

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

Руководитель теоретической части:

К.Г. Позднякова

*Кандидат искусствоведения, доцент
с обязанностями заведующего кафедрой
дизайна СПбГУ*

Руководитель практической части:

К.Г. Старцев

*Член Союза Дизайнеров России, член Со-
юза Художников России, доцент
кафедры дизайна СПбГУ*

Автор:

А.Д. Соколова

- § Тема дипломного проекта и основания для выбора темы
- § Общие цели и задачи проекта
- § Актуальность проекта
- § Целевая и потенциальная аудитории
- § О романе: общая информация и сюжет
- § Жанровые особенности романа
- § Концепция печатного издания как дизайн-продукта
- § Конкретные задачи печатного издания
- § Внешняя конструкция: футляр и статьи
- § Внутренняя структура
- § Образная авторская графика
- § Интерактивная презентация книги

Тема дипломного проекта:

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

Основания для выбора темы:

Тема проекта была выбрана в связи с личной заинтересованностью после ознакомления с произведением «Хазарский словарь» Милорада Павича в рамках дисциплины «Философия и теория дизайна»

Дисциплина: «Философия и теория дизайна»
Руководитель: член Союза дизайнеров России, доктор философских наук, профессор кафедры дизайна факультета искусств СПбГУ
Г.Н. Лола

Цель: Разработать дизайн книги арт-объекта по роману «Хазарский словарь» Милорада Павича

Задачи: **Теоретическая часть:**

- Проанализировать актуальность
- Определить целевую аудиторию
- Поиск и анализ концептуальных и визуальных аналогов
- Анализ потенциальных визуальных техник

- Повторное прочтение романа «Хазарский словарь» Милорада Павича
- Общий анализ структуры произведения
- Поиск основных визуальных образов литературных образов для каждой статьи словаря.

- Разработка концепции печатного издания
- Бриф
- Состав проекта
- Формирование теоретической части

Практическая часть:

- Создание печатных оттисков
- Создание цифровых коллажей
- Верстка

- Создание конструкции книги: футляра и трех книг
- Печать статей
- Перевязка разворотов

Как авторское печатное издание:

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.

Для жанра гипертекстовой литературы:

Ценность авторского печатного издания для жанра гипертекстовой литературы состоит в том, что эргономика печатного издания позволяет читателю найти различные способы взаимодействия с текстом произведения.

Целевая аудитория:

- Студенты-дизайнеры
- Преподаватели-дизайнеры
- Абитуриенты
- Студенты-филологи
- Студенты-философы

Потенциальная аудитория:

- Посетители выставок СПбГУ
- Посетители выставок оригинальных печатных изданий с авторской графикой
- Посетители личных ресурсов автора (портфолио)
- Дизайн-студии, работодатели

О романе:

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.

Сюжет:

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.

1

Дисперсность структуры романа

2

Нелинейность повествования

3

Наличие отсылок

Концепт:

Графический сонник хазарского правителя Кагана – толкователь снов Священного писания

Метафора:

Внешняя конструкция:
Складень (триптих)

Внутренняя структура:
Колода карт

Образная авторская графика:
Графический сонник

Описание концепции:

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

Иная точка зрения:

Раскрыть роман с визуальной точки зрения (с помощью авторской графики)

Графическая навигация:

Сопроводить роман графическими образами-ориентирами, которые подкрепляют многочисленные отсылки романа

Удобочитаемость:

Сделать роман удобным для прочтения с точки зрения эргономики, сохранить авторский текст и «физически» отделить книги, статьи и друг от друга - сделать их отдельными структурными единицами.

Сохранение формата:

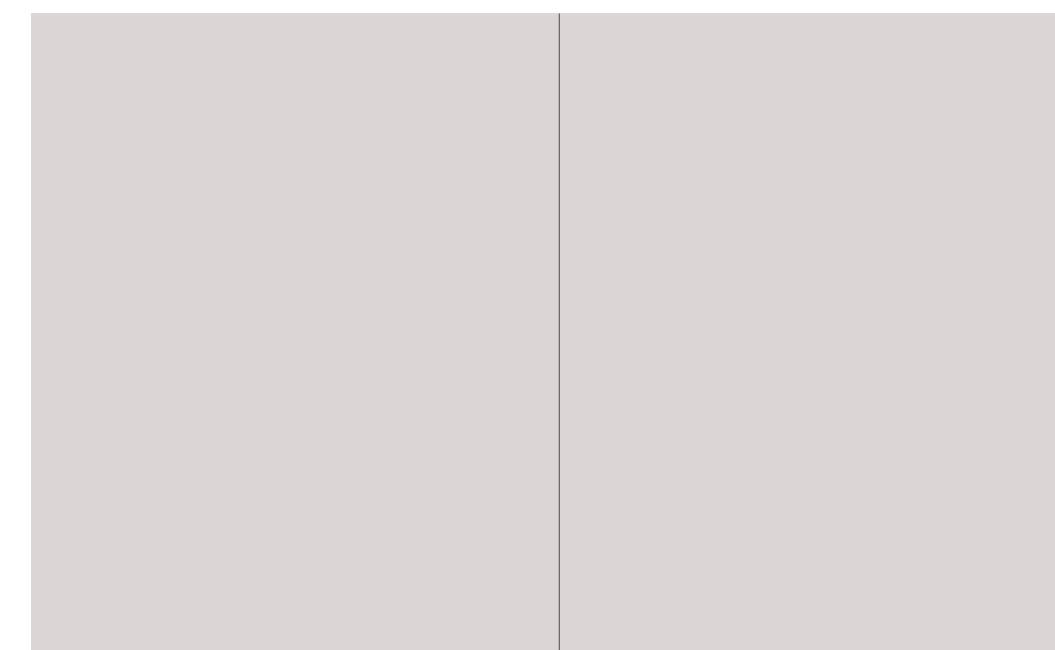
Сохранить формат печатного издания, придать книге материальную форму арт-объекта

Футляр-книга для статей

Статья книги

Страница-разворот статьи

Футляр:

Складень с тремя створками (триптих) подчеркивает трехчастность и триадность, использующуюся в композиции и образной системе произведения.

Красная книга

Христианские источники

Зеленая книга

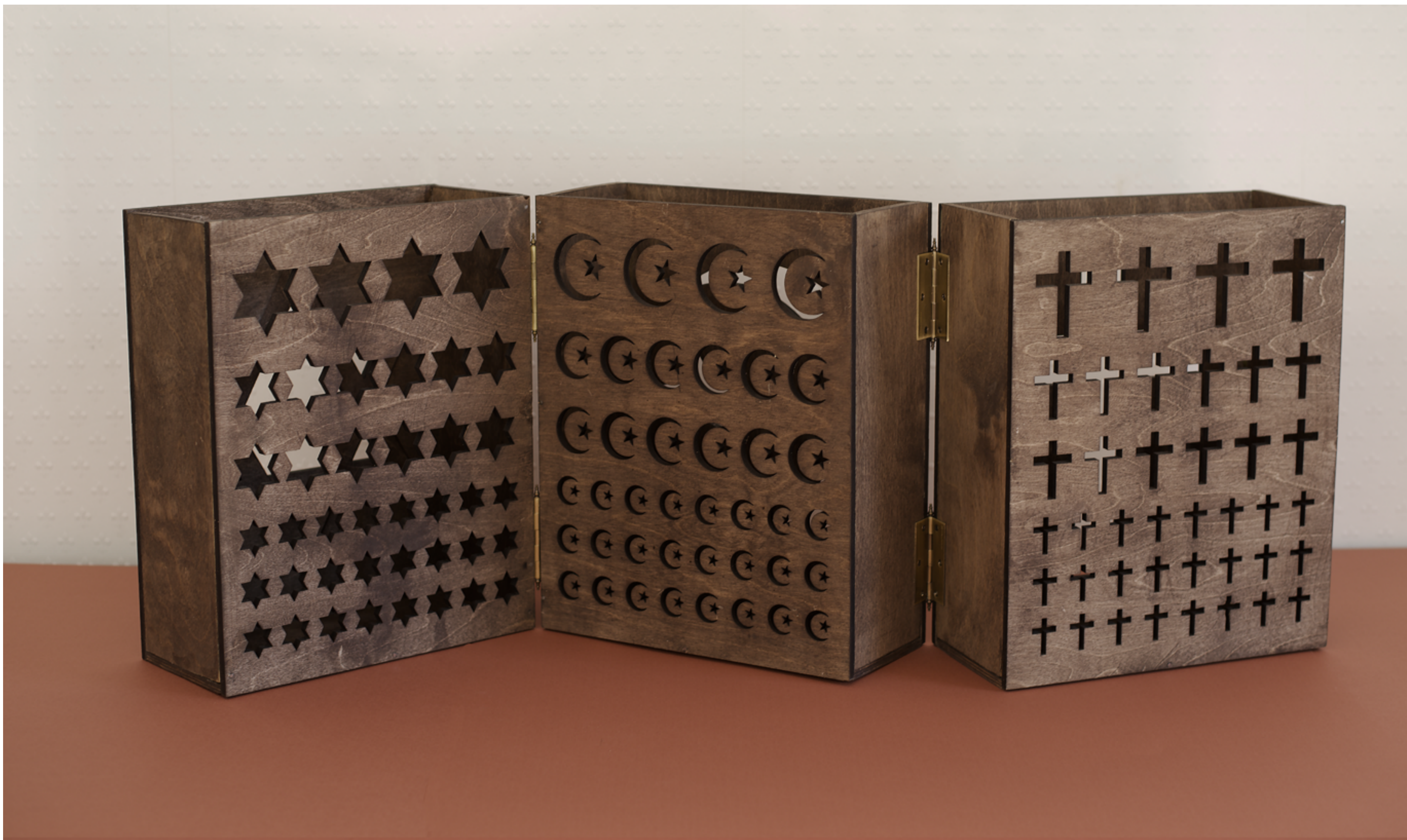
Исламские источники

Желтая книга

Иудейские источники

Статьи:

Статьи намеренно обезличены как колода карт

Цвет:

Цвет обложки выполняет навигационную функцию

Формат:

Формат печатного носителя
240x320мм

Основной шрифт:

EB Garamond

123456789
АБВГДЕЁЖЗИЙКАМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Акцидентный шрифт:

BOOK ANTIQUA

123456789
АБВГДЕЁЖЗИЙКАМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмноп
рстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz

Гравюра:

Линогравюра

Оттиски реальных предметов:

Органика

Животные:

Рыба

Предметы органического происхождения:

Ракушки

Растения:

Пальма

Лавр

Камыши

Части тела

Голова

Лицо

Волосы

Торс

Руки

Ноги

Лицо

Предметы

Фрагменты антикварной мебели:

Спинка стула

Дверные ручки

Зеркало

Вензеля

Подсвечник

Предметы быта:

Монеты

Статуэтки

Религиозные предметы:

Фрагмент складня

Икона

Пластина с изображением храма

Предметы одежды:

Сапог

Рубашка

Знак-ориентир статьи

1

Знак-ориентир на титуле статьи

знак-ориентир «прикрепляется»
к статье

2

Знак-ориентир в тексте романа

в любой статье при упоминании
названия статьи

3

**Разворот с графической
вариацией знака-ориентира**

в любой статье при наличии кон-
текста

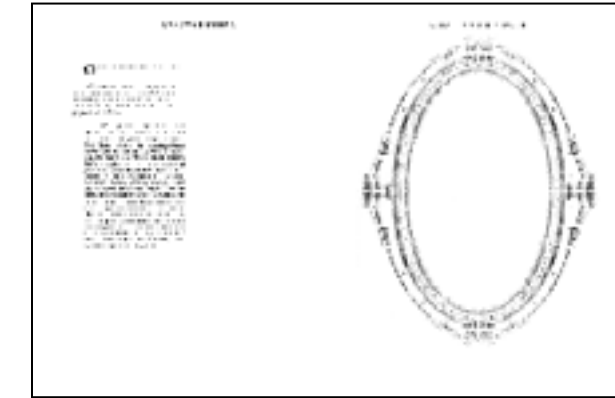
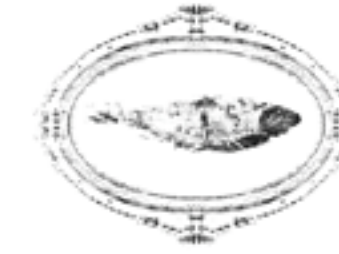
Красная книга
Статья «Атех»

Знак рыбы

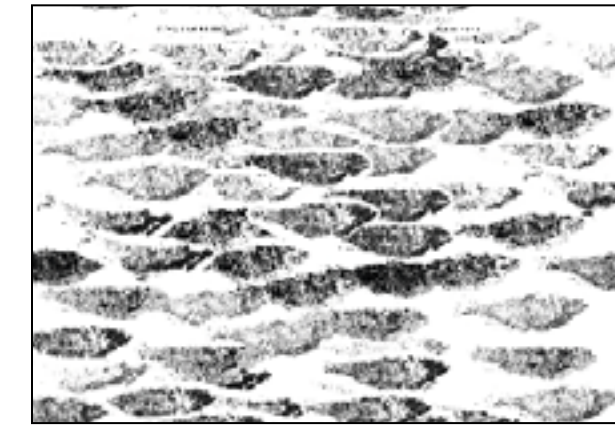
Красная книга
Статья «Быстрое и медленное зеркало»

БЫСТРОЕ И МЕДЛЕННОЕ ЗЕРКАЛО

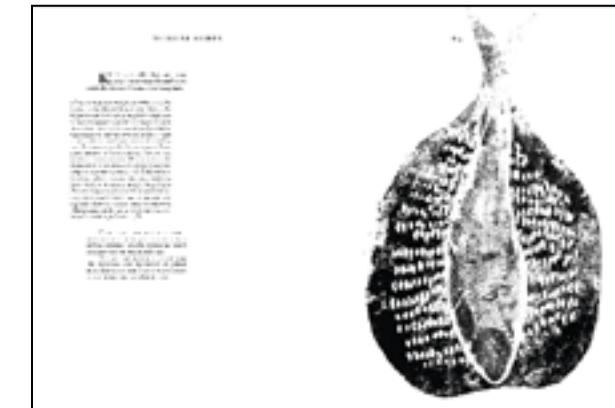
Красная книга
Статья «Ловцы снов»

ЛОВЦЫ СНОВ

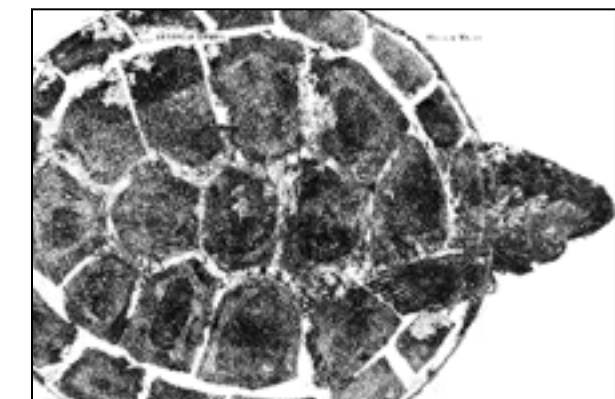
Зеленая книга
Статья «Ку»

Ку

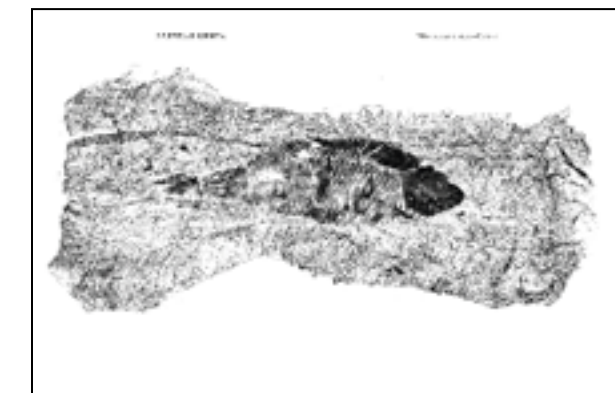
Зеленая книга
Статья «Масуди Юсуф»

МАСУДИ ЮСУФ

Зеленая книга
Статья «Мокадаса Аль-Сафер»

МОКАДАСА АЛЬ-САФЕР

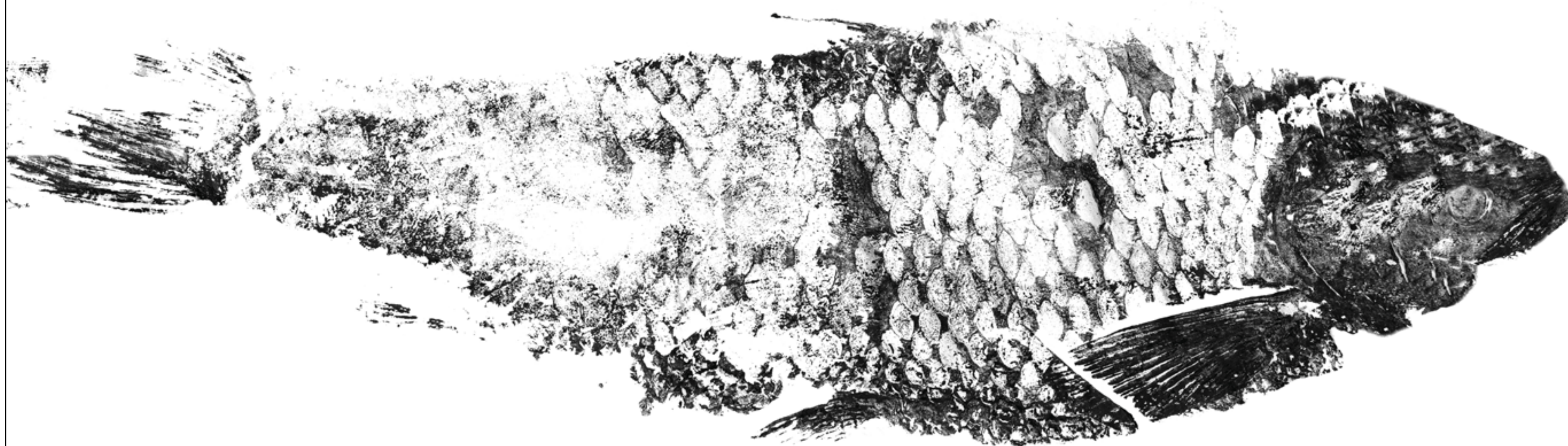

A TEX

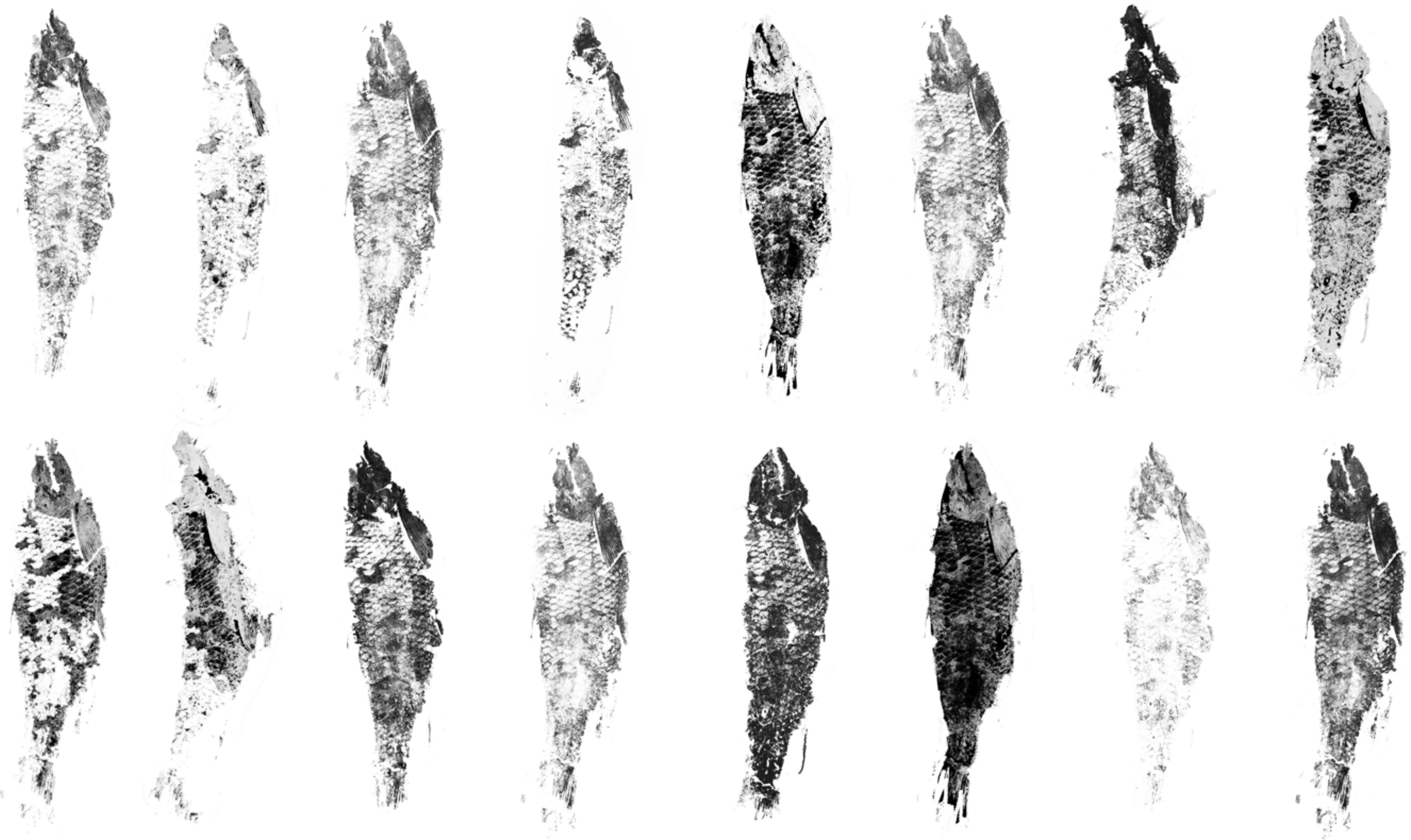
КРАСНАЯ КНИГА

АТЕХ

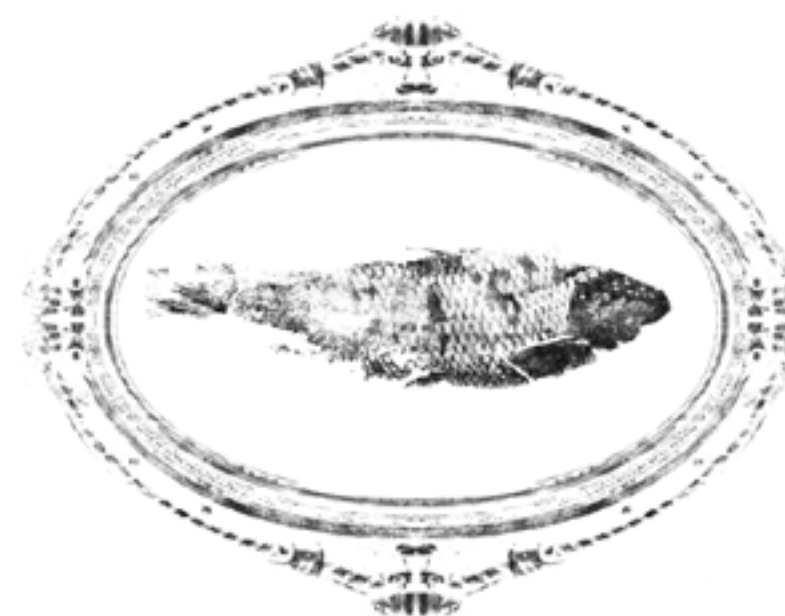
КРАСНАЯ КНИГА

АТЕХ

БЫСТРОЕ И МЕДЛЕННОЕ ЗЕРКАЛО

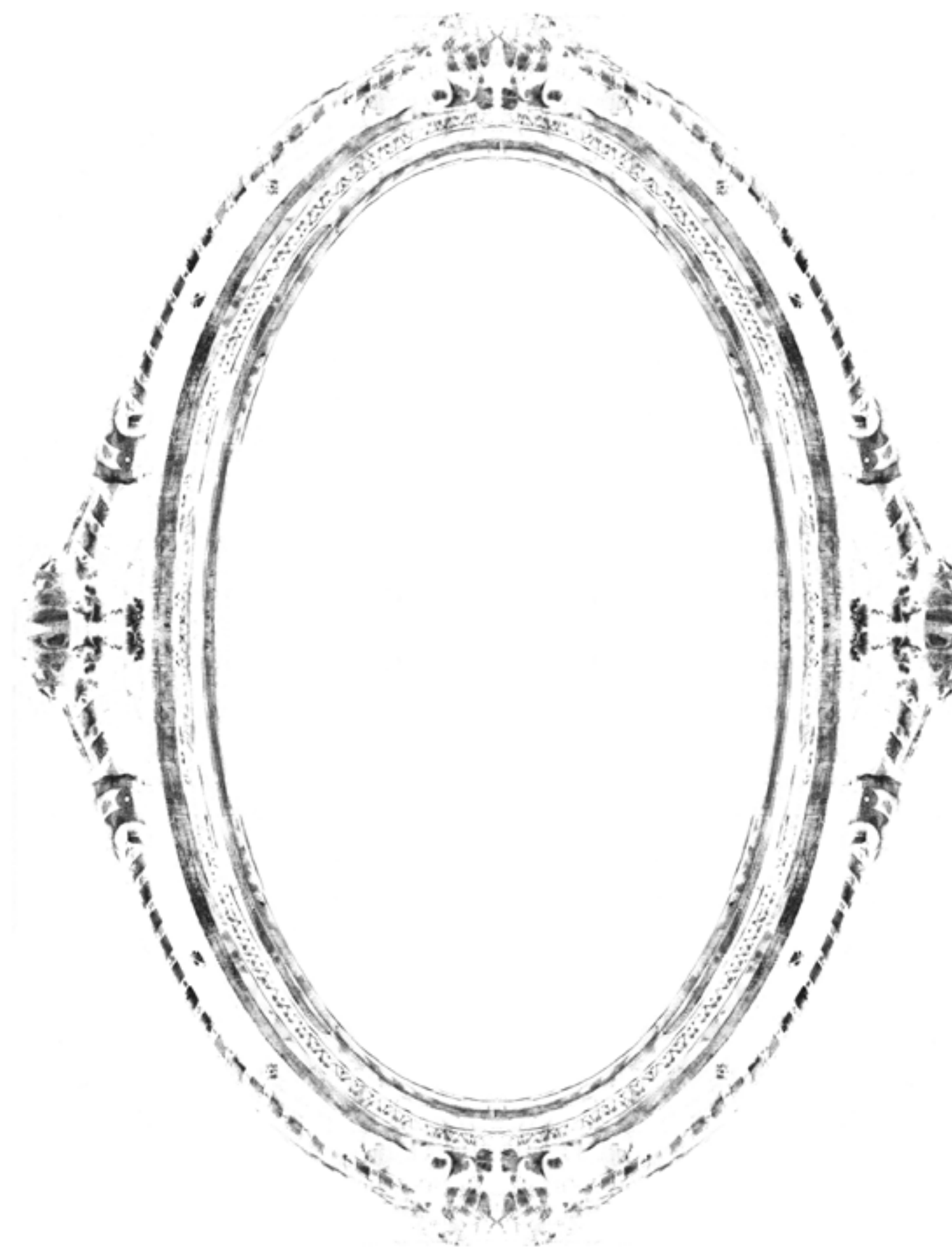
КРАСНАЯ КНИГА

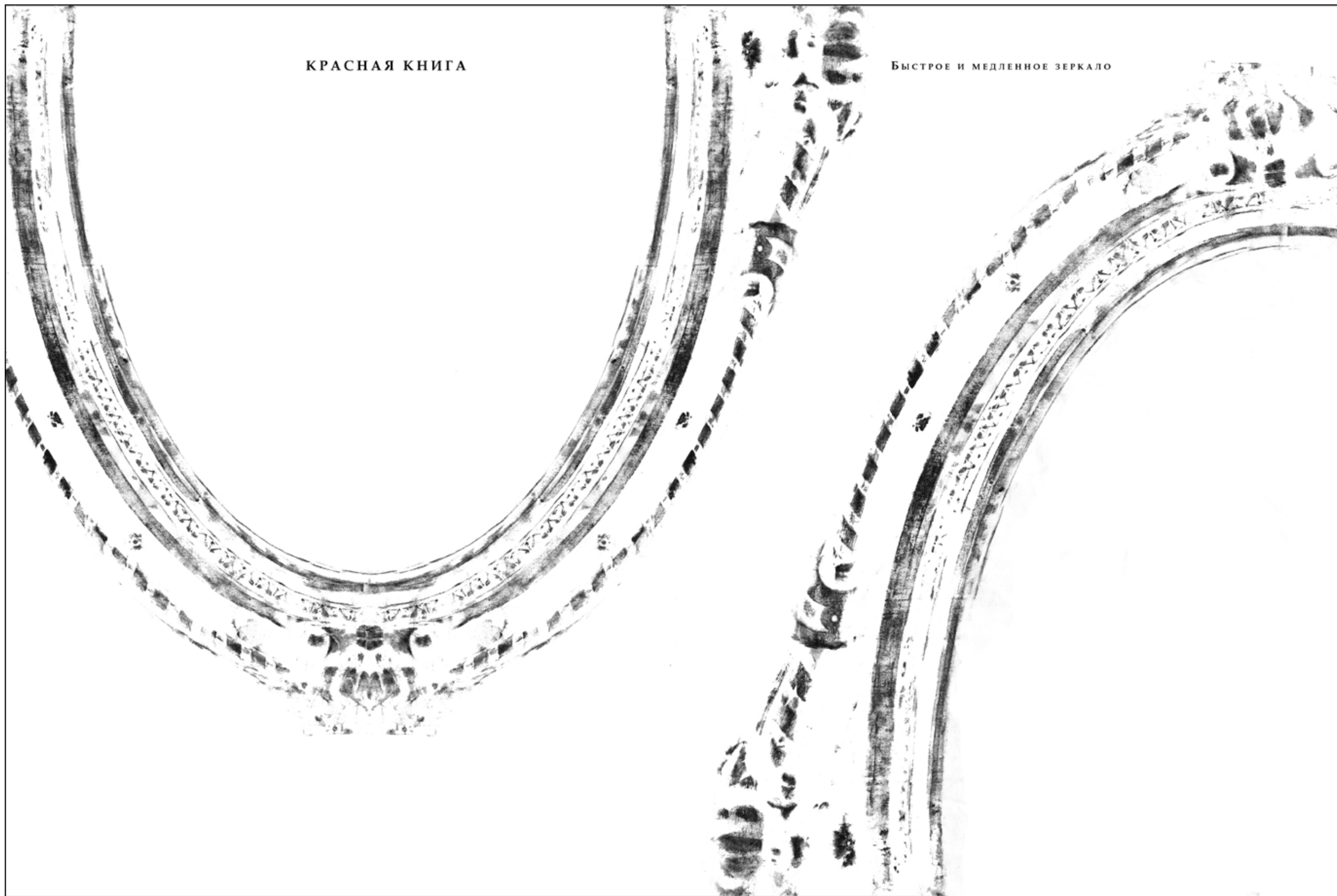
Однажды весной принцесса Атех сказала:

«Я привыкла к своим мыслям, как к своим платьям. В талии они всегда одной и той же ширины, и вижу я их повсюду, даже на перекрестках. И что хуже всего – из-за них уже и перекрестков не видно».

Чтобы развлечь принцессу, слуги принесли ей два зеркала. Они почти не отличались от других хазарских зеркал. Оба были сделаны из отполированной глыбы соли, но одно из них было быстрым, а другое медленным. Что бы ни показывало быстрое, отражая мир как бы взятым в долг у будущего, медленное отдавало долг первого, потому что оно опаздывало ровно настолько, насколько первое уходило вперед. Когда зеркала поставили перед принцессой Атех, она была еще в постели и с ее век не были смыты написанные на них буквы. В зеркале она увидела себя с закрытыми глазами и тотчас умерла. Принцесса исчезла в два мгновения ока, тогда, когда впервые прочла написанные на своих веках смертоносные буквы, потому что зеркала отразили, как она моргнула и до и после своей смерти. Она умерла, убитая одновременно буквами из прошлого и будущего...

БЫСТРОЕ И МЕДЛЕННОЕ ЗЕРКАЛО

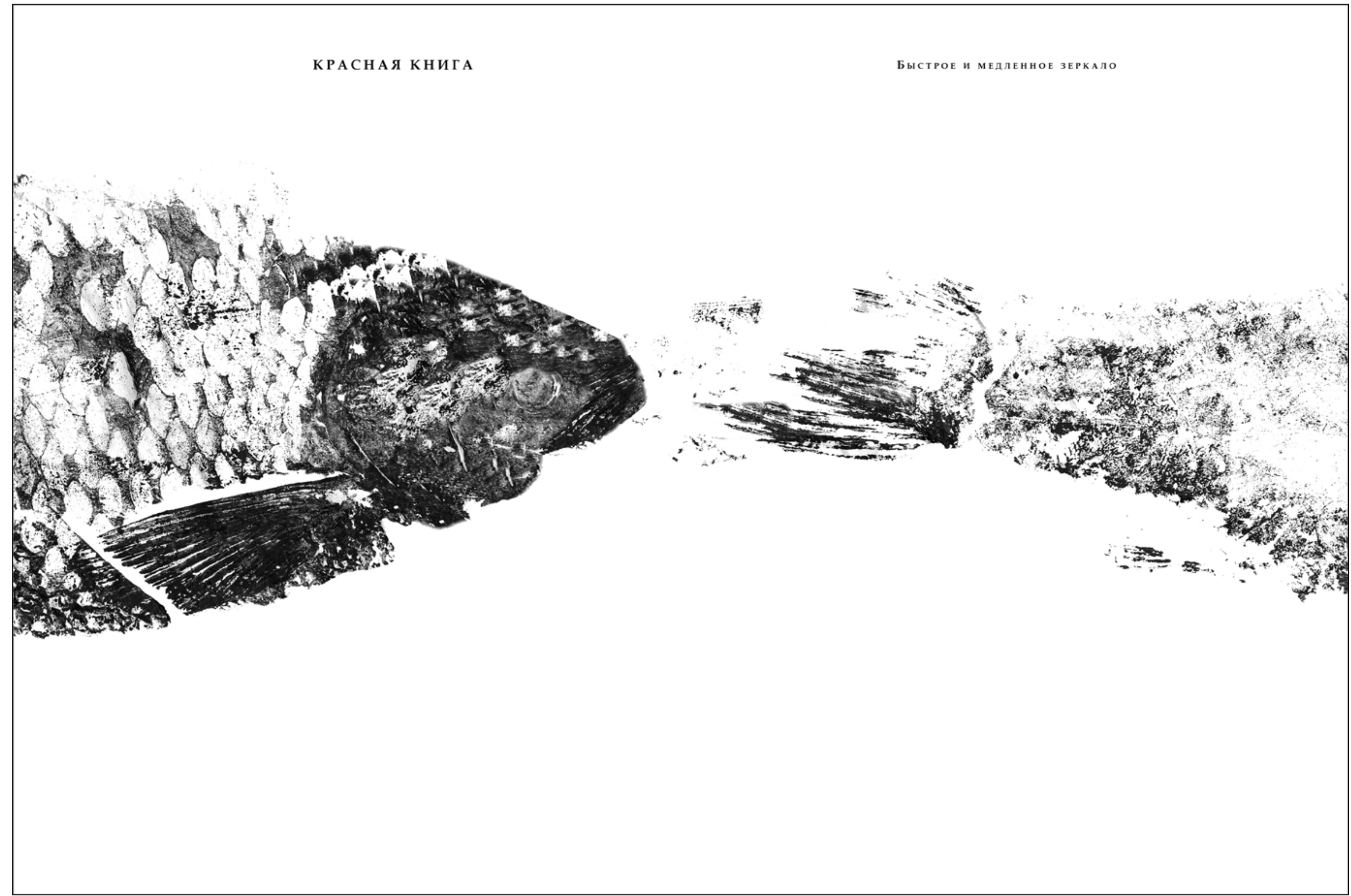

КРАСНАЯ КНИГА

БЫСТРОЕ И МЕДЛЕННОЕ ЗЕРКАЛО

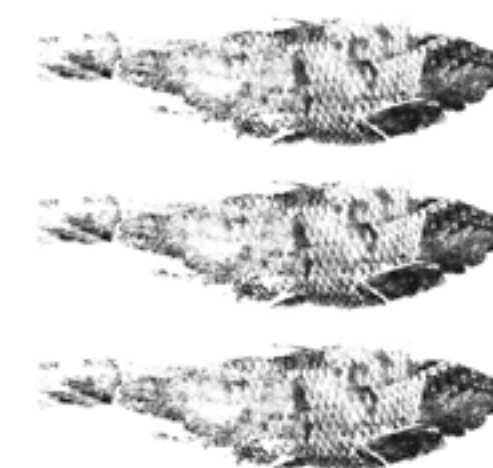
КРАСНАЯ КНИГА

БЫСТРОЕ И МЕДЛЕННОЕ ЗЕРКАЛО

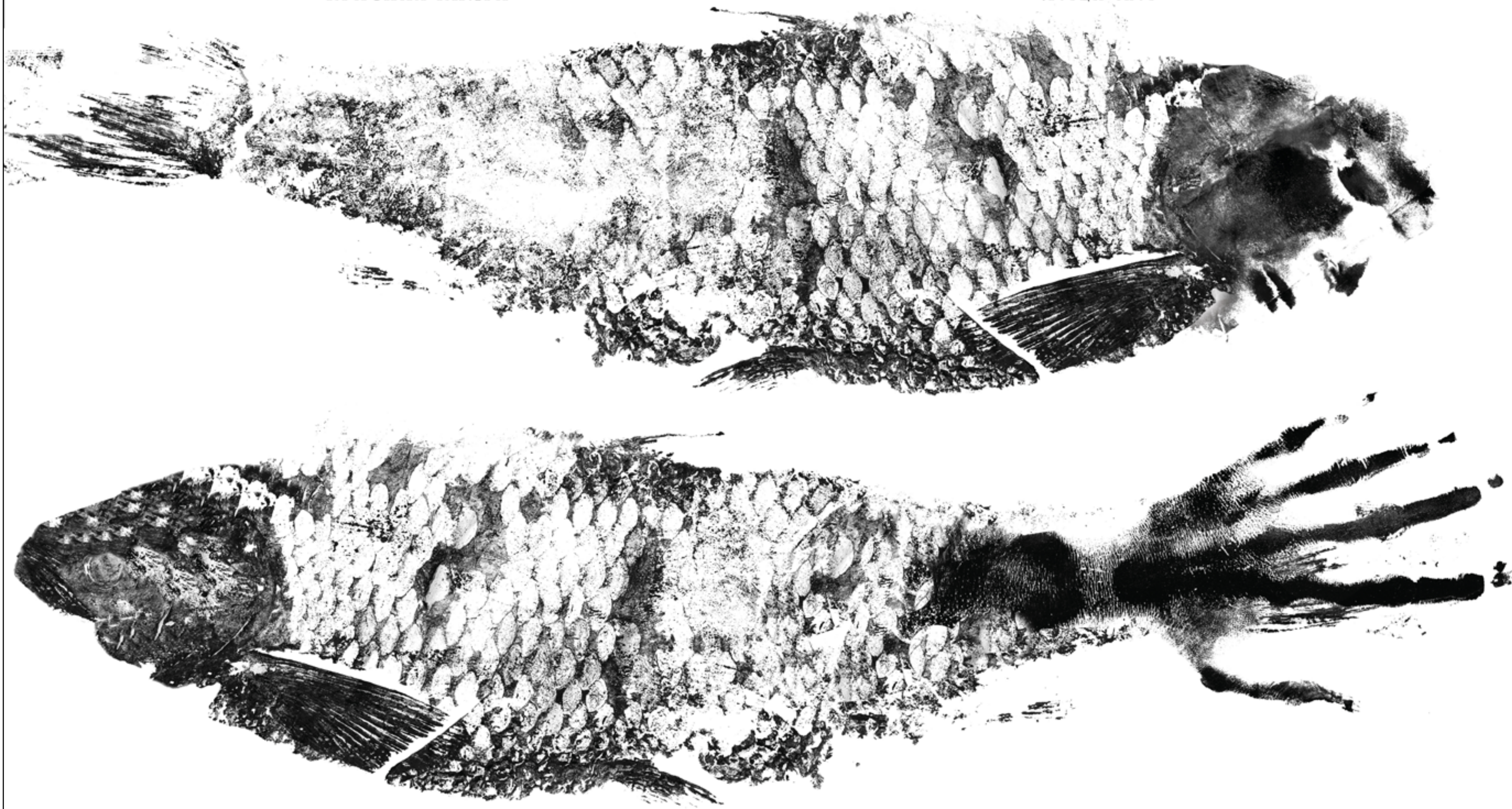

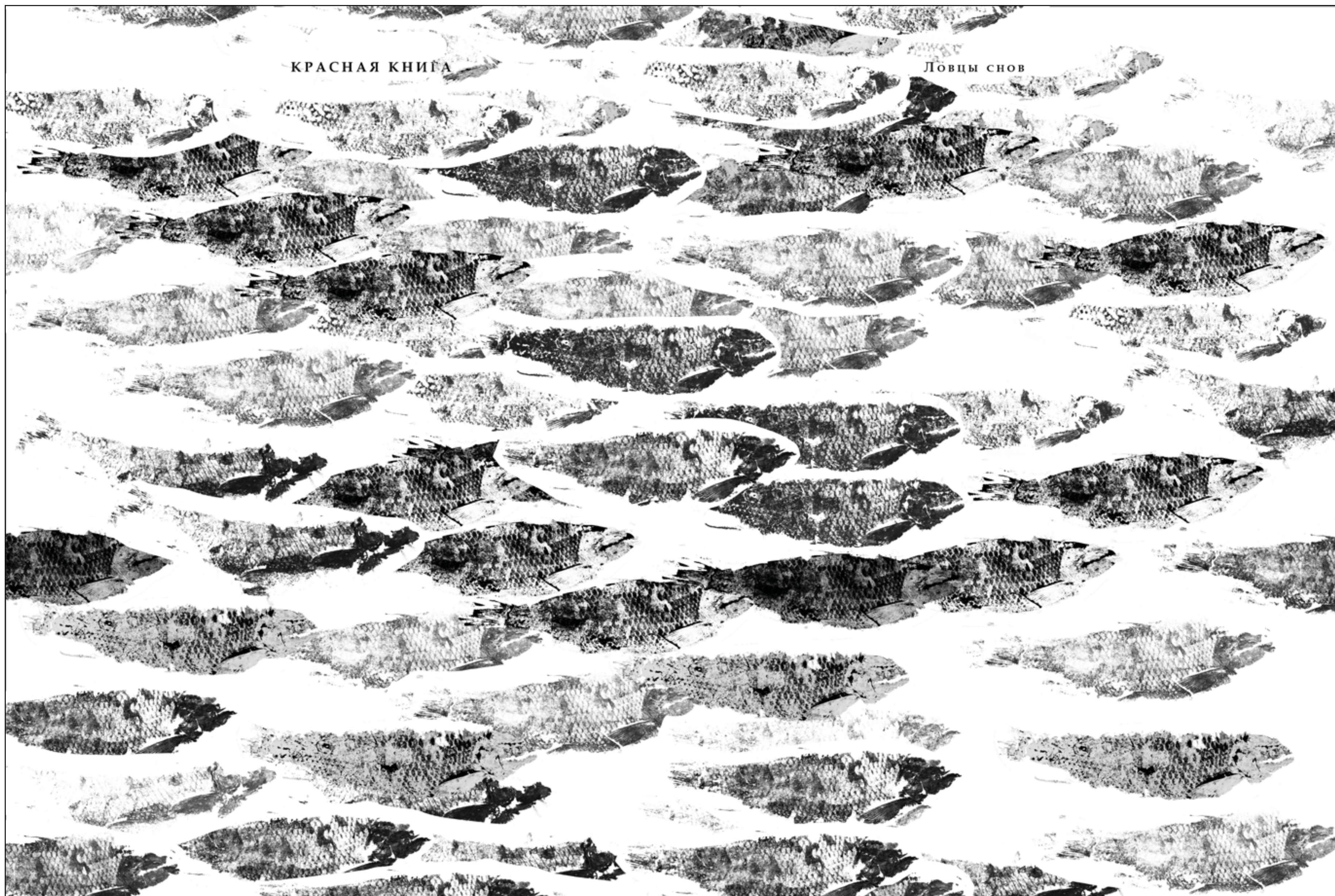
ЛОВЦЫ СНОВ

КРАСНАЯ КНИГА

ЛОВЦЫ СНОВ

Ky

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

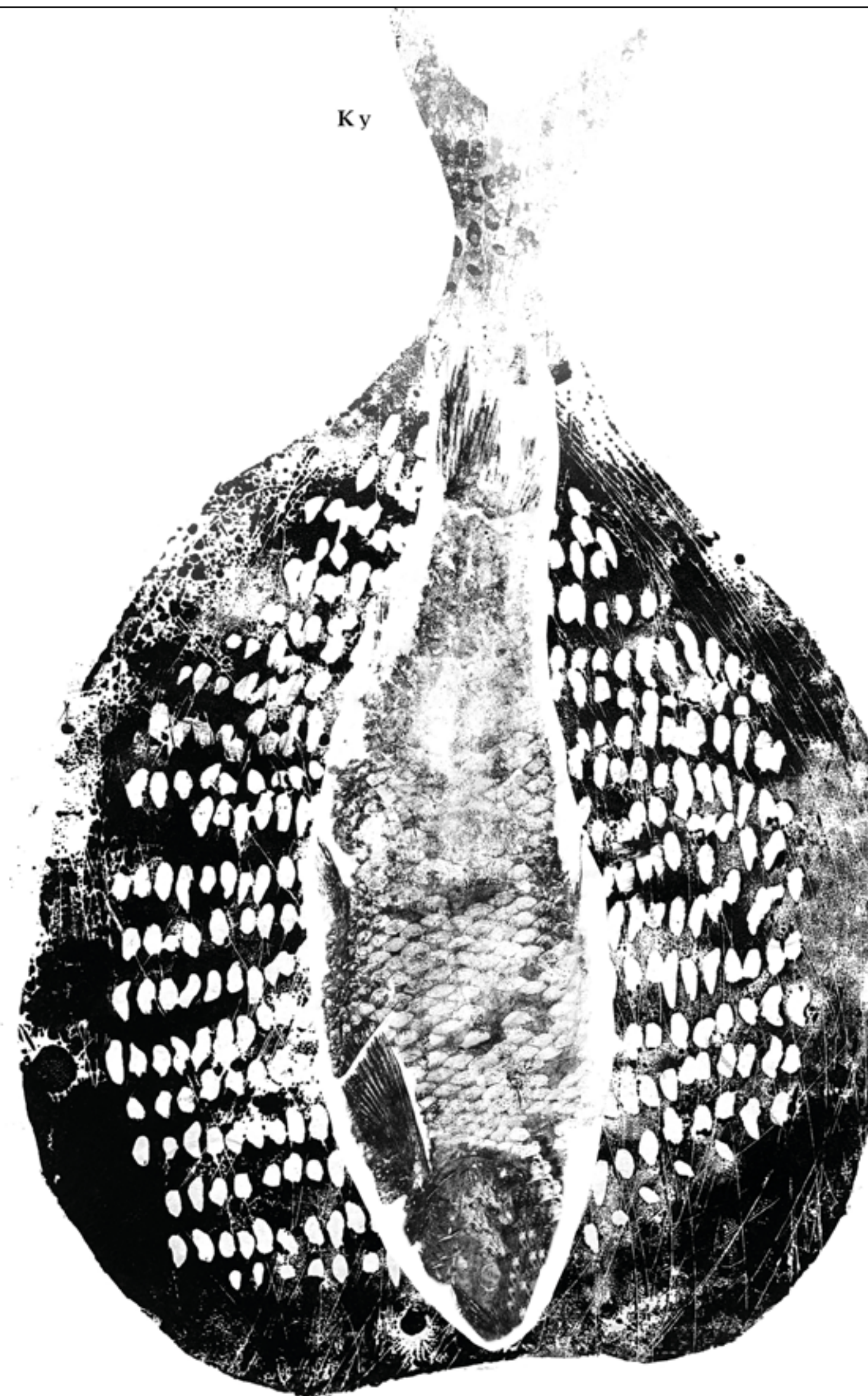
КУ (*Driopteris filix chazarica*) – плод
родом с ПОВЕРЕЖЬЯ КАСПИЙСКОГО
МОРЕА. ДАУБМАННУС✪ пишет о нем следующее:

«Хазары✶ выращивают фруктовое дерево, плоды которого не созревают больше нигде. Эти плоды покрыты чем-то похожим на рыбью чешую или на чешуйки шишки, растут они высоко на стволе и, свисая с веток, напоминают рыбу, которую трактирщики подвешивают за жабры у входа в свое заведение, чтобы уже издали было видно, что здесь подают угу. Иногда эти плоды издают звуки, похожие на пение зябликов. На вкус они холодные и немного соленые. Осенью, когда плоды становятся совсем легкими и внутри у них, как сердце, пульсирует косточка, они, падая с веток, некоторое время летят, взмахивая жабрами, будто плывут по волнам встра. Мальчишки обивают их рогатками, а иногда ястреб ошибется и унесет такой плод в клюве, уверенный, что это рыба. Поэтому у хазар принято говорить: „Прожорливые арабы, как ястребы, уверены, что мы рыба, но мы не рыба, мы – ку“».

Слово «ку» – название этого плода – единственное слово хазарского языка, которое шайтан оставил в памяти принцессы АТЕХ✶ после того, как она забыла свой язык.

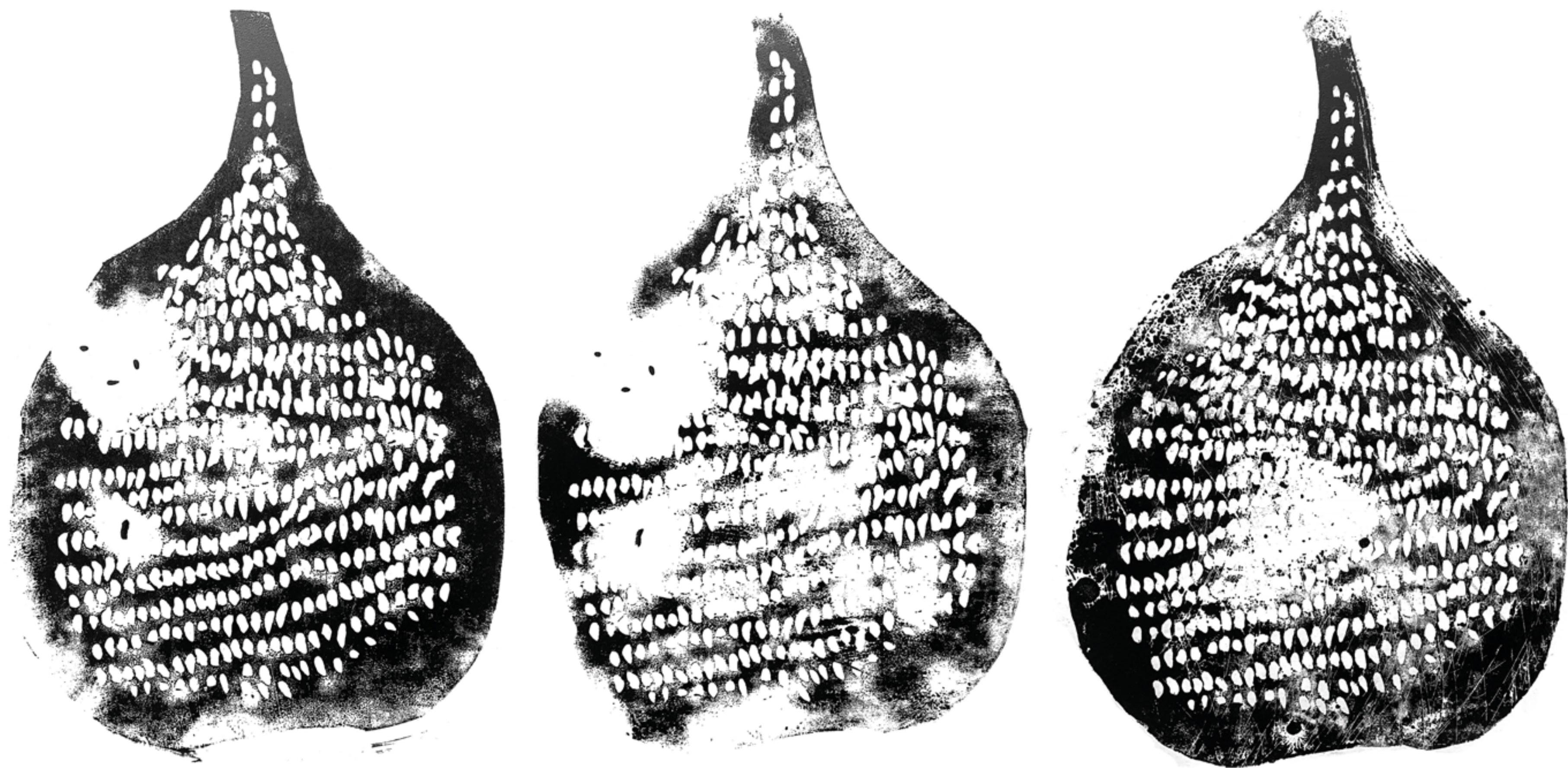
Иногда по ночам слышатся крики: ку-ку! Это принцесса Атех произносит на родном языке единственное известное ей слово и плачет, пытаясь вспомнить свои забытые стихи.

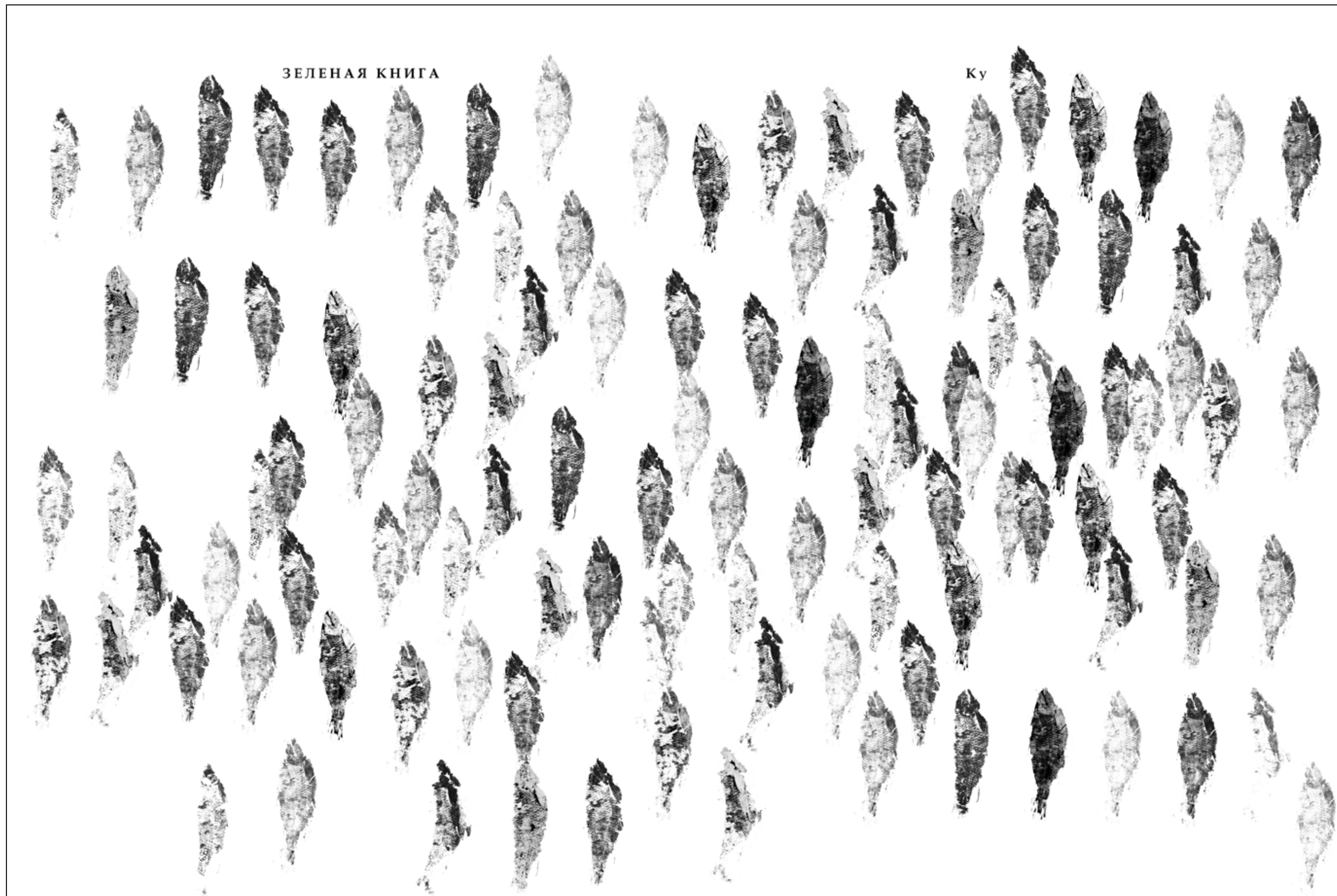
Ку

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

Ку

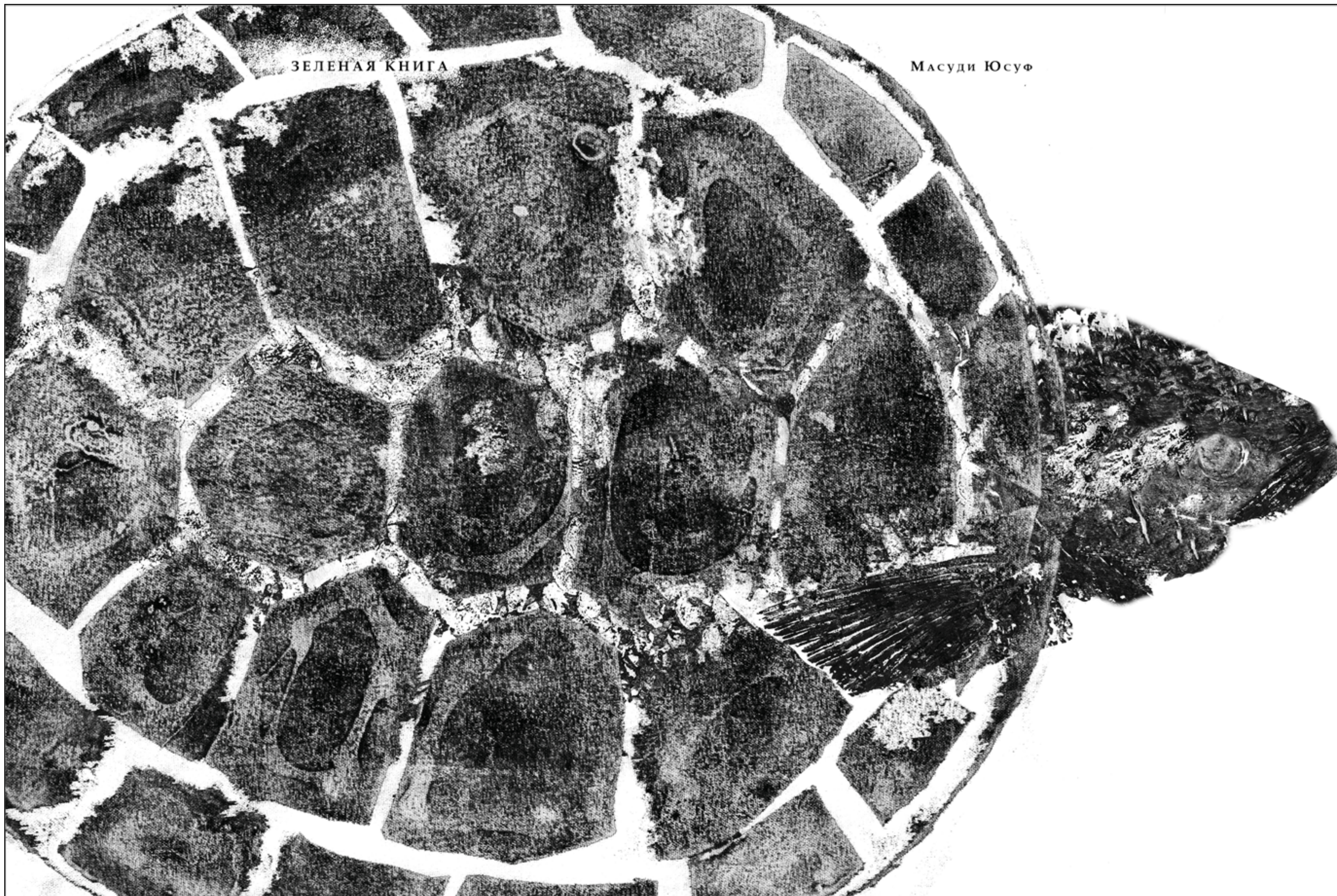

Масуди Юсуф

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

Масуди Юсуф

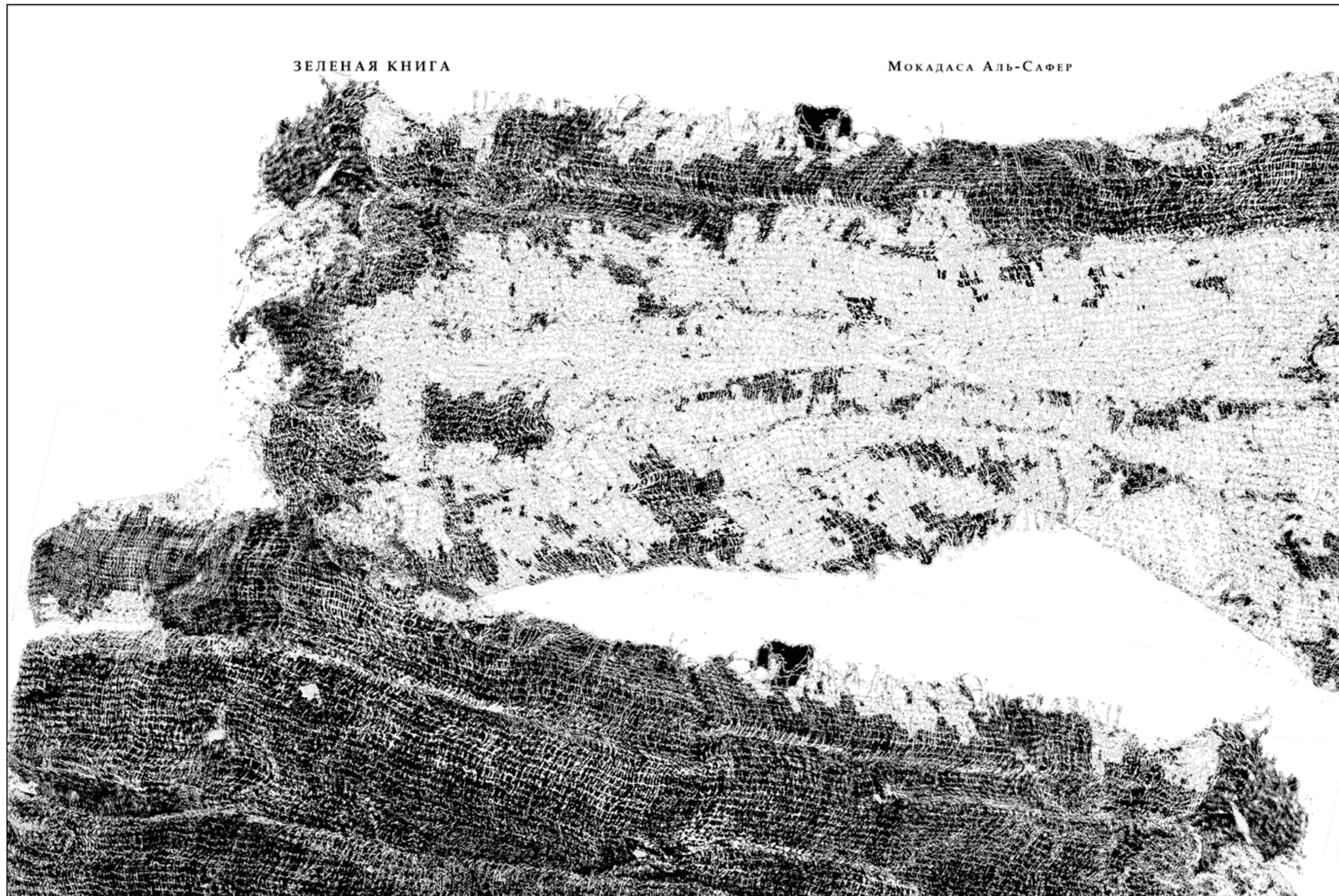

МОКАДАСА АЛЬ-САФЕР

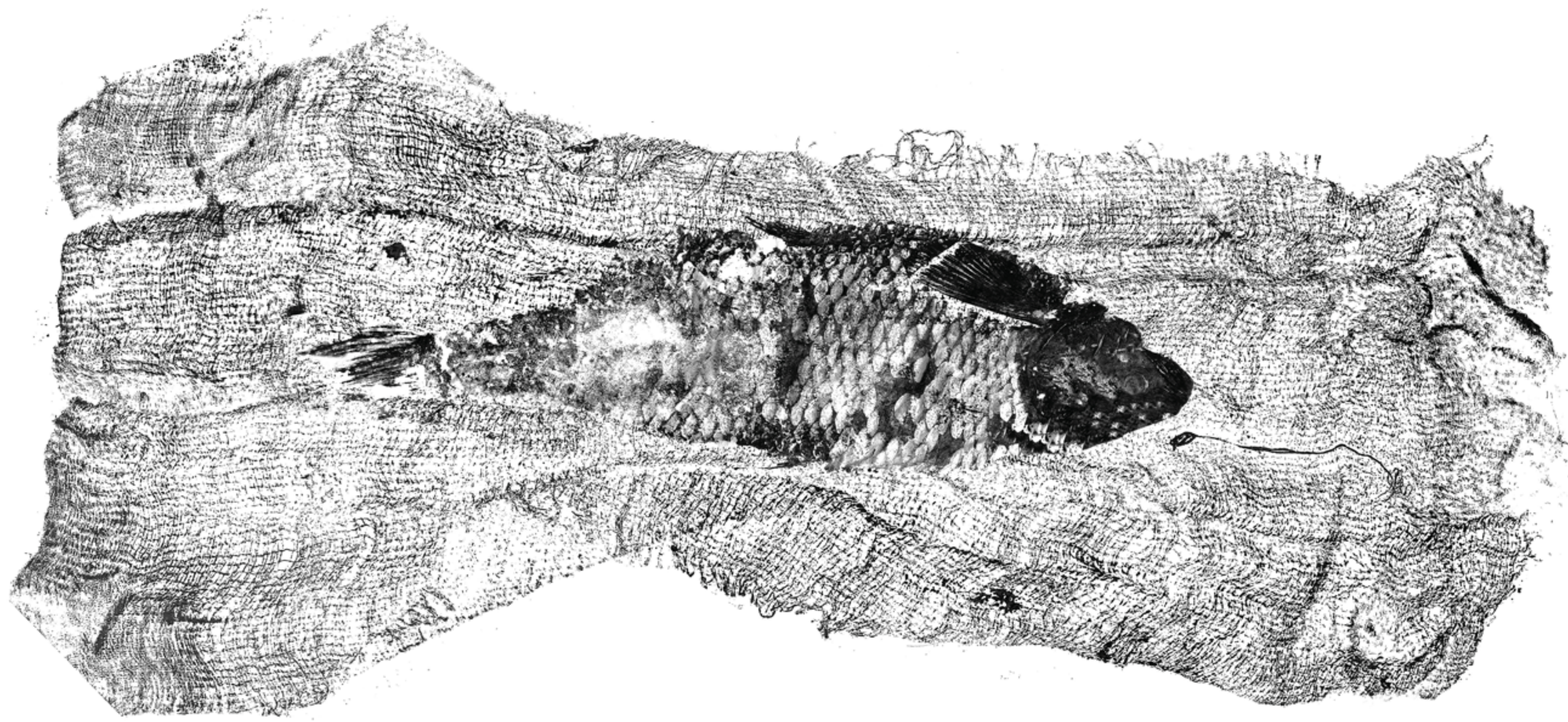
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

МОКАДАСА АЛЬ-САФЕР

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

МОКАДАСА АЛЬ-САФЕР

КРАСНАЯ КНИГА

АТЕХ

БЫСТРОЕ И МЕДЛЕННОЕ ЗЕРКАЛО

АВРАМ БРАНКОВИЧ

БРАНКОВИЧ ГРГУР

КАГАН

ЛОВЦЫ СНОВ

СЕВАСТ НИКОН

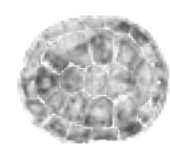

СКИЛА АВЕРКИЕ

ЧЕЛАРЕВО

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

АКШАНИ ЯБИР ИБН

ЗАПИСЬ О ПУТНИЦЕ И ШКОЛЕ

МАСУДИ ЮСУФ

ПОВЕСТЬ ОБ АДАМЕ РУХАНИ

ПОВЕСТЬ О СМЕРТИ ДЕТЕЙ

КУ

МОКАДАСА АЛЬ-САФЕР

ПЕРСТОЯД

ЖЕЛТАЯ КНИГА

КОНТРАКТ О ПОМОЛВКЕ
САМУЭЛЯ КОЭНА И ЛИДИСИИ САРУК

КОЭН САМУЭЛЬ

ЛУКАРЕВИЧ (LUCCARI) ЕФРОСИНИЯ

ХАЗАРСКИЙ ГОРШОК

Д-Р ШУЛЬЦ ДОРОТА

КАГАН

КРАСНАЯ КНИГА

КАГАН

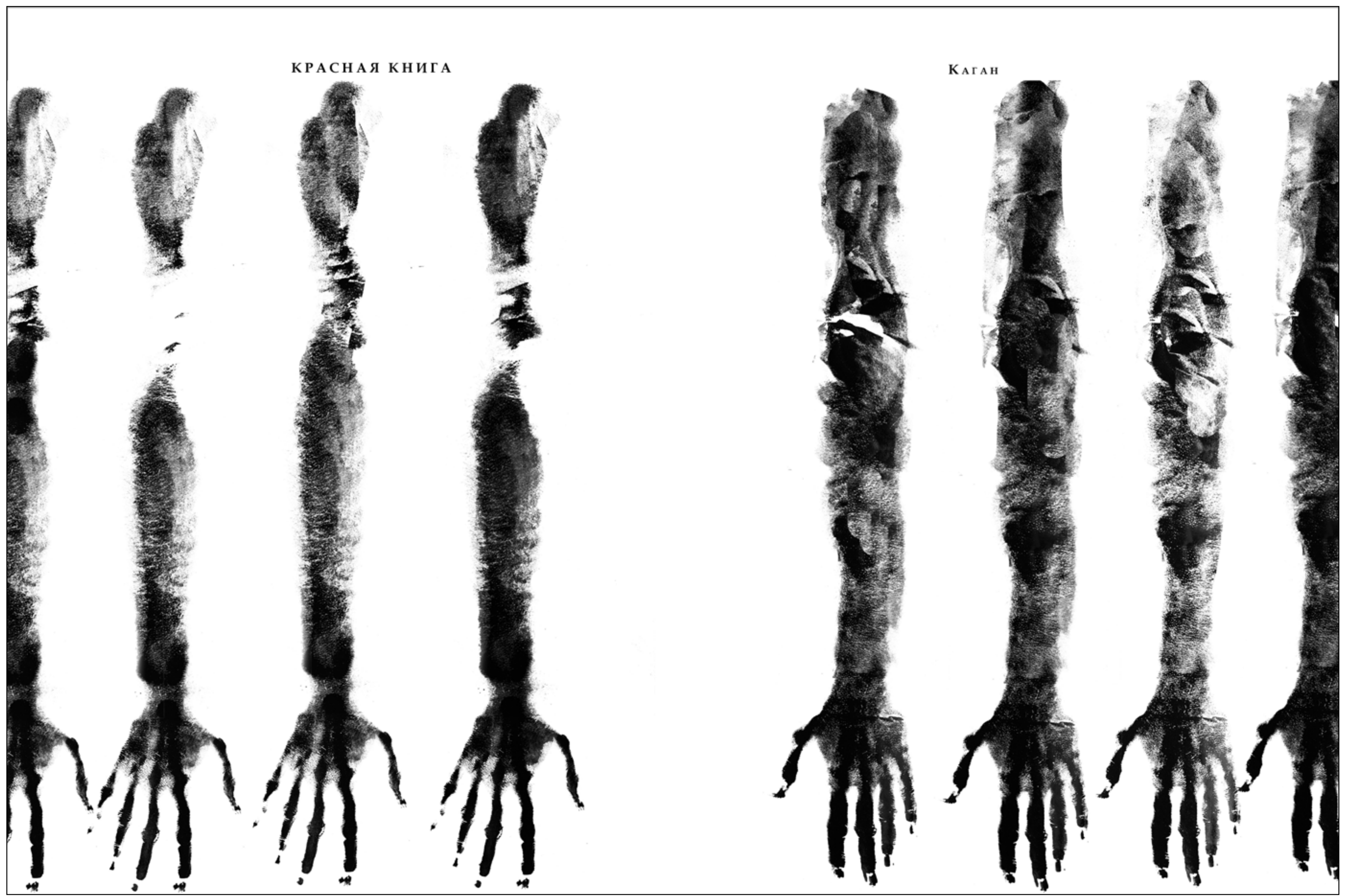

КРАСНАЯ КНИГА

КАГАН

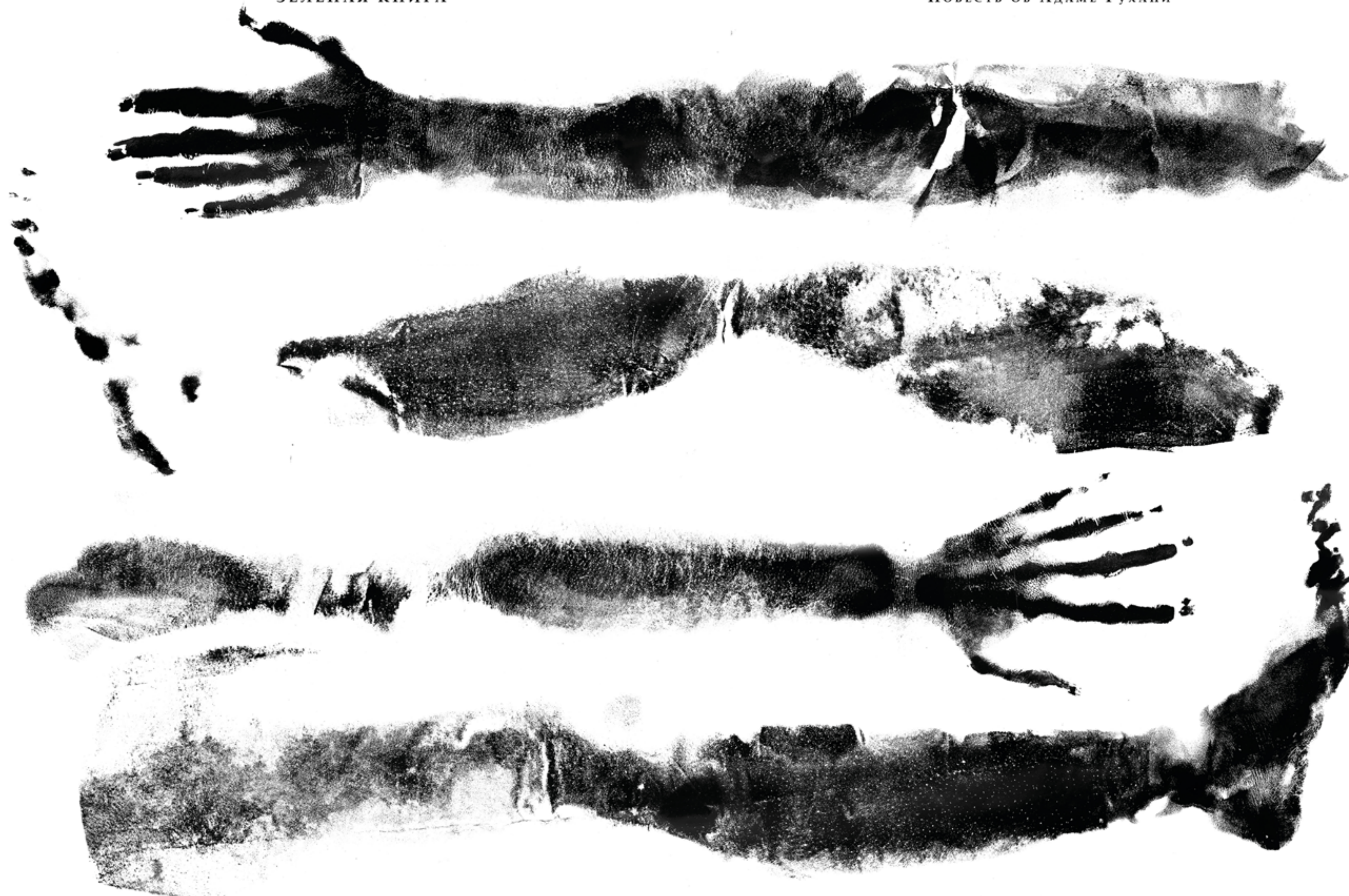

ПОВЕСТЬ ОБ АДАМЕ РУХАНИ

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

ПОВЕСТЬ ОБ АДАМЕ РУХАНИ

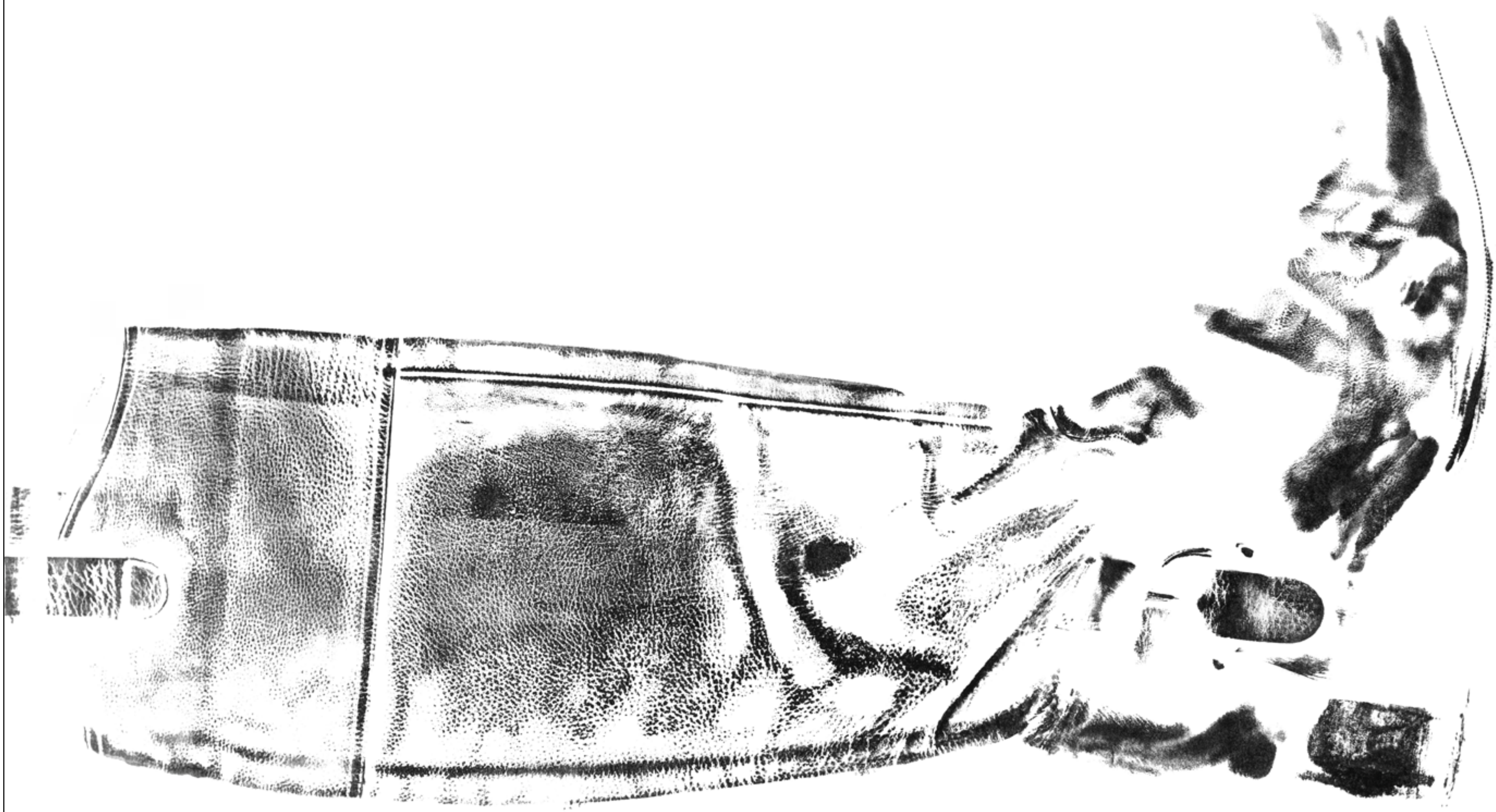

АВРААМ БРАНКОВИЧ

КРАСНАЯ КНИГА

Бранкович Авраам

Козн Самуэль

ПОВЕСТЬ О СМЕРТИ ДЕТЕЙ

ЗЕЛЕНАЯ КНИГА

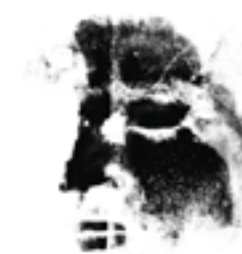

ПОВЕСТЬ О СМЕРТИ ДЕТЕЙ

ЛУКАРЕВИЧ ЕФРОСИНИЯ

ЖЕЛТАЯ КНИГА

Ефросиния Лукаревич

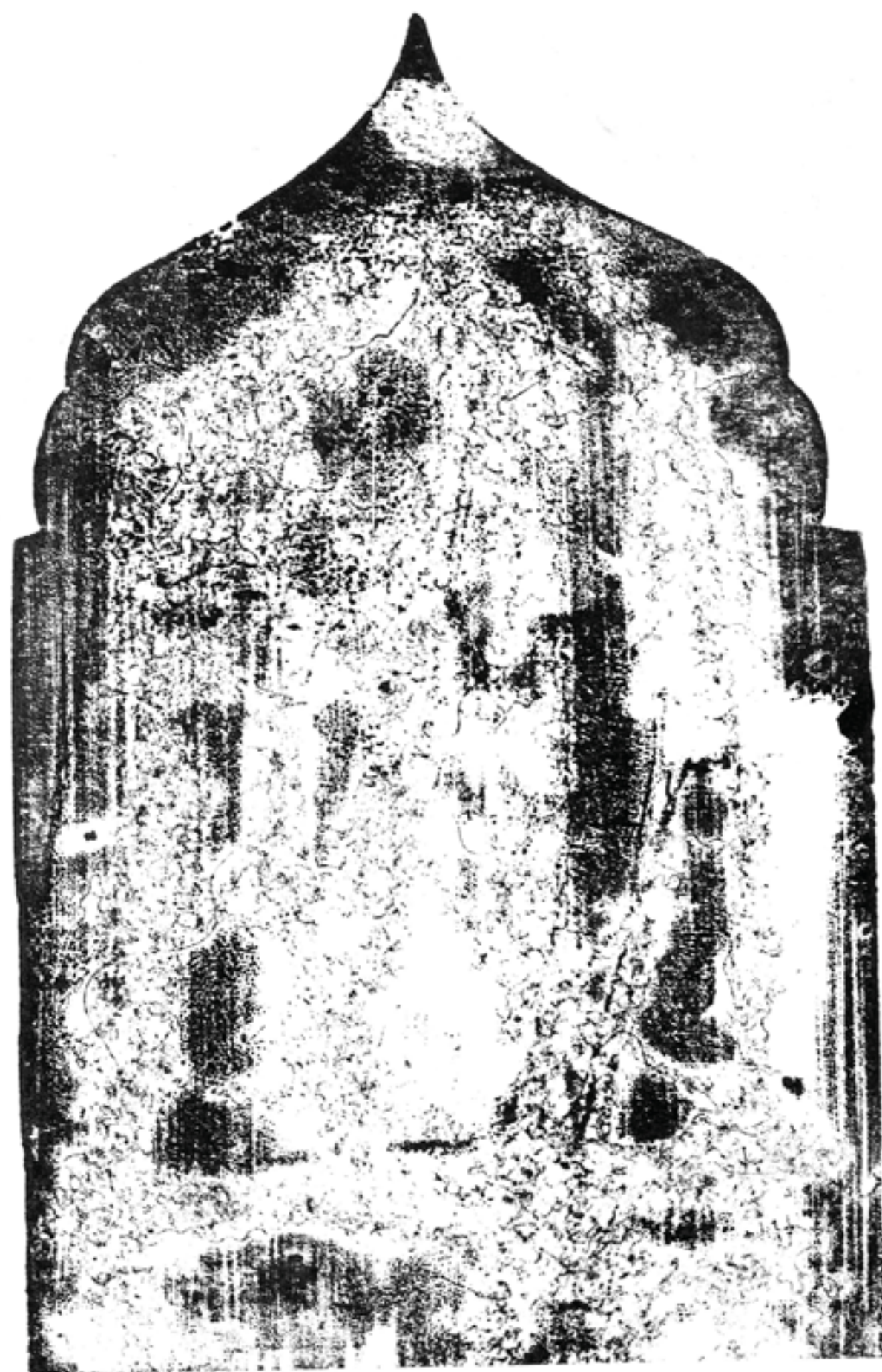

СЕВАСТ НИКОН

КРАСНАЯ КНИГА

СЕБАСТ НИКОИ

ПЕРСТОЯД

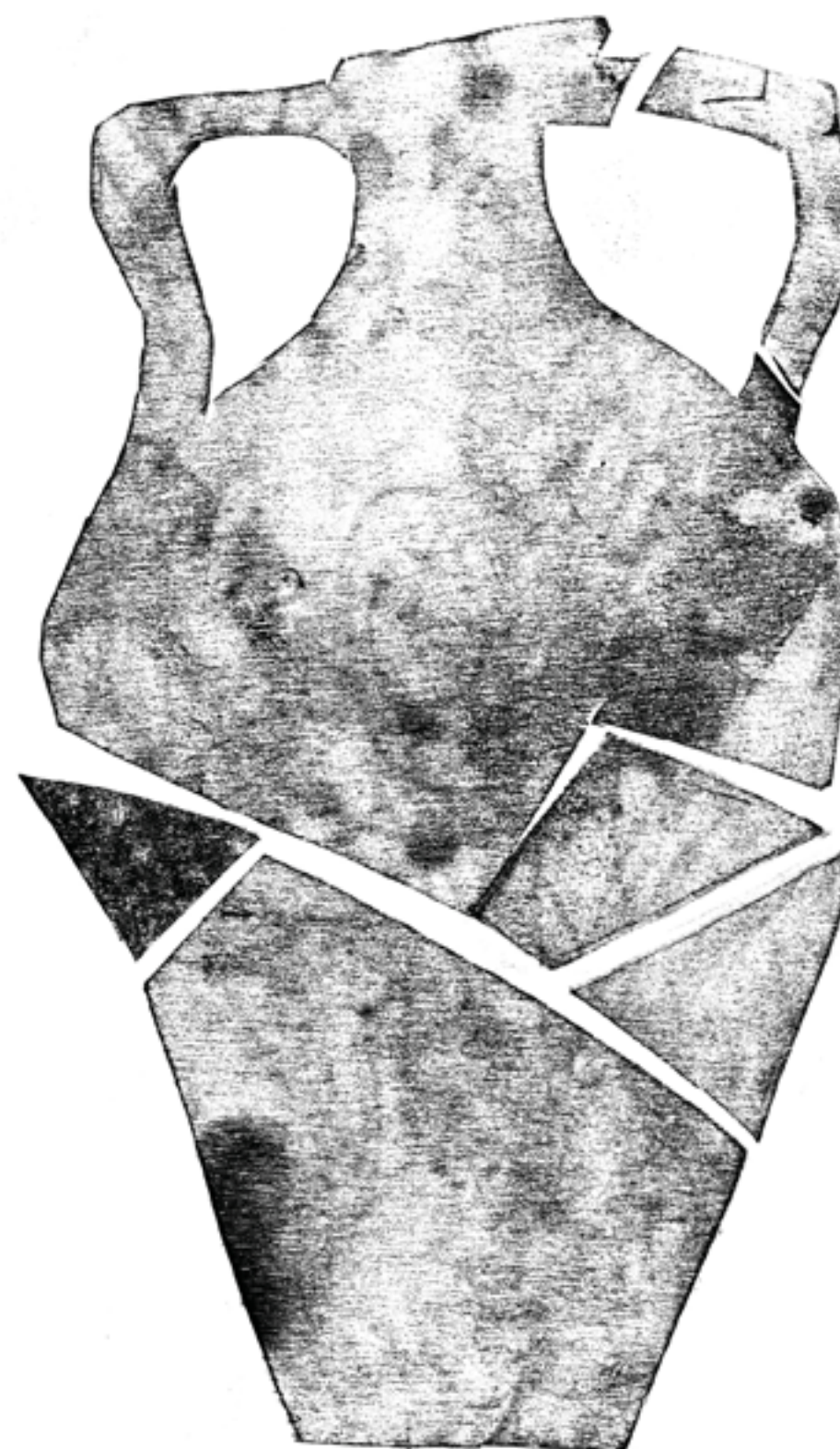
ХАЗАРСКИЙ ГОРШОК

ЖЕЛТАЯ КНИГА

ХАЗАРСКИЙ ГОРШОК

ЧЕЛАРЕВО

