

Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра дизайна

Каблова Ангелина Павловна, 4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

ТЕМА: Комплексное графическое сопровождение мероприятия
«Выставка фотографа Юргена Теллера»

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

Руководитель: старший преподаватель, Азарян Вероника Александровна

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

Санкт-Петербург - 2022

Оглавление

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
Основные этапы работы:	4
1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта.....	4
1) Анализ тематических аналогов	4
2) Анализ стилистических аналогов	5
2. Концепция проекта	6
3. Эскизное проектирование	8
4. Компьютерная разработка проекта	9
Список использованной литературы	10
Иллюстрированное приложение	11
1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта.....	11
2. Эскизное проектирование	14
3. Итоговый проект	15

Вводная часть:

1. Тема выпускной квалификационной работы

Комплексное графическое сопровождение мероприятия «Выставка фотографа Юргена Теллера»

2. Основание для выполнения работы

Тема выбрана по собственной инициативе.

3. Актуальность выбранной темы

Юрген Теллер – один из тех, кто кардинально изменил мир fashion-фотографии и стал самым влиятельным фотографом современности. Графическое сопровождение выставки способствует популяризации творчества Юргена Теллера методами дизайна.

4. Цель работы

Разработать принципы комплексного графического сопровождения выставок современной фотографии на примере выставки Юргена Теллера.

5. Задачи

- исследование основных этапов и стилистических особенностей творчества Юргена Теллера
- изучение тематических и стилистических аналогов
- составление перечня литературных источников
- разработка концепции проекта
- создание графического языка проекта

- разработка печатного издания, плакатов, билетов, сувенирной продукции

6. Практическая значимость разработки

Графическое сопровождение поможет выстроить коммуникацию между посетителями выставки и экспозицией, подчеркнуть особенности творчества фотографа, популяризировать творчество Юргена Теллера в России.

Основные этапы работы:

1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта

1) Анализ тематических аналогов

Были изучены подходы к графическому проектированию выставок на примере выставки «Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art», проходившей в Главном Штабе. Экспозиция рассказывает об истории фэшн-фотографии второй половины XX – XXI веков и знакомит с основными мотивами современной модной репрезентации на примере работ из коллекции Фонда Still Art.

В основе концепции выставки – воспоминание о золотых пластинках Вояджера: в космос было отправлено изображение мужчины и женщины. Кураторы выставки проводят параллель между этим историческим событием и культовыми снимками современных фотографов: Питера Линдберга, Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона и других, считая оба явления одинаково значимыми для человечества. Так возник визуальный образ выставки – капсула в космосе, парящая в разреженном пространстве будущего, на стенах которой присутствуют лучшие образы человечества.

Этот приём прослеживается и в графическом решении экспликации к выставке: круглые таблички отсылают к иллюминаторам и пластинкам

Вояджера, а название выставки, вписанное в окружность, словно становится символом бесконечности и течения времени.

Символично, что для обложки каталога к выставке, демонстрирующей в ретроспективе как этически и эстетически менялся образ женщины, выбран несколько абстрактный, загадочный, но чистый и знаковый женский портрет Эрвина Блумфельда.

(см. Приложение)

2) Анализ стилистических аналогов

Изучая стилистические аналогии, я стремилась обнаружить концепт, логику построения дизайн-продукта. Преимущественно занималась поиском интересных ходов в печатных изданиях, поскольку именно этот продукт станет ядром моей разработки. Приведу несколько примеров.

Каталог выставки «Уличная фотография как джазовая импровизация» (авт. Мария Баранова) посвящен фотографу Николасу Портному. В его работах сочетаются легкость и интересные городские сюжеты: случаи, задокументированные на камеру, окрашены легкомыслием, юмором и загадками. Работы уникальны по своему ритму, в них музыкальность улиц говорит рифмами и переходами. Визуальная идея основана на концепции двойственности и рифмы: это выражается в двуязычии, использовании шрифтов, противоположных по настроению и функциям, и ярких цветовых сочетаниях. Таким образом, в каталоге появляется элемент случайности, характерный для улицы, своего рода нагромождение и дисбаланс.

Также, хотелось бы обратить внимание на книгу «Margiela book» (авт. Поля Боронина), посвященную модному показу модельера Мартина Маржелы на детской площадке 19 октября 1989 года. В книге заложена метафора пьесы с действующими лицами – монологи друзей Мартина, коллег, моделей и остальных участников того события. Также, присутствуют 11 актов-глав, в которых разворачивается действие показа. Приглашения для гостей рисовали местные дети, они же, в последствии, стали участниками самого шоу.

Навигация книги устроена таким образом, что мы считаем только развороты. Они всегда указаны сбоку страницы и обведены в порядке с 1 по 37. Также, в книге есть отдельный разворот, посвящённый музыке, звучащей на шоу (есть qr код на оригинальную запись на Soundcloud), а также развороты с небольшой историей про сам район, послуживший площадкой для показа.

Перечисленные средства позволяют погрузиться в атмосферу показа, способствуют более глубокому пониманию сути творчества модельера. Книга интерактивна. Она взаимодействует с пользователем, увлекает своей историей и служит проводником в творчестве.

Таким образом, при создании графического сопровождения выставки и печатного издания, посвященного ей, важно стремиться к созданию коммуникации с пользователем, достичь эффекта, когда вёрстка и графика подсказывают, направляют, точно и ёмко создают визуальный код автора.

2. Концепция проекта

Основная идея проекта – создать графическое сопровождение выставки, которое наиболее точно отражает стилистические особенности творчества Юргена Теллера, и становится способом коммуникации пользователя с автором, позволяет ближе познакомиться с его творчеством.

Печатное издание содержит в себе четыре основных раздела – автопортреты, женские образы, мужские образы и предметная съёмка – такой подход позволяет осветить разные аспекты творчества Юргена Теллера, его подход к съёмке различных объектов. Информационная текстовая составляющая печатного издания во многом основана на отрывках интервью Юргена Теллера. Непринужденность, неформальность манеры повествования также соответствует стилю автора. Это позволяет стирать границы, знакомить читателя с внутренним миром Теллера, его убеждениями и принципами, которые он транслирует.

В ходе исследования творчества Юргена Теллера были выделены знаковые особенности, фирменный почерк автора: ощущение "случайности", юмор и ирония, создание гиперреалистичного и от того сюрреалистичного мира, нарушение стандартов как в представлении знаменитостей на снимках, так и с точки зрения технических средств.

Иными словами, его творчество можно назвать хулиганством, анти-модой, поэтому, была поставлена задача – создать соответствующее графическое сопровождение средствами вёрстки и типографики. Взаимодействие, диалог фотографий Теллера и острой авторской типографики, создают единый образ фотографа.

Анализ фотографий Юргена Теллера лег в основу визуального решения печатного издания:

- адаптивная модульная сетка (совмещение сеток на 16 и 20 модулей) позволяет добиться эффекта «случайности» в композиции разворотов
- сочетание гротеска и антиквы – контраст, неожиданность
- текст как изображение: компоновка страниц и разворотов перекликается с фотографией Юргена Теллера по динамике, акцентам
- цветные выделения в тексте и градиенты позволяют усилить связь с фотографией
- вёрстка "на грани", будто бы созданная любителем, спонтанная, но тщательно продуманная

В плакатах, приглашающих на выставку, использование знаковых фотографий Юргена Теллера и крупной, яркой, привлекающей внимание типографики. Изображение может быть совмещено с текстом в единое полотно, напоминающее коллаж.

3. Эскизное проектирование

На первом этапе проектирования произведен подбор литературных источников, на основе которых проведено исследование основных этапов творчества Юргена Теллера, выделены стилистические особенности автора. Ядром графической разработки стало хрестоматийное печатное издание, которое сопровождает выставку и является источником информации о фотографе. Далее, в ходе систематизации текстов, из выбранных статей и интервью выделены основные мотивы в творчестве Теллера – автопортреты, женские и мужские образы, предметная съёмка – которые поделили издание на соответствующие тематические разделы. Также были подобраны фотографии Юргена Теллера, которые стали основным графическим материалом издания.

Графическая разработка печатного издания началась с создания модульной сетки и подбора шрифта. В ходе разработки стало ясно, что модульная сетка требует высокой адаптивности, поэтому принято решения остановиться на совмещении сеток на 16 и 20 модулей. Таким образом, количество колонок одинаково – четыре, а количество строк может быть разным и в результате пересечений образуются дополнительные пространства. Такая сетка не только удобна для верстки с большим количеством фотографий, поскольку они могут быть разного размера и формата, но и позволяет выразить манеру Юргена Теллера в верстке за счет композиционного решения разворотов.

Для наборного кегля печатного издания был выбран гротеск TT Chocolates, поскольку этот шрифт обладает плотным набором текста и очень сбалансированными пропорциями. Такой текст не будет отвлекать внимание пользователя от главных героев печатного издания – фотографий Теллера. Однако в процессе верстки стало ясно, что необходим дополнительный акцентный шрифт, предназначенный для выделения, заголовков, цитат. Было принято решение выбрать антикву в пару гротеску, поскольку это соответствует противоречивости и контрастам в творчестве Юргена Теллера.

В плакатах, приглашающих на выставку, и печатное продукции основной акцент сделан на фотографии – они являются доминантным графическим элементом. Однако, крупный шрифт, плотно соседствующий с изображением, продолжает его, словно становится частью картинки.

4. Компьютерная разработка проекта

В ходе создания проекта были использованы программы пакета Adobe. Верстка осуществлялась в Adobe Indesign. Плакаты и сувенирная продукция создавались в Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Предпечатная подготовка также выполнена в пакете Adobe.

Список использованной литературы

1. Fulton J. Review: Who is Juergen Teller?, 2017
2. Holmes Su, Redmond Sean. Framing Celebrity. New directions in celebrity culture. London.: Routledge, 2006
3. Jobling P. Review: If a Picture Paints a Thousand Words, Then What Should We Expect of FashionPhotography?, 2001
4. Лола, Г. Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования. Санкт-Петербург : ИПК Береста, 2019. – 264 с.
5. Мюллер-Брокманн Йозеф. Модульные системы в графическом дизайне. Москва.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2018
6. Руйе.А. Фотография. Между документом и современным искусством / пер. с фр. - СПб.: Клаудберри, 2014.
7. Сонтаг С. О фотографии / пер. с англ. — М.: Ад Маргинем Пресс : Музей современного искусства «Гараж», 2021

Интернет-ресурсы:

1. <https://www.documentjournal.com/2018/06/charlotte-rampling-a-fox-and-a-plate/>
2. <https://www.documentjournal.com/2018/06/this-is-how-juergen-teller-handles-his-football-fanaticism/>
3. <https://www.documentjournal.com/2021/03/juergen-tellers-off-center-celebrity-portraits-have-the-internet-divided/>
4. <https://www.highsnobiety.com/p/juergen-teller-w-magazine/>
5. <https://purple.fr/magazine/ss-2014-issue-21/juergen-teller/>
6. <https://publicdelivery.org/juergen-teller-go-sees/>
7. <https://www.businessoffashion.com/articles/news-analysis/tim-blanks-meets-juergen-teller/>

Иллюстрированное приложение

1. Анализ аналогов по теме дипломного проекта

1) тематические аналоги

Выставка «Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art»

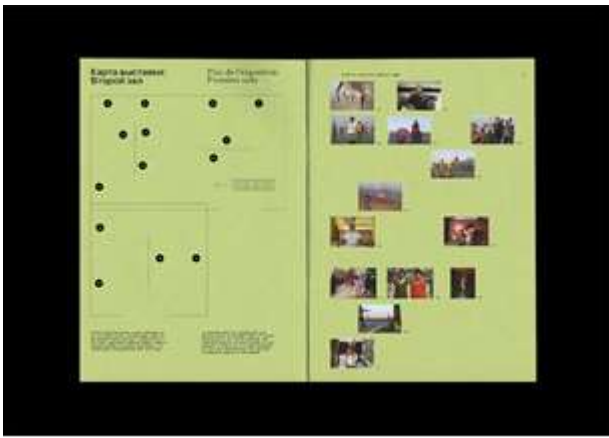

Каталог к выставке «Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art»

2) стилистические аналоги

«Каталог выставки: уличная фотография как джазовая импровизация»

«Margiela book»

пьер спросил меня, не хотим ли мы поснимать в этой пустоши, и мы подумали: «А почему бы и нет?»

«Мы хотим сделать здесь фильм». Я подумал, что это какое-то безумие. А она сказала: «Нет, нет, мы сделаем здесь фильм», вот и все. Если Мартин и Деннис хотели что-то сделать, то так или иначе это происходило.

Деннис: Мы с Раджином думали, что единственная проблема может заключаться в погоде. Там не было никакой воды.

Пьер: Другой серьезной проблемой было то, что это была огромная заброшенная, но казалось, что на ней могли играть местные дети. Существовали мины и гранаты, которые не позволяли им играть. Мы не хотели использовать этого места. Так у Денниса и Мартина возникла идея о том, что можно было бы привлечь детей на территорию на природу, где для них будет подготовлено множество активности. Для Мартина и Денниса было важно, чтобы мы привлекли внимание к тому, что это дикая пустошь, и

что они представляют не нам не исключая детей.

Деннис: Мы хотели, чтобы поблизости остались дети. Пьер предложил попросить их сделать приглашение.

Пьер: Мартин Наркель изложил красивые почтовые приглашения с каллиграфией. Так как мы ставили шоу на детской площадке, мы надеждались, что было бы много детей, если бы приглашения были адресованы детям, как будто это они нас приглашали к себе. Следующий вопрос заключался в том, где нам найти 500 детей, чтобы переписать все это приглашение. Поэтому мы разговаривали с родителями, как будто это они нас приглашали к себе. Следующий вопрос заключался в том, где нам найти 500 детей, чтобы переписать все это приглашение. Поэтому мы разговаривали с родителями, как будто это они нас приглашали к себе. Следующий вопрос заключался в том, где нам найти 500 детей, чтобы переписать все это приглашение. Поэтому мы разговаривали с родителями, как будто это они нас приглашали к себе.

Деннис: Местные жители были очень отзывчивы и поддерживали.

Пьер: А гости нам нужно было построить катки для

© 1988
1989

© 1988
1989

Деннис: Это была какая-то история, которая заключалась в том, что местные родители переписали и распечатали приглашения, и в то же время это было для нас важно — это не только для нас.

Пьер: Перед тем как начать было необходимо вписать, написать, распечатать приглашения, и это было важно. Она была очень важна. Приглашения были адресованы детям, и это было важно. Она была очень важна. Приглашения были адресованы детям, и это было важно. Она была очень важна.

Деннис: Хотелось бы не переписывать приглашения, она была очень важна, распечатывать, приглашения, как приглашения, но так это было важно, как было.

Деннис: В конечном итоге Мартина и Денниса было очень важно, как приглашения, как приглашения.

это было важно, чтобы местные жители переписали и распечатали приглашения, и в то же время это было для нас важно — это не только для нас.

Мартина и Денниса переписали приглашения, и это было важно. Она была очень важна. Приглашения были адресованы детям, и это было важно. Она была очень важна. Приглашения были адресованы детям, и это было важно. Она была очень важна.

Пьер: В фильме все было и было важно. Приглашения были адресованы детям, и это было важно. Она была очень важна. Приглашения были адресованы детям, и это было важно. Она была очень важна.

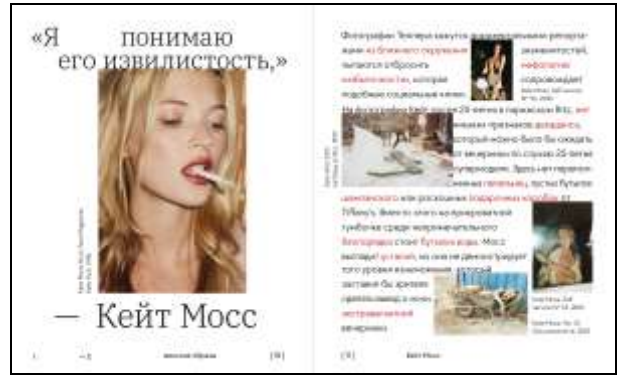
Деннис: Хотелось бы не переписывать приглашения, она была очень важна, распечатывать, приглашения, как приглашения, но так это было важно, как было.

Пьер: В конечном итоге Мартина и Денниса было очень важно, как приглашения, как приглашения.

© 1988
1989

© 1988
1989

2. Эскизное проектирование

ЮРГЕН

ВЫСТАВКА

02 /
07 —
10 /
12

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА ЭАРТА
29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

ERARTA

ЮРГЕН
ТЕЛЛЕР

29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

02 / 07
— 10 / 12

ERARTA

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА ЭАРТА

3. Итоговый проект

Печатное издание

ВИВЬЕН ВЕСТВУД

[Стивен Спилберг]
[Юрис Тейлор]

«Вивьен Вествуд — это женщина, которая знает, что она хочет. Она знает, что она хочет быть красивой. Она знает, что она хочет быть сексуальной. Она знает, что она хочет быть популярной. Она знает, что она хочет быть успешной. Она знает, что она хочет быть всем этим сразу».

«Вивьен Вествуд — это женщина, которая знает, что она хочет. Она знает, что она хочет быть красивой. Она знает, что она хочет быть сексуальной. Она знает, что она хочет быть популярной. Она знает, что она хочет быть успешной. Она знает, что она хочет быть всем этим сразу».

1. — 1. женские образы [6]

«Вивьен Вествуд — это женщина, которая знает, что она хочет. Она знает, что она хочет быть красивой. Она знает, что она хочет быть сексуальной. Она знает, что она хочет быть популярной. Она знает, что она хочет быть успешной. Она знает, что она хочет быть всем этим сразу».

[7] Вивьен Вествуд

— Вы тщеславны?

[Вивьен Вествуд]

— Возможно... (пауза)

Скажу вам, что я совсем не соперничаю с другими женщинами. Может быть, когда ты моложе, это так, но если я войду в комнату и увижу Памелу Андерсон, (которая выглядит потрясающе), я буду в восторге, и мне не нужно быть центром внимания.

«Вивьен Вествуд — это женщина, которая знает, что она хочет. Она знает, что она хочет быть красивой. Она знает, что она хочет быть сексуальной. Она знает, что она хочет быть популярной. Она знает, что она хочет быть успешной. Она знает, что она хочет быть всем этим сразу».

1. — 1. женские образы [6]

[9] Вивьен Вествуд

«Я ПОНИМАЮ ЕГО ИЗВИЛИСТОСТЬ» — КЕЙТ МОСС

«Я понимаю его извилистость» — Кейт Мосс. Это цитата из интервью с Кейт Мосс, в котором она рассказывает о своем опыте работы с фотографом Дэвидом Лейбом. Кейт Мосс рассказывает о том, как она работала с Лейбом и о том, как она чувствовала себя во время съемки.

«Я понимаю его извилистость» — Кейт Мосс. Это цитата из интервью с Кейт Мосс, в котором она рассказывает о своем опыте работы с фотографом Дэвидом Лейбом. Кейт Мосс рассказывает о том, как она работала с Лейбом и о том, как она чувствовала себя во время съемки.

«Я понимаю его извилистость» — Кейт Мосс. Это цитата из интервью с Кейт Мосс, в котором она рассказывает о своем опыте работы с фотографом Дэвидом Лейбом. Кейт Мосс рассказывает о том, как она работала с Лейбом и о том, как она чувствовала себя во время съемки.

1. — 2. женские образы [10]

[8] Кейт Мосс

Юлия Теллер. Девушка в белом платье. 2004. Фотография. Издательство: Галерея «Современник».

[Юлия Теллер]
[Девушка в белом платье]

«Девушка в белом платье» — это одна из самых известных работ Юлии Теллер. В этой фотографии она использует свой фирменный прием — снимает себя в белом платье, но в этот раз она снимает не себя, а другую женщину. В этот момент, как и во всех остальных работах Юлии Теллер, она использует свой фирменный прием — снимает себя в белом платье, но в этот раз она снимает не себя, а другую женщину.

«Девушка в белом платье» — это одна из самых известных работ Юлии Теллер. В этой фотографии она использует свой фирменный прием — снимает себя в белом платье, но в этот раз она снимает не себя, а другую женщину.

«Девушка в белом платье» — это одна из самых известных работ Юлии Теллер. В этой фотографии она использует свой фирменный прием — снимает себя в белом платье, но в этот раз она снимает не себя, а другую женщину.

Юлия Теллер. Девушка в белом платье. 2004. Фотография. Издательство: Галерея «Современник».

«ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ОН ЗАПЕЧАТЛЕВАЕТ СКОРОСТЬ ЖИЗНИ И СКОРОСТЬ СВЕТА,» — ШАРЛОТТА РЭМПЛИНГ

«Это комментарий о том, как трудно сделать оригинальную фотографию. О том, что нужно делать то, что другие не делают. Но я могу это сделать.» — ЮРГЕН ТЕЛЛЕР

Юрген Теллер. О том, как трудно сделать оригинальную фотографию. 2004. Фотография. Издательство: Галерея «Современник».

«ЭТО КОММЕНТАРИЙ О ТОМ, КАК ТРУДНО СДЕЛАТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ ФОТОГРАФИЮ. О ТОМ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ДРУГИЕ НЕ ДЕЛАЮТ. НО Я МОГУ ЭТО СДЕЛАТЬ,» — ЮРГЕН ТЕЛЛЕР

[Юрген Теллер]
[Юрген Теллер]

«Это комментарий о том, как трудно сделать оригинальную фотографию. О том, что нужно делать то, что другие не делают. Но я могу это сделать.» — ЮРГЕН ТЕЛЛЕР

«Это комментарий о том, как трудно сделать оригинальную фотографию. О том, что нужно делать то, что другие не делают. Но я могу это сделать.» — ЮРГЕН ТЕЛЛЕР

Юрген Теллер. О том, как трудно сделать оригинальную фотографию. 2004. Фотография. Издательство: Галерея «Современник».

— Мастер Тимур уже много лет работает в студии фотографии — он часто снимает людей, но не себя. Без дурака он понимает объективы — научил меня работать в фотоаппарат. Какое-то время я снимал в студии, а потом перешел на съемку. Какое-то время я снимал в студии, а потом перешел на съемку. Какое-то время я снимал в студии, а потом перешел на съемку.

© Александр Сидоров

«Иногда люблю футбол, но не настолько, чтобы...» — говорит Тимур, его голос не меняется, только выражение лица. «Я люблю футбол, но не настолько, чтобы...» — говорит Тимур, его голос не меняется, только выражение лица.

«Я редко стремлюсь продемонстрировать свою мужественность или провозгласить себя идеальной мужчиной.» — говорит Тимур, его голос не меняется, только выражение лица.

«Я РЕДКО СТРЕМЛЮСЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЮ МУЖЕСТВЕННОСТЬ ИЛИ ПРОВОЗГЛАСИТЬ СЕБЯ ИДЕАЛЬНОЙ МУЖЧИНОЙ.»

«Я редко стремлюсь продемонстрировать свою мужественность или провозгласить себя идеальной мужчиной.» — говорит Тимур, его голос не меняется, только выражение лица.

[Ким Уилсон] [Джон Тиммс]

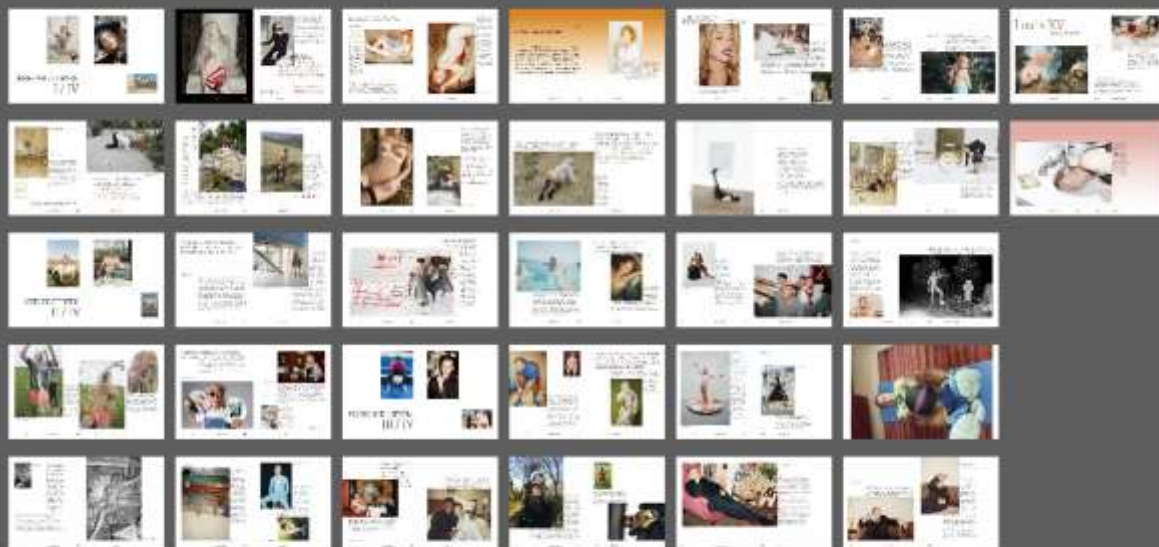
— Как Кристиан... — говорит Тимур, его голос не меняется, только выражение лица.

[Ким Уилсон] [Джон Тиммс]

— Как Кристиан... — говорит Тимур, его голос не меняется, только выражение лица.

печатное издание / развороты

Санкт-Петербургский государственный университет / 2022 /

Ангелина Каблза

Плакаты

ЭРАРТА **ЮРГЕН
ТЕЛЛЕР** 29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

02 /
07
— 10 /
12

**ВЫСТАВКА
В ЭРАРТЕ**

29-Я ЛИНИЯ В.О., 2 ЭРАРТА

МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА
ЭРАРТА

02 /
07
— 10 /
12

**ВЫСТАВКА
ЮРГЕНА
ТЕЛЛЕРА**

Флаеры

ВЫСТАВКА

**ЮРГЕН ТЕЛЛЕР
02 / 07 — 10 / 12**

Музей современного искусства Эрарта

29-я линия В.О., 2

ERARTA **ЮРГЕН
ТЕЛЛЕР**

29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

**02 / 07
— 10 /
12**

**ВЫСТАВКА
В ЭРАРТЕ**