

ГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРЯДКА И ХАОСА

[НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ]

Руководители:

К.Г. СТАРЦЕВ

доцент кафедры дизайна
факультета искусства
СПбГУ;

проектная часть

Е.В. ВАСИЛЬЕВА

кандидат искусствоведения,
доцент кафедры дизайна;

теоретическая часть

Студент, автор проекта:

М.А. ПИЩЕВА

[ЦЕЛЬ ПРОЕКТА]

Основная цель проекта заключается в теоретическом и графическом исследовании феномена порядка и хаоса.

Данный метод подразумевает перевод накопленной информации о порядке и хаосе в графическую форму, с помощью которой возможно будет получить представление об этих понятиях через визуальные образы.

[ЗАДАЧИ ПРОЕКТА]

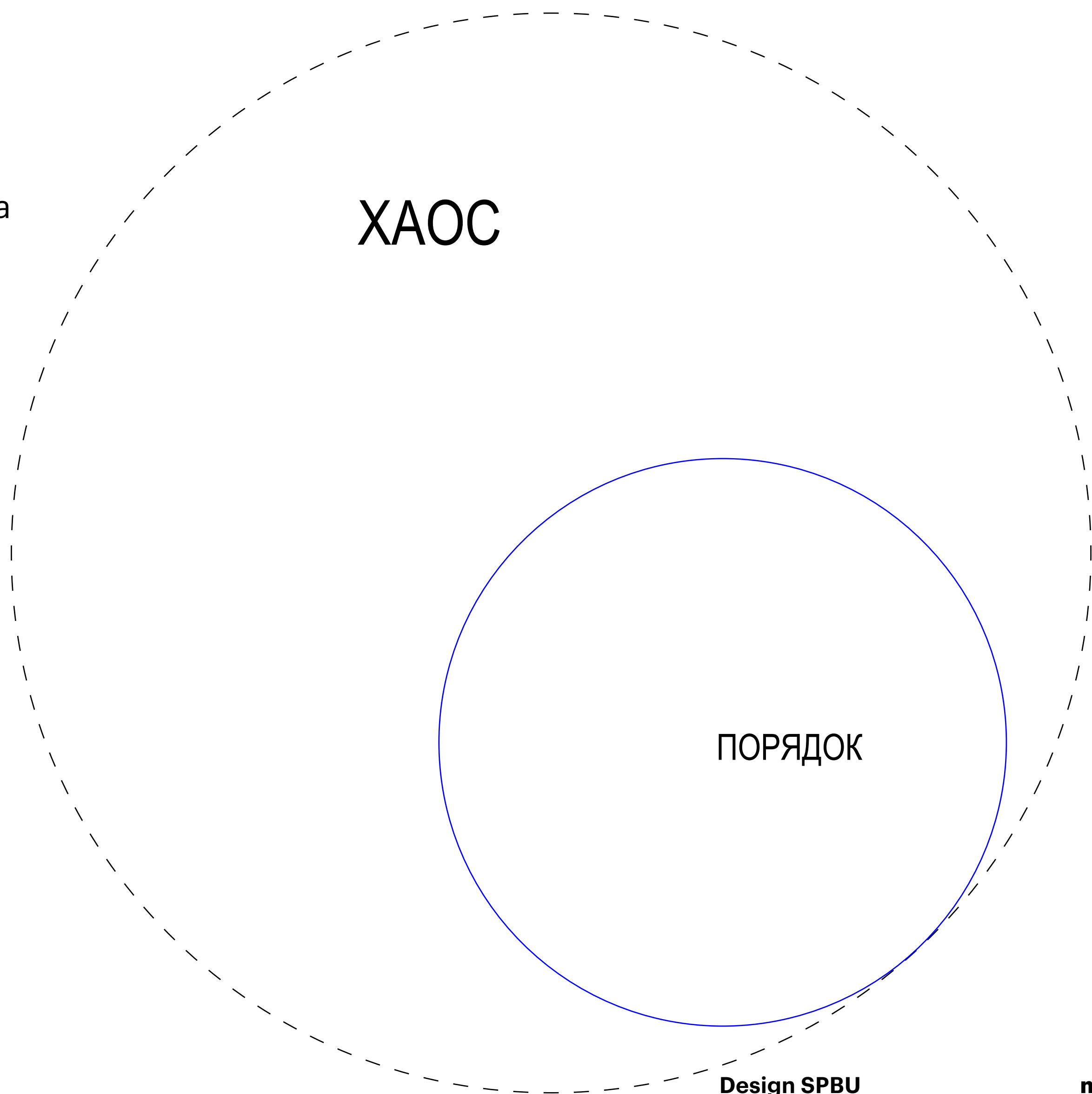
- ¹ исследовать концепции графических стилей и дизайн-школ XX века;
- ² исследовать основные образцы графического дизайна XX века;
- ³ изучить понятия порядка и хаоса в разных отраслях науки;
- ⁴ разработать основные типографические элементы;
- ⁵ создать авторскую графику для выражения системы порядка и хаоса;
- ⁶ создать печатное издание;

[АКТУАЛЬНОСТЬ]

В настоящий момент тема осмысления порядка и хаоса, а также проблематика их графического представления, является одной из основных тем в интернациональном аналитическом пространстве.

В то же время на сегодняшний момент данная тема изучена недостаточно глубоко. Имеются существенные пробелы в изучении понятий порядка и хаоса. Данная проблематика крайне фрагментарно исследована в графическом представлении.

[Существует необходимость в структурировании информации по этой теме.](#)

Новизна исследовательской части заключается в интердисциплинарности: модели, разработанные в области математики, философии, биологии, объединяются и адаптируются к системе графического дизайна.

Это позволяет активно использовать знания и методы из различных областей в едином пространстве и изучить взаимодействие феноменов порядка и хаоса в различных системах.

Новизна проектной части также заключается в использовании типографических и графических приемов для представления понятий порядка и хаоса. В контексте проекта было решено условно отнести графику и типографику к хаосу, а соединение накопленного материала в едином издании к порядку. В издании также используется прием фраз-анаграмм, что можно отнести к новизне типографического представления хаоса и порядка.

[СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ]

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМА ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

1.1. Графический дизайн начала XX века.

Формирование новых художественных концепций

1.2. Графическая программа 1910-х - 1920-х годов.

Дадаизм и проблема графического представления хаотической системы

1.3. Графическая система 1920-х - 1930-х годов.

Баухаус, Де Стил, Конструктивизм: феномен графического представления порядка в графическом дизайне первой половине XX века

1.4. Концепция нового дизайна и «Новая типографика» Яна Чихольда

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ДИЗАЙНА И ЕГО ВИЗУАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

2.1 Развитие дизайна во второй половине XX века: основная проблематика

2.2 Сюрреалистическая графика в программе графического дизайна и визуальная система хаоса

2.3 Швейцарский школа дизайна и типографика «Новой волны» Вольфганга Вайнгарта: феномен формирования синтеза порядка и хаоса

2.4 Минимализм в графическом дизайне 1960-1970-х гг. и его отражение в графическом представлении

[СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ]

порядка

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК И ХАОС КАК ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ.

- 3.1 Концепция порядка и хаоса в системе культуры Нового времени
- 3.2 Идея хаоса и его идеологическая программа: философия, (математика, биология)
- 3.3 Порядок и хаос как идея и концепция в графическом дизайне.

ГЛАВА 4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 4.1 Разработка концепции для дизайн-продукта
- 4.2 Проектирование графических носителей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЦЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА XX В. (ПОРЯДОК)

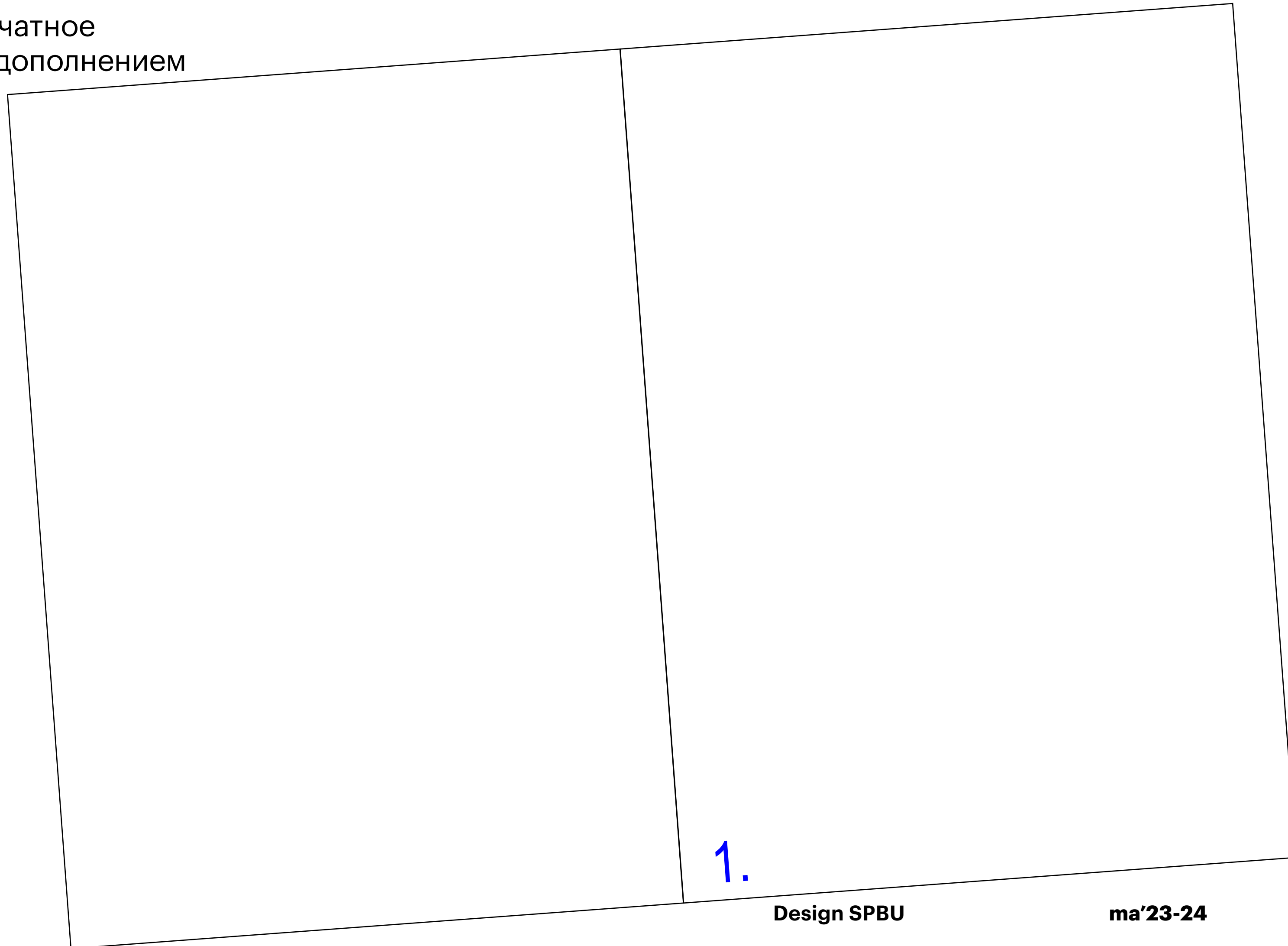
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЦЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА XX В. (ХАОС)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

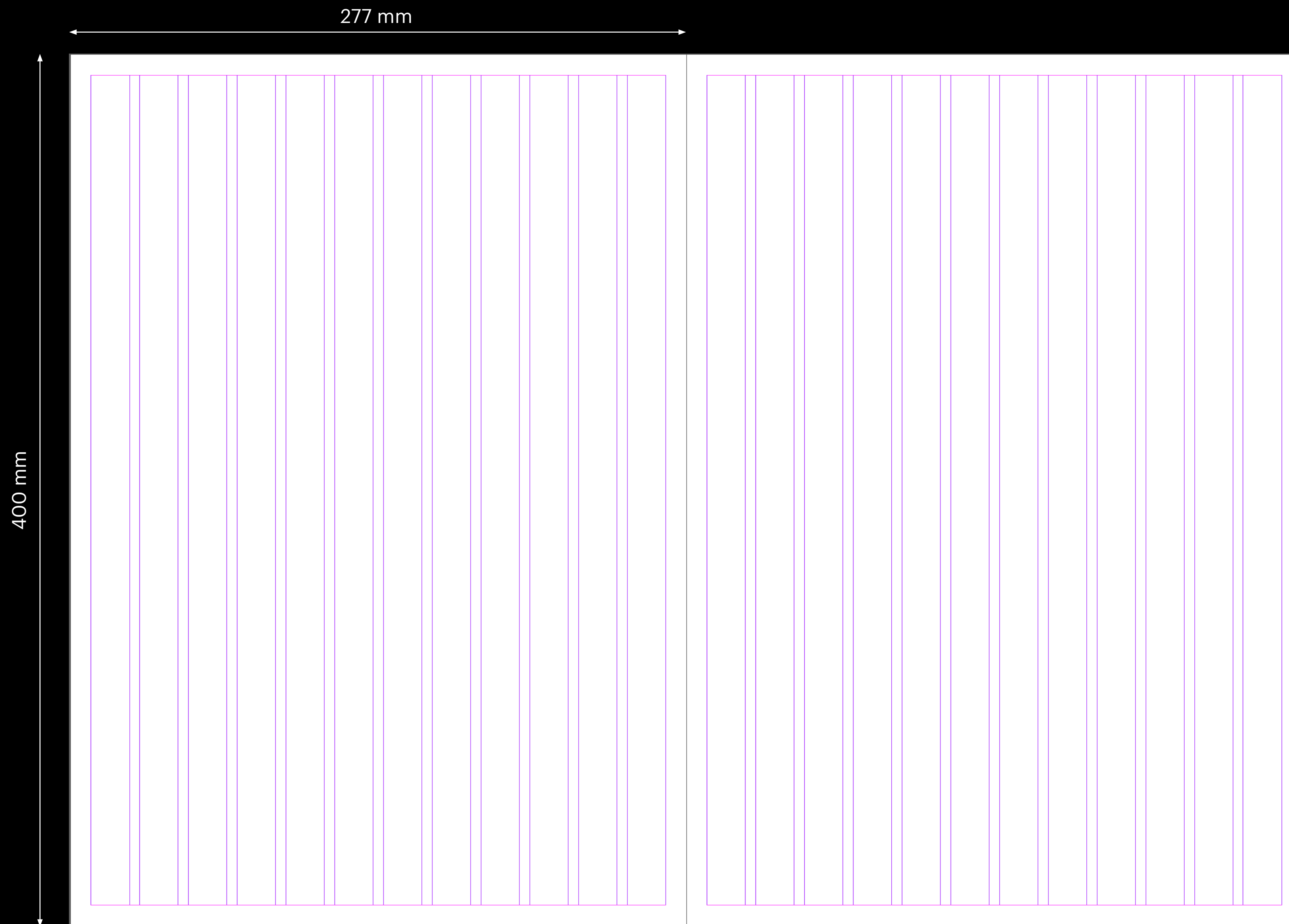
[СОСТАВ ПРОЕКТА]

Проект состоит из графического проекта и теоретической части.

Графический проект содержит в себе авторское печатное издание на тему порядка и хаоса. Книжка является дополнением теоритической части.

1.

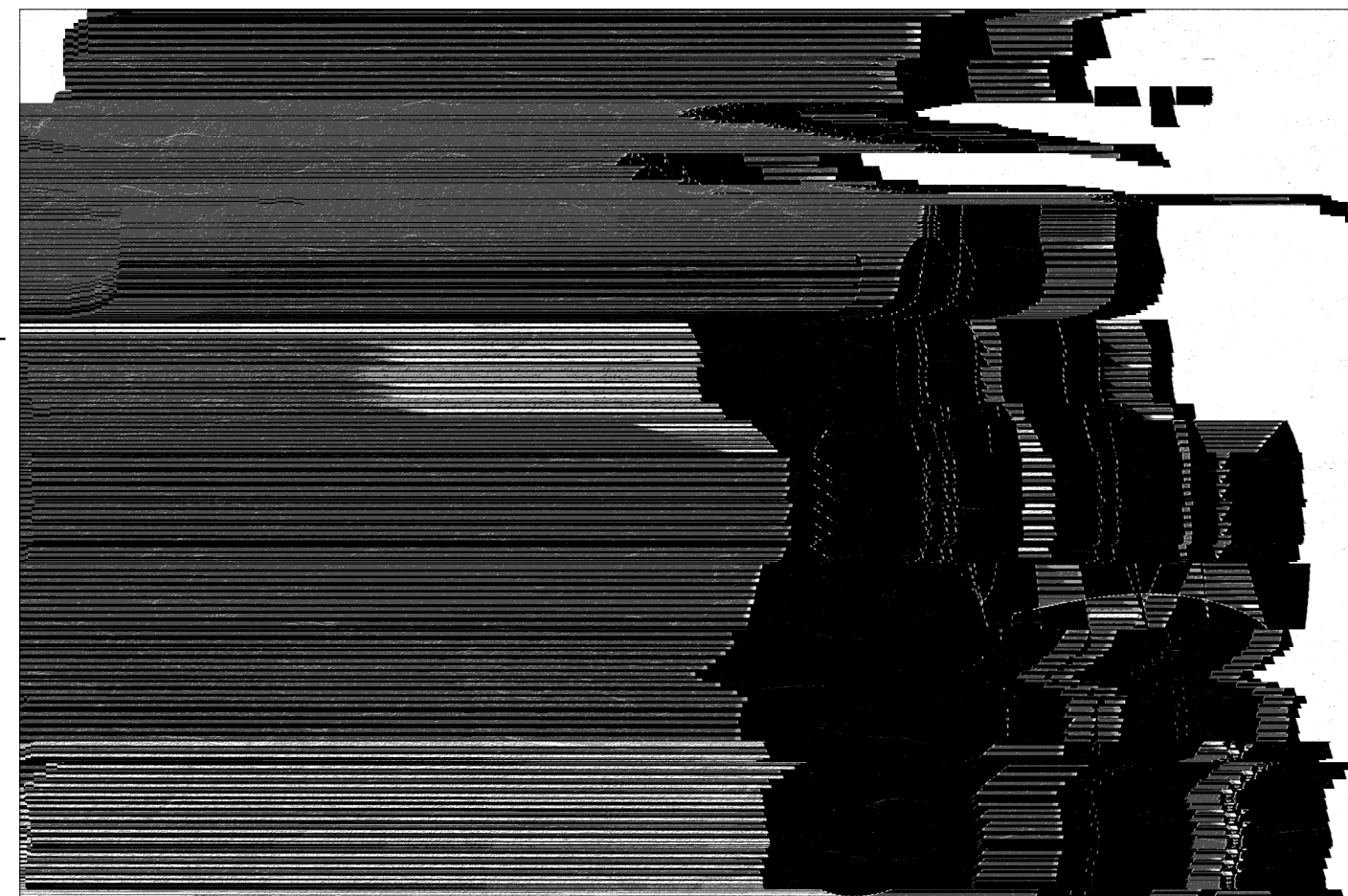

название раздела

поиск ХАОСА В ПОРЯДКЕ через цитаты и высказывания
О Б АВТОРЕ 1*

об авторе

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ
НЕМЕЦКИЙ ФИЛОСОФ, КОМПОЗИТОР, КУЛЬТУРНЫЙ КРИТИК
И ФИЛОЛОГ, ЧЬИ РАБОТЫ ОКАЗАЛИ ГЛУБОКОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ФИЛОСОФИЮ СОВРЕМЕННОЙ

графическая иллюстрация

номер страницы

16

номер разворота

автор

цитата анаграмма

произведение

дополнительная информация

глава (из произведения)

КТО

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

год 1885 В себе не носит
ХАОСА , «Так говорил Заратустра»

Тот никогда не

П
О
рдоит

звезды

2

Перевод В. В. Рынкевича
* НУЖНО НОСИТЬ В СЕБЕ ХАОС, ЧТОБЫ БЫТЬ
В СОСТОЯНИИ РОДИТЬ ТАНЦУЮЩЮЮ ЗВЕЗДУ
* перевод может варьироваться в зависимости от переводчика

ГЛАВА 3

GRAPHIC RESEARCH 17

[ПРИЕМ: ФРАЗА-АНАГРАММА]

Основным приемом является использование фразы анаграммы.

Анаграммой (от греч. *ανα-* «пере» + *γράμμα* «буква») чаще всего называют литературный прием, игра букв в котором заключается в перестановке звуков таким образом, чтобы получалось новое слово. Анаграммой также можно считать любое изменение букв в слове. Было решено дополнить книжку предложениями-анаграммами с высказываниями о хаосе и порядке.

Слова в таком предложении читаются просто и легко.

НАВЕРНКАЯ,
ВАМ УДЛАОСЬ
БЕЗ ОСОБЫХ
ТРУДНОСЕТЬ
ПРОЧИТАТЬ ВСЕ,
ЧТО НАПСИАНО
ВЫШЕ, НЕСМОРТЯ
НА ТО ЧТО БУВКЫ
В СЛВОАХ
ПЕРЕСТАВЛЕНЕЫ
МЕСТМАИ.

[ПРИЕМ: ФРАЗА-АНАГРАММА]

через цитаты и высказывания

1*

ФРИДРИХ	ВИЛЬГЕЛЬМ	НИЦШЕ
ПРЕЦЕССИОННЫЙ	ФИЛОСОФ,	КОМПОЗИТОР,
ФИЛОЛОГ,	ЧЬИ	РАБОТЫ
		ОКАЗАЛИ
		ГЛУБОКОЕ
		КУЛЬТУРНОЕ
		ВЛИЯНИЕ
		КРИТИК
		СОВРЕМЕННУЮ
		ФИЛОСОФИЮ

КТО

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
НИЦШЕ

Год 1885 В

себе не носит

хаоса ,

«Так говорил Заратустра»

Тот никогда не

СТР
20

П
О

рдоит

звездзы

Перевод В.

В. Рынкевича

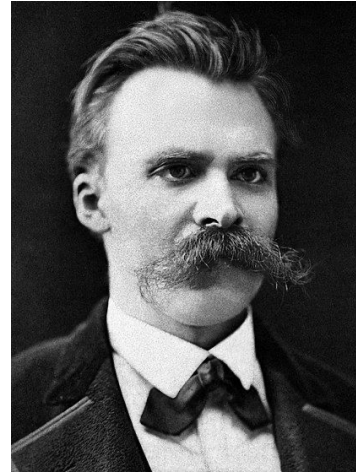
2

*

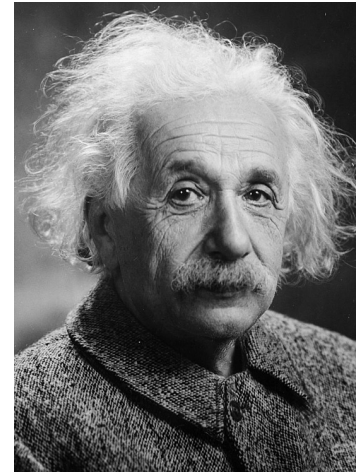
НУЖНО НОСИТЬ В СЕБЕ ХАОС, ЧТОБЫ
БЫТЬ
В СОСТОЯНИИ РОДИТЬ ТАНЦУЮЩУЮ

[ПРИЕМ: ФРАЗА-АНАГРАММА]

Для фраз-анаграмм используются цитаты и высказывания известных людей, среди них:

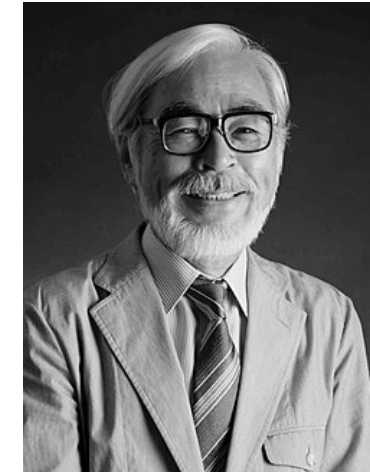
[Ф.Ницше](#)

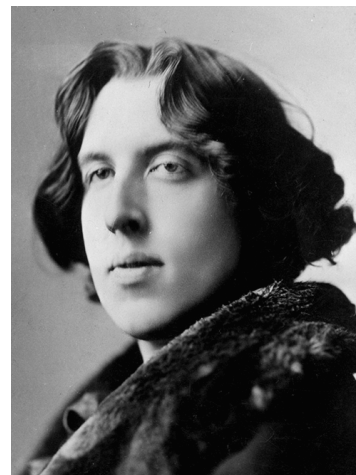
[А.Эйнштейн](#)

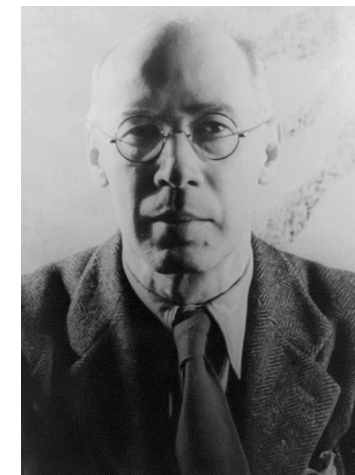
[Ф.Хань](#)

[Х.Миядзаки](#)

[О.Уайлд](#)

[Г.Миллер](#)

[Д.Моррисон](#)

Source Code Pro

Light
Light italic
Regular
Italic
Medium
Medium Italic
Black
Black Italic

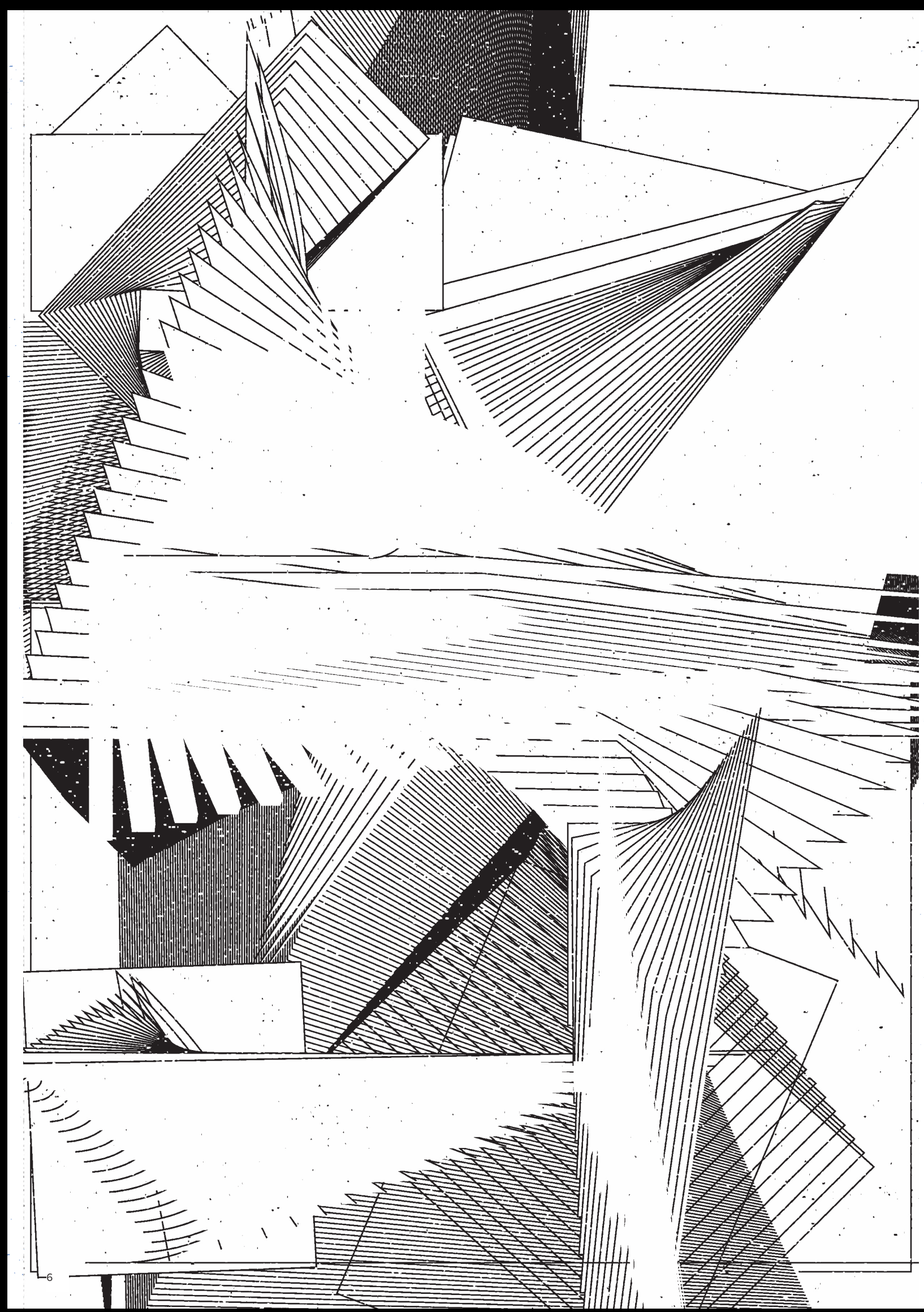
10 pt

Courier Prime

Regular
Italic
Bold
Bold Italic

50 pt

120 pt

п о и с к х а о с а в п о р я д к е ч е р е з ц и т а т ы и в ы с к а з ы в а н и я [1]

Хаос

— это

П О Р Я О К ,
«Дневник сумасшедшего» Анхель де Куатъе

котрый **МЫ**

н е с о п с о н б ы год 2004

П О Н Т Я Ъ ;
ГЛАВА 4

СТР
58

Это **И С Т И Н Н Ы Й**

П О Р Я О К

О Б А В Т О Р Е

Анхель де Куатъе
(Anhel de Kuate) – по одной версии мексиканский писатель, по другой – псевдоним русского писателя-современника

В автобиографических сериях книг Куатъе

Анхель де

называет себя коренным индейцем племени Навахо.

Его личность окутана

тайной.

GRAPHIC RESEARCH 7

поиск ХАОСА В ПОРЯДКЕ через цитаты и высказывания

Если
размыслнее
ХАНЬ ФЭЙ-ЦЗЫ

250 Г. ДО Н.Э. [3]

обдумывание
соврешаюстя

ТОМ II И

СЛИКШОМ
уседрно
ТО В
ЗНАНИЯХ

ПоялвясТя

ХАОС

Хань
Фэй (Han Fei)

О
Б
А
В
Т
О
Р
Е

(прибл. 280-233 гг. до н. э.)

— ведущий идеолог древнекитайских легистов, школы Закона (фа-цзя),

отстаивавший преимущества деспотической формы правления. Его высказывания нашли отражение в трактате «Хань Фэй-цзы» и стали ядром политического мировоззрения

объединителя К
и
т
а
я

Царя Цинь Ши Хуана.

Древнекитайская
Философия

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания

[3]

чтобы победить

ГЛАВА 1

хаос

нужно

ЛИЛАНД ЭКСТОН МОДЕЗИТТ не

пер: В. Волковский - 2 изд., 2002 г.

устраивать его,

а

стр 36

усиливать год 1992

Гармон

ОБЪЕКТ

ЛИЛАНД ЭКСТОН МОДЕЗИТТ НИЮ

(АНГЛ. LELAND EXTON MODESITT ; 19 ОКТЯБРЯ 1943 ГОДА , ДЕНВЕР , ШТАТ КОЛОРАДО , США)

— АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ .

АВТОР НАУЧНО ФАНТАСТИЧЕСКИХ И

ФАНТАЗИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ , НАПИСАННЫХ С УПОРОМ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ . КРОМЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НАПИСАЛ РЯД НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ И

ЭКО

НОМИ

К

И

GRAPHIC RESEARCH 13

поиск ХАОСА в порядке через цитаты и высказывания

поиск
что

пер: в.вс
ус

19 ОКТЯ

14

12

GRAPHIC RESEARCH 15

GRAPHIC RESEARCH 13

О Б АВТОРЕ

1*

ФРИДРИХ	ВИЛЬГЕЛЬМ	НИЦШЕ						
НЕМЕЦКИЙ	ФИЛОСОФ,	КОМПОЗИТОР,	КУЛЬТУРНЫЙ	КРИТИК				
И ФИЛОЛОГ,	ЧЬИ	РАБОТЫ	ОКАЗАЛИ	ГЛУБОКОЕ	ВЛИЯНИЕ			
НА	И	Л	О	С	О	Ф	И	Н
Ф	И	Л	О	С	О	Ф	И	Н

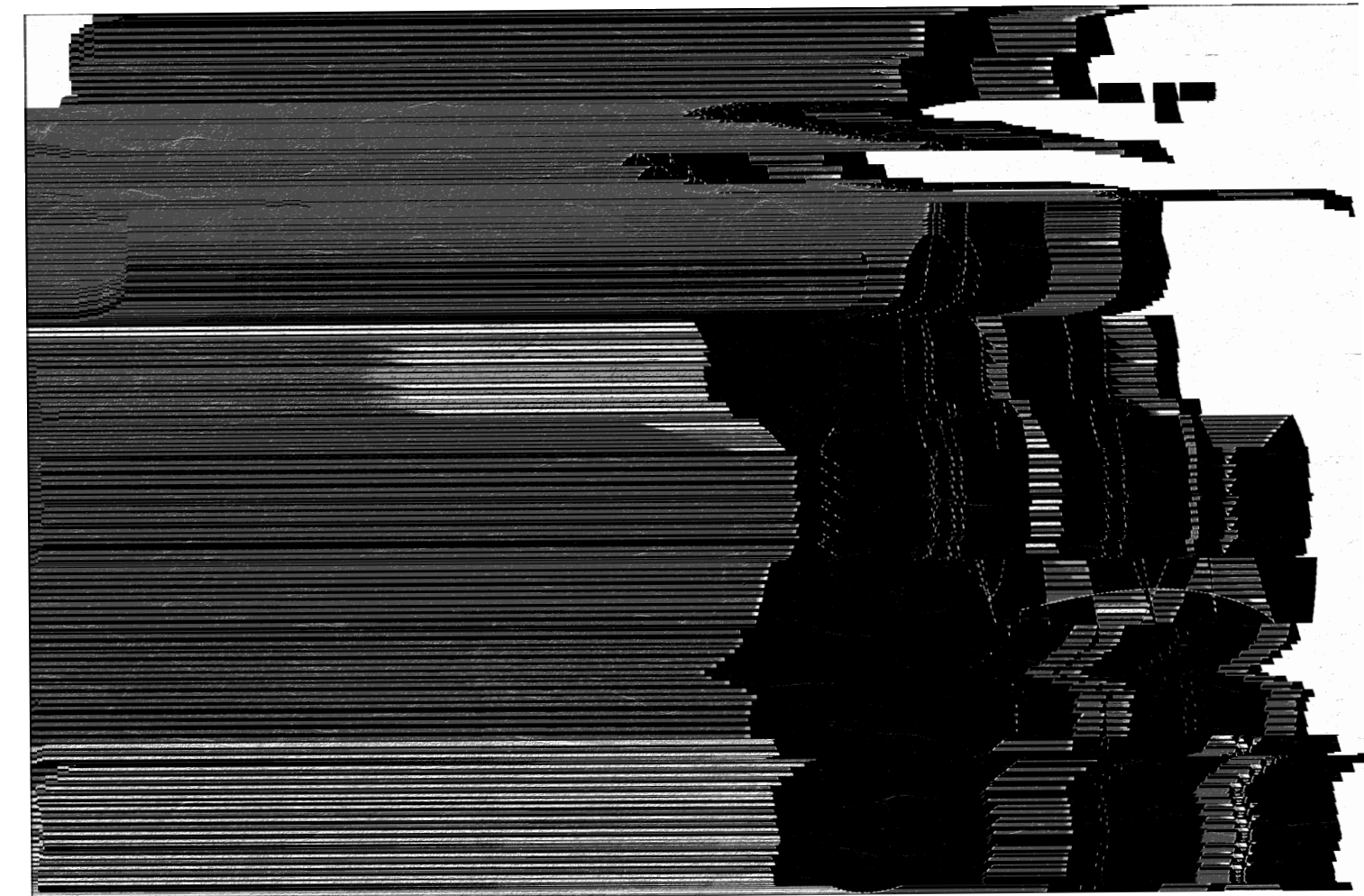
КТО

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

год 1885 В себе не носит
 хаОса , *«Так говорил Заратустра»*

Тот никогда не ^{СТР. 20}
 ПОРДОИТ

звездЫ

2

Перевод В. В. Рынкевича
 * НУЖНО НОСИТЬ В СЕБЕ ХАОС, ЧТОБЫ БЫТЬ В СОСТОЯНИИ РОДИТЬ ТАНЦУЮЩУЮ ЗВЕЗДУ
 * перевод может варьироваться в зависимости от переводчика

ГЛАВА 3

RESEARCH 15

GRAPHIC RESEARCH 17

То, что мы
называем
Хаосом
«УЦЕЛЕННЫЙ»
ЧАК ПАЛАНИК
год 1999
 — это
 всего лишь
 закономерности,
 которые
 мы не сумеем
 распознать.

мы не можем распознать закономерности, которые мы называем хаосом.

а

то, что мы
 называем
 закономерностями,
 которые
 не в состоянии
 расшифровать.

глава 7
 ЧАРЛЬЗ МАЙКЛ ПАЛАНИК

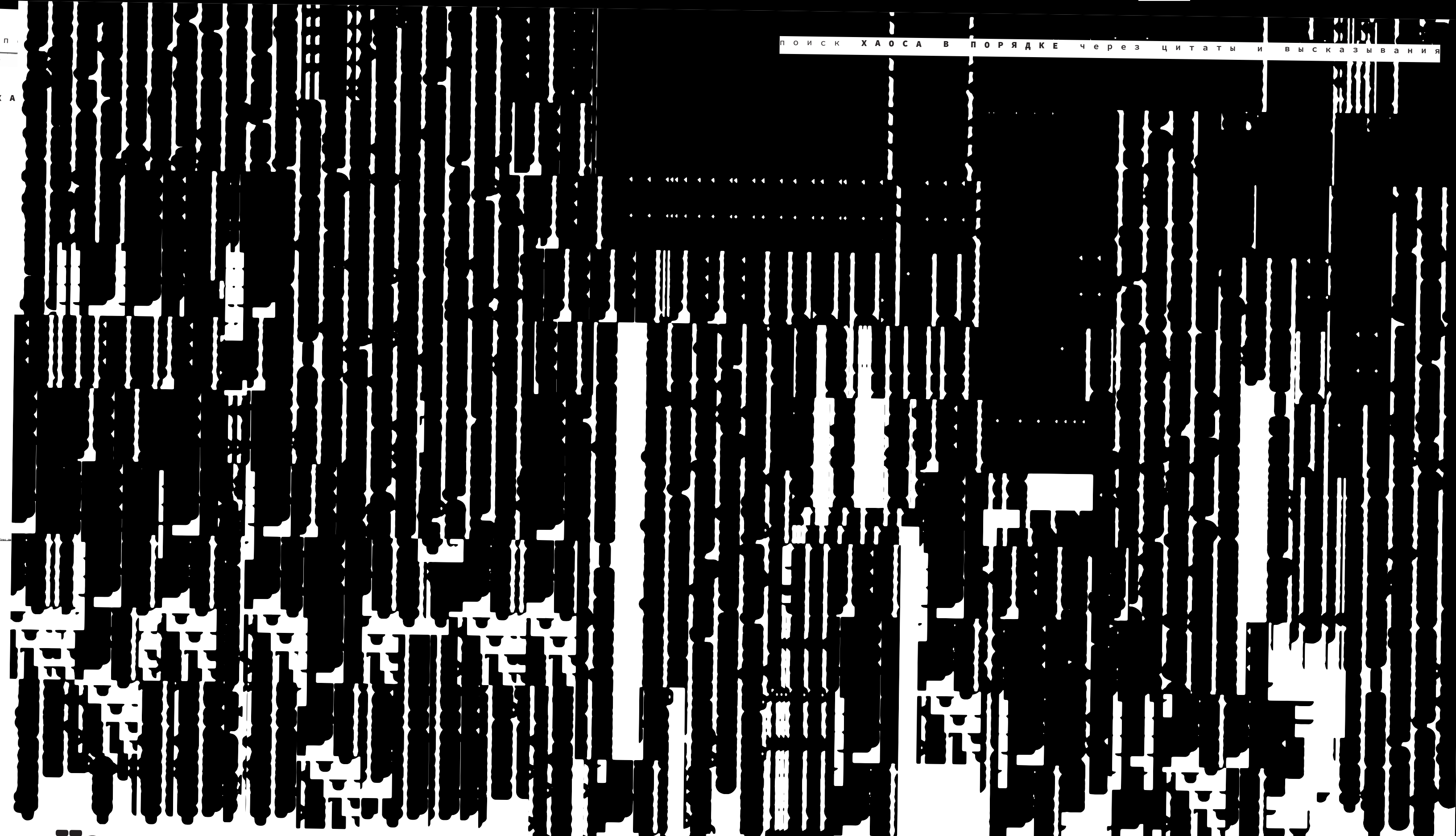
То, что мы не можем понять, называем хаосом.

(Charles Michael «Chuck» Palahniuk)
 ЧАРЛЬЗ МАЙКЛ ПАЛАНИК — современный американский писатель и фриланс-журналист

б р е д о м

поиск ха

То,

Челвочекская жизнь [8]
это
встало лишь ГЛАВА 3
цеопкча 1*
год 2019 в некоторых переводах «нить»

НЕОЛГЧИНЫХ, СТР 182

а порой
и восве хаотчюкских

ХАРУКИ МУРАКАМИ
«1Q84. Книга 3. Октябрь-Декабрь»

автор Мураками
(яп. 村上 春樹 Мураками Харуки, японский его работы переведены более чем на 50 языков и стали бестселлерами как в Японии, и за её пределами.

Мураками переводчик. (Киото) — переводчик.

С Д Д Д С М

GRAPHIC RESEARCH 19

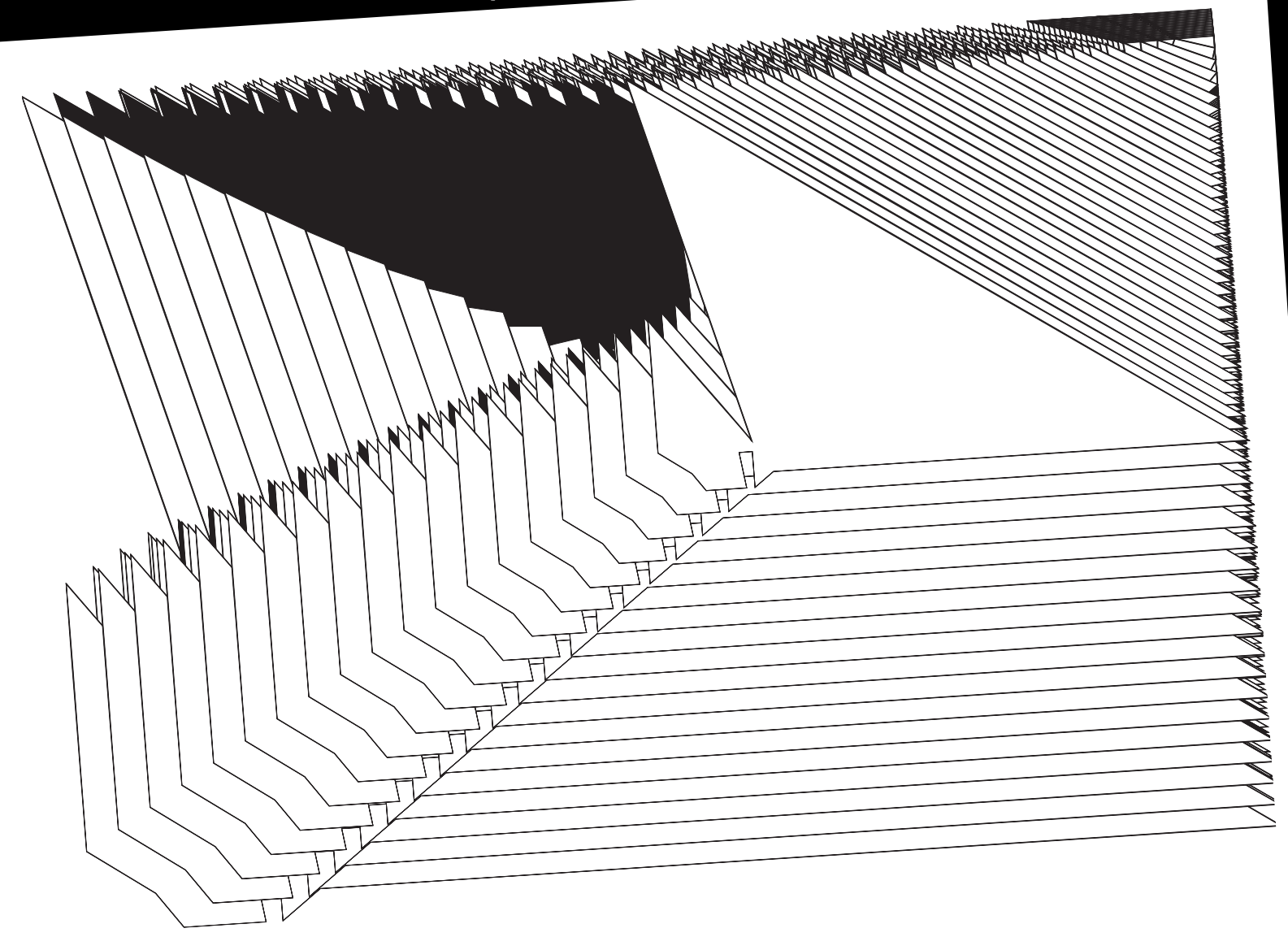
Я
ВН ОШУ

ДЖИМ МОРРИСОН
Х А О С
В ТЕСКТЫ,
В ТО
время как

осТалньые
ВСКА
ЗВАННЕ
П Ы Т Ю А Т С Я

н а в е т с и

П О Р Д Я О К
О Б А В Т О Р Е

18
16

ДЖИМ
(англ. Jim Morrison;
- 3 июля 1971, Париж)

8 декабря 1943, Мелборн, Флорида

год 1969

МОРРИСОН
Флорида

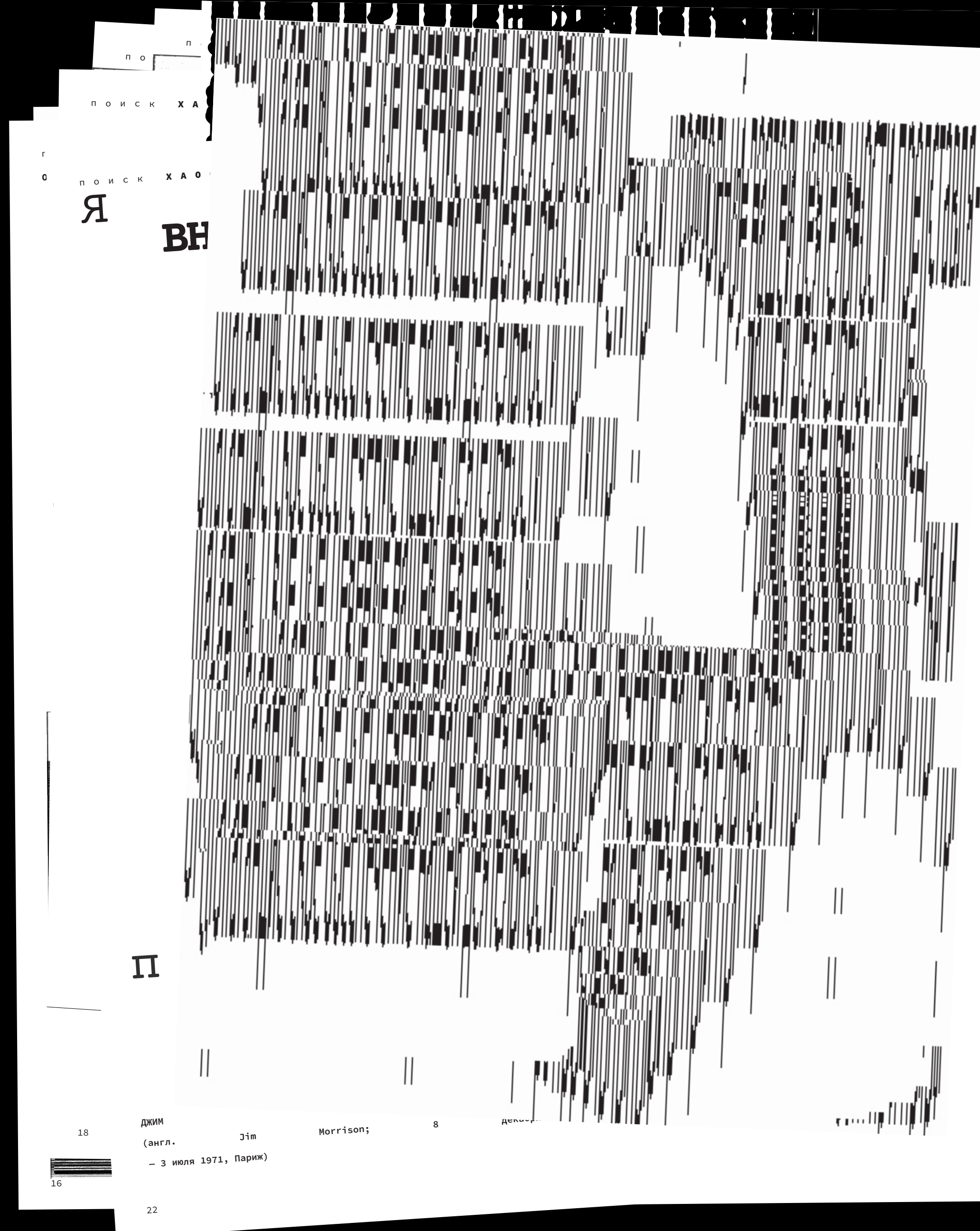
- американский поэт,
певец,
автор песен, лидер и вокалист группы

The Doors.

GRAPHIC RESEARCH 23

GRAPHIC RESEARCH 19

Мураками
го) -
еведчик.
в Японии,
ределами.
SEARCH 21

поиск хаоса
Я
ВН

П

18 ДЖИМ
(англ. Jim Morrison;
— 3 июля 1971, Париж)

16

22

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания

[9]

ОСКАР
УАЛЛЬД

Мы
ВИИДМ
ХаОС,
налбюдая

пордюок

И

ГОДА
1885

ТВОИРМ ХаОС—

пытасяь создатъ

порядок.

ОСКАР ФИНГАЛ О'ФЛАЭРТИ
УЙЛС УАЙЛД (АНГЛ. OSCAR FINGAL O'FLAHERTIE WELLS
MELBO; 26 октябрь 1854 года, Дублин — 30 ноября 1900

ГОДА, ПАРИЖ) — ИРЛАНДСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ И ПОЭТ. ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ
ДРАМАТУРГОВ ПОЗДНЕГО ВИКТОРИАНСКОГО ПЕРИОДА,
ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФИГУР
ЭСТЕТИЗМА И ЕВРОПЕЙСКОГО

МОДЕРНИЗМА.

GRAPHIC RESEARCH 25

поиск х

поиск ХАОСА В ПОРЯДКЕ ЧЕРЕЗ ЦИТАТЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ

[8]

Я

В

Стероиды хаоса начинают
ноавя

О
Б
А
В
Т
О
Р

Е МАЙК БАРФИЛД

теория

, изобрет
енная

учеными,

перепугались, что публика не
понимать

МАЙК БАРФИЛД — ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ, КАРИКАТУРИСТ, АНИМАТОР,
АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ПЕСЕН С 25-ЛЕТНИМ
СТАЖЕМ.
ОН РАБОТАЛ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, РАДИО, В КНИЖНЫХ,

В ШКОЛАХ, БИБЛИОТЕКАХ, МУЗЕЯХ,
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И В САДУ ПОЗАДИ

ДОМА БЕРНАРДА ШОУ.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ

Стране

П

18

ДЖИМ
(англ.
— 3 июля

16

22

GRAPHIC RESEARCH 27

ПОИСК ХАОСА В ПОРЯДКЕ ЧЕРЕЗ ЦИТАТЫ И РАССКАЗЫВАНИЯ

поиск х
поиск ха
Я В

[8]

II

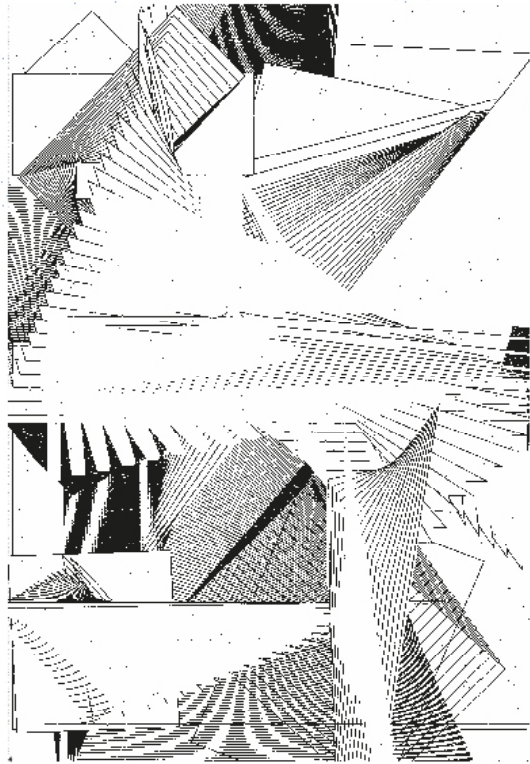
18

ДЖИМ
(англ.
- 3 июля

16

22

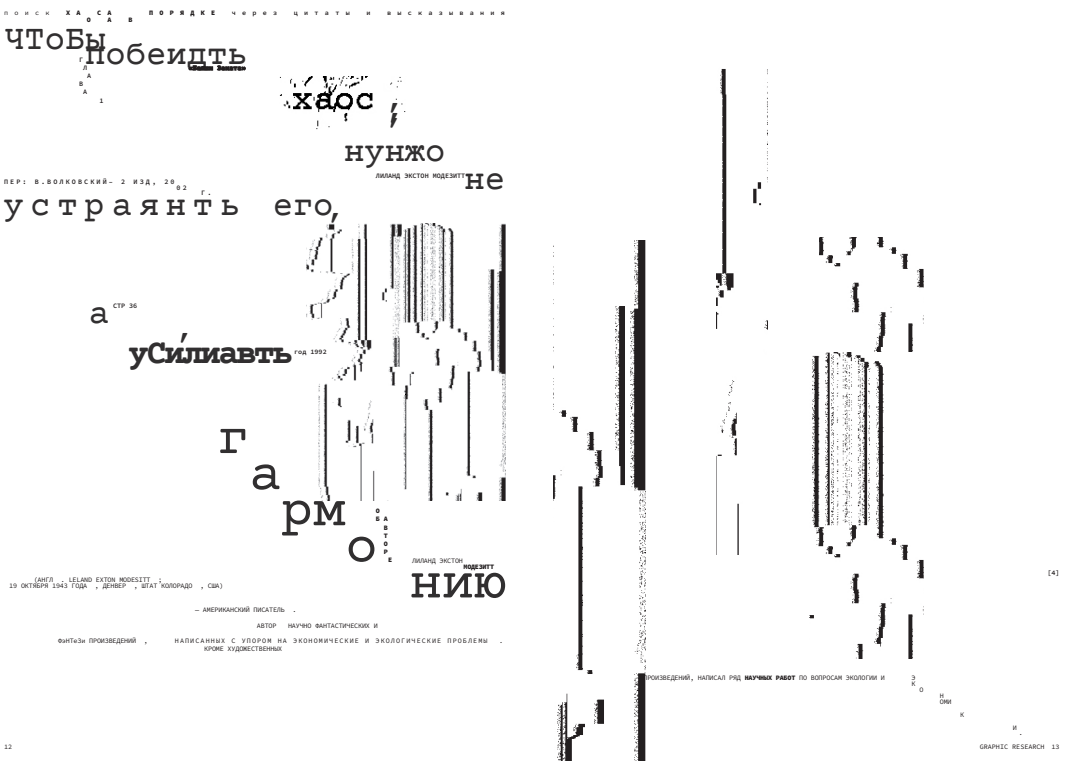
GRAPHIC RESEARCH 37

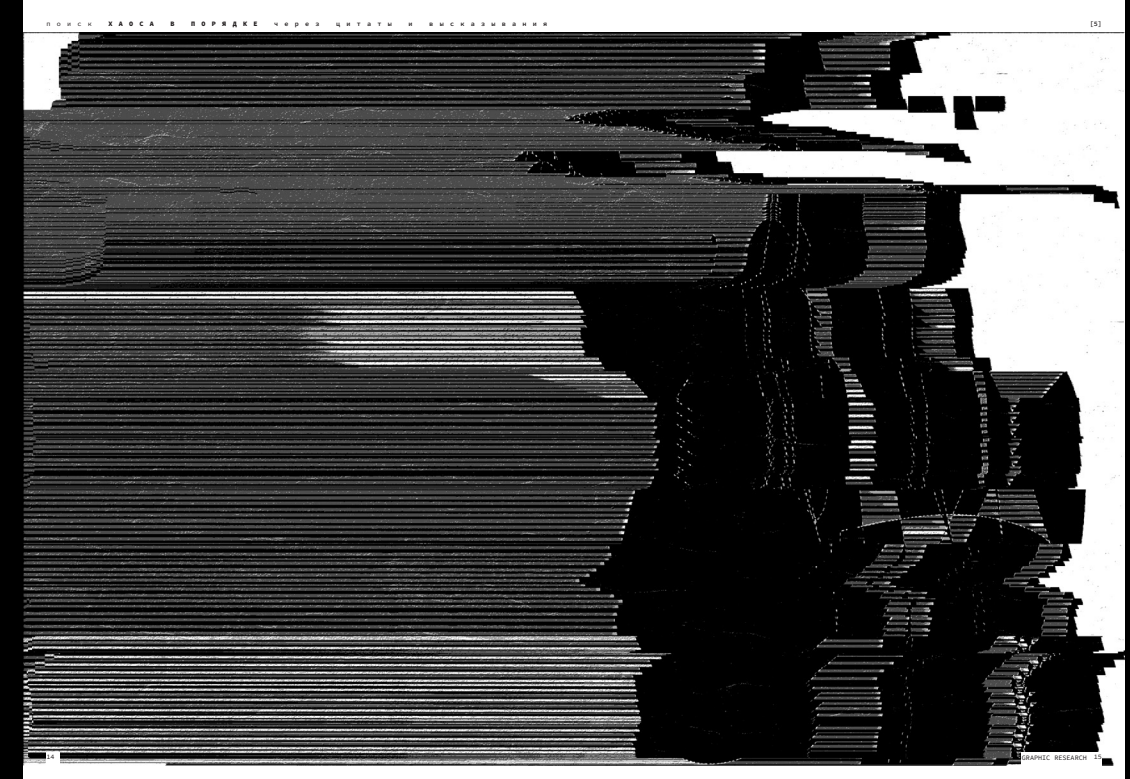

Хаос — это
 Порядок,
 который мы
 несомненно
 поняты
 Это истинный
 порядок

Если разбить и
 обдумывание
 совершается
 СЛИКШОМ
 уседно то в
 знаниях
 Появляестя
 ХАОС

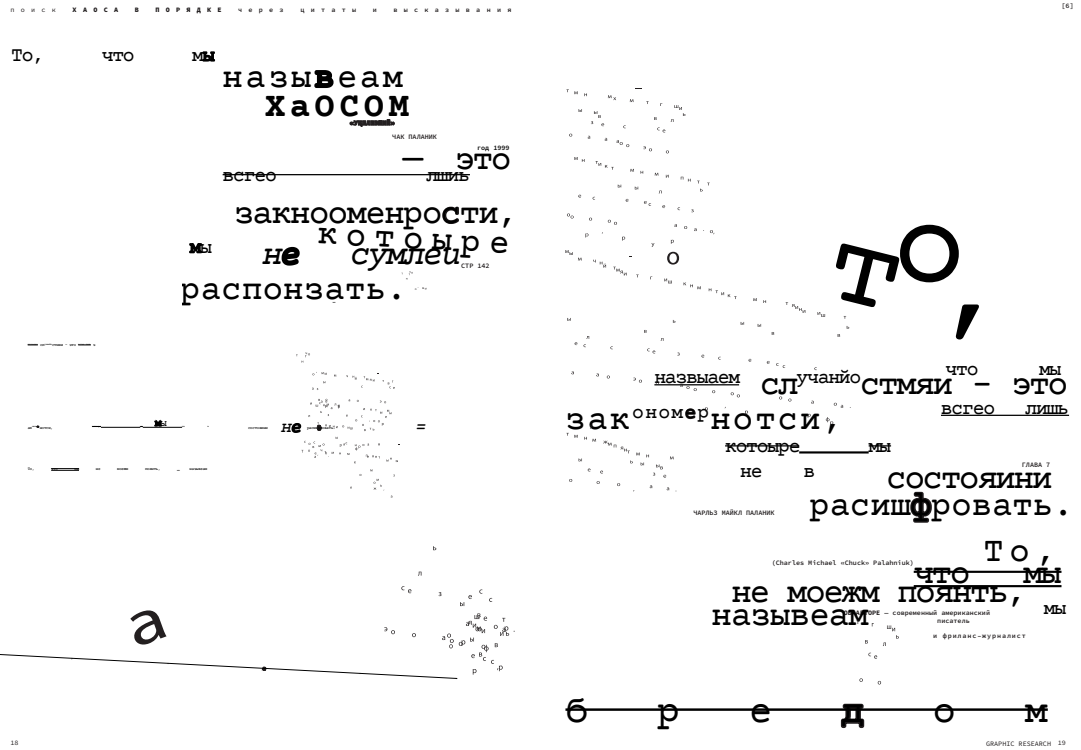

чтобы победить
 хаос
 нунжо не
 устранять его
 а усиливать
 Гармонию

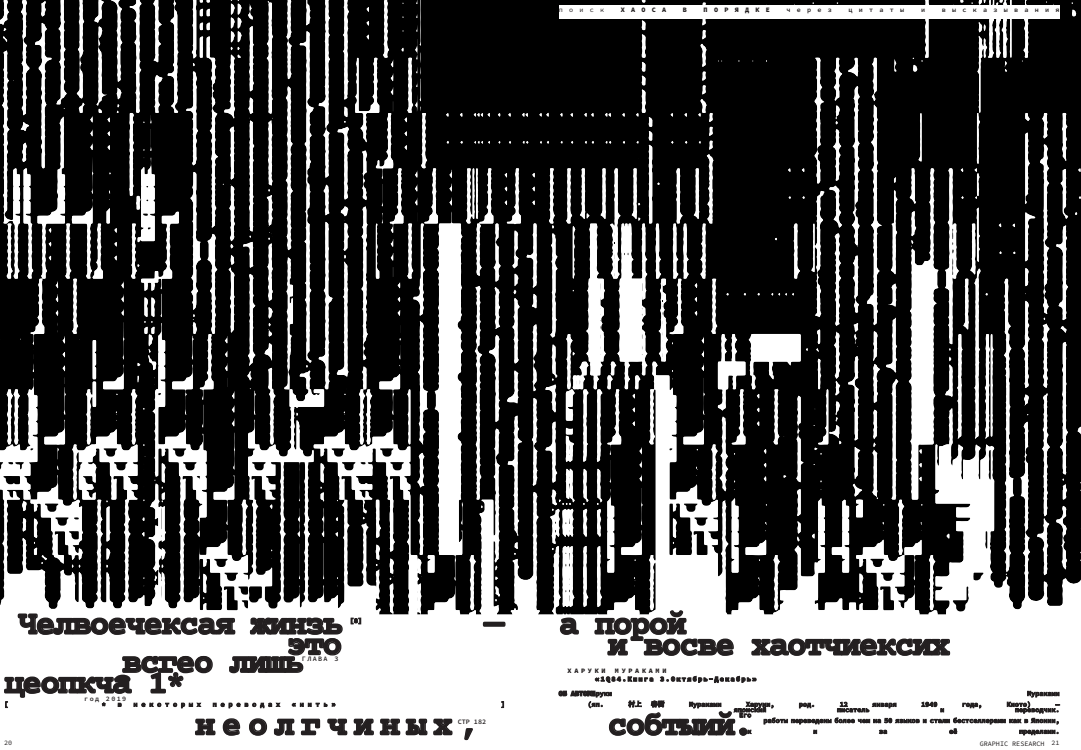

1* КТО
 / себе не носит
 хаоса
 Тот никогда не
 по
 рдоит
 звезды

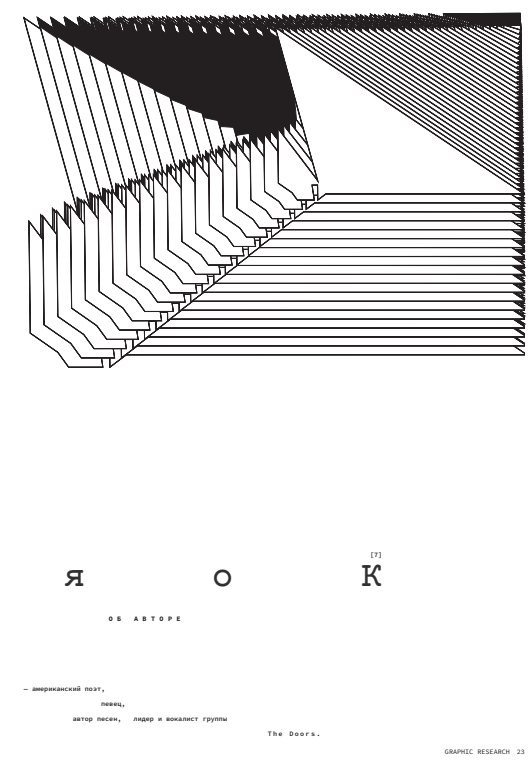
2 *
 *
 *

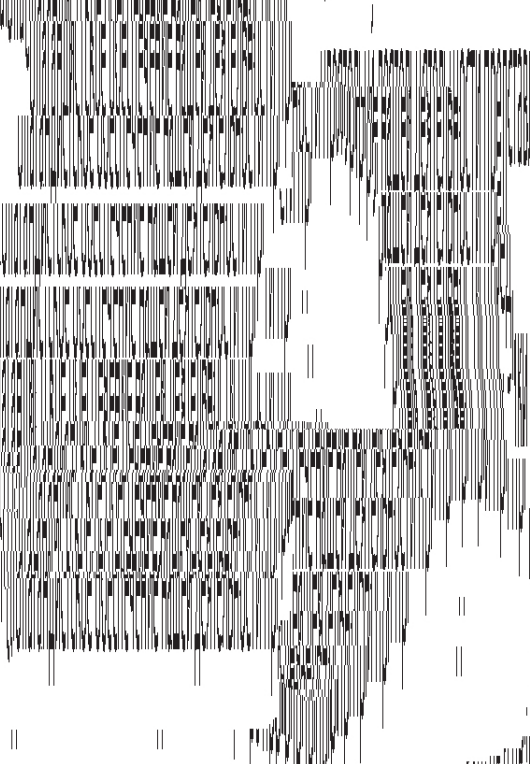
То, что мы
 называем
 ХаОСОМ
 — это
 всего лишь
 закономерности,
 которые не
 способны
 распознать.
 ТО,
 называем случайно
 стмьями — это
 всего лишь
 закономерности,
 которые не
 в состоянии
 расшифровать.
 То, что мы
 не можем понять,
 называем
 б р е д о м

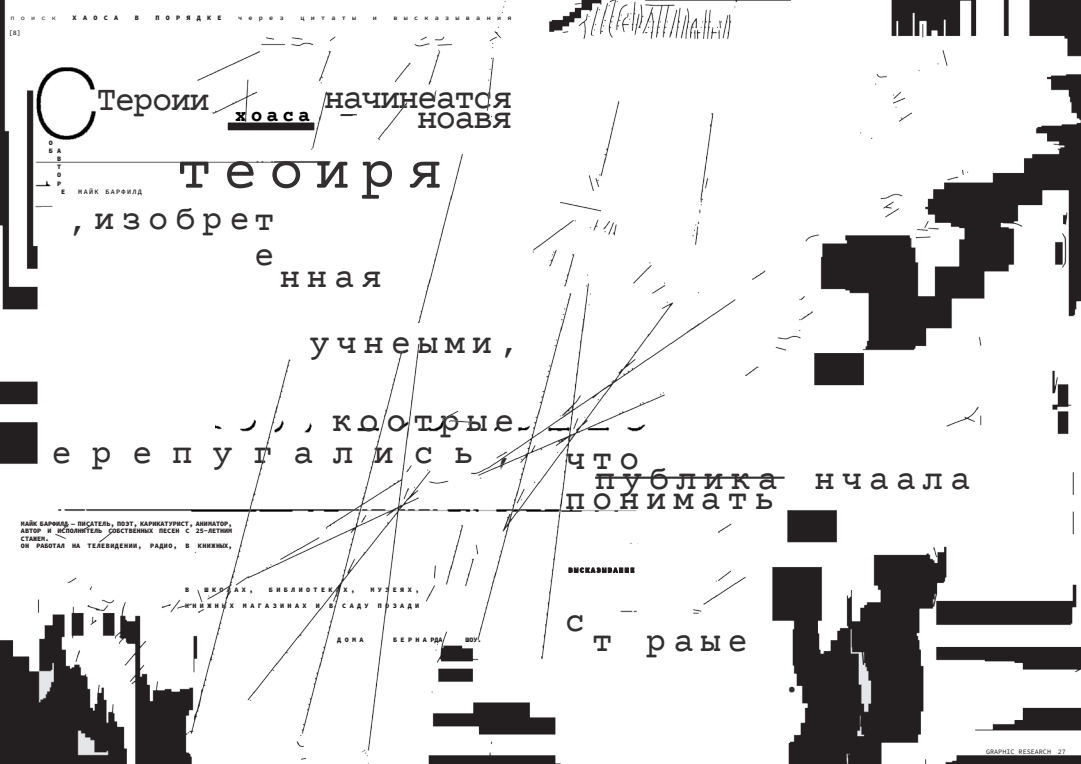
Человеческая жизнь — это
 цепочка 1*
 а порой и
 воспе хаотических
 событий.
 неолгчиных,
 событий.

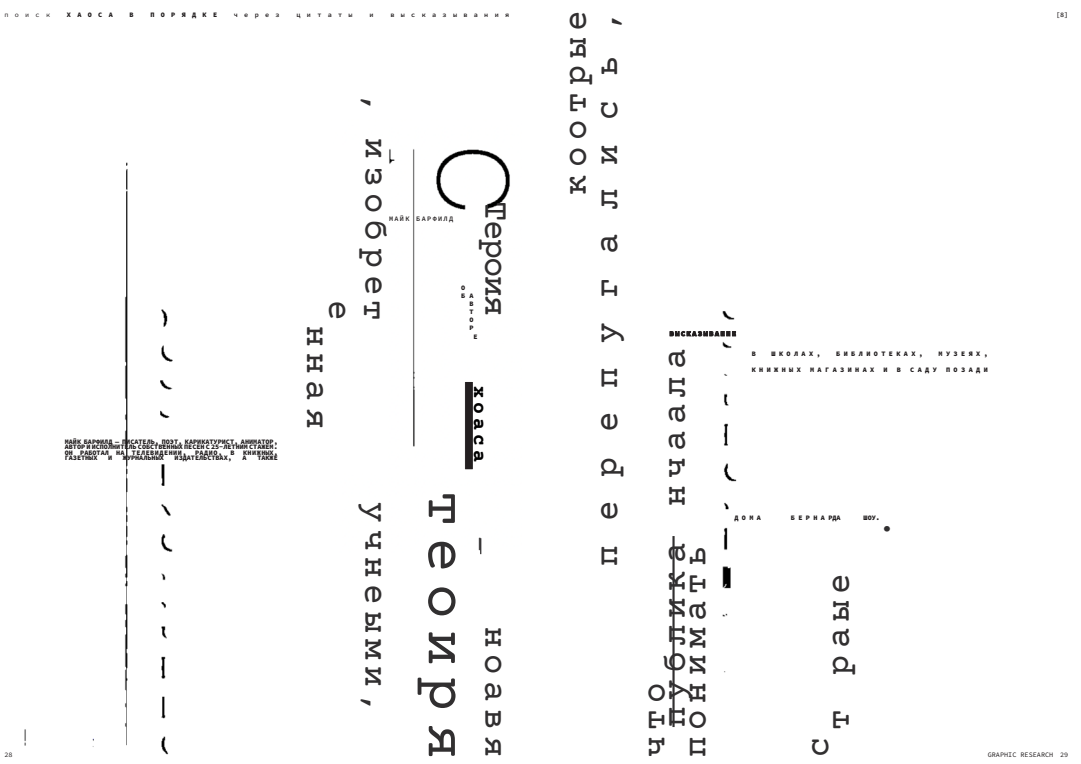
Я ВН Ошу
 Хаос
 в тескты,
 в то время как
 остальные
 пытаются
 наветси
 П о р д я о К

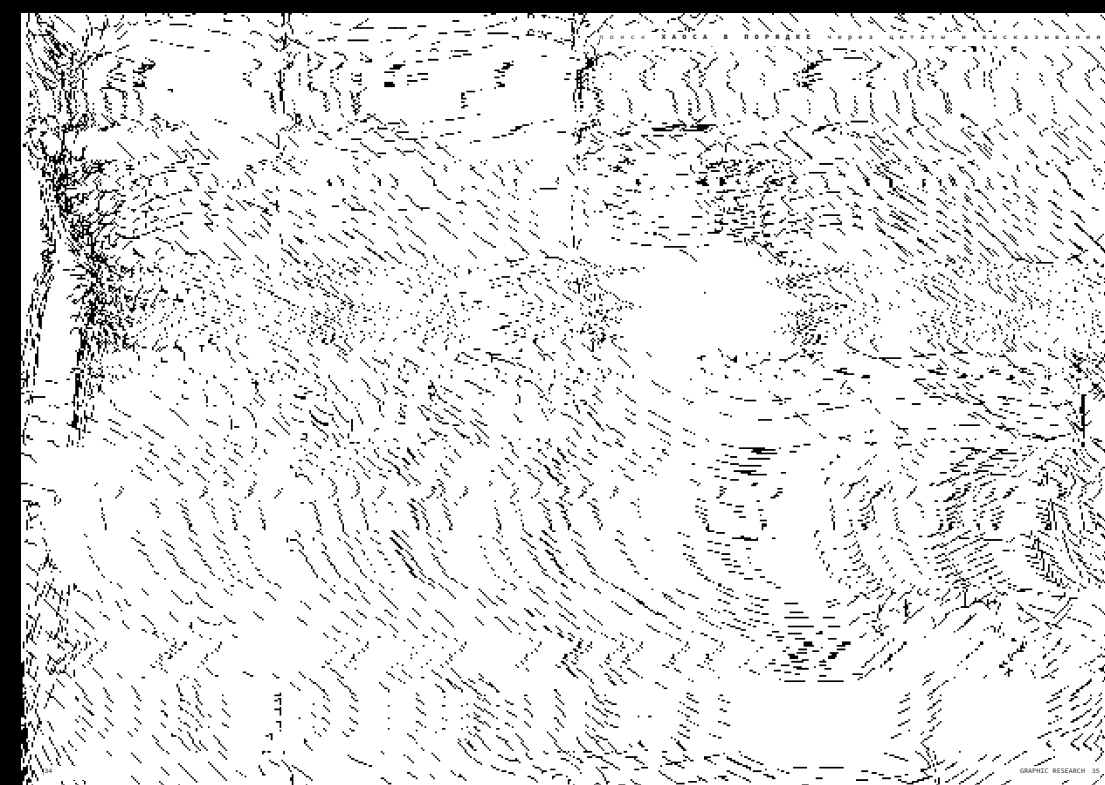
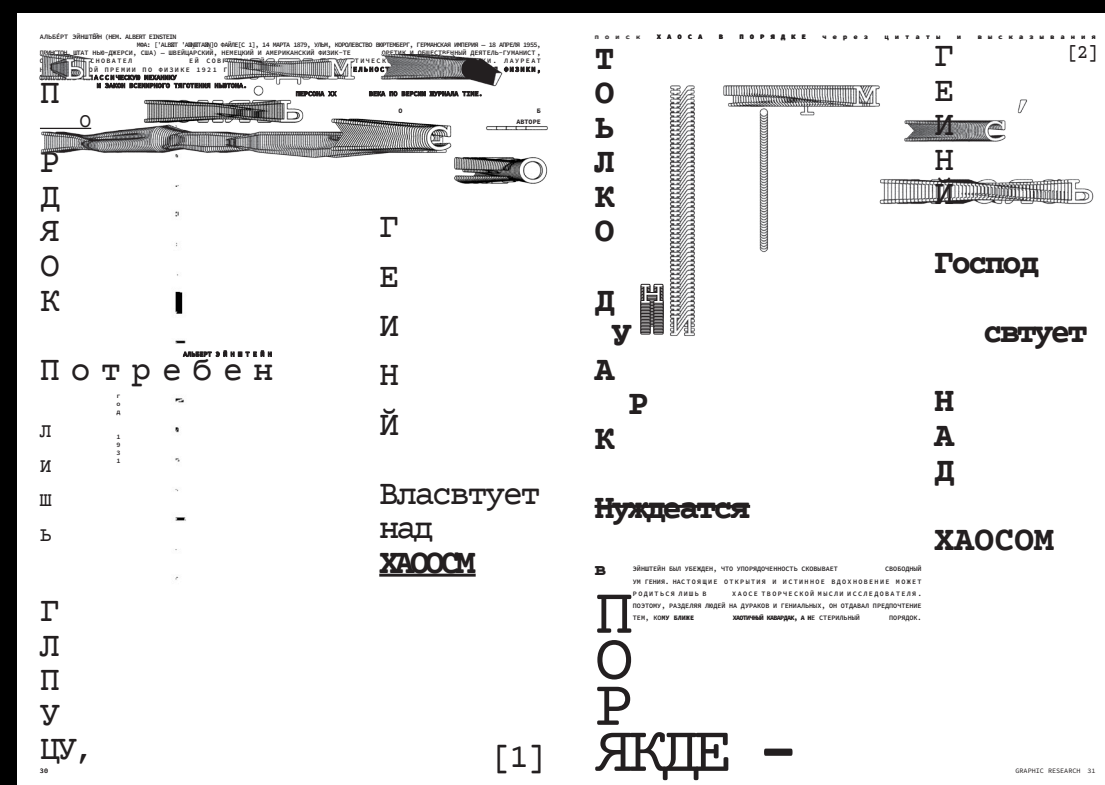
Мы виидм
 ХаОС,
 налбюдая
 порядок
 и
 твоирм хаос—
 пытаеязь содзать
 порядок.

Стерои хаоса начинаеатся
 теория
 ,изобрет
 енная
 учнеыми,
 ерепугались что
 публика нчаала
 понимать
 ст раые

Стерои хаоса
 теория
 ,изобрет
 енная
 учнеыми,
 коотры
 перепугались,
 нчаала
 понимать
 ст раые

[26]

