

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

Кафедра дизайна

Сиразетдинов Тимур Рустэмович
4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

**Дизайн печатного издания «В арбузном сахаре»
по мотивам романа Ричарда Бротигана**

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

Руководитель:
член Союза художников России,
член Союза дизайнеров России
доцент кафедры дизайна
К.Г.Старцев

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

Санкт-Петербург, 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	3
1. ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.....	3
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	3
3. АКТУАЛЬНОСТЬ	3
4. ЦЕЛЬ РАБОТЫ	4
5. ЗАДАЧИ	4
6. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.....	5
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА.....	5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	6
1. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ ПО ТЕМЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА	6
2. АНАЛИЗ РОМАНА	8
3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА	13
4. СОСТАВ.....	15
5. ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	15
ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ	17
1. КНИГИ.....	17
2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ.....	17
3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ	17
ПРИЛОЖЕНИЕ	18
1. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ ПО ТЕМЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА	18
2. ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	20

*Это вход в забытые дела!
Осторожно!
Можно потеряться!*

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Дизайн печатного издания «В арбузном сахаре»
по мотивам романа Ричарда Бротигана

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В своем романе "В арбузном сахаре" Ричард Бротиган рассказывает о быте и повседневной жизни людей в мире из арбузного сахара. Знакомство читателя с причудами "нововещественной" Вселенной происходит в парадигме повествования от первого лица. Фактически книга представляет собой дневник-расследование о жизни рассказчика, инкрустированной в весьма специфичный сюжет.

Произведение примечательно своей сюрреалистической метафорикой, попыткой создания целого нового мира, в основе которого лежит новое вещество – арбузный сахар. Однако вместе с тем впечатление, которое роман транслирует Другому, ограничено семантическими и повествовательными рамками. В данном проекте предпринята попытка освободиться от данных ограничений.

Таким образом, тема проекта была выбрана в связи с личной заинтересованностью в исследовании границ нарратива и образности, их последующей графической интерпретации в результате реконструкции впечатления в визуальной форме.

3. АКТУАЛЬНОСТЬ

В эпоху метамодернизма между автором и Другим возникает феномен «новой искренности». Произведение более не находится в поле влияния репрессивной инстанции его создателя. Колеблясь «между иронией и искренностью, конструкцией и деконструкцией, апатией и влечением», автор по отношению к Другому выстраивает уже диалог, нежели чем монолог, а Другой, в свою очередь, становится со-автором произведения.

Не каждый современный зритель или читатель желает просто «потреблять» информацию, он жаждет собственного участия в толковании произведения искусства. Соответственно этому запросу диктат основополагающего нарратива мо-

жет и должен быть преобразован в пространство впечатления. Освобождение образной системы романы от хронологических и семантических оков, возврат к первообразной составляющей романа направлены на создание такового, можно сказать, виртуального пространства.

В свою очередь, формат печатного издания сохраняет привязанность к «традиции», становится в данном случае проводником для Другого от знакомого, фигуративного к новому и беспредметному, благодаря тому, что оно более «реально», нежели чем «виртуально». Бумага, краска, печать, производимые ими тактильные ощущения, а также авторская графика – располагают Другого к взаимодействию, вследствие ощущения относительной уникальности ауры произведения.

Также сам по себе феномен деконструкции и десемантизации нарратива, представленный в печатном издании, может быть интересен для изучения дизайнерам, работающим с текстами, филологам, философам, психологам и студентам.

4. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Повествование от первого лица скудно и минималистично, и это придаёт роману отстраненное и чуждое чувство, но вместе с тем и ощущение полной свободы толкования. Однако в самом деле эта свобода ограничена фокусом повествования рассказчика, семантическими рамками образов и хронологической структурой нарратива, представленного автором.

Графическое воплощение романа призвано погрузить зрителя в “мир из арбузного сахара” вне линии повествования, передать общее настроение книги, раскрыть ее содержание с новой точки зрения: предоставить читателю «карту мира» данного произведения, передать ему «арбузносахарное» впечатление.

Таким образом, основная цель проекта – поиск нового графического языка для более свободного взаимодействия читателя с пространством романа Р.Бротигана (в результате деконструкции нарратива и его образно-семантической системы, хронологической структуры, формата повествования; разработки авторской техники иллюстрации, исследования графических возможностей бумаги и текста).

5. ЗАДАЧИ

- Изучение литературного материала – романа «В арбужном сахаре» Ричарда Бротигана
- Анализ тематических, концептуальных и визуальных аналогов
- Анализ романа
- Разработка концепции печатного издания
- Поиск основных абстрактных образов в соответствии с концепцией

- Разработка авторской техники иллюстрации
- Поиск типографических приемов, графических возможностей текста
- Разработка обложки и конструкции печатного издания, выбор бумаги
- Вывод на носитель

6. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Проект нацелен на восприятие читателя-эстета, визуала, экспериментатора, которому интересны созерцание и разгадывание дизайн-продукта, новый опыт и интересные эмоции, чему хорошо отвечает “сюрреалистическая” природа издания. Также в связи с характером переработки нарратива проект может быть интересен людям, изучающим взаимосвязи графики и нарратива, отношения семантического, фигуративного, хронологического с абстрактным, беспредметным, вневременным. Таким образом, основная целевая аудитория:

1. Ценители-эстеты
2. Посетители дизайн-выставок
3. Студенты-дизайнеры, -философы, -филологи, -психологи

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Основная значимость проекта заключается в результатах экспериментальной работы в области дизайн-графики, а именно:

- Разработка авторской техники иллюстрации на стыке компьютерной и ручной графики: симбиоз виртуального и вещественного;
- Вместе с тем исследование взаимосвязей структуры, фактуры и текстуры объекта, внутреннего содержания и его внешнего проявления;
- Типографическая составляющая проекта – деструкция семантического ядра текста и преобразование его в изобразительную форму;
- Поиск графического языка, в ходе исследования границ между семантически наполненным и беспредметным, для выражения несуществующего на основе метода деконструкции нарратива;

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ ПО ТЕМЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

В ходе разработки были проанализированы различные книжные издания, так или иначе связанных с деконструкцией нарратива, переосмыслением умозрительного или аудиального впечатления и его визуальной реконструкции. По большей части это книжные издания. Таким образом, концептуально-тематическими аналогами к моему проекту являются:

А) Дипломный проект выпускницы кафедры дизайна СПбГУ Анны Пономаревой “Книга арт-объект по рассказам Х.Л. Борхеса”
(см. приложение, стр. 18)

Проект Анны Пономаревой – это книга-настроение, книга-эксперимент. В своем печатном издании она исследует образно-смысловое пространство рассказов Х.Л. Борхеса, воссоздает его в дизайн-графической форме. Это книга из песка – вокруг данного образа строится авторская интерпретация творчества писателя – единый “организм” книги, состоящий из абстрактных образов и типографических “пятен”. С разных точек зрения исследуются одни и те же образы “Маски”, “Двойника”, “Песка”, “Бесконечности” и других; тексты произведений, осмысленные, становятся художественным средством выразительности, тем самым семантически объединяясь с авторской графикой на страницах издания.

Б) Дипломный проект выпускницы кафедры дизайна СПбГУ Алены Стаськовой “Дизайн печатного издания SHORTPARIS”
(см. приложение, стр. 18)

В своей книге Алена Стаськова раскрывает Другому суть феномена Shortparis, петербургской музыкальной группы, воплощая его в графике, реконструируя музыкальное, умозрительное впечатление графическим путем: средствами печатного издания и дополненной реальности. Попытке раскрытия сути вещи-в-себе способствуют выявленные в ходе разработки графические образы, состоящие из тех форм, цветов, метафор, которые ассоциативно сопоставлялись участниками группы с их выступлениями. Создание уникального впечатления, которое соотносилось бы у зрителя с творчеством группы, посредством взаимодействия, на первый взгляд, не совсем связанных друг с другом цитат и визуальных образов, – основная задача проекта.

В) Проект «O, HENRY», авторства Mica Maizon
(см. приложение, стр. 18)

Экспериментальная книга по рассказу «Мечта» О. Генри – это попытка изобразить мир недостижимой фантазии, растворяющейся в пустоте бытовой жизни. Воплощению этого мира мечты способствует использование графических метафор на основе оптического искусства, размытой фотографии, рентген-снимков, калек и “игр” типографики – всё в книге будто бы мерцает и растворяется, оставляя за собой лишь пространство впечатления.

*Г) Проект «Georges Perec | Libro Objeto», авторства Noelia Orona
(см. приложение, стр.18)*

Данный проект разработан с использованием различных техник графики. Благодаря их синтезу была разработана особая графическая вселенная целиком и полностью состоящая лишь из абстракций: получившееся пространство транслирует своему зрителю впечатление, основанное лишь на взаимодействии разного рода плоскостей, отличающихся по форме, размеру, цвету и текстурному наполнению. Их ритм, а также ритм, создаваемый разворотами книги образуют “танец” форм, действующий напрямую на бессознательное человека, в полном отрыве от семантического наполнения.

*Д) Проект «Book design - poem by P.Neruda», авторства Weronika Cyganik
(см. приложение, стр.19)*

Книга “Оды изначальным вещам” Пабло Неруда – это дань уважения предметам и другим незаметным составляющим нашей повседневной жизни. В своем проекте Вероника Цыганюк исследует взаимоотношение вещей с их сутью и метафорой. Автор книги пытается проникнуть в смысл и чувство повседневных вещей, перевести их на язык дизайна: пытается понять, каким образом, не впадая в буквальность, рассказать с помощью книги об особенностях и функциях, присутствующих вещам, притом не впадая в буквальность; как именно показать звук, запах, изменчивость и постоянство, мягкость и твердость, голод, отдых, еду; в общем говоря, как добраться до сути вещей. В ходе работы автором была разработана оригинальная графика на основе визуальной метафоры, подкрепленная текстовым семантическим наполнением.

*Е) Проект «Visualising Sound Book», авторства Filipa Ferreira
(см. приложение, стр.19)*

Данный проект посвящен визуализации звуковых ощущений. Разработка графических метафор для отображения звуковых ощущений суть деконструкция чувственного восприятия, изменение его «фокуса». В данном издании наглядно продемонстрировано то, каким образом на наше восприятие могут влиять простые взаимоотношения черного и белого, ритмов в композиции, создавая в умозрении околослуховые представления.

Выше описанные концептуальные изыскания так или иначе были осознаны, переработаны и использованы в разработке данного проекта. В свою очередь, также были найдены сугубо стилистические аналоги:

Ж) Проект «BORDERLINE: Zine exploration» авторства Nathan McColman (см. приложение, стр.19)

Трехсоставной зин, визуально отображающий авторский дискурс касательно такого психического расстройства, как пограничное расстройство личности. В диалоге формы и текстуры, изображения и текста, пространства и его наполнения раскрывается неспособность эффективного управления эмоциями и адекватного анализа действительности (границ внешнего и внутреннего). Особенно меня впечатлил собственно “пограничный” характер авторской графики: подобный “надрыв” соответствует моему впечатлению от романа “В арбузном сахаре” Р.Бротигана.

З) Серия экспериментальных постеров авторства Jake Farmer (см. приложение, стр.19)

Данный проект представляет из себя эксперимент-исследование графических возможностей шрифта. Типографика становится средством для исполнения новых графических форм. “Текстовые текстуры”, создаваемые ими муарные узоры и абстрактные образы – “заигрывают” со зрительным восприятием, искажая в нем печатные формы.

И) Стихограммы Д.А.Пригова (см. приложение, стр.20)

Дмитрий Александрович Пригов исполняет свои работы в жанре визуальной поэзии. Слово в его творчестве одновременно с его смысловым выражением становится средством художественной выразительности. Бесконечные типографические рефрены порождают графические формы, так или иначе поддерживающие семантическую структуру стихотворений.

Вышеописанные стилистические приемы отлично подходят для отображения неведомых сознанию образов, для исследования взаимоотношений семантики и абстракции, восприятия и представления.

2. АНАЛИЗ РОМАНА

Роман считается произведением постмодернистской фантастики. Действие книги разворачивается в постапокалиптическом мире "из арбузного сахара", оно

фокусируется на жизни рассказчика в коммуне, организованной вокруг центрального дома собраний – "Смертидеи" (англ. Ideath).

Само понятие "Смертидея" может быть по-разному истолковано. Его можно рассматривать как новый Эдем в постапокалиптическом мире (*idea + death*), где старый разрушенный мир представлен Забытыми Делами. Также роман отсылает читателя к субкультуре хиппи, к общинным экспериментам 1960-х годов в США, к коммунистической идее коллективизма и Я-смерти (*i-death*). Эта идея также прослеживается во взаимосвязи природы и технического прогресса: например, здание Смертидеи, похоже, было построено вокруг природы, а не вытесняло ее; в интерьере здания находится много деревьев, скал, ручей и форельный питомник. Помимо этого, сам роман, представляющий из себя "пародию на пастораль", вполне может рассматриваться как критика религиозно-сектантских общинных организаций.

В этом мире все вещи сделаны из арбузного сахара: и дома, и мосты, и одежды. Хотя жители также используют сосновую древесину из близлежащего леса и камни, "собранные очень далеко", а в фонарях у них горит арбузно-форелевое масло. Пейзаж романа постоянно меняется; каждый день солнце разного цвета создает разные арбузы, а здание Смертидеи ни в один новый момент времени не похоже само на себя. В день черного солнца всё вокруг затихает, а усопших хоронят на дне реки в светящихся стеклянных гробах, вокруг которых плавают косяки из форелей. Повсюду расставлены странные статуи: людей, овощей, насекомых... Но в то же самое время, сам по себе мир очень похож на наш: у них есть хижины, кафе, стадион, акведук, мосты и тд. Однако примечателен тот факт, что ни один из предметов, найденных в Забытых Делах (символическая запретная местность, состоящая из огромных груд брошенных остатков прежней цивилизации), никто из жителей коммуны распознать не может, так что читателю не ясно, каким именно образом выглядит то, что они называют "хижинами" или "мостами".

В основном роман представляют читателю жизнь и быт людей в "мире из арбузного сахара", однако Р.Бротиган также вводит в произведение сюжетную линию, а значит, и конфликт. Само повествование также построено своеобразно: большое количество эпизодов происходит то ли во сне, то ли в воспоминаниях главного героя. Центральное напряжение романа основывается на отношениях рассказчика и Маргарет, его бывшей любовницы, сдружившейся с бандой Кипятка, мятежного человека, который покинул Смертидею, чтобы жить неподалеку от Забытых дел. Кипяток и его последователи исследуют это место, делая из найденных вещей виски, а Маргарет эти вещи – коллекционирует.

Отделение Кипятка от коммуны, возможно, было связано с уничтожением тигров, убитых много лет назад людьми. Читателю неясно, были ли тигры настоя-

щими тиграми, людьми или антропоморфными: они убивали и ели людей, включая родителей рассказчика, но они также могли говорить, петь и играть на музыкальных инструментах и, по крайней мере, разбирались в арифметике. Известно лишь то, что они определенным образом связаны с "концом света", что произошел в предыстории романа. Два тигра были убиты на мосту, известном позже как "заброшенный". Последний тигр был убит на месте, позже превращенном в форелевый питомник.

Образная система мира "арбузного сахара" основана на взаимоотношении привычных нам форм и их сюрреалистического содержания (форелевое масло для фонарей, разбирающиеся в арифметике тигры, доски из арбузного сахара, светящиеся гробницы на дне реки, виски из обычных вещей). Однако сюрреализм содержания преобладает над формой, форма служит лишь проводником, указателем на условно привычное в абсолютно сюрреалистичном мире.

Немаловажны метафорика и символика:

1) Арбузный сахар: сладкий и сочный липкий (*всепоглощающий*) сок красного цвета (*коммунистическая идея*) в сочетании с "сахарностью" (*зыбкость, нега, забвение, уход от реальности*) – своего рода метафора на сладкую жизнь в зыбкой фантазии, в побеге от реальности и соотношении одной с коммунистической идеей. Также арбуз в восточной культуре (в произведении и в общинной идеологии явно прослеживается веяние Востока) является символом плодородия и новой жизни: арбузный сахар таким образом становится символом новой эпохи, а точнее, самим веществом, новым содержанием этого нового мира, арбузный сахар-Бог («В арбузном сахаре все свершилось и вершится вновь, значит моя жизнь — в арбузном сахаре»);

2) Солнце – основной символ созидательной энергии, цикличности и постоянства вечности. В романе оно бесперервенно меняется, вместе с тем изменяя создаваемый им же мир, таким образом создавая полную антитезу нашему привычному постоянному миру;

3) Тигры – в китайском буддизме тигр является одним из трех Бесчувственных Существ и олицетворяет злость (в романе же тигры убивали людей, однако злыми не были, они скорее исполняли некую миссию, до конца необъясненную). В Индии же шкура тигра изначально была эмблемой Шивы, который убил «тигра желаний» и использовал его шкуру как сиденье для медитации, подобно тому, как в самом романе были истреблены тигры, которые полностью изменили мир и на останках которых была построена эта утопия. Допускаю, что Р.Бротиган также мог провести аллюзию на реку Тигр (*Tigris - tigers*) в Месопотамию, название которой переводится как "быстрая река", тем более что символ реки один из основополагающих в романе. Некоторые народы Малайи верят, что Тигр, подобно людям, образуют своего рода социальную общность: они живут в

собственных городах или деревнях. Нивхи считали Тигра особой породой людей (т. н. «люди-тигры» или «лесные тигры»). Подобно тому, кем Тигры были представлены в романе. Таким образом, Тигров в произведении можно трактовать как символ восточной культуры, безжалостно нагрянувшей на мир западной культуры и перекроившей его с ног на голову;

4) Гробницы – особое отношение ко Смерти прослеживается в течение всего романа. Насилие над самим собой всячески порицается, в то время как все жители коммуны с радостью проводят своих соплеменников на ту сторону и наслаждаются красотой светящихся под водой стеклянных гробниц. Также немаловажным аспектом является то, что несмотря на ужасное происшествие (массовое самоубийство), жизнь в коммуне продолжает идти как ни в чем не бывало;

5) Река — амбивалентный символ, однако в романе более всего отображен его созидательный характер. Она означает скорее плодородие, движение и очищение. Реки, всюду и везде встречающиеся в произведении, наиболее всего отражают идею потока. Поток буквально пронизывает весь роман – сам он по сути похож на некий поток сознания, даже лучше сказать коллективного бессознательного данной коммуны. Ему подчиняются и речь героев, и течение их жизни, и даже обычные форели косяки (однако не Старая Бабушка Форель, возможно, определенным образом связанная с Маргарет, которая также была довольно своевольна – *Ихтис – символ ИХ и Спасения*);

6) Форель (радужная) — пожалуй, один из самых распространенных видов рыб в Америке, своего рода маячок-метка для американского читателя, она будто приплыла в Арбузный Сахар еще из прошлого мира, а местные жители — приручили ее. В то же время, образ радужной форели, очень блестящей, соотносится со светящимися от фосфора гробницами, благодаря именно им всеобщий Поток Смертидеи все время сверкает. Вместе с тем именно из блестящей форели и делают масло, благодаря которому в Смертидее есть свет даже ночью;

7) Фонарь – символ человеческой души и присутствия Божественного. Внутренний свет огня внутри материальной оболочки символизирует свет человеческой души и ее тепло. Также фонарь – своего рода путеводная звезда, свет указующий путь к просветлению;

8) Мост – это, в первую очередь, символ объединения, а также символ трудного перехода между миром живых и миром мертвых (и, в принципе, между мирами). Мост связан с опасностью перехода на чужую, часто вражескую территорию (примечательно, что основные мосты расположены у Смертидеи, в то время как граница между Забытыми Делами и коммунной вовсе не оглашается);

9) Сосна – это символ стойкости и долголетия (хотя по этой причине в нашем мире гробы делают из сосны, в мире Арбузного Сахара их делают из стекла),

также это распространенные в США деревья, скорее всего сосна является также индикатором для американского читателя; в то же время, дерево (сосновый лес в романе) – символ динамичного роста, сезонного умирания и регенерации;

10) Камень – в противовес дереву, естественный символ определенности, устойчивости, незыблемости, неизменяемости, крепости, вечности. Учитывая то, что всё в мире Арбузного Сахара строят лишь из него, камня и сосны, создается впечатление, что Арбузный Сахар – как раз и есть нечто между временем и вечностью;

11) Статуи – в свою очередь, символ застывшего в вечности некогда идущего времени (однако статуи в романе делают из бронзы, возможно, автор таким образом исключает подобный статус у Арбузного Сахара, вынося за рамки понимания его “вневременно-временную” структуру);

12) Статуя Зеркал – занимает некий особый статус по отношению к другим статуям. В ней отражается буквально всё, но нужно быть осторожным и ничего у зеркал не просить, иначе это произойдет. Именно во время того, как главный герой смотрел в Статую Зеркал, и умерла Маргарет. Прослеживается отсылка на "Алису" Л.Кэрролла, а также метафора бессознательного, Видения и сновидений.

13) Виски – как символ западного мира, как вещество-антитеза из Забытых вещей по отношению к Арбузному Сахару: именно из Забытых вещей и гонят виски – возможно, именно из него они и состоят.

В жестокой кульминации романа Кипяток возвращается в общину вместе с горсткой последователей, планируя, по его словам, показать жителям, что такое Смертидея на самом деле. В итоге, они совершают групповое самоубийство в форелевом питомнике на глазах у всей коммуны. Многие обитатели Смертидеи подозревали Маргарет в "сговоре" с Кипятком, хотя та утверждает, что ей не было ничего об этом известно. Ее негласно изгоняют из коммуны, а та, измученная горем утраты и расставания, кончает со своей жизнью на яблонево-суку (притом из текста романа до конца не ясно, произошло ли это по ее собственной воле или по желанию рассказчика).

В романе своеобразную роль играет вопрос свободы воли, которым давно задается вся европейская философия, и тем более он интересен, когда известная западному человеку традиция встречается с восточной. В самом ли деле свобода выбора в принципе существует? Тем более в мире-утопии, в котором жив скорее коллектив, нежели индивидуум? Насколько от рассказчика зависела судьба Маргарет, находящейся в то время за милю от него? Не была ли вся история с Кипятком "запрограммирована" сном рассказчика, его бессознательным? Свободны и счастливы ли те люди, что в этой коммуне живут, или это всего-лишь сладкая

как арбузный сахар сказка? Не является ли всё происходящее – результатом внутренних интенций главного героя?

Таким образом, предполагаемые автором сложные взаимоотношения причины и следствия, сознательного и бессознательного, времени и пространства; неясности в представлении предметного мира "Арбузного сахара", его сюрреалистичность и противопоставление нашему предметному миру; столкновение в романе западной и восточной культуры подводят к идее о философском дуализме мира – о взаимоотношении мира духа и мира материи. Еще Платон в своих размышлениях на эту тему описал концепт Пещеры, мира вещей как всего-лишь тени, формы, которую обретает истинный мир Идей в нашем восприятии. Мир арбузного сахара таким образом представляется лишь как иная подобная нашей Пещера, в которой те же самые люди наблюдают те же самые Идеи, изменившиеся лишь в своей форме, однако не в Истине. Их мир как бы сотворен из иной материи (из арбузного сахара), однако в самом деле - лишь иная трактовка нашего. Кипяток кажется познавшим этот факт и обезумевшим от того, насколько переиначена была Смертидея жителями коммуны. По его мнению, они не решились на познание Истины, а лишь построили для себя другую версию вещного мира. В его же представлении познание Истины судя по всему возможно лишь с освобождением от чувственного восприятия (смерть-идея), в свою очередь, автор вопрос о Смертидее оставляет открытым. Возможно, подобным образом он передал свое двойственное отношение к коммунистической идеологии и ее взаимоотношениям с миром капитализма.

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Книга-настроение, книга-бред, книга-фантазия.

Деконструкция, и причем даже не нарратива, а привычной нам реальности – основополагающий метод данного печатного издания. Арбузный сахар – не просто метафора, это новое вещество нового мира, и соответственно новому веществу из знакомых нам Идей появляются новые вещи.

Но каким же образом может выглядеть этот новый вещной мир? Привычная геометрия форм окружающих нас вещей – не что иное как результат иллюзии восприятия. В физике первична материя, можно сказать что она – вещество Идей. В свою очередь материя отображается в нашем восприятии в виде привычного нам тривиального вещества. Фактически, как вещество определяет наш мозг и соответственно наше восприятие, так и наше восприятие определяет окружающее его вещество. Как бы для человека выглядели вещи, состоящие из известных физике антивещества или темной энергии? А что если представить такое качественно иное существо, обладающее иным сознанием, которое живет вне привычных нам категорий и воспринимает ту же материю, что и мы, однако качественно иначе?

И что если этим самым другим строительным материалом для них окажется новое вещество – арбузный сахар?

Наивно будет полагать, что в рамках человеческого сознания возможно воссоздать совершенно иную реальность: у человека нет на то ни средств, ни знания. Однако вполне можно построить отображение на основе наших представлений. Именно на этом этапе крайне важными становятся абстракции, наиболее приближенные к Идеям понятия. Именно через их призму возможно преломить одно представление в другое. Беспредметность, отказ от семантики – один из важнейших методов искусства модернизма и постмодернизма: именно в абстрактном искусстве ищут Истину, именно это состояние "археоавангарда", существа, "испытывающего взрыв галлюцинаций", полугодовалого ребенка – наиболее близко к Истине, оно не искажено рацией: называя предметы, наделяя их смыслом в попытках понять Бытие, человек отдаляется от него.

В случае исключения из мысли семантического наполнения, остается лишь форменное. Тем и прекрасен язык изобразительного искусства: беспредметная форма сама собой порождает внутренний неуловимый смысл, отождествляясь с ним. И в этом состоит суть первичного смысла! Как определить слово "острый" или слово "белый"? Это нечто данное нам в априорном восприятии. Искусство же дарует нам возможность обнаруживать новые чувства подобного рода, и кто знает, быть может именно они, новые для нас, совсем не новые для Них?

Пожалуй, главный лейтмотив графики в данной книге – “органические” графические потоки, состоящие из дискретных единиц, будто расслаивающиеся и рассыпающиеся, именно они и порождают форму, порождают новое впечатление. Даже такие простые формы, как круг, треугольник и квадрат суть порождение подобных потоков, которые, в свою очередь, сами же и состоят из простых форм. Таким образом сложная бурная графика гармонично поддерживается простейшими геометрическими фигурами. Атмосфера приятного бредового сна также поддерживается муарными узорами и фракталоподобной графикой;

Особенно важными оказываются текстуры: многомерная тактильность находит свое отражение в визуальной составляющей, графический шорох буквально призывает себя потрогать: осязание как первичное человеческое ощущение. С текстурой, в свою очередь, взаимодействует фактура бумаги, это во многом и определяет графическое вещество арбузного сахара.

Немаловажна работа с текстовой составляющей. Несмотря на семантическую природу текста, он также может быть практически полностью избавлен от нее. В книге представлены переосмысленные цитаты и главы из оригинального романа "В арбузном сахаре". Сам по себе текст, символы, отвлеченные от смысловой составляющей, также на страницах книги становятся изобразительной формой.

Но несмотря на то, что данный проект манифестирует беспредметность, в нём всё-таки находится место не только для абстракции, но и для фигуративного изображения, а также для семантически понятного текста. Именно в их синтезе возможно наиболее полное представление о непредставимом.

4. СОСТАВ

Печатное издание

5. ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование данного издания происходило в несколько этапов:

А) Поиски графического стиля исполнения

(см. приложение, стр.20)

Первичное эскизирование разворотов по выбранной теме в целях поиска оригинальной авторской техники графики (на примере 3-х эскизов)

Б) “Ручное” эскизирование образов – скетчинг

(см. приложение, стр.20)

После того, как были найдены основные графические приемы, наступает этап эскизирования отдельных образов – в данном случае, карандашом на бумаге.

(на примере 3-х эскизов)

В) Компьютерная разработка техники иллюстрации

и составление композиций

(см. приложение, стр.21)

После этапа скетчинга эскизы образов вновь проектируются, но на компьютере: таким образом в Adobe Illustrator разрабатываются специальные векторные структуры и геометрические формы, в Adobe Photoshop происходит их обработка; рисование образов с помощью текстурных кистей. Затем они, также в Adobe Photoshop, объединяются в композиции.

(на примере 3-х композиций)

Г) Верстка текста и разработка графической составляющей на его основе

(см. приложение, стр.22)

Отдельно проходит обработку текстовое содержимое: сначала оно верстается в Adobe Indesign, затем некоторые из композиций распечатываются на принтере, проходят ручную обработку, фотографируются и обрабатываются в Adobe Photoshop. Затем они, также в Adobe Photoshop, объединяются в композиции. В качестве шрифта используются шрифты семейства Courier New (для создания эффекта набора на печатной машинке) и IBM Plex Mono (основной наборный).

(на примере 2-х композиций)

Д) Цвето-тоновое решение
(см. приложение, стр.23)

После разработки основных композиций-“разворотов”, они подвергаются цветовому тонированию в программе Adobe Photoshop.
(на примере 5-и композиций)

Е) Вывод на основные носители
(см. приложение, стр.24-30)

Завершается компьютерная разработка проекта в программе Adobe Indesign: финальное проектирование “организма” книги, размещение разворотов друг относительно друга, продумывание конструкции книги. Состав проекта подразумевает книгу-перформанс, формат страниц книги – 408x520мм
(на примере 14-и разворотов)

ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

На этапе эскиза проект исполнялся карандашом по бумаге. Также в ходе разработки для типографических композиций специально был помят, напечатан, а затем отсканирован текст. В ходе разработки были использованы такие программы, как:

- 1) Adobe Illustrator (для создания векторных форм и текстур)
- 2) Adobe Photoshop (для рисования, в частности, текстурными кистями, для обработки векторных форм и текстур, для цветотонирования)
- 3) Adobe Indesign (для работы с текстом и проектирования книги)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

1. КНИГИ

1. Р.Бротиган. В арбузном сахаре // пер. с англ.: Фаина Гуревич. – Азбука-классика. 2010
2. Лола Г.Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования. Санкт-Петербург: Береста, 2019
3. Чихольд Я. Новая типографика: руководство для современного дизайнера // пер. с нем. Л. Якубсона. – Москва. Издательство студии Артемия Лебедева, 2011
4. M.Rowell, D.Wye. The Russian Avant-Garde Book. Нью-Йорк: MOMA, 2002
5. S.Bury. Artists' Books: The Book as a Work of Art. Scholar Press, 1995

2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

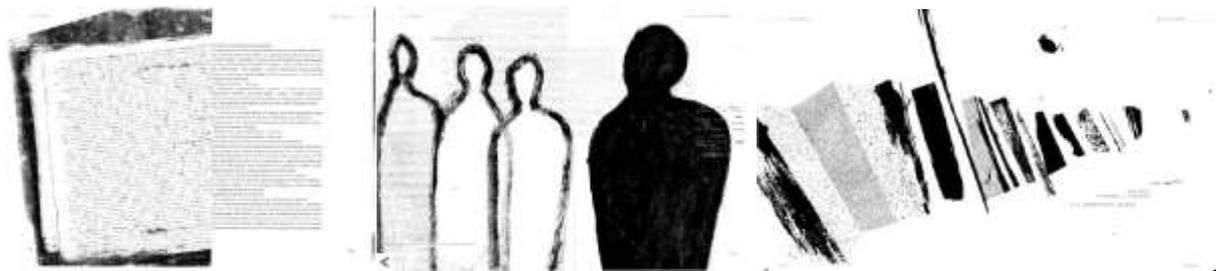
1. Антонов Т.В., Смагин Ю.Е. Эволюция понятия «Идея» в философии Платона // Вестник Санкт-Петербургского университета. Санкт-Петербург. 2005. Сер.6, вып.2 // <https://clck.ru/UsAKt>
2. Сотникова Н.Н. Платоновские истоки метафизики А.Шопенгауэра // Материалы и исследования по истории платонизма. Магадан. 1997. ВЫП.1 с. 162 // <https://clck.ru/UsAfC>
3. Luke Turner. Metamodernism: A Brief Introduction // Berfrois. London. 2015 // <https://clck.ru/UsAvh>

3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. <https://www.behance.net>
2. <http://arts.spbu.ru>
3. <https://nauchkor.ru>

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ ПО ТЕМЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

А)

Дипломный проект выпускницы кафедры дизайна СПбГУ Анны Пономаревой
“Книга арт-объект по рассказам Х.Л. Борхеса”

Б) Дипломный проект выпускницы кафедры дизайна СПбГУ Алены Стаськовой
“Дизайн печатного издания SHORTPARIS”

В) Проект «O, HENRY», авторства Mica Maizon

Г) Проект «Georges Perec | Libro Objeto», авторства Noelia Orona

Д) Проект «Book design - poem by P.Neruda», авторства Weronika Cyganik

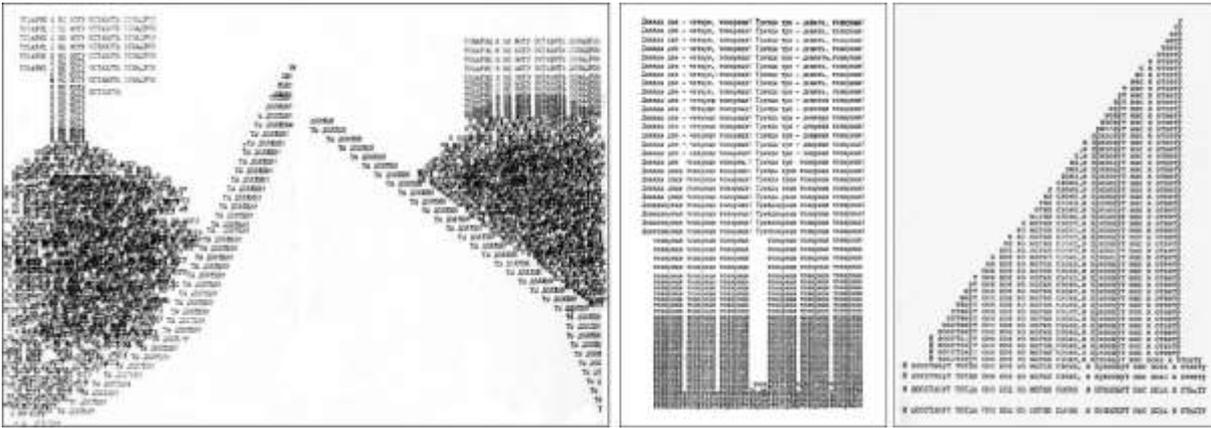
Е) Проект «Visualising Sound Book», авторства Filipa Ferreira

Ж) Проект «BORDERLINE: Zine exploration» авторства Nathan McColman

З) Серия экспериментальных постеров авторства Jake Farmer

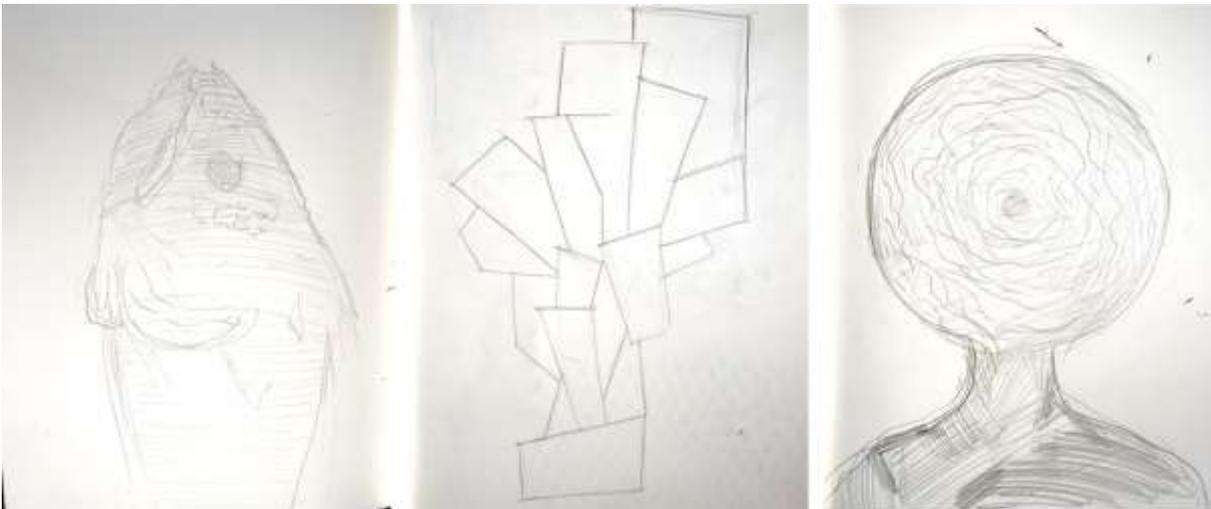

И) Стихограммы Д.А.Пригова

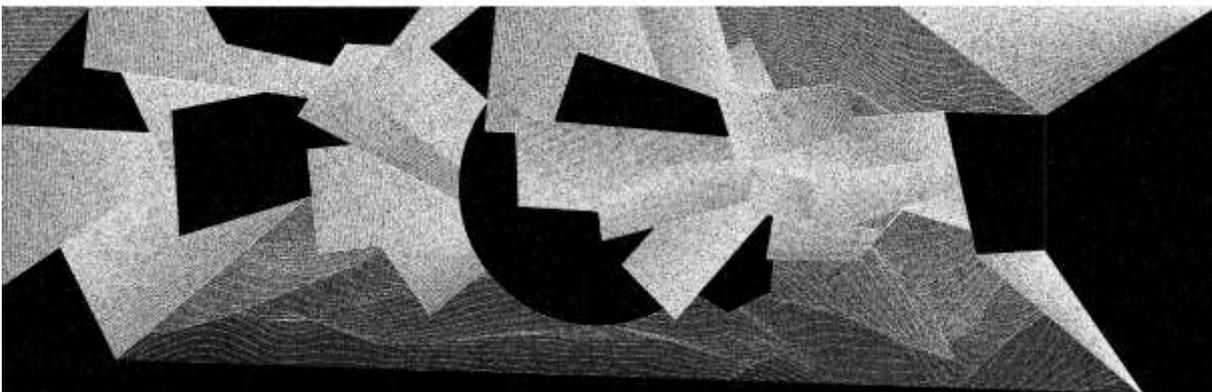
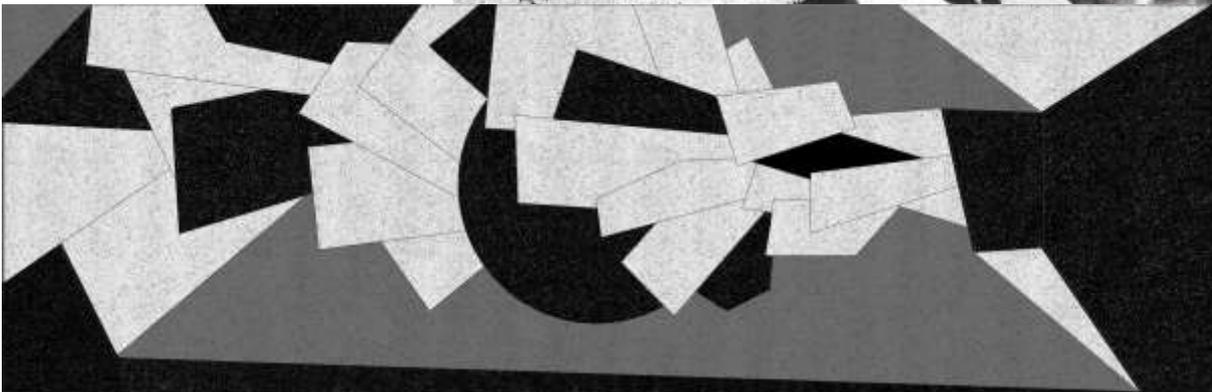
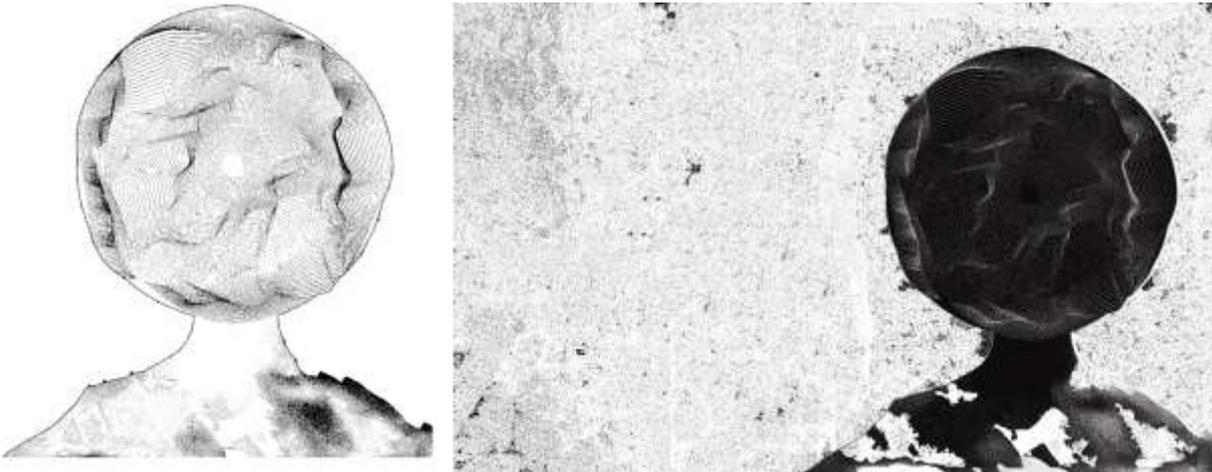
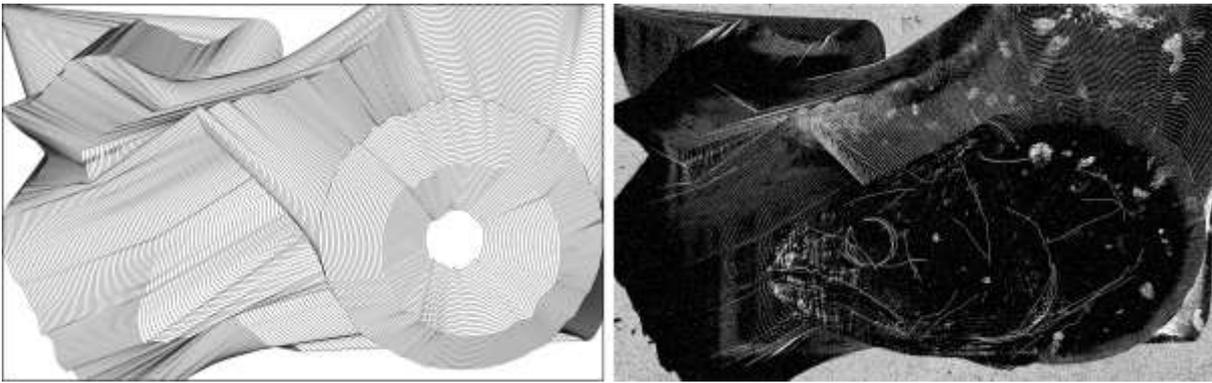
2. ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

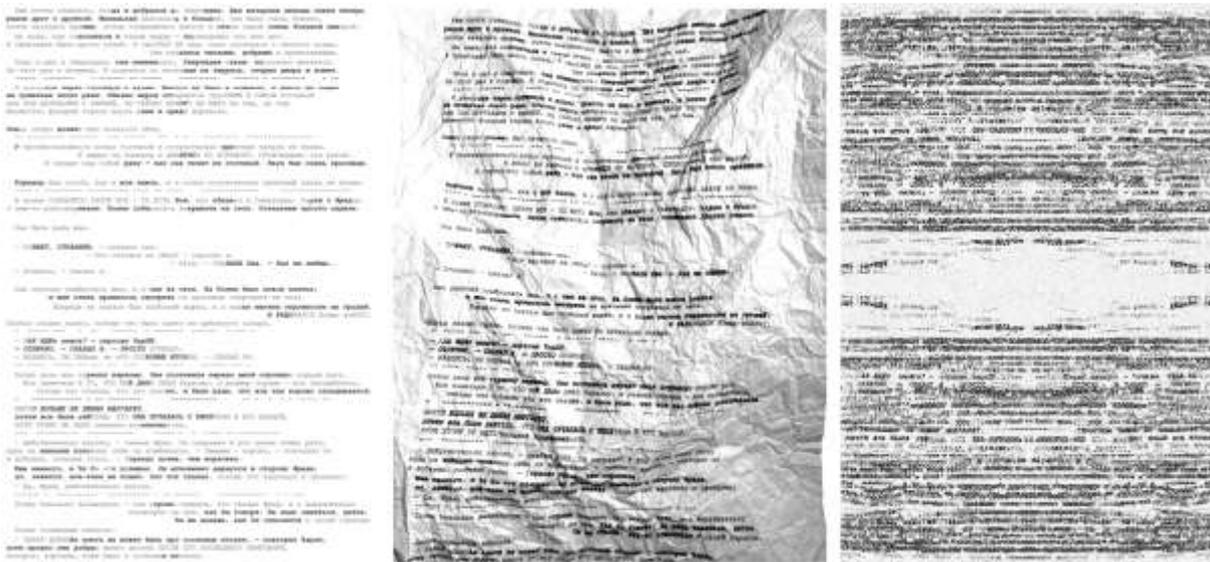
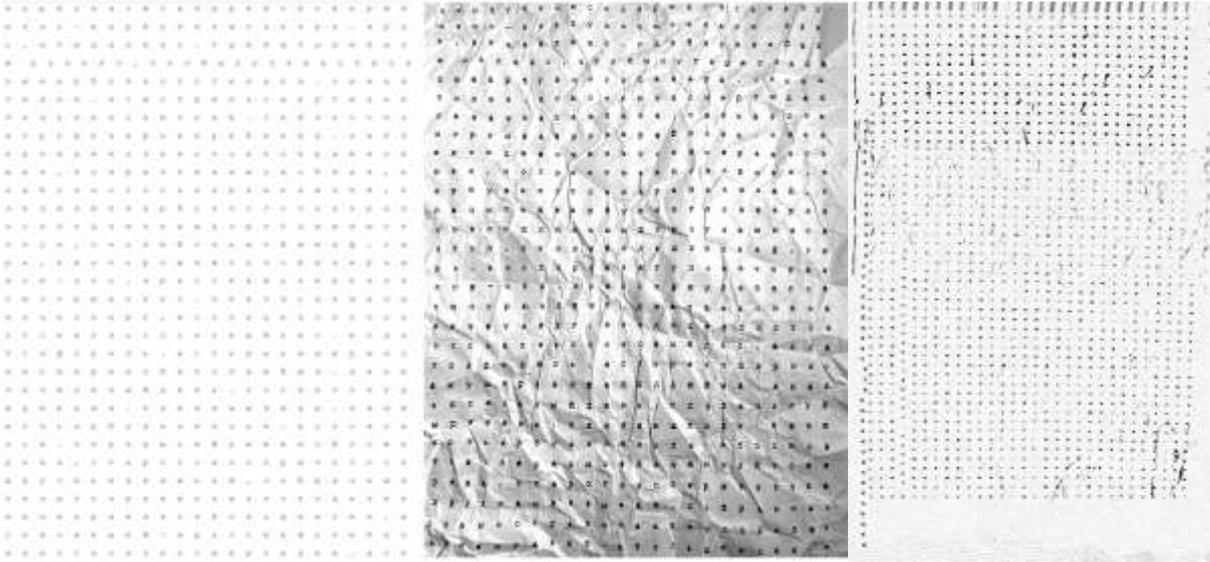
А) Поиски графического стиля исполнения

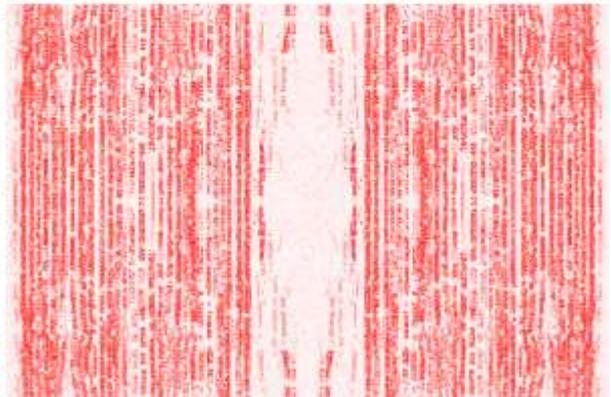
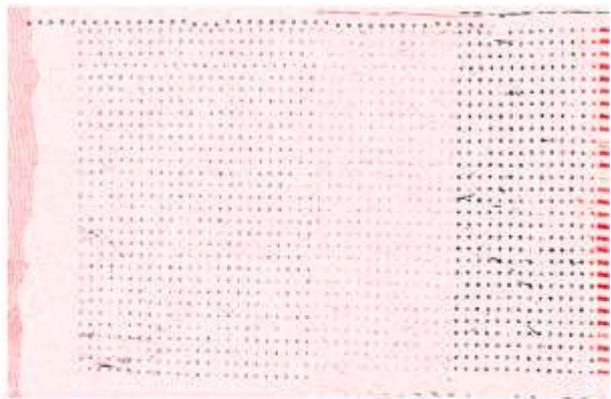
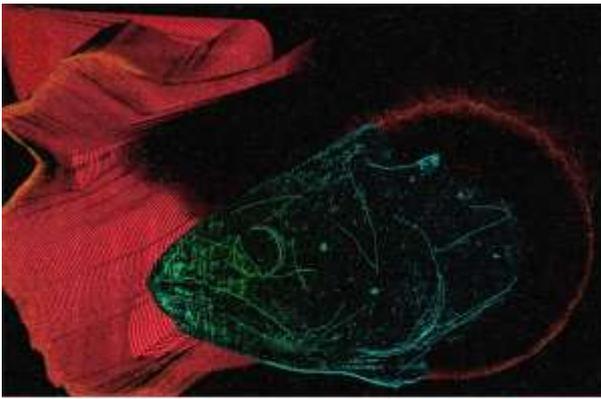
Б) “Ручное” эскизирование образов – скетчинг

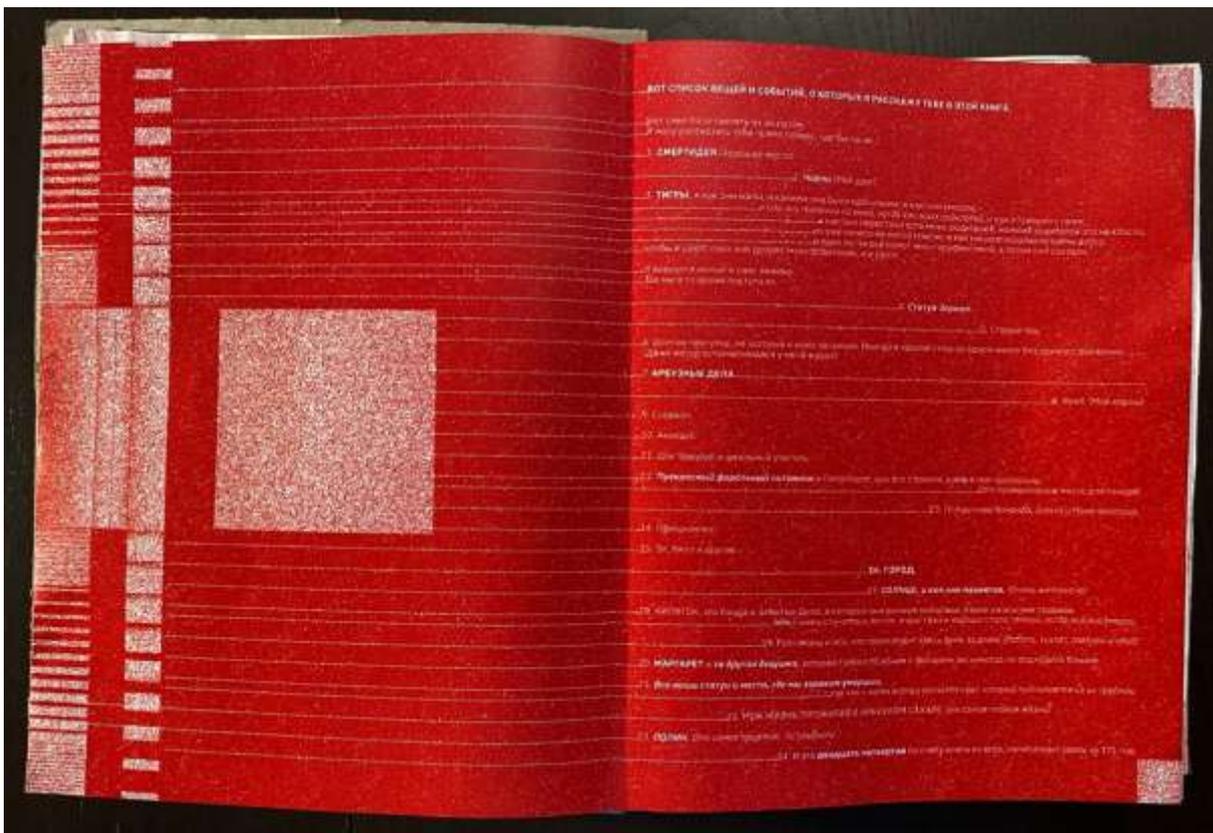
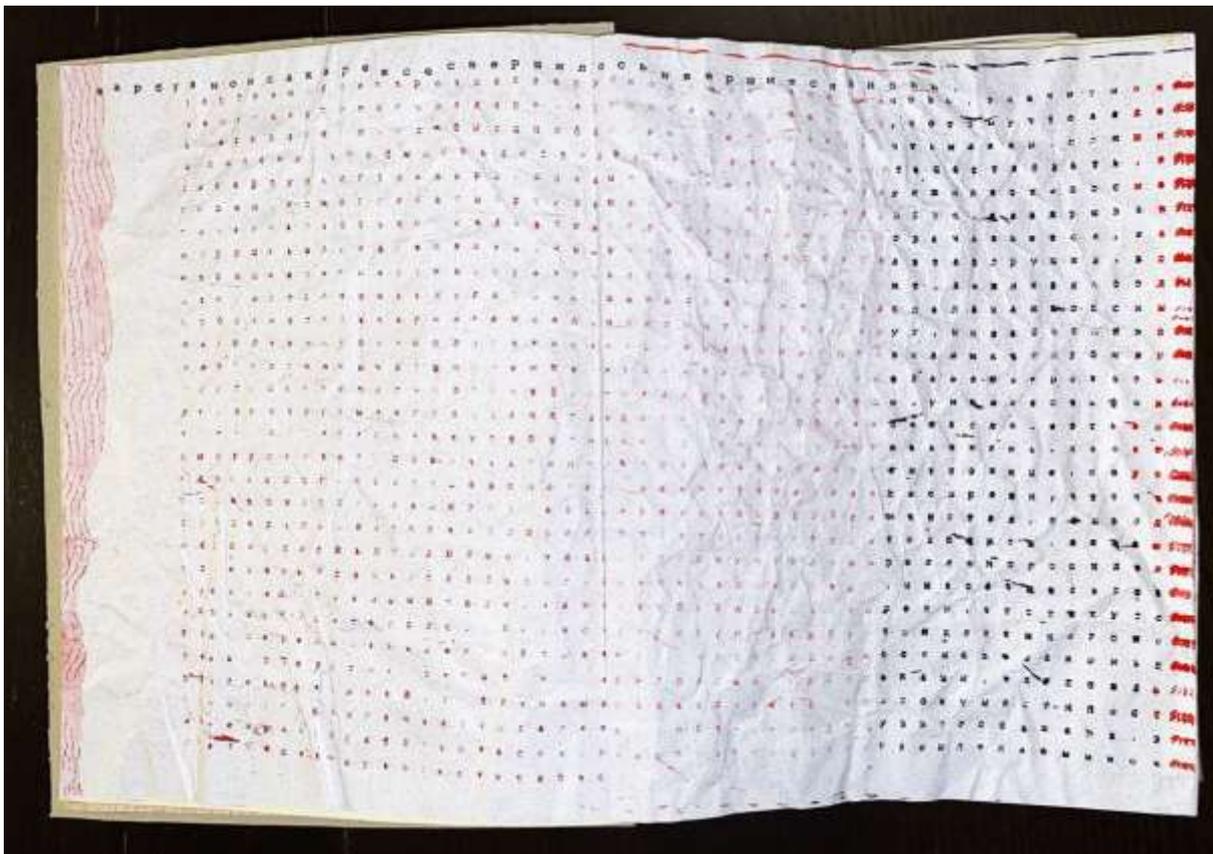
В) Компьютерная разработка техники иллюстрации
и составление композиций

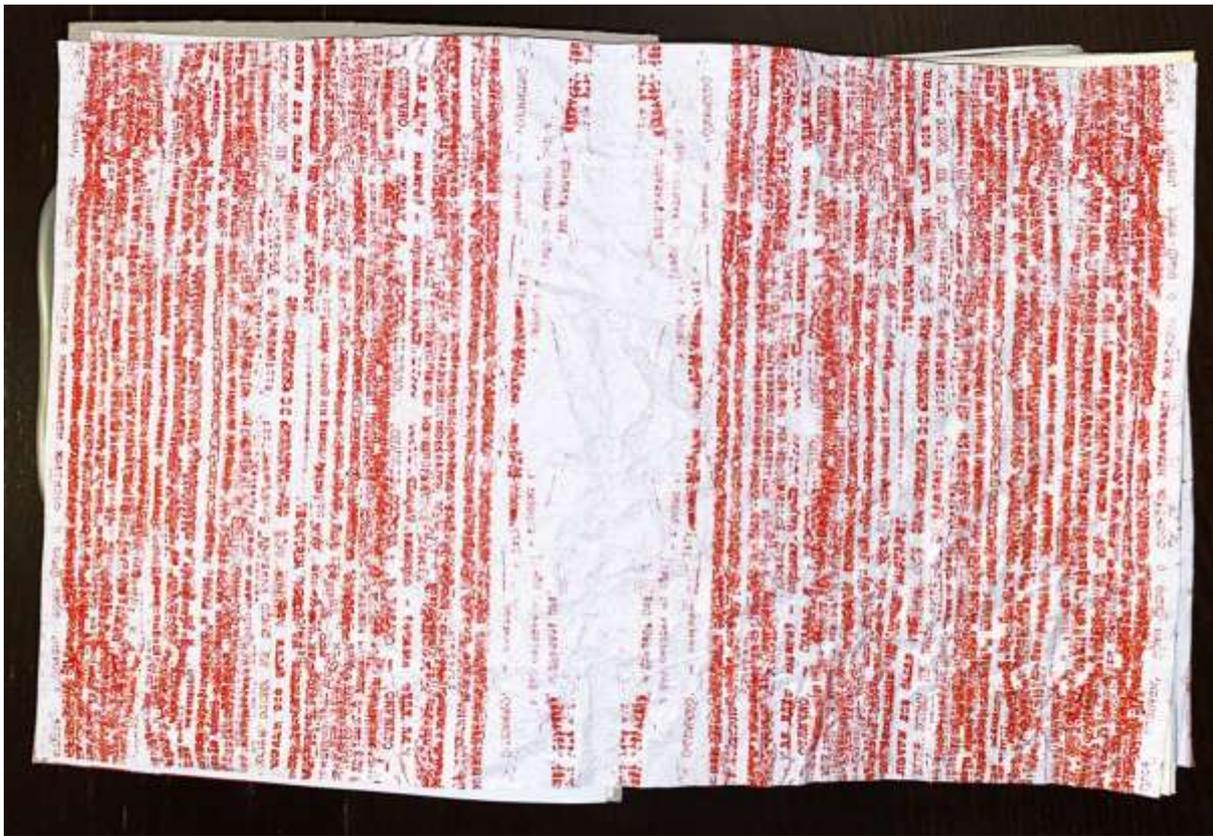
Г) Верстка текста и разработка графической составляющей на его основе

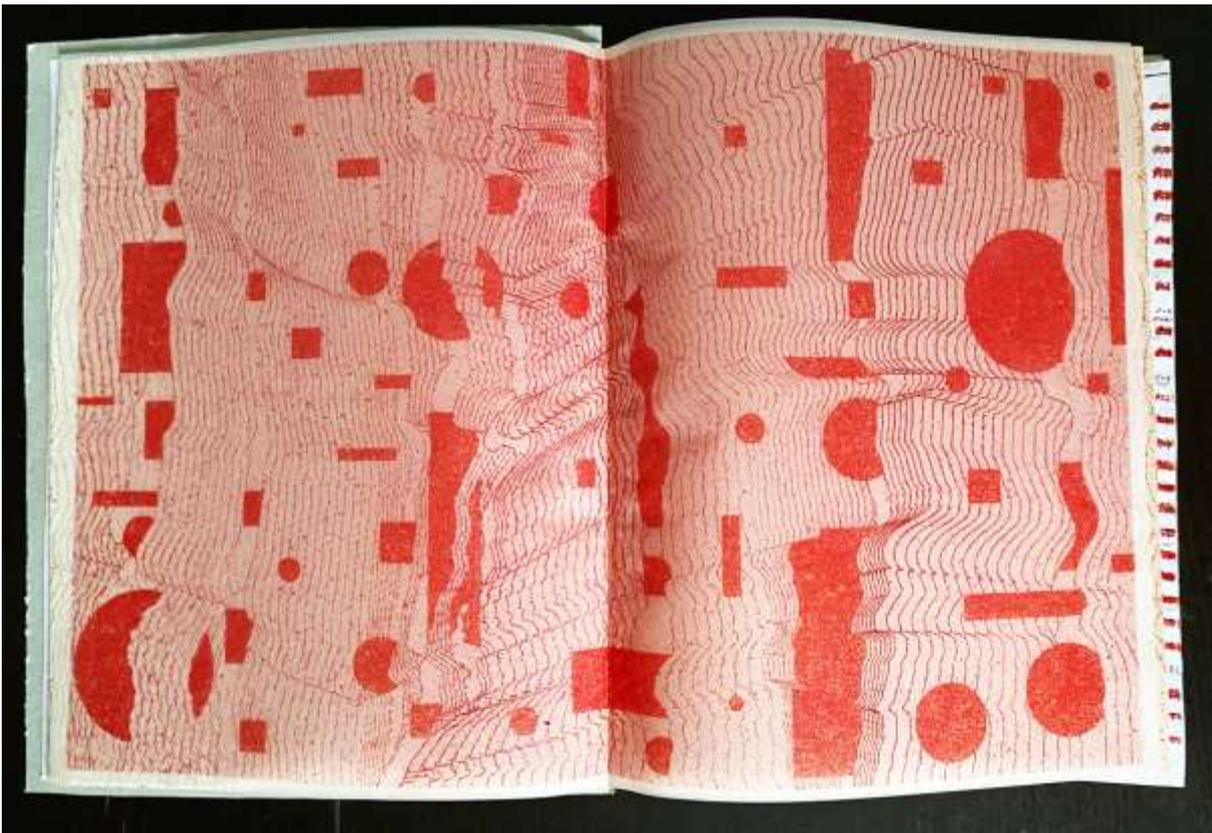
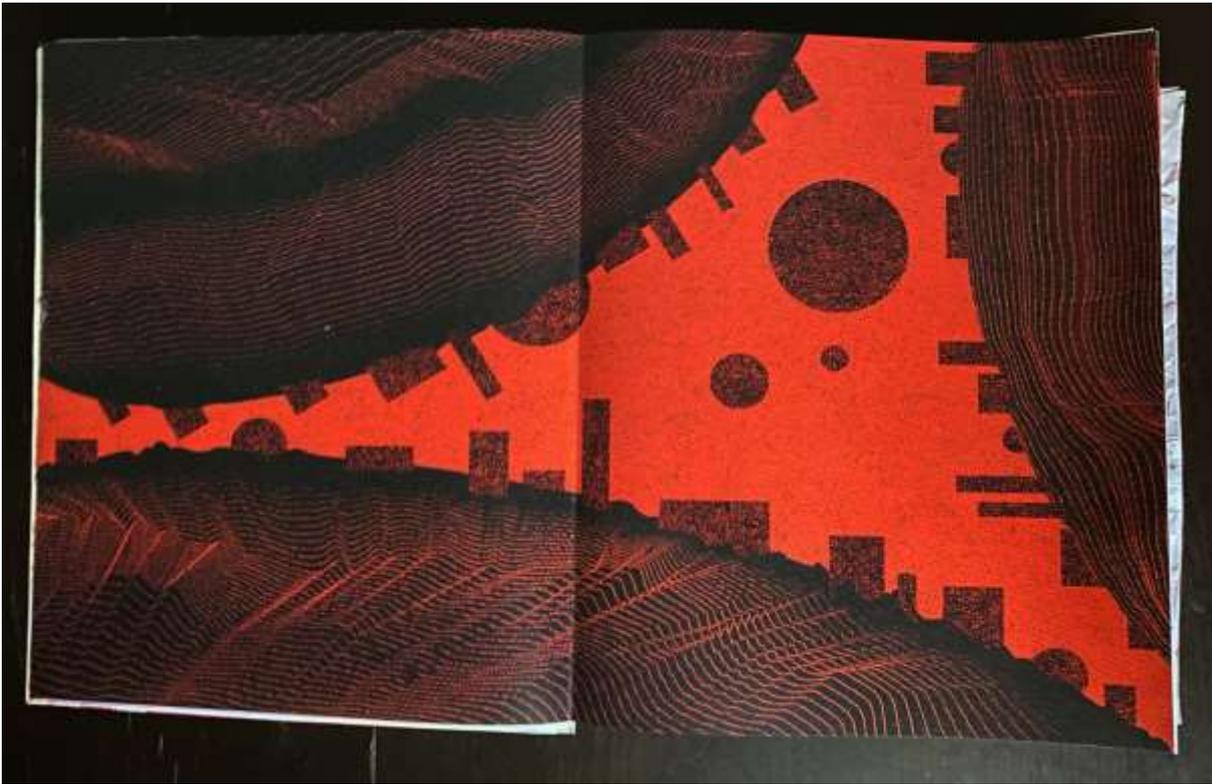
Д) Цвето-тоновое решение

Е) Вывод на основные носители

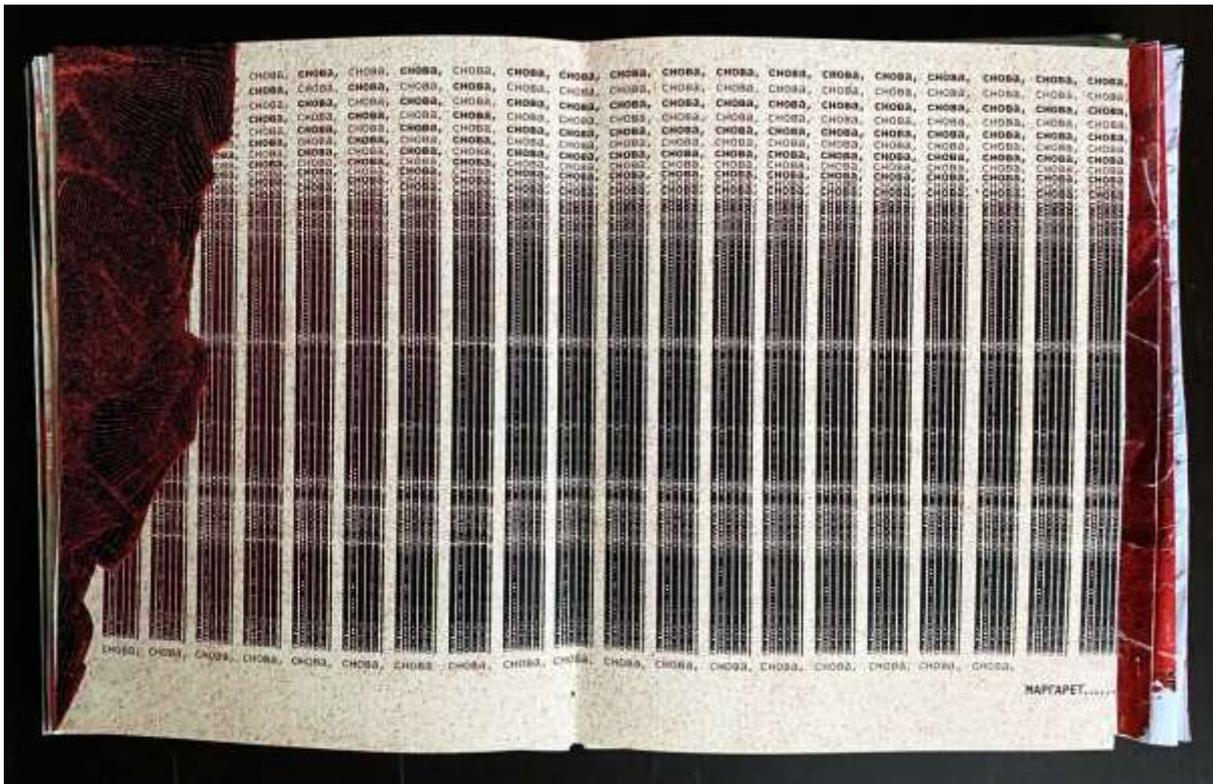
Е) Вывод на основные носители (продолжение)

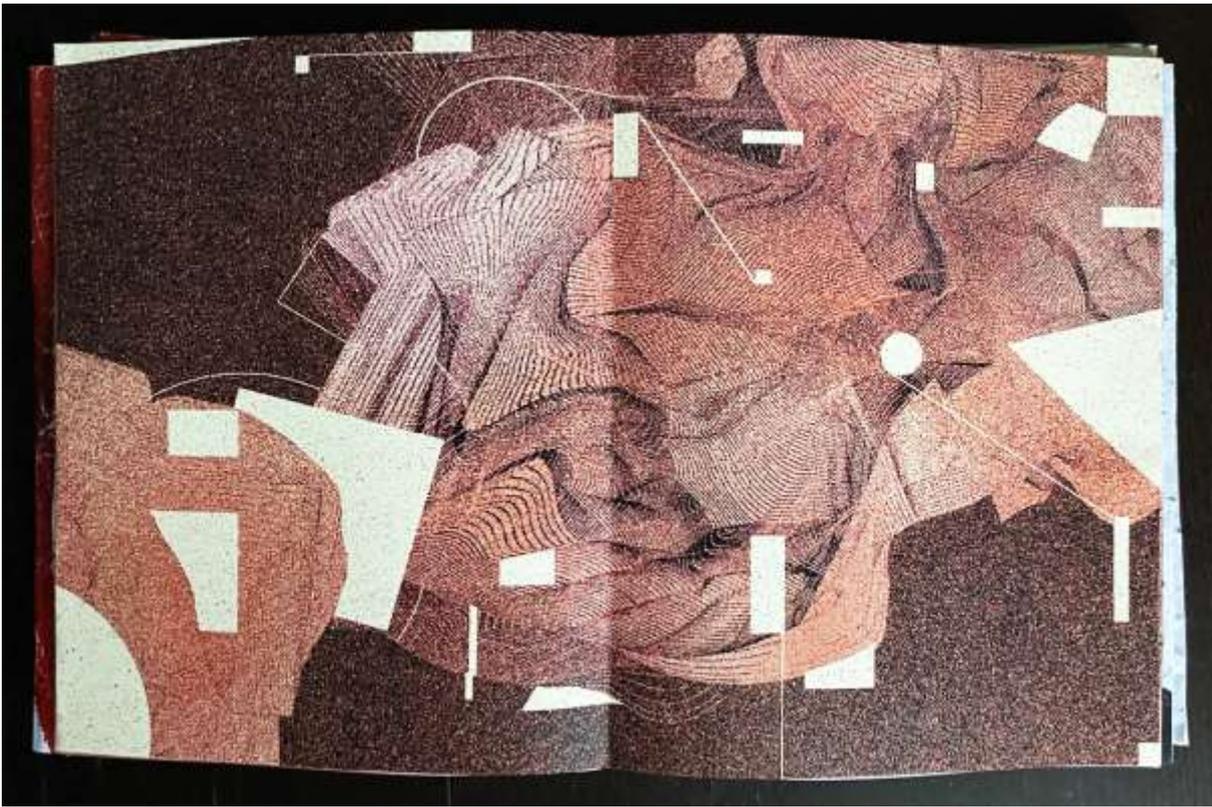
Е) Вывод на основные носители (продолжение)

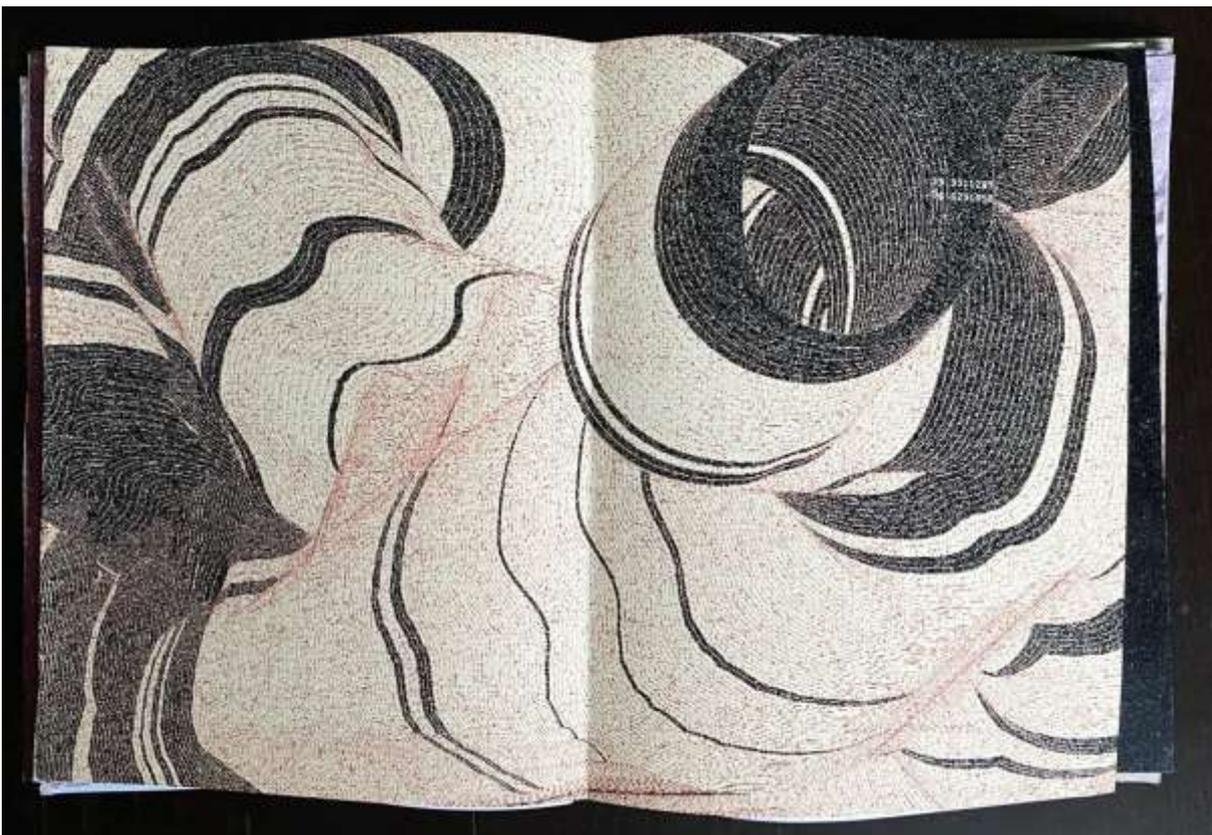
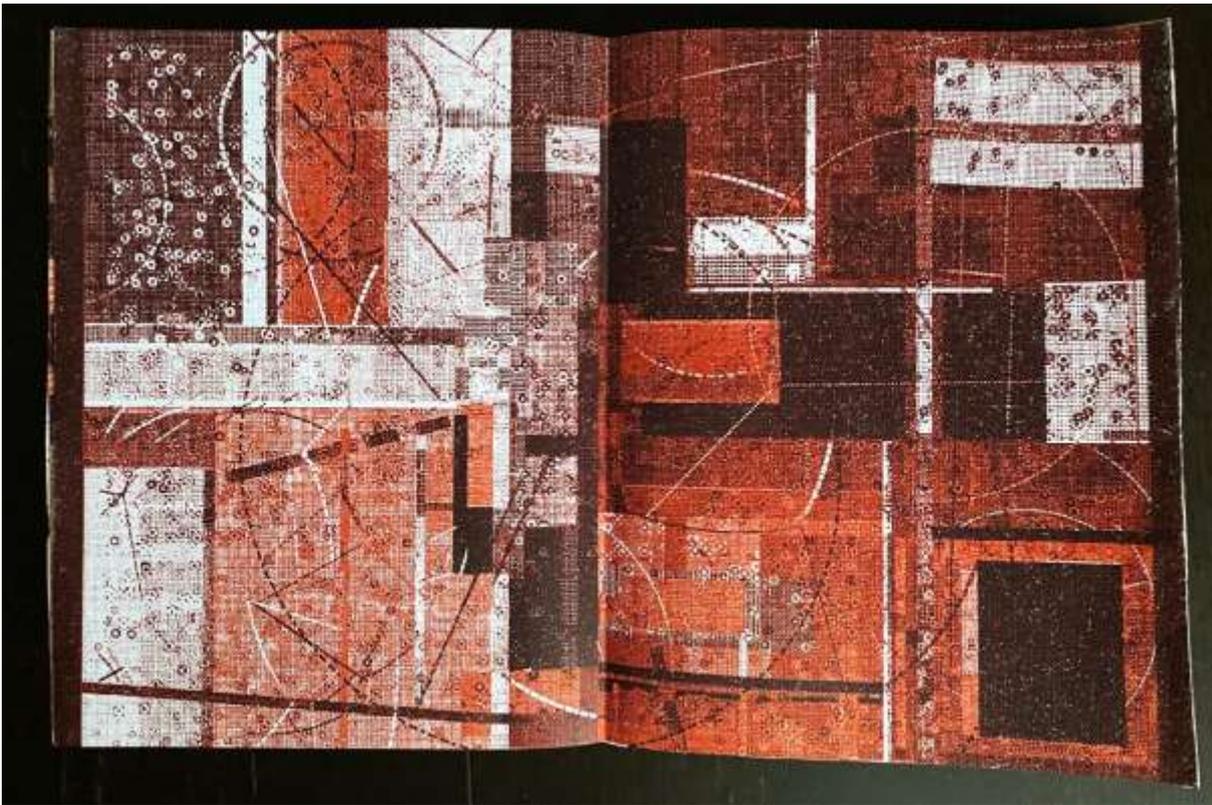
Е) Вывод на основные носители (продолжение)

Е) Вывод на основные носители (продолжение)

Е) Вывод на основные носители (продолжение)

Е) Вывод на основные носители (продолжение)