

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет искусств

Кафедра дизайна

Соколова Анна Дмитриевна

4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе

**Разработка дизайна книги арт-объекта по роману
«Хазарский словарь» Милорада Павича**

Направление 070600 «Дизайн»
квалификация: бакалавр дизайна (графический дизайн)

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

Руководитель теоретической части:
Позднякова Ксения Григорьевна,
кандидат искусствоведения, доцент с обязанностями
заведующего кафедрой дизайна

Санкт-Петербург

2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Тема выпускной квалификационной работы	3
2. Основание для выполнения работы	3
3. Актуальность выбранной темы	3
4. Цель работы	3
5. Задачи	3
6. Целевая аудитория	4
7. Практическая значимость проекта	4

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. Анализ аналогов
2. Концепция проекта
3. Эскизное проектирование
4. Компьютерная разработка проекта
5. Вывод на планируемые носители информации

Список использованной литературы и интернет ресурсов

Иллюстративное приложение

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Основная цель моего проекта заключается в проведении графического исследования литературных образов романа «Хазарский словарь» Милорада Павича и их визуализации, разработке авторских приемов и решений в жанре авторского печатного издания.

2. ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Темой ВКР является разработка дизайна книги-арт объекта по роману «Хазарский словарь» Милорада Павича.

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Тема проекта была выбрана в связи с личной заинтересованностью после ознакомления с романом «Хазарский словарь» Милорада Павича в рамках дисциплины «Философия и теория дизайна». Руководитель дисциплины: член Союза дизайнеров России, доктор философских наук, профессор кафедры дизайна факультета искусств СПбГУ Г.Н. Лола.

4. АКТУАЛЬНОСТЬ

Как авторское печатное издание книга арт-объект является своеобразным мостом от литературы к визуальному искусству. В наше время существует вопрос конкуренции печатной книги и цифрового пространства. Авторское печатное издание имеет тактильно-интерактивную ипостась, которая не поддается оцифровке. Оно позволяет «потрогать» слово, имеет свой масштаб, вес, объем, запах. Ценность авторского печатного издания для жанра гипертекстовой литературы состоит в том, что эргономика печатного издания позволяет читателю найти различные способы взаимодействия с текстом произведения.

5. ЗАДАЧИ

Задачи теоретической части:

- Изучение литературного материала: повторное прочтение и общий анализ структуры произведения «Хазарский словарь» Милорада Павича.
- Общий анализ структуры романа и определение основных литературных образов.

- Определение целевой и потенциальной аудиторий.
- Поиск и анализ тематических, концептуальных, визуальных аналогов.
- Анализ визуальных техник.
- Разработка концепции печатного издания.

Задачи практической части:

- Создание печатных оттисков в различных техниках печатной графики.
- Оцифровка материалов.
- Верстка.
- Создание конструкции книги - футляра и статей как отдельных печатных носителей.

6. АУДИТОРИЯ

- Студенты-дизайнеры
- Преподаватели-дизайнеры
- Абитуриенты
- Студенты-филологи
- Студенты-философы
- Посетители выставок СПбГУ
- Посетители выставок оригинальных печатных изданий с авторской графикой
- Посетители личных ресурсов автора (портфолио)
- Дизайн-студии, работодатели

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

Издание представляет из себя авторскую книгу, рассчитанную на выставку или небольшой тираж.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

1. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

Основной концептуальный аналог для моего проекта — Священные Писания трех авраамических религий, так как центральной темой произведения является дискуссия о выборе религии среди хазар.

Автор романа берет за основу Библию, Коран и Тору и на их основе создаёт свою новую мифологию, переплетая фантазию, реальные и вымышленные народные и религиозные предания.

Сходство «Хазарского словаря» и авраамических Священных Писаний проявляется в том, что в романе одно и то же событие имеет несколько версий — христианскую, арабскую и еврейскую, которые изложены в трех частях «Словаря» – «Красной», «Зеленой» и «Желтой» книгах.

В произведении «Хазарский словарь» присутствует собственная семиотическая система: она тождественна авраамическим священным писаниям.

Множественность трактовок одних и тех же событий обусловлена как и в Хазарском словаре, так и в трех Священных писаниях тем, что все три Священных Писания исходят от единой древнейшей монотеистической традиции.

В своем проекте я также подчеркиваю трехчастность и триадность композиции в конструкции книги.

Стилистическим аналогом моего проекта является дипломный проект выпускницы кафедры дизайна СПбГУ Анны Пономаревой (см. граф. приложение [1]).

Ее книга арт-объект является продолжением курсового проекта по дисциплине «Философия и теория дизайна», представляющего собой авторскую книгу по рассказам Х.Л. Борхеса.

Книга является экспериментальным графическим тизером к семи рассказам Борхеса. Автором проекта предлагается собственная интерпретация прочтения рассказов, основанная на ключевых образах произведений.

Главной целью проекта было создания настроения, впечатления от произведений, погружения в атмосферу мистического реализма, ирреальность событий, где появляется искаженное течение времени и где причины меняются местами со следствиями.

Конструкция «бесконечной» книги в форме «гармошки», постепенно развертывающейся перед читателем, поддерживает философские основы рассказов Борхеса о нелинейном времени, идеи пути и др.

В авторской технике были использованы элементы ручной графики, выполненные карандашом, тушью и темперой, оттиски фактур в технике печатной графики, цифрового и созданного вручную коллажа.

Стилистическими аналогами для верстки книги послужили средневековые книги об архитектуре и ботанике (см. граф. приложение [2]).

8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНА

Роман «Хазарский словарь» Милорада Павича, написанный в 1984 году является образцом постмодернистского искусства. Он оценивается как роман нового типа - новой гипертекстовой литературы, в которой значение читателя в конструировании смыслов художественного текста соразмерно значению автора, его создавшего. Суть чтения романа состоит в том, чтобы обнаружить в произведении свои собственные смыслы.

Роман «Хазарский словарь» как **произведение гипертекстовой литературы обладает следующими свойствами:**

Дисперсностью структуры: информация в романе представляется в виде небольших фрагментов — статей и «войти» в структуру произведения можно с любого звена.

Нелинейностью гипертекста: читатель одновременно волен и вынужден сам выбирать путь прочтения, таким образом текст оказывается исчерпывающим. Он может читать словарь последовательно в алфавитном порядке, по системе прямых отсылок (группировка по одинаковым названиям статей во всех трех книгах и тройкам персонажей), так и в хаотичном порядке (раскидать статьи как колоду игральных карт)

Наличием гиперссылок: гипертекстовых прыжков, работающих как и в пределах семиотической системы образов произведения, отсылающих друг к другу так и в качестве отсылок за пределы произведения.

Сюжета в романе в общепринятом понимании нет. **Сюжетной осью романа является дискуссия о выборе религии для хазар, сон хазарского правителя Кагана и его толкование.** Автор уподобляет структуру романа сновидению, так как это состояние позволяет осуществить прорыв в сферу трансцендентного – сюрреальность.

9. КОНЦЕПЦИЯ

Концепт авторского печатного издания — графический сонник – книга, визуально истолковывающая сюрреалистические сновидения и истории хазарского словаря.

Конкретные задачи печатного издания:

- Раскрыть роман с визуальной точки зрения (с помощью авторской графики)
- Сопроводить роман графическими образами-ориентирами, которые подкрепляют многочисленные отсылки романа
- Сделать роман удобным для прочтения с точки зрения эргономики (сохранить авторский текст и «физически» отделить статьи друг от друга — сделать их в виде отдельных печатных единиц)
- Сохранить формат печатного издания, придать книге материальную форму арт-объекта

Метафоры: *(от внешнего - к внутреннему)*

- Внешняя конструкция: **Триптих (складень с тремя створками)**
- Внутренняя структура: **Колода карт**
- Образная авторская графика: **Сонник**

Внешняя конструкция

Метафора: Триптих (складень с тремя створками)

Книга вызывает аллюзии к старым увесистыми книгам Священного Писания, открывшимся благородной патиной времени.

Деревянный футляр, резьба, петли подобны средневековым церковным складням. Он служит надежным местом для упорядоченного хранения Священных записей. **Триптих (складень с тремя створками)** подчеркивает трехчастность и триадность, используемую в композиции и образной системе произведения.

Бумага плотная, фактурная, будто сделанная вручную. Цвет бумаги — навигация в пространстве произведения. Цвет обложки статьи соответствует цвету одной из трех книг — красного, зеленого и желтого оттенка соответственно.

Такая книга не должна быть легкой в прямом и переносном смысле. Она требует физического пространства (пространства для расклада статей на большом столе или на полу) и духовного — уединенного вдумчивого погружения.

Внутренняя структура

Метафора: Колода карт

Внутренняя структура произведения представляет из себя три книги — сборники записей о персонажах и событиях, которые упоминаются по всему роману, но в разных книгах рассказаны историями с разными подробностями.

Благодаря такому формату, роман можно читать не обязательно от начала до конца (нумерация в таком случае перестает иметь смысл), но в произвольном порядке, собирая по отдельным статьям словаря свои истории.

Поддерживая идею вариативности прочтения романа, я отделила каждую книгу, каждую статью и каждую страницу-разворот физически (в физически отдельные структурные единицы), так, что их можно “перетасовывать” в любом порядке.

Роман разделен на основные части:

(приложение) Предварительные замечания

1. Красная книга
2. Зеленая книга
3. Желтая книга

Образы в романе

Метафора: Сонник

Важнейшим риторическим приемом произведения «Хазарский словарь» является такое построение повествования, где образы переплетаются, «выныривают» в разных статьях, образуя текстовые отсылки и миф определяется как совокупность всех вариантов.

Во всем произведении существует определенный набор образов, которые “разбросаны” по статьям.

В моем проекте для каждой статьи выделен один ключевой образ-знак, который выполняет навигационную функцию в пространстве романа (для удобства навигации он вынесен на обложку статьи).

В процессе работы, я устанавливала визуальные связи статей друг с другом при помощи встраивания ключевых образов в графические композиции в теле статьи.

В итоге во всей книге получилась визуально-семиотическая система, поддерживающая смысловые связи в романе.

10. СОСТАВ

Книга арт-объект

11. ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В качестве основной визуальной техники я выбрала технику печатной графики, которая была изучена мной в рамках бакалавриата.

Я задействовала технику высокой печати — линогравюру, а также делала отиски реальных предметов, в том числе «гётаку».

12. КОМПЬЮТЕРНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

Печатные оттиски были сфотографированы/отсканированы и переведены в цифровой формат в высоком разрешении.

Для первичной обработки изображений и создания графических композиций было использовано программное обеспечение Adobe Photoshop.

Верстка печатного издания и подготовка макета в печать была выполнена в программе Adobe Indesign.

13. ВЫВОД НА ПЛАНИРУЕМЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ

Состав проекта представляет собой деревянный футляр-триптих и несколько статей трех книг словаря, демонстрирующие основные принципы разработанной мной визуально-семиотической системы.

Формат печатных носителей: 240x320мм

14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ

Книги:

- Павич М. Хазарский словарь : роман-лексикон в 100000 слов : женская версия / Милорад Павич ; [пер. с серб. Л. Савельевой]. - Санкт-Петербург : Лениздат : Петроглиф, 2013. - 381, [2] с. : факс. ; 18 см.. - (Серия "Лениздат классика»)
- Лола, Г. Н. Дизайн-код : методология семиотического дискурсивного моделирования / Г. Н. Лола. – Санкт-Петербург : Береста, 2019. – 264 с.
- Петровский, Д. Л. Зримый глагол. Повесть 1 : [Гармония и иллюзии : введение в шрифтовое искусство]. - 2005. - 165,[1] с. : ил.. - Библиогр.: с. 164-166
- Чихольд Я. Новая типографика : руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. - Москва : Издательство студии Артемия Лебедева, 2011. - 245 с. : ил., цв. ил., факс. ; 22 см.. - Библиогр.: с. 238-245
- Иттен И. Искусство формы : мой форкурс в Баухаузе и других школах : [книга-альбом] / Иоханнес Иттен ; [пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой]. - Москва : издатель Д. Аронов, 2009. - 135, [1] с. : ил., цв. ил. ; 21 см.

Научные статьи:

Шатько Е.В. Философские основы романа М. Павича «Хазарский словарь» // Славянский альманах. – 2014. – № 1/2. – С. 361-365. – Электрон. копия доступна на сайте Науч. электрон. б-ки КиберЛенинка. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-osnovy-romana-m-pavicha-hazarskiy-slovar/viewer>

Потапчук Е.Ю. Мотив сна в романе М. Павича «Хазарский словарь» // Междисциплинарный научно-исследовательский журнал. 2017. No 3 (57). С. 94. [Электронный ресурс]. URL: <https://research-journal.org/culture/motiv-sna-v-romane-m-pavicha-xazarskij-slovar/>

Список интернет ресурсов:

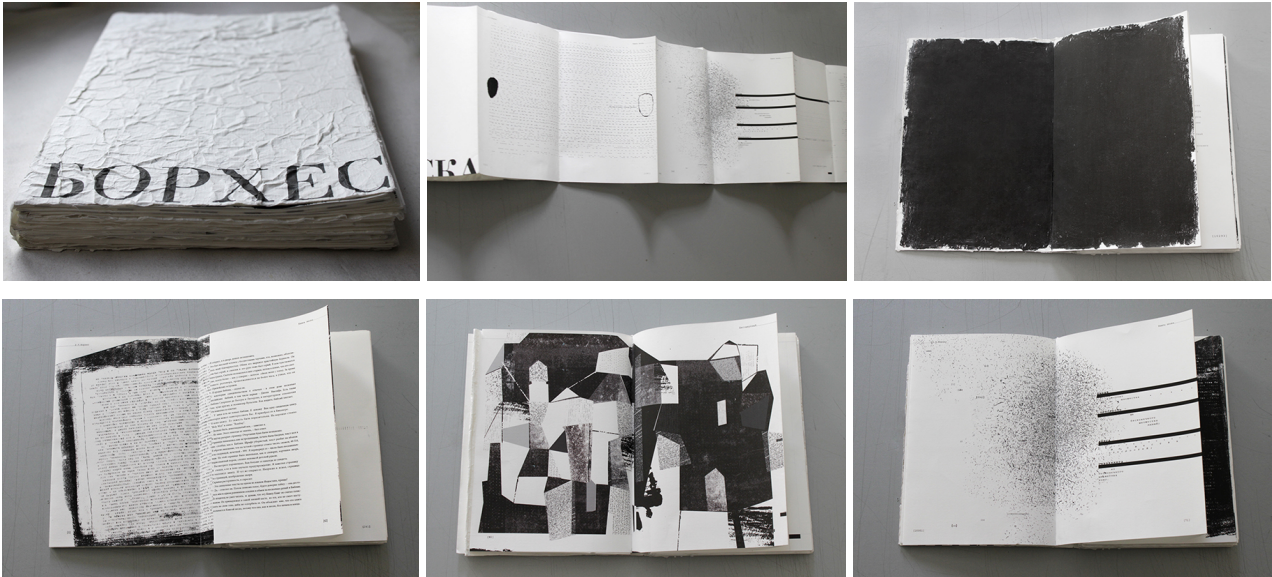
- <https://www.behance.net>
- <https://www.pinterest.ru/>

15. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Стилистические аналоги

[1] Дипломный проект выпускницы кафедры дизайна СПбГУ Анны Пономаревой

[2] Верстка средневековых книг по архитектуре, искусству и ботанике

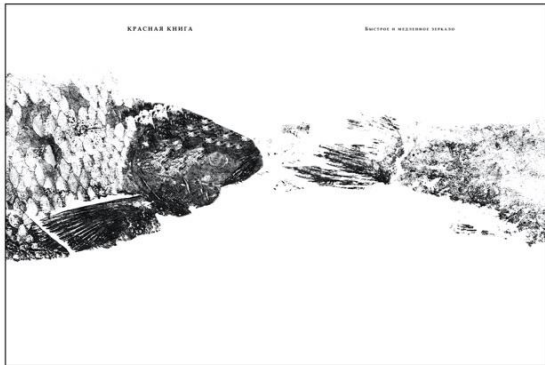
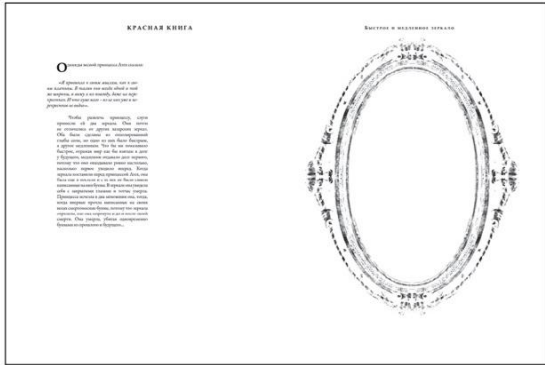
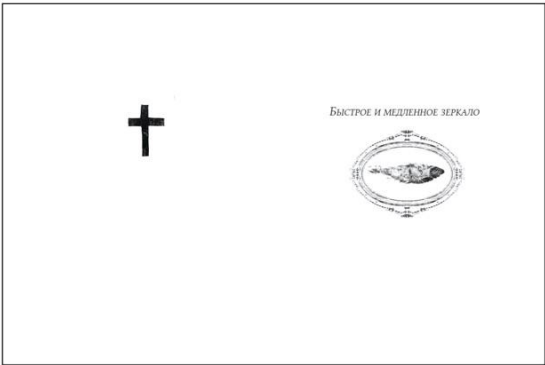
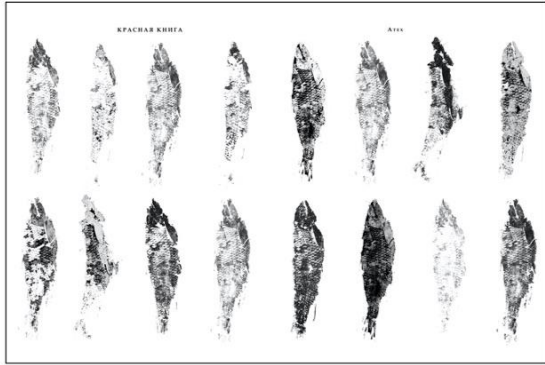
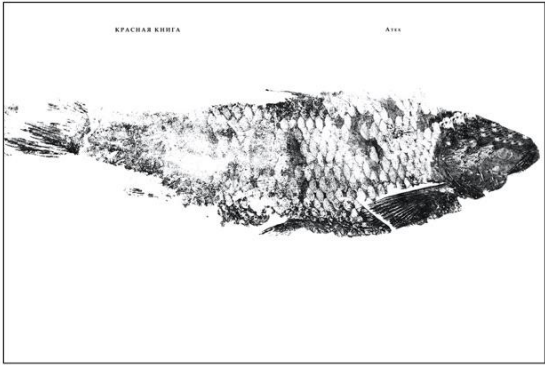
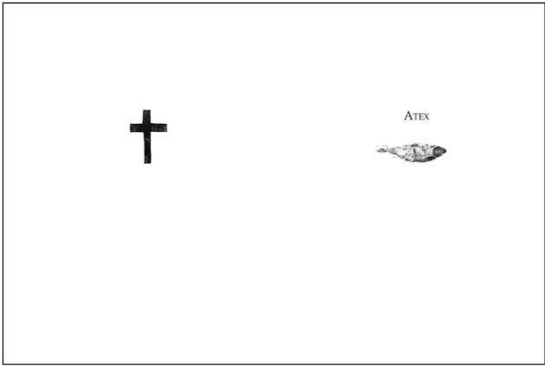
Эскизное проектирование

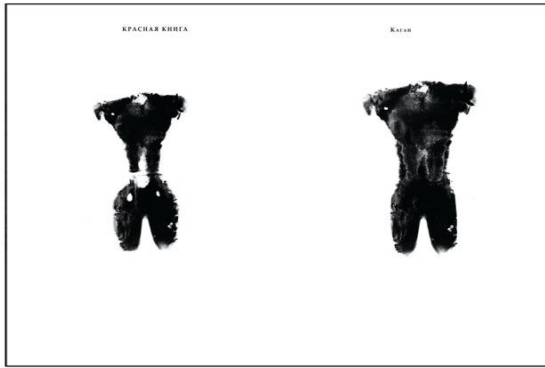
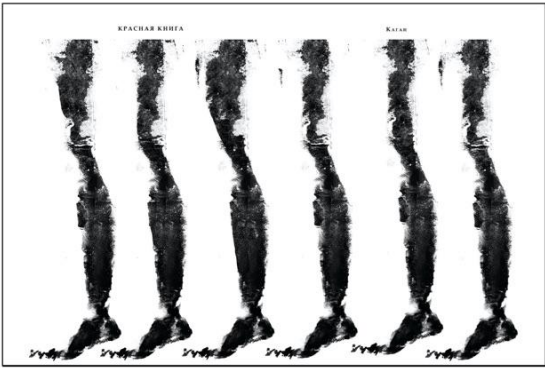
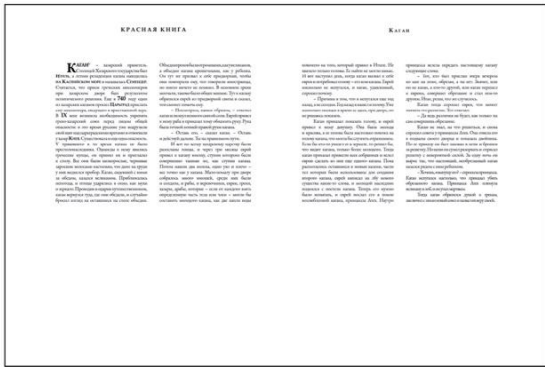
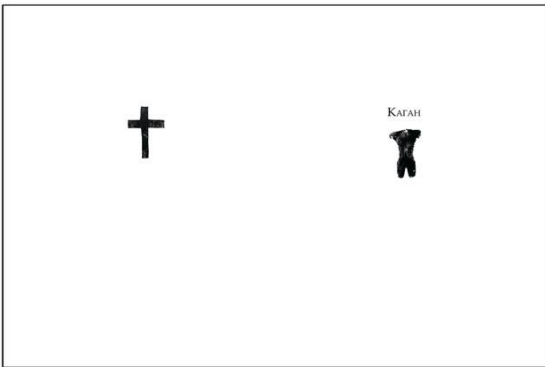
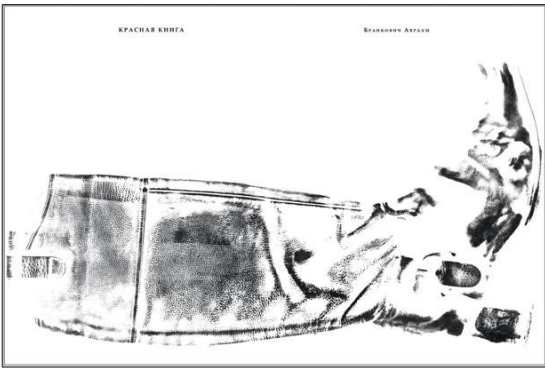
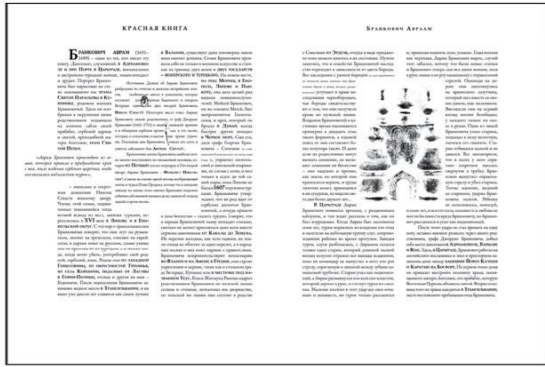
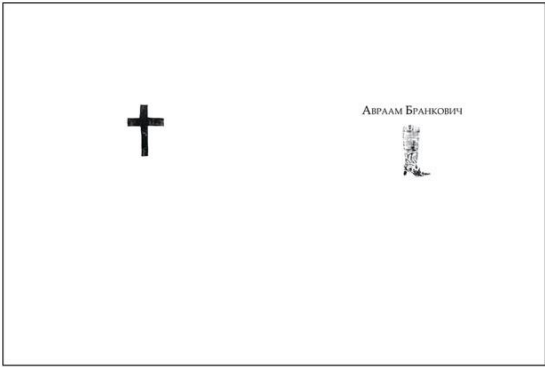
Печатные оттиски

Макет футляра

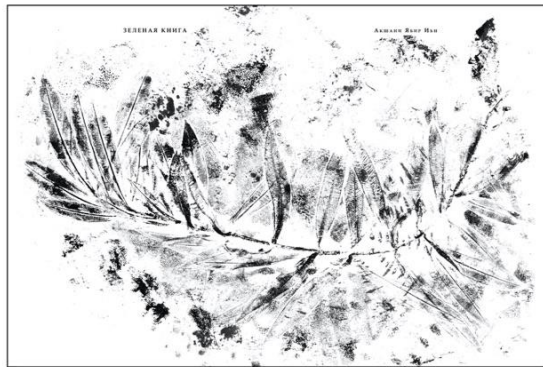
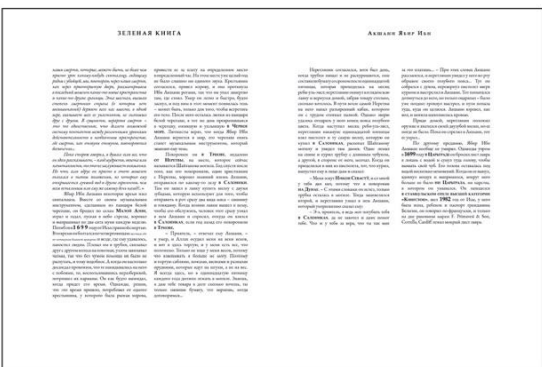
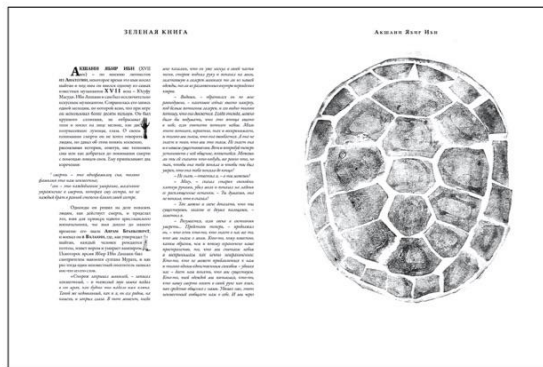
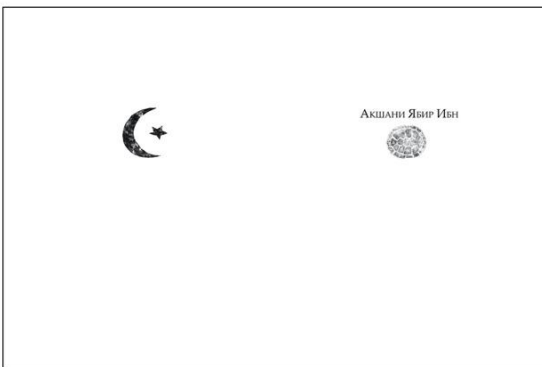
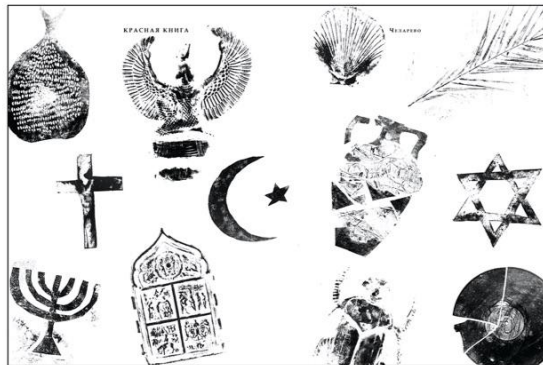
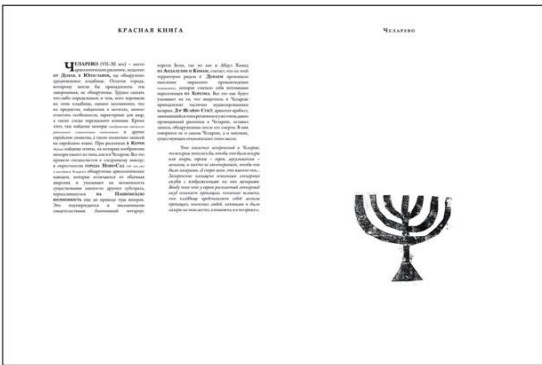
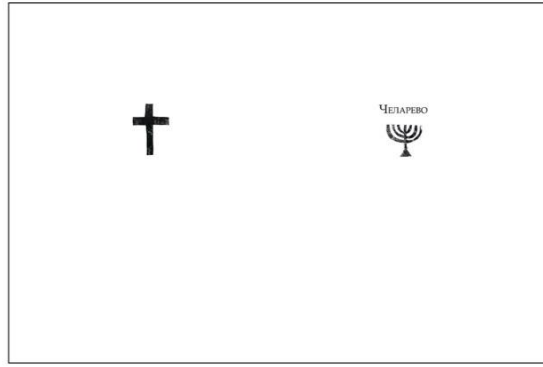
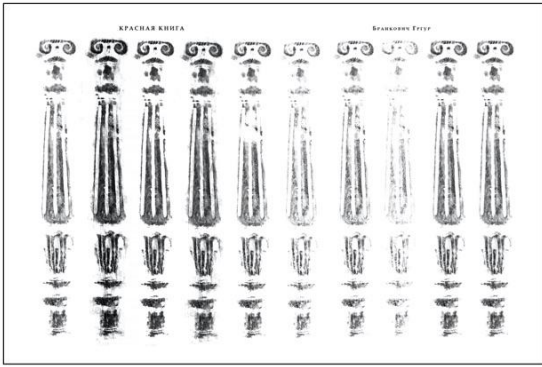

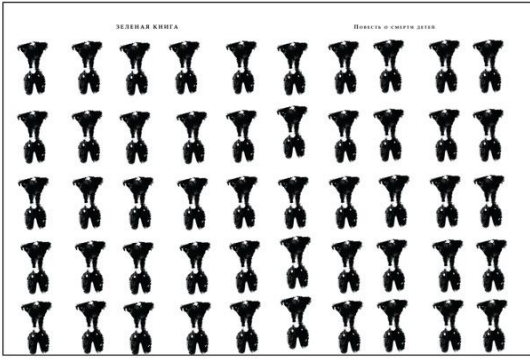

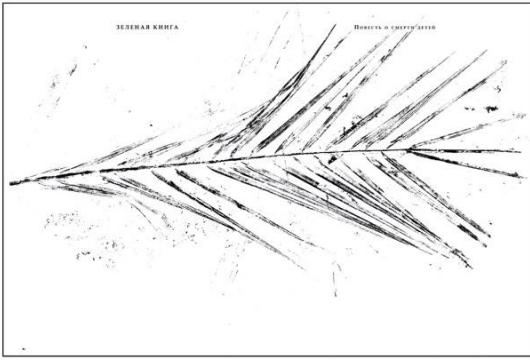

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

Иллюстрация, состоящая из 40 пар черных силуэтов, напоминающих стилизованные листья или крылья, расположенных в 5 рядов по 8 штук в каждом ряду.

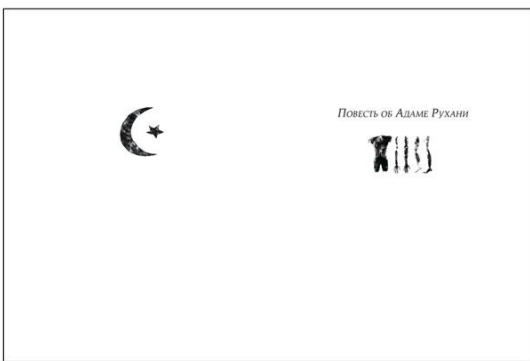
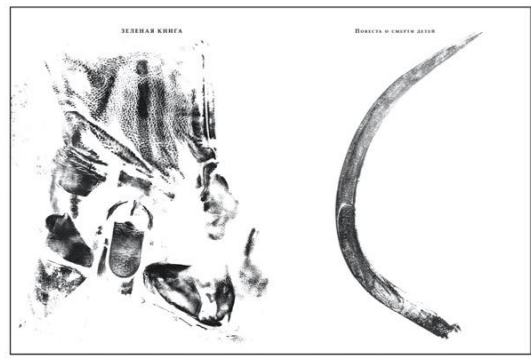

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

Иллюстрация, представляющая собой сложную, ветвящуюся структуру, напоминающую коралловый риф или морские водоросли, выполненную в виде тонких, темных линий.

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

Иллюстрация, представляющая собой сложную, ветвящуюся структуру, напоминающую коралловый риф или морские водоросли, выполненную в виде тонких, темных линий.

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

Иллюстрация, представляющая собой сложную, ветвящуюся структуру, напоминающую коралловый риф или морские водоросли, выполненную в виде тонких, темных линий.

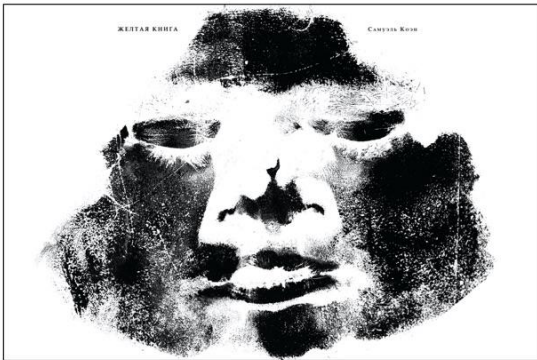
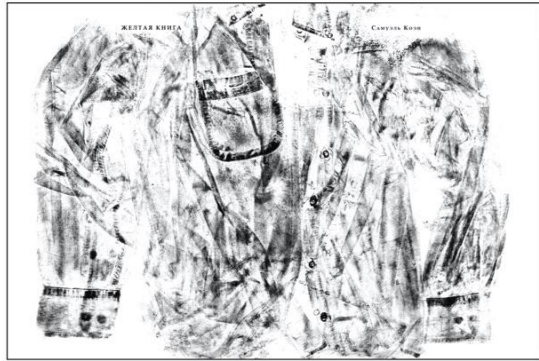

ЖЕТАР КИРІЯ

Сәуірдің 22 күні 1947 жылғы

ЖЕТАР КИРІЯ

Сәуірдің 22 күні 1947 жылғы

ЖЕТАР КИРІЯ

Сәуірдің 22 күні 1947 жылғы

ЖЕТАР КИРІЯ

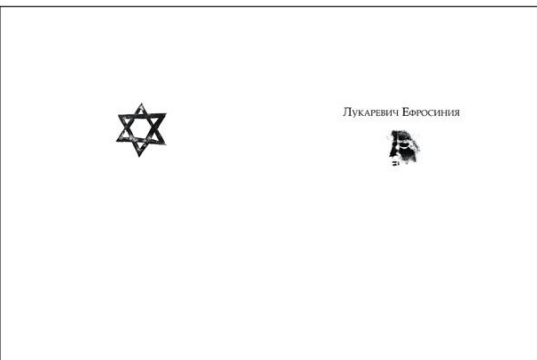
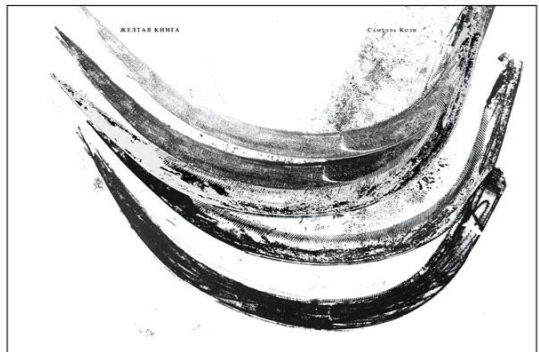
Сәуірдің 22 күні 1947 жылғы

ЖЕТАР КИРІЯ

Сәуірдің 22 күні 1947 жылғы

ЖЕТАР КИРІЯ

Сәуірдің 22 күні 1947 жылғы

ЖЕТАР КИРІЯ

Сәуірдің 22 күні 1947 жылғы

ЖЕТАР КИРІЯ

Сәуірдің 22 күні 1947 жылғы

