

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

Факультет искусств
Кафедра дизайна

Стаськова Алена Дмитриевна, 4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе
ТЕМА: Дизайн печатного издания
Направление 54.03.01 «Дизайн»
квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

Руководитель: доцент кафедры дизайна, Старцев К.Г.

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

Санкт-Петербург, 2017 год

Содержание

1. Вводная часть
2. Основные этапы работы
3. Графические и компьютерные техники и технологии, использованные в дипломном проекте.
4. Заключительная часть
5. Список использованной литературы

Тема выпускной квалификационной работы: Дизайн печатного издания

Основание для выполнения работы:

Инициативный проект, в котором заинтересован петербургский музыкальный коллектив Shortparis.

Актуальность проекта обусловлена несколькими факторами. Объектом исследования является направленный на эксперимент петербургский музыкальный коллектив со стремительно растущей аудиторией. Коллектив тяготеет к перформативным практикам современного искусства, древнегреческим театральным мистериям, эстетике совмещения поэтического, музыкального и философского направлений, рассматривает актуальные проблемы современной музыкальной сцены.

У коллектива отсутствуют печатные имиджевые материалы. Печатное издание – эффективный способ представления творчества группы. Оно объединит воедино избранные интервью, тексты песен, создаст настроение, поможет погрузиться в атмосферу выступлений и ощутить особую стилистику группы, создаст более полное впечатление о коллективе. Уникальный печатный носитель может использоваться в качестве рекламно-имиджевого сопровождения группы для ее представления на выставках, форумах и фестивалях, а также поддержания целевой аудитории и привлечения новой.

Цель работы:

Разработка авторского печатного издания для представления группы на выставках, форумах, фестивалях.

Задачи:

1. Изучение направления деятельности группы: перформансов, выступлений, интервью.
2. Изучение перформанса, как актуального художественного процесса.
3. Анализ графических аналогов.
4. Разработка концепции.
5. Разработка экспериментальной графики.
6. Создание и опрос фокус-группы.
7. Разработка графических образов на основе результатов опроса.
8. Разработка дополненной реальности.
9. Печатное издание, как последний этап исследования.

Практическая значимость разработки:

Проект рассчитан для использования:

- в качестве печатного издания, посвященного творчеству группы на выставках, форумах, фестивалях;
- в качестве уникального сувенира на выступлениях коллектива.
- как самостоятельный графический объект.

В процессе разработки предпринята попытка междисциплинарного сотрудничества дизайнера и программиста для создания приложения, задействующего дополненную реальность. В результате совместной работы использованы новые графические средства выражения.

Анализ аналогов по теме проекта: собранные мною рамках заявленной темы аналоги делятся на две категории: тематические и стилистические.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ

Тематическими аналогами проекта являются экспериментальные печатные издания. Рассмотрев проект «Albert» венгерского дизайнера Eniko Deri, где она экспериментирует с графическим дизайном и типографикой, можно увидеть личную методику дизайнера, ясный и выразительный графический язык, гармоничное сочетание авторской графики, шрифта и фотографии.

С помощью собственного визуального языка: графики и типографики, путем получения ответов на ряд ассоциативных вопросов от двух других людей, автор создает свое воспоминание о родственнике, которого практически не помнит.

Книга содержит минимум цвета, четко структурирована, благодаря отдельным полосам, отведенным под вопросы.

Также я рассмотрела проект французских дизайнеров Laura KNOOPS и Benjamin Vagreau. Их буклеты А5, созданные на семинаре, отражают переложение языка музыки на язык графического дизайна. «Перевод звука на изображение – это музыкальный процесс художественной практики» – говорят дизайнеры.

Вдохновленные музыкой из рок-культуры, поломкой и отменой правил, буклеты выходят за рамки обычной печатной продукции, они смело демонстрируют пластику звука и личное восприятие авторов.

Оба печатных продукта являются экспериментальными, обладают своим собственным графическим стилем и языком.

Word Earth Sound – книга о композиторе позднего джаза и лидере Sun Ra автора Jena Myung. Автор исследует его раннюю жизнь, записки и идеи, пытаюсь уста-

новить влияние этого периода жизни на его работу и характер. Книга содержит фотографии и тексты.

Благодаря компьютерной обработке отдельных фотографий и ломаной верстке, а также чередованию текстовых и иллюстрационных разворотов, книга удерживает внимание на протяжении всего времени взаимодействия с ней.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ

Графика:

Серия монохромных работ австрийского графического дизайнера Сильвии Вебер «Little black gallery». Автор использует черную краску и технику печати, в результате получая выразительные абстрактные графические отпечатки.

Работа Eglė Šakalytė «analog/glitch/ photography// polaroidstyle// 2015» в области аналоговой фотосъемки также является интересным графическим приемом. С помощью полароидной камеры автор добивается неожиданных эффектов, напоминающих постобработку фото на компьютере.

Takaaki Yagi в серии «Into the Dark» задействует живописный и фотографический прием. Полученные работы также монохромны, но увлекают своей «простой сложностью».

Шрифт:

Гротесковый шрифт Narita дизайнера Kévin Magalhaes состоит из 160 символов и разработан специально для Олимпийской и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Его конструкция сводится к сочетанию прямых и плавных линий. Символы легко распознаются, выглядят гармонично и ново. Данный шрифт используется как в качестве акцидентного, так и в качестве наборного. Вдохновением послужили образы разлинованных беговых дорожек на стадионе и напольной навигации в аэропорту.

Untitled (Upperpart, ВЕТА) – это экранный шрифт, основанный на работе Яна ван Кримпена. Дизайнер Frank Hemmekam исследовал подлинные рисунки римлян в музее Меермана. В процессе эскизирования получались резкие засечки. Вместо первоначально задуманной маленькой формы, были созданы прописные буквы, но именно в таком виде их и рекомендует использовать автор. Шрифт гармоничен, состоит из тонких линий и длинных, острых засечек. Символы отсылают к шрифтам древних римлян, но в то же время выглядят очень современно. Шрифт используется в качестве акцидентного.

Kunt – шрифт бразильского дизайнера Leonardo Tavares. Модульный шрифт старинного письма, вдохновленный шрифтами, использовавшимися во всей Западной Европе примерно с 1150, а также в 17-ом столетии. Опорной точкой послу-

жили такие шрифты как Fraktur, Schawabacher, Rotunda. Kunt предназначен для использования в коротких текстах, заголовках, баннерах, обложках, диаграммах, редакциях, брендинге. Шрифт выглядит убедительно и привлекает внимание благодаря сочетанию среднековых начертаний и минималистичных форм.

Концепция проекта:

Петербургская современная арт-площадка активно занимается развитием отрасли культуры и искусства. На данный момент активно проводятся арт-фестивали, выставки, форумы, биеннале. Современная музыкальная андеграундная сцена также не стоит на месте и находится в поиске новых форм.

Shortparis – экспериментальный петербургский музыкальный коллектив, который чаще называют аудиотеатром. Являясь участниками международных музыкальных фестивалей (SKIF (2013, 2015), STEREOLETO 2016), они принимали участие в Mercedes-Benz Fashion week (Saint-Tokyo), являются лауреатами премии «Золотая Горгулья» в номинации «Экспериментальный проект», совершили тур по России и Европе, устраивают выступления с элементами перформанса. Их деятельность ориентирована на поиск и эксперимент.

Основная идея моего проекта заключается в проведении исследования феномена Shortparis, результатом которого является создание авторского печатного издания.

Печатное издание представляет собой исследование деятельности группы. Учитывая экспериментальную направленность коллектива, использование им различных средств художественного выражения (звук, слово, перформанс, видео, язык тела), в своем проекте я сочетаю технологии дополненной реальности с авторской графикой.

Одной из поставленных задач являлось реконструирование впечатления графическим путем. Для этого был проведен опрос среди людей, в той или иной мере знакомых с творчеством группы. Каждому участнику опроса был выдан ряд вопросов, на которые нужно было ответить словами или символами. Предлагалось сопоставить живые выступления группы с формой/фигурой/знаком, описать свои ассоциации цветом, выделить привлекающие и отталкивающие аспекты в творчестве коллектива, придумать метафору. Основываясь на полученных результатах, были созданы графические образы.

Концепт авторского печатного издания – книга переходных состояний. Она состоит из двух блоков, соединенных вместе по одной из сторон. Ее можно начать читать с любого конца. Книга циклична. Она, как и группа, избегает банального, неких принятых норм, совмещая противоположные, и, порой, несовместимые вещи. На разворотах расположены цитаты философов, строки из песен группы, византийский гимн, отрывок из статьи А. Шопенгауэра. Книга ненавязчиво но

смело предлагает читателю пройти путь от одного блока к другому, с каждой страницей удивляя, интригуя, шокируя.

Мрачный стиль первого блока, по большей части, отсылает к первому альбому-диптиху группы "Дочери". Эстетика декаданса, древнегреческих трагедий, шаманизма, этнических сибирских напевов и символизма. Темные, абстрактные развороты предлагают читателю широкое поле для интерпретаций. Одни страницы будто бархатные, другие похожи на полиэтилен. Развороты выстраиваются в нарратив. Основываясь на своем визуальном опыте, читатель получает впечатление и следует с ним до следующего блока.

Светлый блок похож на паломника, идущего к святыне в торжественной тишине, даже чудится запах ладана. На страницах неясно возникают слова песен. Эта часть отсылает к последнему альбому группы. Кажется, что второй, светлый блок – противоположность первому. В опровержение этому на некоторых разворотах снова появляется сдвиг – связующий элемент между двумя частями книги. В книге есть закладка – спичка на шнурке. Присутствует дух опасности.

Эскизное проектирование:

Работа над проектом началась с изучения деятельности группы, их интервью, перформансов, концертных выступлений. Изучив материал и выделив эстетическую и концептуальную направленность группы, я составила бриф и приступила к сбору и анализу текстовых и визуальных аналогов, затем – к разработке графического языка.

Для создания графики был использован прием сканирования. Объектами стали совершенно разные вещи: цветы, мусорные пакеты, фактуры ткани, элементы одежды, части тела, скриншоты с видео выступлений группы, их публикации в социальных сетях. Перенесение объекта из нехудожественного пространства в другой контекст и, как следствие, получение неожиданных результатов, является своего рода экспериментом, отсылающим к опытам художников ready-made. В основу некоторых разворотов вошли образы и каннотации, полученные путем опроса, такие как: на стыке, окутывающая дымка, гипнотическое воздействие, разрушение границ, дуализм.

Изучив аналоги, я включила в книгу экспериментальную типографику наряду с обычным шрифтом. Растянутые, сдвинутые в разные стороны, дрожащие и растекающиеся слова, напоминающие звук, нацелены на передачу настроения и ощущения от вокала и музыки группы в целом. Символы, присутствующие на разворотах, отсылают к текстам песен, в некоторых случаях – к библейским сюжетам. Также были использованы монохромные фотографии пейзажей и объектов.

Мятая обложка обоих блоков ставит под сомнение ценность издания. Она не роскошна, но странна и притягательна. До нее хочется дотронуться, она не от-

талкивает. Бумага, выбранная для блоков – серая, тонкая, почти газетная. Высокие образы, появляющиеся на шершавой, дешевой бумаге невольно вызывают внутренние противоречия.

При беглом изучении, это сборник цитат, текстов, и картинок, сопричастных с творчеством группы, при погружении становится отчетливо ясно – книга говорит нам о нас самих. Книга переходных состояний – это книга о каждом из нас.

Вначале книги расположен Qr-код, с помощью которого читателю предложено скачать приложение на свой смартфон. На нескольких разворотах встроены маячки. Для того, чтобы распознать их, нужно поднести телефон к странице. На развороте возникает видео с выступления группы, которое можно посмотреть, не отпуская книгу из рук.

Приложение с дополненной реальностью – это быстрый доступ к дополнительной информации, который нацелен на расстановку акцентов в книге. Так же приложение помогает связать визуальную историю печатных разворотов с документацией творчества группы.

Вывод на планируемые носители

Печатное издание

Приложение с дополненной реальностью

Графические и компьютерные техники и технологии, использованные в дипломном проекте

В качестве инструмента для создания акцидентного шрифта, изображений и фотографий использован принтер и сканер. Для некоторых разворотов применена 3-д графика, созданная в программе Cinema 4D.

В качестве инструмента для создания дополненной реальности использована система Unity.

Список использованной литературы и интернет-ресурсов.

Книги:

Роузли Голдберг. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней.
Москва.: Ад Маргинем Пресс, 2015

Ханс Ульрих Обрист. Краткая история новой музыки. Москва.: Ад Маргинем Пресс, 2016

Лола Г.Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования.
Санкт-Петербург.: ИПК Береста, 2016

Кимберли Элам. Графический дизайн Принцип сетки. СПб.: Питер, 2014

Стивен Уитт. Как музыка стала свободной. Москва.: Белоя Яблоко, 2016

Ян Чихольд. Облик книги. Избранные статьи
о книжном оформлении и типографике. Москва.: Студия Артемия Лебедева, 2013

Джон Бергер. Искусство видеть. Санкт-Петербург.: Клаудберри, 2012

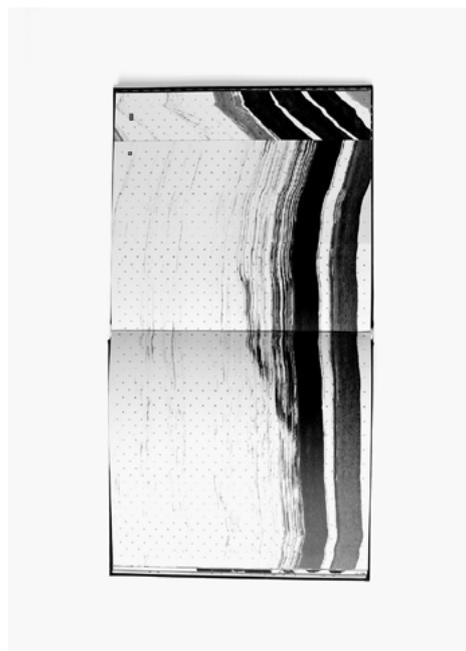
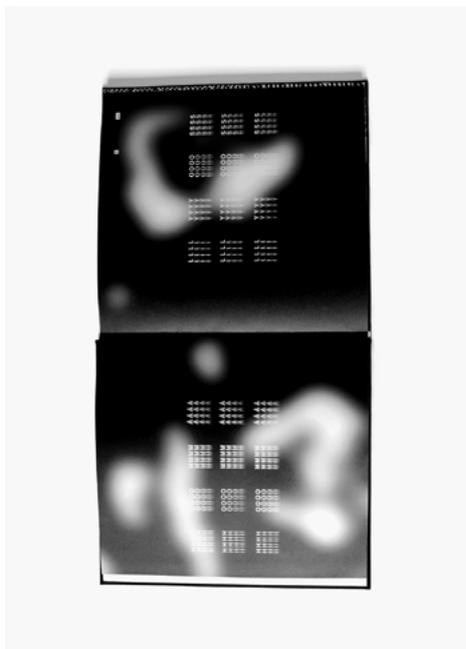
Джон Бергер. Фотография и ее предназначения. Ад Маргинем Пресс, 2014

Ролан Барт. Camera Lucida. Москва.: Ад Маргинем Пресс, 2016

Статьи:

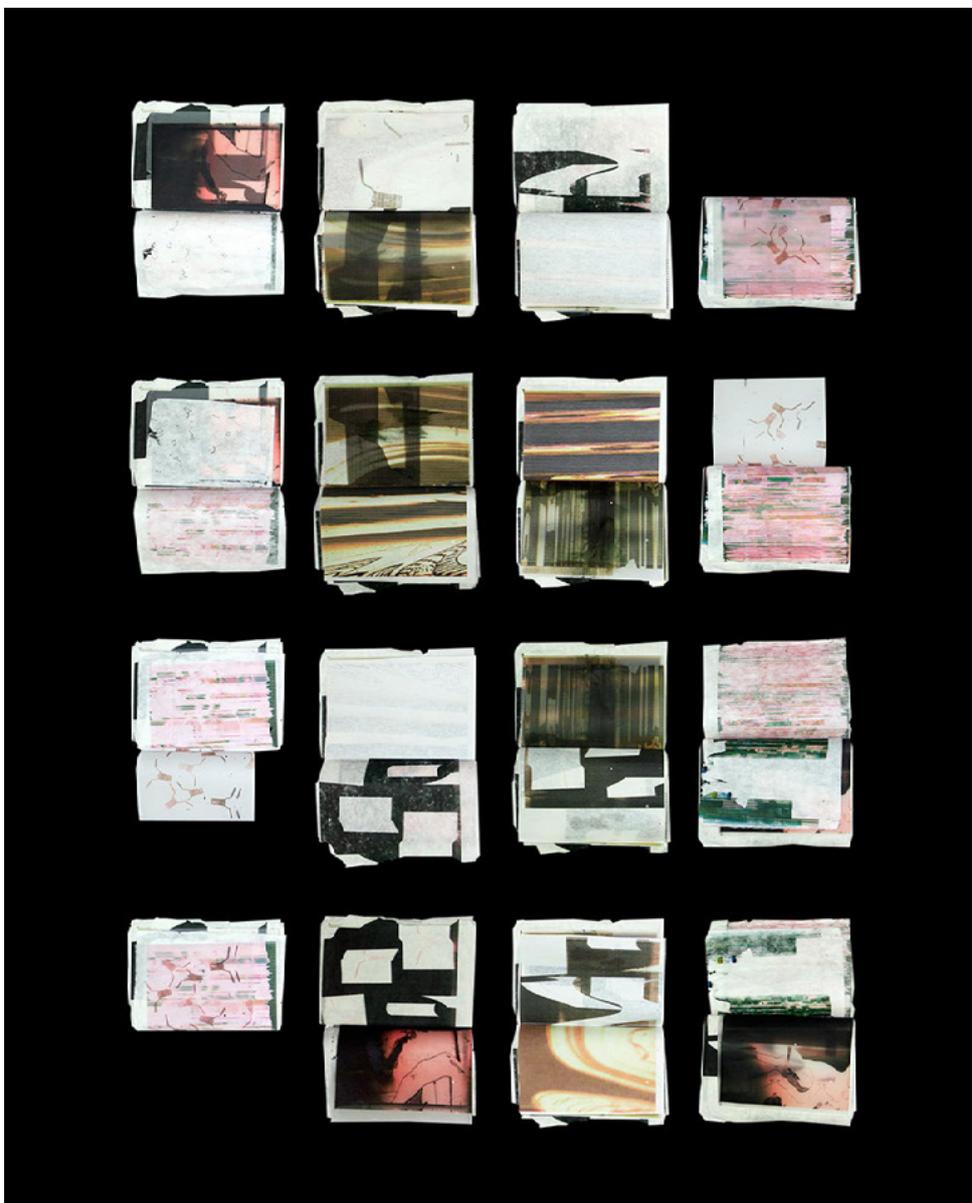
Марина Аглиуллина . COLTA.RU // Shortparis: «Это опасный вопрос», 2017
http://www.colta.ru/articles/music_modern/14581

A Fleeting Present: Aortha & Goron, Shortparis, and L.I.M.B. (FFM48-50), 2015
<http://www.farfrommoscow.com/articles/shortparis-aortha-goron-and-limb.html>

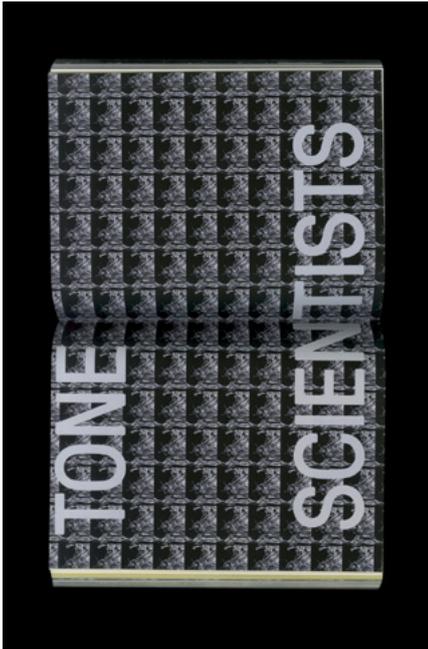
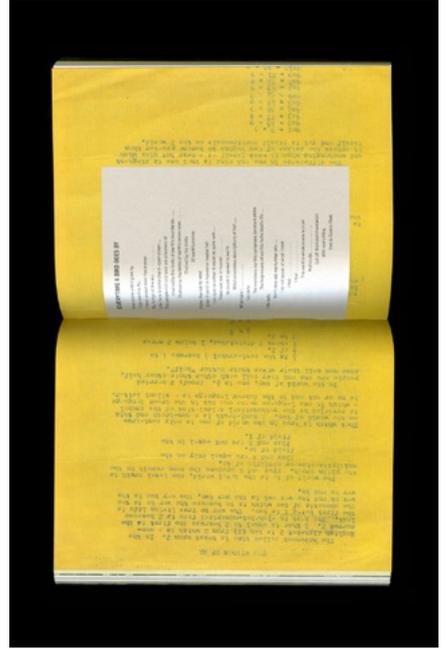
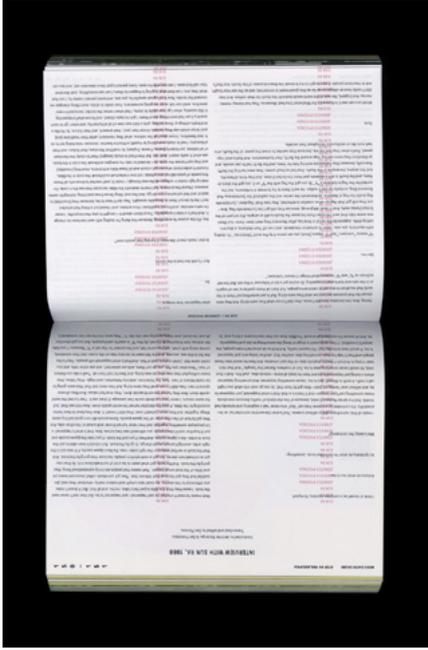
«ALBERT»

Eniko Deri

Лаура КНООПС
и Бенжамин Барреау.

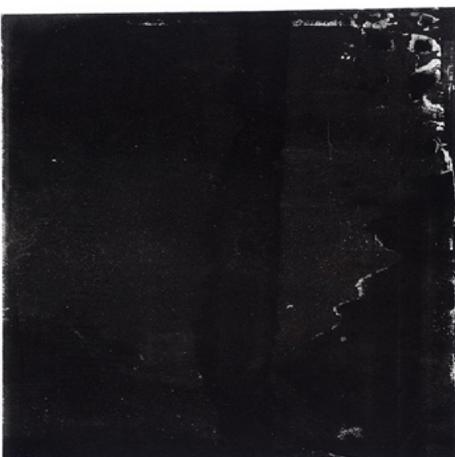
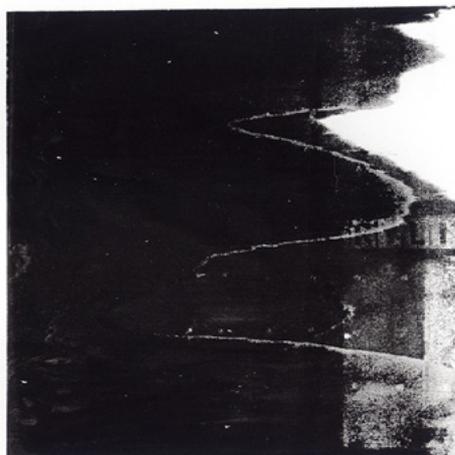

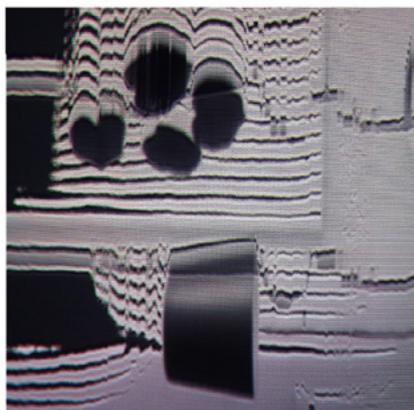
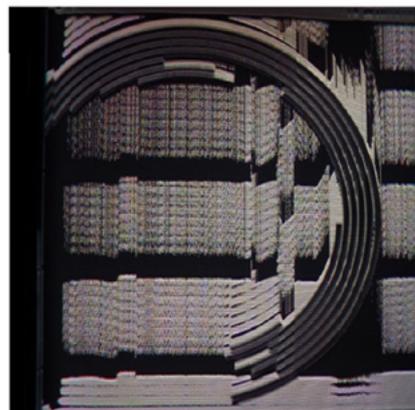
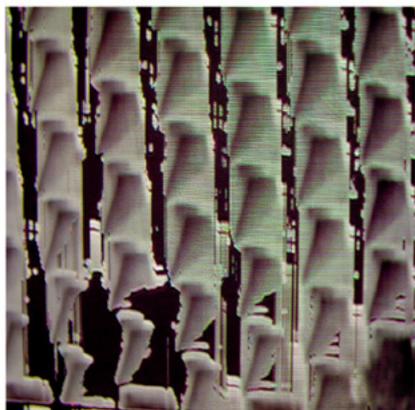
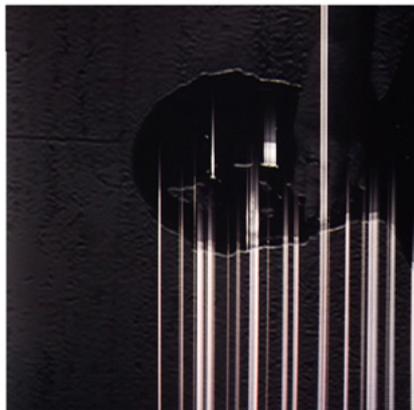
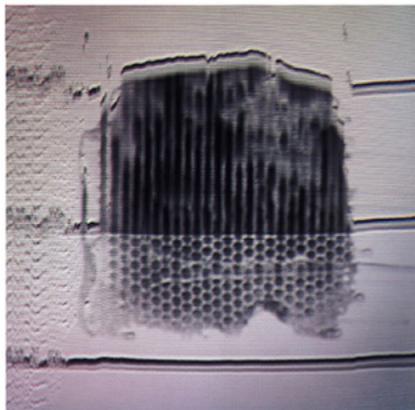
«Word Earth Sound»

Jena Myung

«Little black gallery»

Silvia Weber

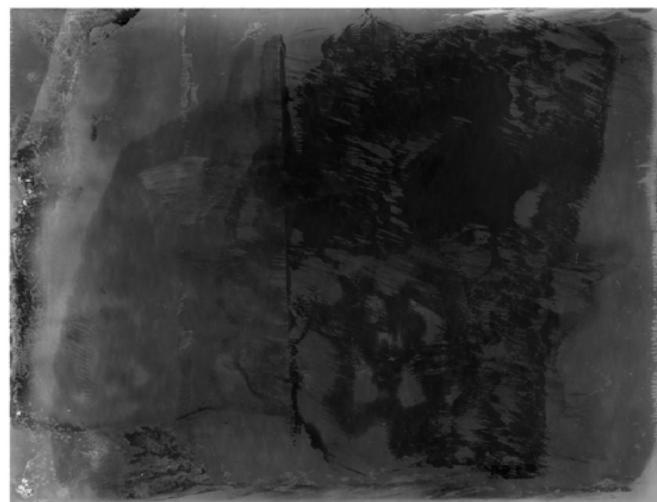
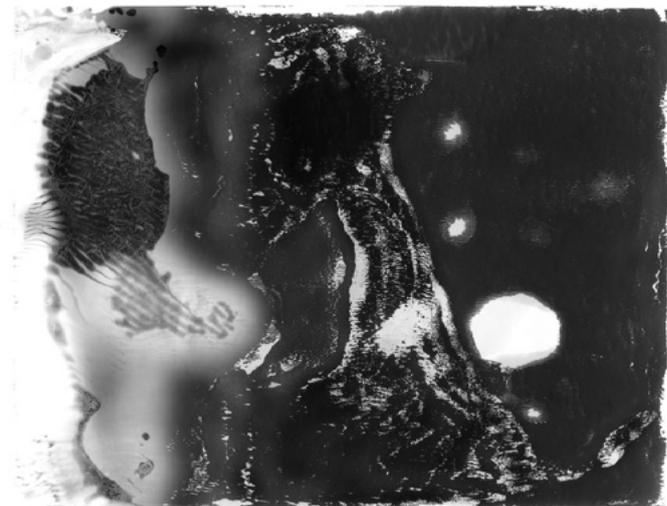

«ANALOG/GLITCH/
PHOTOGRAPHY//
POLAROIDSTYLE//
2015»

Eglė Šakalytė

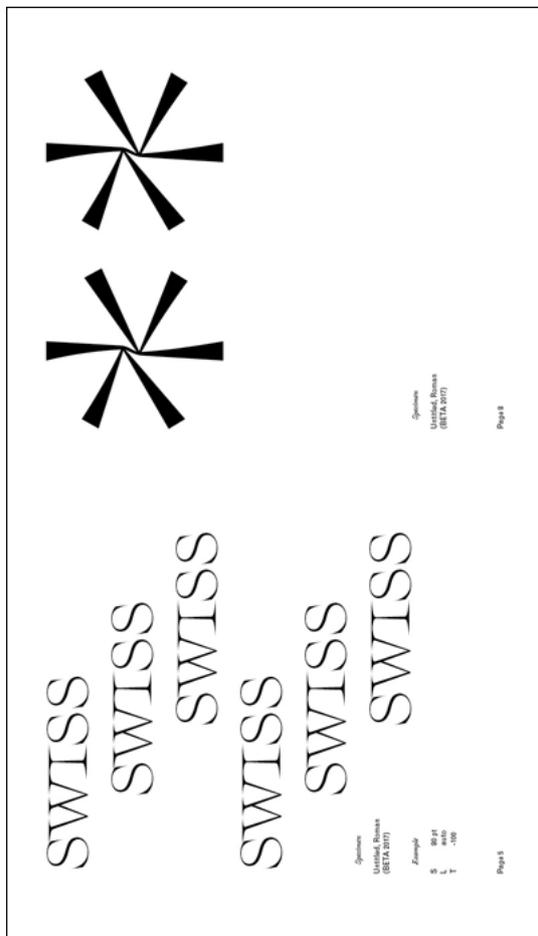
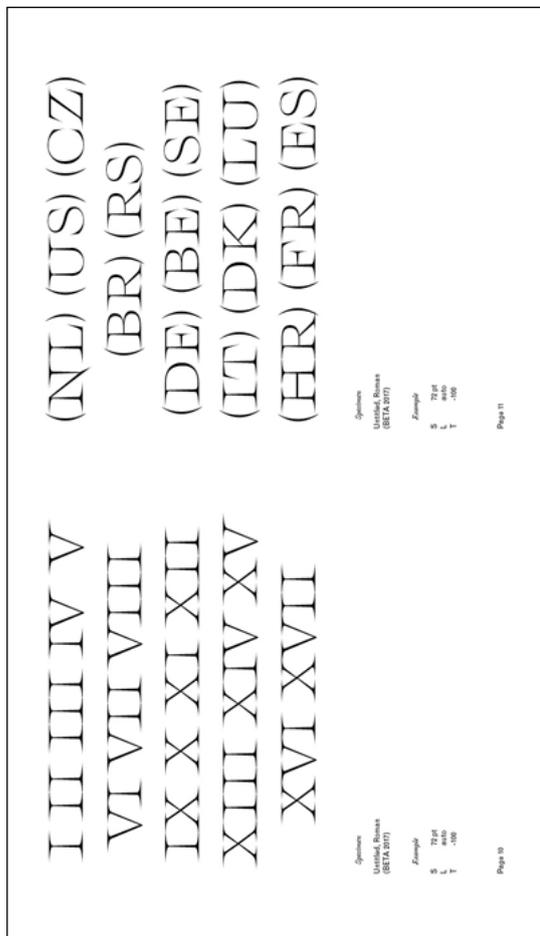
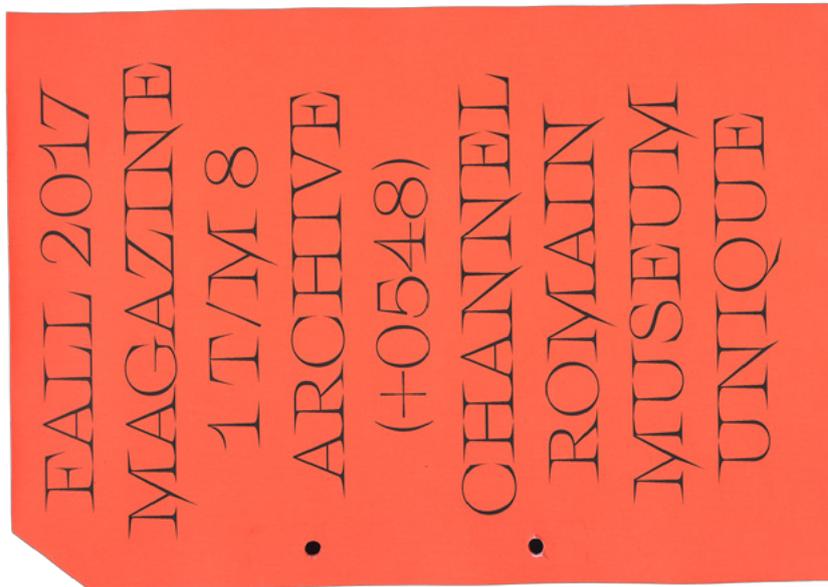
«Little black gallery»

Takaaki Yagi

«Untitled (Upperpart, BETA)»

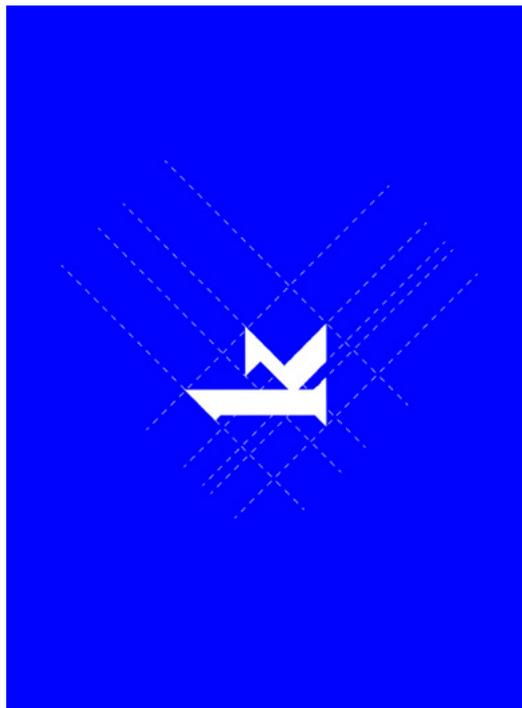
Frank Hemmekam

«KUNT»

Leonardo Tavares

kunt

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
abcdefghijklmnopqrstuvwxy

