогов // 6

Концепция проекта // 7

Эскизное проектирование // 8

Компьютерная разработка проекта // 8

Вывод на планируемые носители информации // 9

Список источников // 10

Список литературы // 10

Список интернет-ресурсов // 11

Приложение // 13

Аналоги // 13

Эскизное проектирование // 16

Вводная часть:

1. Тема выпускной квалификационной работы

Дизайн печатного издания «Фотография и феномен времени»

2. Основание для выполнения работы

Тема была выбрана по собственной инициативе и получила поддержку от автора текстов.

3. Актуальность выбранной темы

Фотография с развитием технологий становится ближе и доступнее. «Она главным образом — социальный ритуал, защита от тревоги и инструмент самоутверждения»¹. С помощью фотографии человек создает свою портретную историю. Статьи о фотографии Екатерины Викторовны помогают раскрыть философские аспекты фотографии, показать как ежедневный ритуал может трактоваться с позиции философских систем.

Фотография становится общедоступным предметом, войдя в современный мир она непроизвольно становится массовой. Публикуя фотографию в своем профиле facebook или instagram мы параллельно создаем огромное количество копий, доступное практически всем пользователям интернета.

4. Цель работы

Создание печатного издания сборника статей искусствоведа, специалиста в области истории и теории фотографии, моды, дизайна и современного

¹ Сьюзен Сонтаг "О фотографии"

искусства Екатерины Викторовны Васильевой.

5. Задачи

- Изучение материала статей
- Поиск и анализ аналогов
- Разработка графической концепции
- Поиск и сбор сопровождающих материалов и иллюстраций
- Разработка сетки печатного издания
- Разработка стиля печатного издания
- Подбор гарнитуры
- Выбор ключевых цветов

6. Практическая значимость разработки, ее новизна, возможные условия внедрения или рекомендации для дальнейшего использования.

Книга может быть воспроизведена в тираже и распространена через интернет-магазины, книжные магазины, книжные лавки, находящиеся при музеях фотографии.

Основные этапы работы:

1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта.

тематические:

Николо Деджорджисо 'Hidden Islam'

Книга-фотоальбом итальянского фотографа, который рассматривает проблему религии в Италии. Листая страницы, изначально может сложиться впечатление, что это попытка систематизации, категоризации. Черно-белые архитектурные снимки представляют читателю супермаркеты, склады, магазины, жилые помещения, стадионы, гаражи, спортзалы. И, только раскрыв правую страницу, читатель увидит занимающую весь разворот цветную фотографию — внутреннее убранство здания в момент религиозных обрядов. Разворотами книги Николо Деджорджисо показывает контраст между закрытыми и открытыми пространствами, между внешним и внутренним.

концептуальные:

Led Zeppelin — Stairway to Heaven

В качестве концептуального аналога была рассмотрена музыкальная композиция британской рок-группы Led Zeppelin 'Stairway to Heaven'. Стихи Роберта Планта могут трактоваться как аллюзия на произведения Толкиена — историю о Галадриэль, которая «покупает себе лестницу в небо» или становится достойной возвращения в Валинор. И, если идти по этой линии трактовки, то становится очевидным, как Роберт Плант трансформирует, переводит произведение на другой язык. Чтобы понять этот язык, не обязательно быть толкиенистом, каждый человек может трактовать эту историю по-своему.

визуальные:

Анна Малина

Анна Малина — художница и фильммейкер, работающая в технике коллажа. Работы художницы были рассмотрены как визуальный аналог. Интерес вызывает использованный автором художественный прием, который можно трактовать как возможность передачи смысла через эстетику деформации, физический и метафорический след. Визуальное изменение следует за изменением понимания фотографии предполагаемым зрителем (в случае печатного издания — читателем). Кадр видоизменяется, становясь не тем, что был изначально, и образы на фотографиях трансформируются, открывая ее новые грани.

Spectorbook

В процессе работы над книгой немалое внимание было уделено работам немецкой типографии Spectorbooks. Пространство каждой книги взаимодействует с читателем, ее визуальная составляющая часть поддерживает и дополняет содержимое. Несмотря на использование минимальных художественных средств, художники воплощают идейную составляющую текстов в материале.

Брутализм в веб-дизайне

Брутализм в веб-дизайне был взят в качестве визуального аналога, так как этот стиль является антагонистом «красивого» дизайна в веб-среде, он находит свою эстетику в грубости, некой примитивности, легкости и ироничности.

2. Концепция проекта.

Печатное издание «Фотография и феномен времени» основана на двух статьях Екатерины Васильевой. Автор рассматривает не только визуальные, но и смысловые составляющие фотографии. Для книги были выбраны две статьи, связанные между собой темой времени: «Фотография и смерть» и «Фотография и феномен времени».

«Но снимок меняет соотношение живого и мертвого: в кадре эти состояния нарушены — живое кажется мертвым, а мертвое — живым. Это обстоятельство в итоге меняет смысл временного потока: привычные акценты линейного бытия, направленного к смерти оказываются смещены...».²

Вдохновением для создания книги послужила книга итальянского фотографа Николо Деджорджиса “Hidden Islam”. Идея книга воплощена в ее конструкции и сценарии.

Графическое сопровождение печатного издания использует эстетику брутализма в веб-дизайне, для того чтобы, подходя к вопросу фотографии, читатель мог понять, что фотография — массовый продукт. Изображение, загруженное во всемирную сеть интернет, многочисленное количество раз копируется, повторяется на экранах телефонов ваших друзей или знакомых. Веб-брутализм использует несколько примитивные, на первый взгляд, приемы. Подобная эстетика может спровоцировать отклик у разных возрастных категорий, так как дает возможность увидеть нечто знакомое, простое. В качестве иллюстраций были использованы работы таких фотографов как Уильям Эгглестон, Стивен Шор, Ги Бурден, Мэри Эллен Марк, Константин Манос, Алекс Уэбб, Алессандра Сангвинетти, Дэвид Алан Харви, Лиз Сарфати, Гарри Груйер, Нанна Хейтманн, Томас

² Екатерина Васильева «Фотография и феномен времени»

Дворжик, Гиоргий Пинхасов, Стив Маккарри. В дизайне печатного издания было решено использовать исключительно цветные фотографии, для того чтобы читателю было проще соотнести изображения с современной реальностью, пестрящей цветными картинками.

Тексты Екатерины Викторовны являются серьезным искусствоведческим исследованием. Визуальная составляющая разработанного печатного издания нацелена на то, чтобы сделать текст для непосвященного читателя более дружественным. Это может дать пользователю возможность не бояться совершать новые открытия, избегая ассоциаций с непростой для восприятия академической литературой. Книга уподобляется фотографии, неся в себе за внешним дружелюбием и наивностью предмет для глубоких размышлений.

3. Эскизное проектирование.

Первым этапом эскизного проектирования был поиск образов, графического стиля. Изначально предполагалось использование в качестве иллюстрации фотографии, речь о которых была в текстах Екатерины Викторовны. Также велась работа над коллажами, главным объектом в которых была фотография. Для идеи с VR пространством, разрабатывались небольшие ролики, также с использованием коллажей из фотографий. Для коллажей были использованы смешанные техники, применялись гуашь, тушь, и другие графические инструменты. Далее разрабатывалась сетка для печатного издания. Был произведен подбор гарнитуры.

4. Компьютерная разработка проекта.

Компьютерная проектирование включало в себя верстку текстов и иллюстраций в программе InDesign, обработку коллажей в Adobe

Photoshop, составление видеороликов в After Effects.

5. Вывод на планируемые носители информации.

Печатное издание форматом 170x220 мм

Список источников

Список литературы:

1. Барт, Р. Camera lucida / Р. Барт. – Москва : Ad Marginem, 1997.
2. Гордон, Ю. О языке композиции / Ю. Гордон. – Москва : Студия Артемия Лебедева, 2018. – 208 с.
3. Васильева, Е. В. Фотография и внелогическая форма / Е. В. Васильева. – Москва : Новое литературное обозрение, 2019.
4. Васильева, Е. В. Фотография и внелогическая форма. Таксономическая модель и фигура Другого / Е. В. Васильева // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. – 2017. – Т. 111, № 1. – С. 212-225
5. Васильева, Е. В. Фотография и смерть / Е. В. Васильева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. – 2015. – вып. 1. – С. 82–93
6. Васильева, Е. В. Фотография и феномен времени / Е. В. Васильева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. – 2014. – вып. 1. – С. 64–79
7. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – Москва : Д. Аронов, 2004.
8. Лола, Г. Н. Дизайн-код : методология семиотического дискурсивного моделирования / Г. Н. Лола. – Санкт-Петербург : Береста, 2019. – 264 с.
9. Ньюарк, К. Что такое графический дизайн? / К. Ньюарк. – Санкт-Петербург : Астрель, 2005. – 256 с.
10. Сонтаг, С. О фотографии / С. Сонтаг. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. – 272 с.
11. Чихольд, Ян Облик книги / Ян Чихольд. – Москва : Студия Артемия Лебедева, 2012. – 190 с.

12. Шпикерманн, Э. О шрифте / Э. Шпикерманн. – Москва : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2017. – 209 с.
13. Rello, L., Baeza-Yates R. The Effect of Font Type on Screen Readability by People with Dyslexia / L. Rello, R. Baeza-Yates // ACM Transactions on Accessible Computing. – 2016. – . – Т. 8, № 4. – С. 1-33
14. Song, H., Schwarz N. If it's hard to read, it's hard to do: Processing fluency affects effort prediction and motivation / H. Song, N. Schwarz // Psychological Science. – 2008. – . – Т. 19, № 10. – С. 986-988
15. The Legibility of Typefaces for Readers with Low Vision: A Research Review / J. Jutai [и др.] // Journal of Visual Impairment & Blindness. – 2007. – Т. 101, № 7. – С. 402-415

Список интернет ресурсов:

1. <https://bench.li/>
2. <https://bureauborsche.com>
3. <https://chloescheffe.github.io/>
4. <https://fonshickmann.com>
5. <https://neubauberlin.com>
6. <https://spectorbooks.com/>
7. <https://studio-push.com/>
8. <https://underconsideration.com/>
9. <https://www.academia.edu>
10. <https://www.annamalina.com>
11. <https://www.behance.net>
12. <https://www.brutalistwebsites.com/>

13. <https://www.cordovacanillas.com/>
14. <https://www.klatmagazine.com>
15. <https://www.m-o-l-l-y.com>
16. <https://www.pentagram.com>
17. <https://www.pinterest.ru/>
18. <https://www.samuelhoppe.fr>
19. <https://www.xxix.co>
20. <http://thesis.honors.olemiss.edu/id/eprint/835>

Приложение:

1. Аналоги:

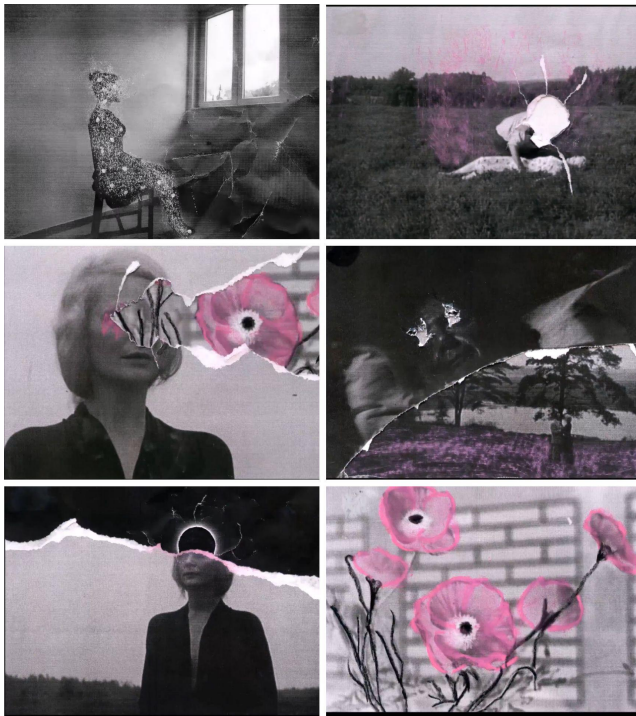
тематический:

Николо Деджорджисо 'Hidden Islam'

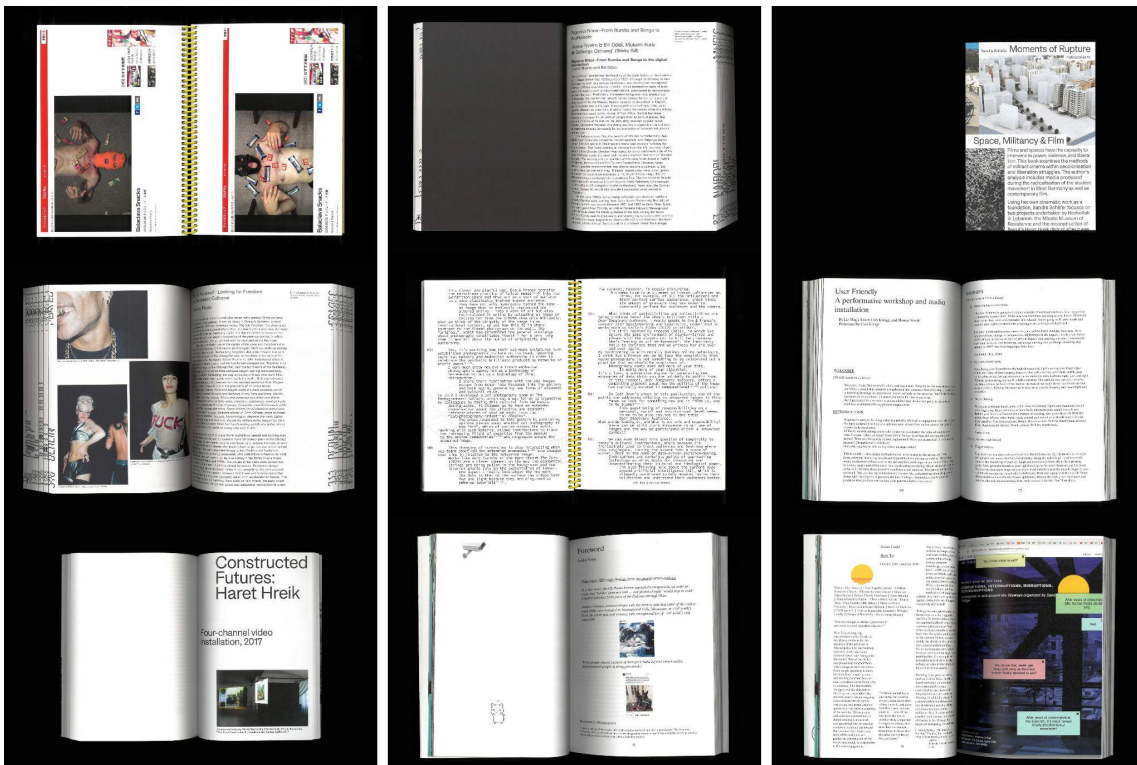

визуальный:

Анна Малина [<https://www.annamalina.com/>]

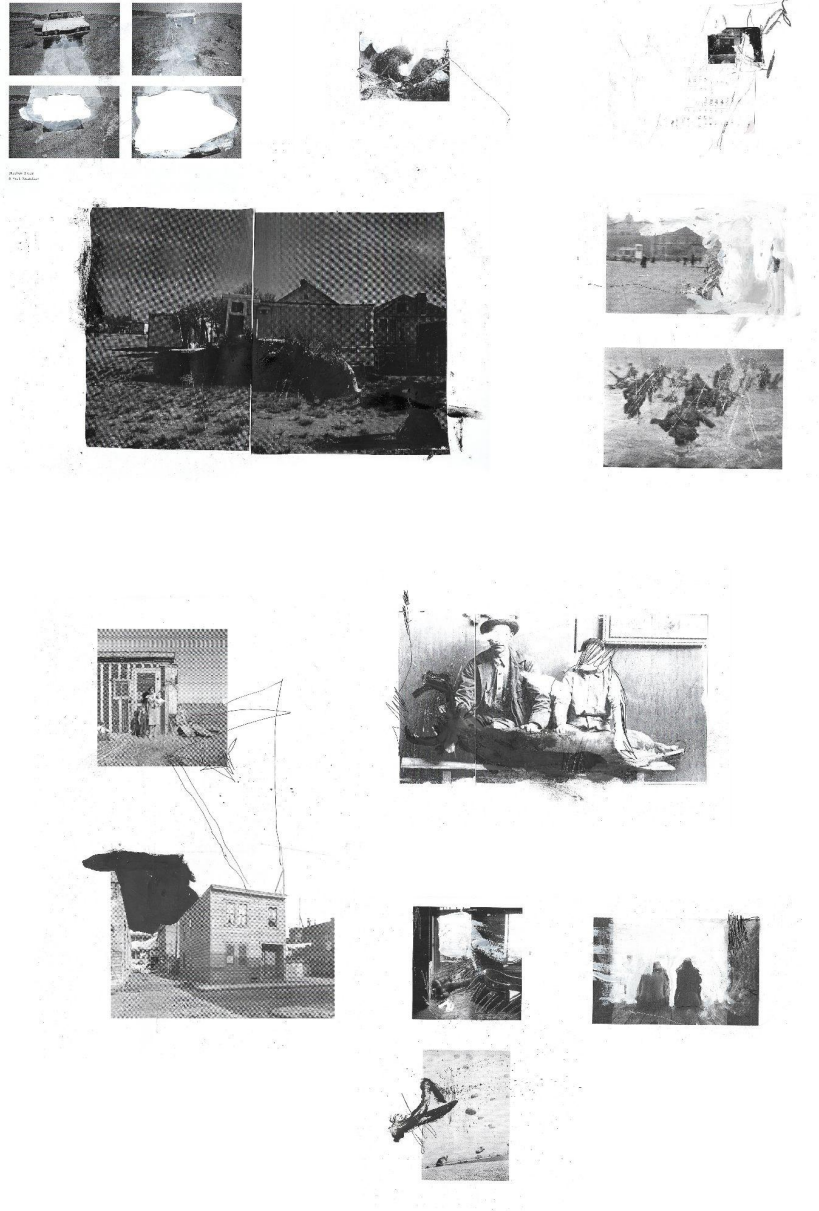

Spectorbook [<https://spectorbooks.com/>]

2. Эскизное проектирование:

КОЛЛАЖИ:

ЭСКИЗЫ РОЛИКОВ:

<https://vimeo.com/548608549>

<https://vimeo.com/548608274>

<https://vimeo.com/548607952>

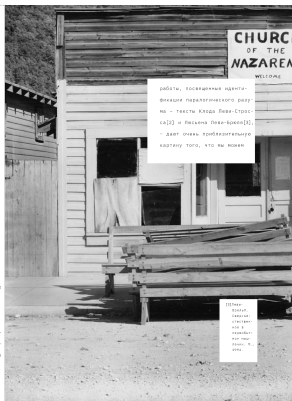
работа над версткой и форматом:

Фотография и вневещная форма.

Таксономическая модель и фигура Другого

Важнейшие: проблема сохранения

В своей работе «Полном смысле» Клод Лоран ставит задачу описать реальность, которая не имеет привычных нам признаков. Он исследует природу фотографии как таковой, но не в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью.

Кемальте «переводит» свои мысли, и соединяет их с тем, что происходит вокруг. Он переводит эту реальность, которую мы видим, в язык фотографии. Он переводит эту реальность, которую мы видим, в язык фотографии. Он переводит эту реальность, которую мы видим, в язык фотографии.

Эта фотография: Рельеф, который не имеет привычных нам признаков. Он исследует природу фотографии как таковой, но не в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью.

Вот что происходит: человек снимает фотографиями, но не в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью.

Эта фотография: Рельеф, который не имеет привычных нам признаков. Он исследует природу фотографии как таковой, но не в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью.

Эта фотография: Рельеф, который не имеет привычных нам признаков. Он исследует природу фотографии как таковой, но не в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью.

Эта фотография: Рельеф, который не имеет привычных нам признаков. Он исследует природу фотографии как таковой, но не в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью.

Эта фотография: Рельеф, который не имеет привычных нам признаков. Он исследует природу фотографии как таковой, но не в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью.

Эта фотография: Рельеф, который не имеет привычных нам признаков. Он исследует природу фотографии как таковой, но не в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью.

Эта фотография: Рельеф, который не имеет привычных нам признаков. Он исследует природу фотографии как таковой, но не в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью. Он рассуждает о том, что такое фотография и как она связана с реальностью.

