

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)

Руководитель:
старший преподаватель 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:

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». 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 произвольно становится массовой. Публикуя фотографию в своем профиле facebook или instagram мы параллельно создаем огромное количество копий, доступное практически всем пользователем интернета.

4. Цель работы

Создание печатного издания сборника статей искусствоведа, специалиста в области истории и теории фотографии, моды, дизайна и современного 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 немало внимание было уделено работам немецкой типографии Spectorbooks¹⁷. 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».

рассматривают положение фотографии в системе 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...». ¹⁷

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 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.

И возможно, почувствовать сопричастность, ведь читать книги о себе более увлекательно.

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.

Фотографии-иллюстрации на странице - островки для отдыха и осмысления.

Исследование рассматривает фотографию как феномен, в котором важна не только визуальная, но и смысловая составляющая

Фотографию часто рассматривают одним из тех феноменов, который обнаруживает специфическое положение в системе времени. [

Снимок — это иной мир, схожий с реальным и дистанцированный от него. Кадр легко представить территорией потустороннего: став отражением вещественного мира, снимок стирает разницу между существованием и небытием

3. Эскизное проектирование (описание работы над составными частями дипломного проекта),
4. Компьютерная разработка проекта
5. Вывод на планируемые носители информации.

Графические и компьютерные техники и технологии, использованные в дипломном проекте.

Upchurch, Courtney (2017) *The Effect of Font Type on Memory for Instruction*. Undergraduate thesis, under the direction of Matthew Reysen from Psychology, The University of Mississippi.

<http://thesis.honors.olemiss.edu/835/>

Эти результаты предполагают, что способность участников запоминать порядок набора инструкций улучшается, когда эти инструкции представлены с использованием шрифта в стиле Serif.

Song, H., Schwarz, N., If it's hard to read, it's hard to do: Processing fluency affects effort prediction and motivation. *Psychological Science*, 19 (10), 986-988.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9280.2008.02189.x?journalCode=pssa>

The Effect of Font Type on Screen Readability by People with Dyslexia

<https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2897736>

The Legibility of Typefaces for Readers with Low Vision: A Research Review

<https://docplayer.net/21083265-The-legibility-of-typefaces-for-readers-with-low-vision-a-research-review.html>

<https://www.brutalistwebsites.com/>