

**Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет**

Кафедра дизайна

Москадынова Елизавета Евгеньевна

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

Тема: Дизайн микротиражного авторского издания

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

Руководитель проектной части:
старший преподаватель
кафедры дизайна А. А. Дрига

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

Санкт-Петербург, 2022 год

Содержание

Вводная часть	3
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. Практическая значимость разработки, возможные условия внедрения	3
7. Целевая аудитория	3
Основная часть	4
1. Анализ ключевых женских образов в ирландской мифологии	4
2. Анализ аналогов по теме дипломного проекта	6
3. Концепция проекта	8
4. Эскизное проектирование	9
5. Компьютерная разработка проекта	9
Графические и компьютерные техники и технологии, использованные в дипломном проекте	10
Список использованной литературы и интернет-ресурсов	11
1. Книги	11
2. Интернет-ресурсы	11
Иллюстративное приложение	12
1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта	12
2. Эскизное проектирование	14
3. Компьютерная разработка проекта	15

Вводная часть

1. Тема выпускной квалификационной работы

Дизайн микротиражного авторского издания. Визуальное исследование женского образа в ирландской нарративной традиции.

2. Основание для выполнения работы

Тема по собственной инициативе.

3. Актуальность выбранной темы

Запрос любителей ранней ирландской культуры и литературы на подарочные печатные издания. Необходимость проведения экспериментальной работы в области дизайн-графики, поиска и применения новых графических и типографических приёмов.

4. Цель работы

Основная цель моего проекта заключается в проведении графического исследования женских образов в ирландской нарративной традиции и дальнейшей разработке авторского печатного издания на материале результатов исследования.

5. Задачи

- подбор научных источников и изучение литературы
- определение ключевых женских образов в ирландской мифологии, выбор наиболее интересных для визуального анализа
- изучение аналогов
- эскизирование, разработка авторской техники иллюстрации
- отрисовка иллюстраций в векторе
- разработка концепции печатного издания
- подготовка текста для печатного издания
- поиск типографических приемов, графических возможностей текста
- разработка обложки и конструкции печатного издания
- вывод на носители

6. Практическая значимость разработки, возможные условия внедрения

Книга может быть выпущена малыми тиражами или представлена как арт-объект на локальных и международных выставках.

7. Целевая аудитория

- Любители ирландской культуры и литературы
- Посетители дизайн-выставок
- Посетители книжных магазинов
- Студенты-дизайнеры
- Дизайн-студии, работодатели

Основная часть

1. Анализ ключевых женских образов в ирландской мифологии

• Маха-Морриган-Бадб

Самая яркая ее особенность — тройственность образа, которая связывает Маху с Морриган и Бадб. Каждая из трех частей имеет свое происхождение, но вместе они составляют одну многогранную личность. Все три богини явно были связаны с властью, плодородием земли и служили персонификацией самой Ирландии.

-Маха

Маха была богиней, вышедшей замуж за смертного человека по имени Круннху. Она неразрывно связана с конями и, несомненно, была богиней лошадей. Именно она наиболее полно описана в мифах. Маха была самой быстрой из земных бегунов: ее стремительность заставила Круннху заключить пари с Конхобаром, что она сможет обогнать самую быструю королевскую колесницу. Маха в то время была беременна и просила о снисхождении, но ее вынудили участвовать в гонке; она победила, но умерла, родив близнецов. Истекая кровью, она прокляла всех мужчин Ульстера, наложив на них заклинание.

- Морриган

Одним из наиболее ярких повторяющихся образов ирландской мифологии является олицетворение Ирландии как богини. Например, парные холмы в разных частях страны были известны как «грудь Морриган». Чтобы земля процветала, предполагался ритуальный брак между богиней и смертным королем Ирландии. В знак того, что она принимает его как супруга, богиня передавала новому королю чашу вина, символизирующую ее обещание сделать Ирландию страной изобилия. Такая система партнерства между человеком и божеством была известна в ирландской традиции как сакральное королевство и явилась основой ранней ирландской мифологической литературы.

-Бадб

В саге «Разрушение Дома Да Хока», повествующей о гибели короля Кормака, говорится, что когда король и его войны подошли к броду Ат Луайн, «увидели они у брода прекрасную женщину, которая мыла свою колесницу, подстилки и сбрую». Заметив, что вся сбруя пропитана кровью, король спросил женщину, чью сбрую она отмывает, на что получил ответ: «Сбрую короля, обреченного на смерть. Это твоя сбруя, о Кормаке...». В этом эпизоде данная женщина называется Бадб, то есть носит имя одной из ирландских богинь войны, разрушения и смерти.

• Федельма

Дух, провидица и шаманка. Кровавый финал великой войны между Ульстером и Коннахтом, составляющий суть Ульстерского цикла, был предсказан с большой

точностью одним из самых странных участников драмы. В начале кампании, когда Медб объезжала войска на колеснице, перед королевой и ее армией появилась молодая девушка. Внешность ее была поразительной. Когда королева спросила, кто она, девушка ответила, что ее зовут Федельма и что она поэт из Коннахта. Федельма в ужасных ритмических строках поведала, что видит войско, покрытое алым, и описала Кухулина, героя Ульстера, как того, кто погубит Коннахт. Но кем или чем была эта Федельма? Подсказки таятся в самом описании ее внешности. Особенно важен акцент на глазах с тройными зрачками, указывающих, что она не была обычным человеком, а явилась из потустороннего мира. Тройной взгляд может символизировать ее способность смотреть в прошлое, настоящее и будущее или сквозь три слоя Вселенной: небеса, землю и подземный мир. Пятнистый плащ также указывает статус существа с «двумя душами». Такое одеяние часто носили шаманы, подчеркивая свою способность путешествовать между мирами.

• Блодейвет

Эта необычная жена была создана колдовством из цветов специально для Ллеу Гифеса, которому проклятье запрещало жениться на настоящей женщине. Однако выбор цветов - дрок, дуб и таволга - символичен. Желтый дрок - это типичное сравнение для описания волос юной девушки, часто используемое как в валлийских, так и в ирландских мифах, а лепестки дуба и таволги белые, они служат символами чистоты. Это делает неверность Блодейвет неожиданной, словно бы в насмешку над первоначальным замыслом, но тем не менее вполне ожидаемой в силу ее нечеловеческой природы. Она предстает своенравным, аморальным существом из мира духов, в некотором смысле скорее похожим на созданное фантазией Мэри Шелли чудовище Франкенштейна. Создатель Блодейвет, Гвидион, также способствовал ее уничтожению. А поскольку она не была человеком, ее нельзя было убить, и потому ей было суждено - по воле магического заклятия Гвидиона - вечно оставаться в мире, но уже не как женщина, а как сова, символ ночи, печали и зла.

• Леборхам

Как можно судить по разным эпизодам из саг, где фигурирует данный персонаж (по крайней мере - среди доступных нам текстов), Леборхам, с одной стороны, - фигура в лучшем случае третьестепенная, с другой - ее краткие вмешательства, как правило, служат движению и развитию действия. Причем, практически всегда эти «толчки к действию» приводят к гибели одного из героев (и даже - многих, как в саге Изгнание сыновей Уснеха). Сообщенные о Леборхам скудные данные можно суммировать следующим образом: она имеет специфический монструозный облик (но вовсе не является «старухой»); она обладает умением быстро перемещаться на большие расстояния; она много знает о многом и о многих; она обладает даром красноречия и убеждения; ей ни в чем нельзя отказать.

- Этайн

В самом начале саги рассказывается о том, как верховный король Ирландии Эохайд Фейдлех увидел у источника женщину, что умывалась водой из серебряного сосуда. Она отличалась совершенной красотой, Эохайд воспылал к этой женщине любовью и предложил ей выйти за него замуж.

В ирландской саговой традиции появление загадочной одинокой женщины, особенно - стоящей у колодца или источника, и особенно - распустившей волосы для мытья, всегда было знаком контакта с Иным миром. Для короля Этайн предстаёт вовсе не как некий демон, а скорее как «женщина другой расы», брак с которой вполне возможен. Эпизод кончается смертью короля. Женщина, олицетворяющая власть и судьбу короля, как правило, воплощает в себе идею неизбежной смерти, являющейся королю незадолго до его кончины.

В ирландской саговой традиции мы находим достаточно примеров того, как один и тот же персонаж, естественно - женский, воплощается внутри одного текста в двух противоположных ипостасях. О дальнейшей судьбе Этайн в саге не говорится больше ничего, зато предвестием (или - причиной) гибели короля Конайре является появление некоей безобразной старухи. Именно эта старуха - Кайльб - может быть представлена как другая ипостась красавицы Этайн, женщины-судьбы, женщины-власти, наделённой двумя обликами.

2. Анализ аналогов по теме дипломного проекта

- Аналогии конструктивного решения печатного издания

- «Spatium», Vanko Zhou. Книга художника, которая представляет собой восприятие автором творчества поэтессы Кэтрин Шмидт. «Смещение» - ключевое слово проекта, которое относится как к тексту и изображениям, так и к организации разворотов. Каждый закрытый разворот соответствует одному из десяти стихотворений. (см. граф. приложение [1])

- «Московские дома «На ногах», Анастасия Серегина. Основная проектная идея заключается в том, что на каждом развороте, посвященному отдельному дому, весь текст и сопутствующий материал расположен внизу, на отгибаемом элементе, таким образом подчеркивая конструкцию домов на «ногах». Основное же место на каждом развороте занимает портретная иллюстрация конкретного дома. Разворотов, как и домов, всего 7. (см. граф. приложение [2])

- «Cosmetic Typographic Surgery», Tuesday Stevenson. Автор издания обнаружил захватывающие параллели между процессами косметической хирургии и издательского дела. В оформлении издания используется тиснение, перфорация, фоль-

гирование, различные виды бумаги, а также строчка, напоминающая медицинский шов. (см. граф. приложение [3])

- Тематические аналоги

- Паттерн для коллекции одежды «In Search Of a Warrior In Me (В поисках воина во мне)», Mate Kaplan Eker. Паттерн состоит из иллюстраций, изображающих исторических или мифических женских персонажей. По задумке, одежда с таким паттерном будет поддерживать современную женщину, которая её носит. (см. граф. приложение [4])

- «Антропос», Helena Cintra. Вдохновением для создания иллюстраций для данного сборника стихов послужило греческое и этрусское искусство. (см. граф. приложение [5])

- «История женщин и пивоварения», Hanna Mayson. Проект представляет собой концепцию упаковки для пива, в которой используются изображения женщин, сыгравших роль в истории пивоварения, так как изначально это было женским ремеслом. Иллюстрации представляют богинь пивоварения и урожая; аббатису, сделавшую вклад в улучшение технологии производства напитка; хозяйку таверны с характерными атрибутами. (см. граф. приложение [6])

- Стилистические аналоги

В разработке моего печатного издания я использую векторную графику с добавлением текстуры. Стилистическими аналогами для меня послужила иллюстрация, в основе которой лежит работа с геометрическими формами, пятном и линией. Это графика Обри Бёрдслея, а также иллюстрации современных авторов.

- Иллюстрация к «Саломее», Обри Бёрдслей. (см. граф. приложение [7])

- «Eucalyptus globulus», Julia Hanke. (см. граф. приложение [8])

- «Sea Market», Gosia Herba. (см. граф. приложение [9])

3. Концепция проекта

Основная целевая аудитория моего проекта - люди, которых интересует культура и эпос Древней Ирландии. В России существует сообщество любителей ирландской культуры, проводятся кинопоказы, реконструкции и фестивали, например, ежегодный фестиваль Irish week. Однако, в отличие от скандинавских саг и греческих мифов, снискавших популярность и часто встречающихся в российских книжных магазинах в виде обычных и подарочных изданий, их ирландские аналоги встретить гораздо сложнее. Анализируя наличие в продаже существующих изданий, можно заключить, что спрос превышает предложение. Таким образом, настоящая работа призвана ответить на запрос аудитории на подарочные и сувенирные издания по теме ирландской мифологии.

Для визуального анализа и разработки печатного издания я выбрала тему женского образа в ирландской нарративной традиции, потому что специфически кельтское отношение к женщине не является лишь фактом нарративной традиции в Древней Ирландии, но существует как элемент этнического менталитета, актуальный и в наше время. В фольклорных сказаниях часто упоминается так называемый малый народец - сиды, живущие в холмах. В народе в это верят до сих пор. Известен произошедший в конце 19 века случай суда над человеком, который убил свою жену, заподозрив её в том, что она не человек, а сида-помёныш. После совершённого преступления мужчина отправился к тем самым холмам в полной уверенности, что он увидит свою «настоящую» жену, проезжающую там на лошади в полночь. Существуют повести о жёнах-подмёнышах, записанные и в 20 веке.

Кельтолог Т. А. Михайлова пишет про «...некое совершенно особое отношение к женщине в раннеирландской литературе, причём даже не столько - к женщине, сколько к существу, называемому трудно переводимым термином *banscal* - «женский образ - женский призрак». Собственно говоря, так обычно называют в сагах практически любое существо, внешне выглядящее как женщина. Иногда - она женщиной и оказывается, но чаще - это некое существо, стоящее как бы на границе между мирами. Это, в общем-то, уже не богиня, но назвать ее простой земной женщиной тоже трудно. Мы называем такую женщину лиминальной фигурой, женщиной, которая стоит между двумя мирами и находится одновременно и там, и здесь, причём ужас состоит в том, что никогда нельзя быть уверенным в том, какой своей стороной она сейчас повернулась и, более того, - кто это вообще»¹.

Таким образом, в представлении кельтов о женщине от неё всегда можно ждать обмана, от неё всегда исходит некая таинственная опасность, потому что никогда нельзя точно сказать, реальная это женщина или нет.

---

¹ Михайлова Т. Хозяйка судьбы. Образ женщины в традиционной ирландской культуре. – Litres, 2017.

Именно это пограничное состояние и двойственность образов я бы хотела передать посредством графики, типографики и конструкции книги.

Основой векторной иллюстрации послужили эскизы в технике аппликации. Силуэт, вырезанный из бумаги, помог найти фигуративное решение образа. Так, женские образы представляют собой декоративные знаки, некое пространство с разным содержанием. Внутри силуэт решается с помощью деталей, линейной графики, орнамента. Каждый образ-знак было важно сделать пластически характерным и имеющим лаконичное колористическое решение, привязанное к образу.

4. Эскизное проектирование

Проектирование данного печатного издания происходило в несколько этапов:

- Первичное эскизирование по выбранной теме в целях поиска выразительного образа. “Ручное” эскизирование образов – скетчинг.
- Продолжение создания образов для будущих иллюстраций и поиск оригинальной авторской техники графики. Работа с силуэтом. Техника аппликации и коллажа из цветной бумаги. (см. граф. приложение [10])

5. Компьютерная разработка проекта

- Сканирование эскизов, выполненных в ручных техниках.
- Отрисовка иллюстраций в векторе с сохранением эффекта силуэта «вырезанного из бумаги». (см. граф. приложение [11])
- Определение цветовой гаммы печатного издания. Базовыми цветами палитры являются красный, зелёный и синий. Эти цвета были выбраны на основе моего личного восприятия ирландской природы и мифологии. Однако, развороты посвящённые каждому женскому образу отличаются по цветовой гамме и имеют дополнительные оттенки, подчёркивая уникальный характер каждого персонажа.
- Дальнейшая проработка иллюстраций, создание паттернов.
- Вёрстка текста. В печатном издании используется три вида текста – заголовки, цитаты из оригинальных источников (ирландские саги в переводе С. В. Шкунаева, А. А. Смирнова) и выдержки из исследовательских статей, поясняющие содержание мифа (М. Олдхаус-Грин, Т. А. Михайлова). В оформлении обложки и заголовков используется приём совмещения букв из разных шрифтов, подчёр-

кивающий неоднозначность, двойственность, изменчивость мифологических образов. Цитаты набраны антиквой (классический, традиционный шрифт), а пояснения кельтологов – гротеском (современный, функциональный). (см. граф. приложение [12])

- Разработка обложки издания. В оформлении суперобложки использована шрифтовая композиция-название книги – «Многоликая» и линейный рисунок маски с двумя лицами, через прорези отверстий для глаз виден нижний слой. (см. граф. приложение [13])

Графические и компьютерные техники и технологии, использованные в дипломном проекте

Векторная иллюстрация и графика для печатного издания создавалась в программе Adobe Illustrator. Подготовка макета книги и вёрстка текста производились в программе Adobe InDesign.

Список использованной литературы и интернет-ресурсов

1. Книги

- Михайлова Т. Хозяйка судьбы. Образ женщины в традиционной ирландской культуре. СПб: Litres, 2017.
- Олдхаус-Грин М. Кельтские мифы. От короля Артура и Дейдрре до фейри и друидов; пер. с англ. О. Чумичевой; науч. ред. Н. Живлова. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020.
- Косиков Г. К., Шкунаев С. В. (ред.). Предания и мифы средневековой Ирландии. М.: Издательство Московского Университета, 1991.
- Шкунаев С. В. «Похищение быка из Куальнге» и предания об ирландских героях. М.: Наука, 1985.
- Смирнов А. А. Ирландские саги. Л.: Academia, 1929.
- Эрлихман В. В. Мабиногион. Легенды средневекового Уэльса. М.: Аграф., 2002.
- Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. СПб: Litres, 2022.
- Лола Г. Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования. СПб: ИПК Типография Береста, 2019.
- Петровский, Д. Л. Зримый глагол. Книга 1. Гармония и иллюзии: введение в шрифтовое искусство. СПб: Химиздат, 2005.
- Лунёва М. Особенности художественной манеры Обри Бердслея. М.: Медиа-скоп, 2006.
- Луптон Э. Графический дизайн. Базовые концепции, пер. с англ Н. Римицан. СПб.: Питер, 2017.

2. Интернет-ресурсы

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

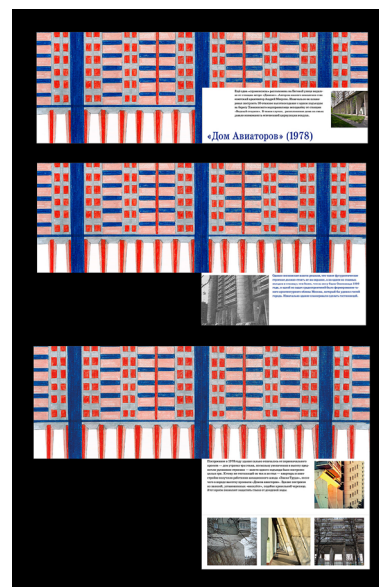
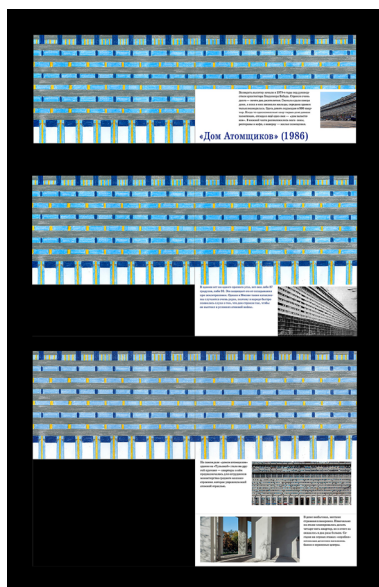
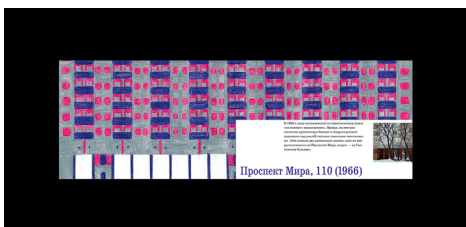
Иллюстративное приложение

1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта

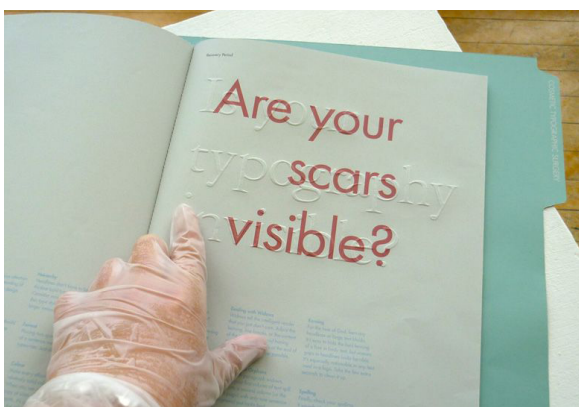
[1] "Spatium", Vanko Zhou

[2] "Московские дома "На ногах", Анастасия Серегина

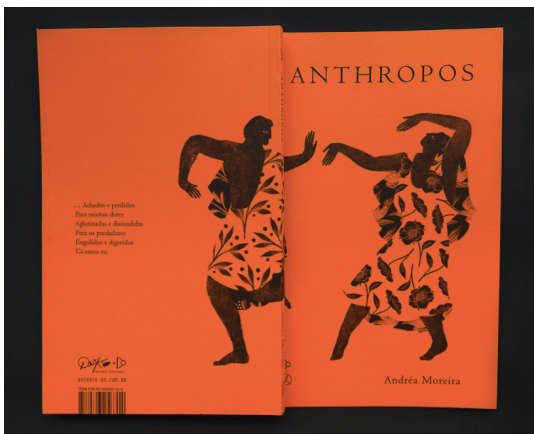
[3] "Cosmetic Typographic Surgery", Tuesday Stevenson

[4] "In Search Of a Warrior In Me", Mate Kaplan Eker

[5] «Антропос», Helena Cintra

[6] "История женщин и пивоварения", Hanna Mayson

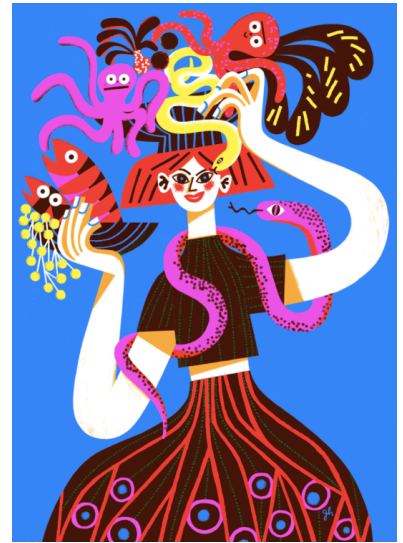
[7] Иллюстрация к «Саломее», Обри Бёрдслей

[8] "Eucalyptus globulus", Julia Hanke

[9] "Sea Market", Gosia Herba

2. Эскизное проектирование

[10] Эскизы в технике аппликации

3. Компьютерная разработка проекта

[11] Отрисовка иллюстраций в векторе

Многоликая. Образ женщины в ирландской нарративной традиции

Иллюстрация: [имя]

Текст: [имя]

ЭТАЙН / МОРРИГАН-МАХА-БАДЬ / ЛЕБОР-ХАМ / БЛОДЕЙВЕТ / ФЕДЕЛЬМА

Ограждаю я себя ныне всей этой силой против заклинаний кузнецов и друидов и женщин, против любого знания, которое может повредить телу и душе человека.

св. Патрик

