

ГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРЯДКА И ХАОСА

[НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ]

Руководители:

К.Г. СТАРЦЕВ

доцент кафедры дизайна
факультета искусства
СПбГУ;

проектная часть

Е.В. ВАСИЛЬЕВА

кандидат искусствоведения,
доцент кафедры дизайна;

теоретическая часть

Студент, автор проекта:

М.А. ПИЩЕВА

[ЦЕЛЬ ПРОЕКТА]

Основная цель проекта заключается в теоретическом и графическом исследовании феномена порядка и хаоса.

Данный метод подразумевает перевод накопленной информации о порядке и хаосе в графическую форму, с помощью которой возможно будет получить представление об этих понятиях через визуальные образы.

[ЗАДАЧИ ПРОЕКТА]

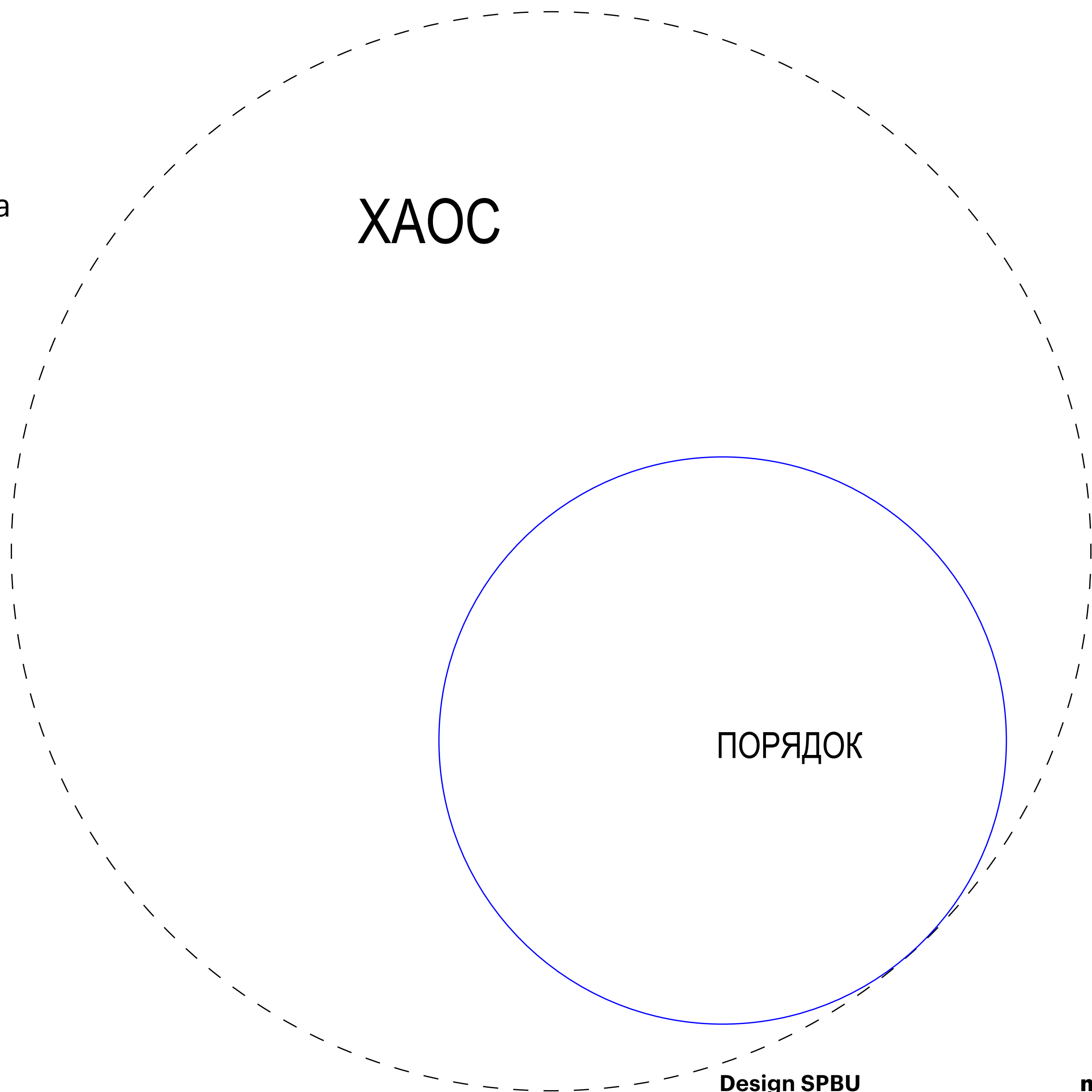
- ¹ исследовать концепции графических стилей и дизайн-школ XX века;
- ² исследовать основные образцы графического дизайна XX века;
- ³ изучить понятия порядка и хаоса в разных отраслях науки;
- ⁴ разработать основные типографические элементы;
- ⁵ создать авторскую графику для выражения системы порядка и хаоса;
- ⁶ создать печатное издание;

[АКТУАЛЬНОСТЬ]

В настоящий момент тема осмысления порядка и хаоса, а также проблематика их графического представления, является одной из основных тем в интернациональном аналитическом пространстве.

В то же время на сегодняшний момент данная тема изучена недостаточно глубоко. Имеются существенные пробелы в изучении понятий порядка и хаоса. Данная проблематика крайне фрагментарно исследована в графическом представлении.

[Существует необходимость в структурировании информации по этой теме.](#)

Новизна исследовательской части заключается в интердисциплинарности: модели, разработанные в области математики, философии, биологии, объединяются и адаптируются к системе графического дизайна.

Это позволяет активно использовать знания и методы из различных областей в едином пространстве и изучить взаимодействие феноменов порядка и хаоса в различных системах.

Новизна проектной части также заключается в использовании типографических и графических приемов для представления понятий порядка и хаоса. В контексте проекта было решено условно отнести графику и типографику к хаосу, а соединение накопленного материала в едином издании к порядку. В издании также используется прием фраз-анаграмм, что можно отнести к новизне типографического представления хаоса и порядка.

[СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ]

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМА ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

1.1. Графический дизайн начала XX века.

Формирование новых художественных концепций

1.2. Графическая программа 1910-х - 1920-х годов.

Дадаизм и проблема графического представления хаотической системы

1.3. Графическая система 1920-х - 1930-х годов.

Баухаус, Де Стил, Конструктивизм: феномен графического представления порядка в графическом дизайне первой половине XX века

1.4. Концепция нового дизайна и «Новая типографика» Яна Чихольда

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ДИЗАЙНА И ЕГО ВИЗУАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА

2.1 Развитие дизайна во второй половине XX века: основная проблематика

2.2 Сюрреалистическая графика в программе графического дизайна и визуальная система хаоса

2.3 Швейцарский школа дизайна и типографика «Новой волны» Вольфганга Вайнгарт: феномен формирования синтеза порядка и хаоса

2.4 Минимализм в графическом дизайне 1960-1970-х гг. и его отражение в графическом представлении

[СТРУКТУРА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ]

порядка

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК И ХАОС КАК ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ.

3.1 Концепция порядка и хаоса в системе культуры Нового времени

3.2 Идея хаоса и его идеологическая программа: философия, (математика, биология)

3.3 Порядок и хаос как идея и концепция в графическом дизайне.

ГЛАВА 4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

4.1 Разработка концепции для дизайн-продукта

4.2 Проектирование графических носителей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЦЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА XX В. (ПОРЯДОК)

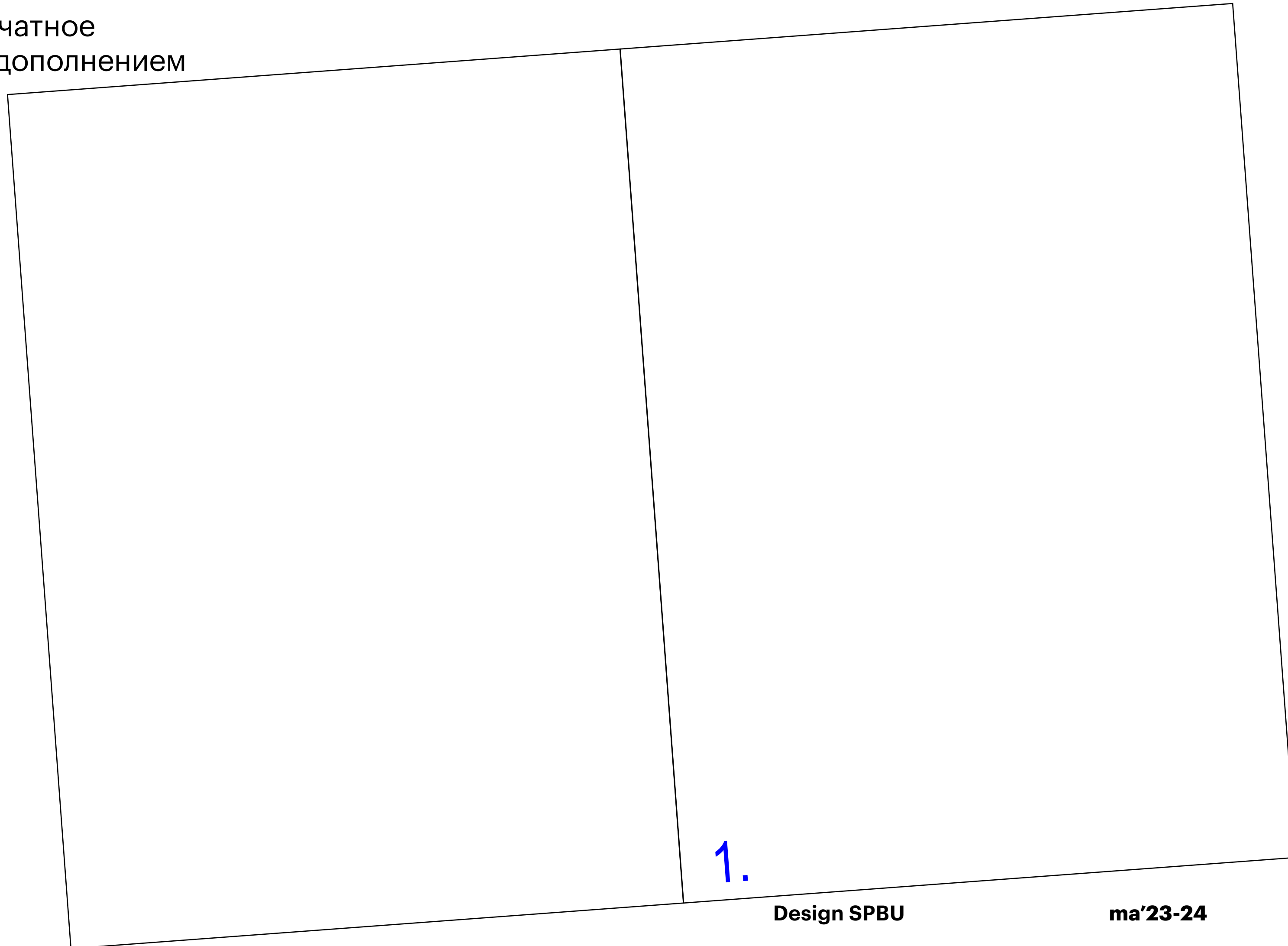
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗЦЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА XX В. (ХАОС)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

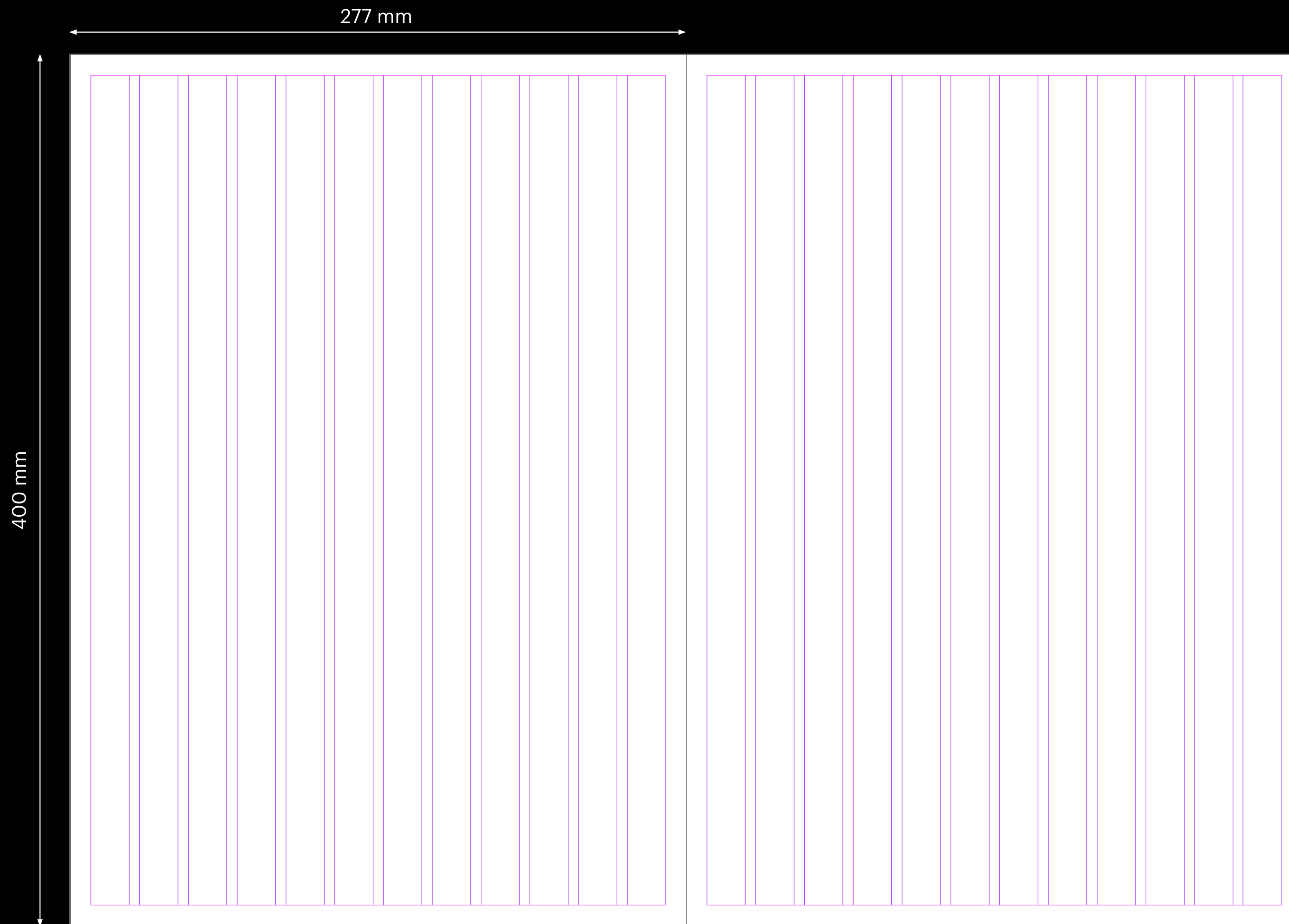
[СОСТАВ ПРОЕКТА]

Проект состоит из графического проекта и теоретической части.

Графический проект содержит в себе авторское печатное издание на тему порядка и хаоса. Книжка является дополнением теоритической части.

1.

название раздела

об авторе

графическая иллюстрация

номер страницы

номер разворота

автор

цитата анаграмма

произведение

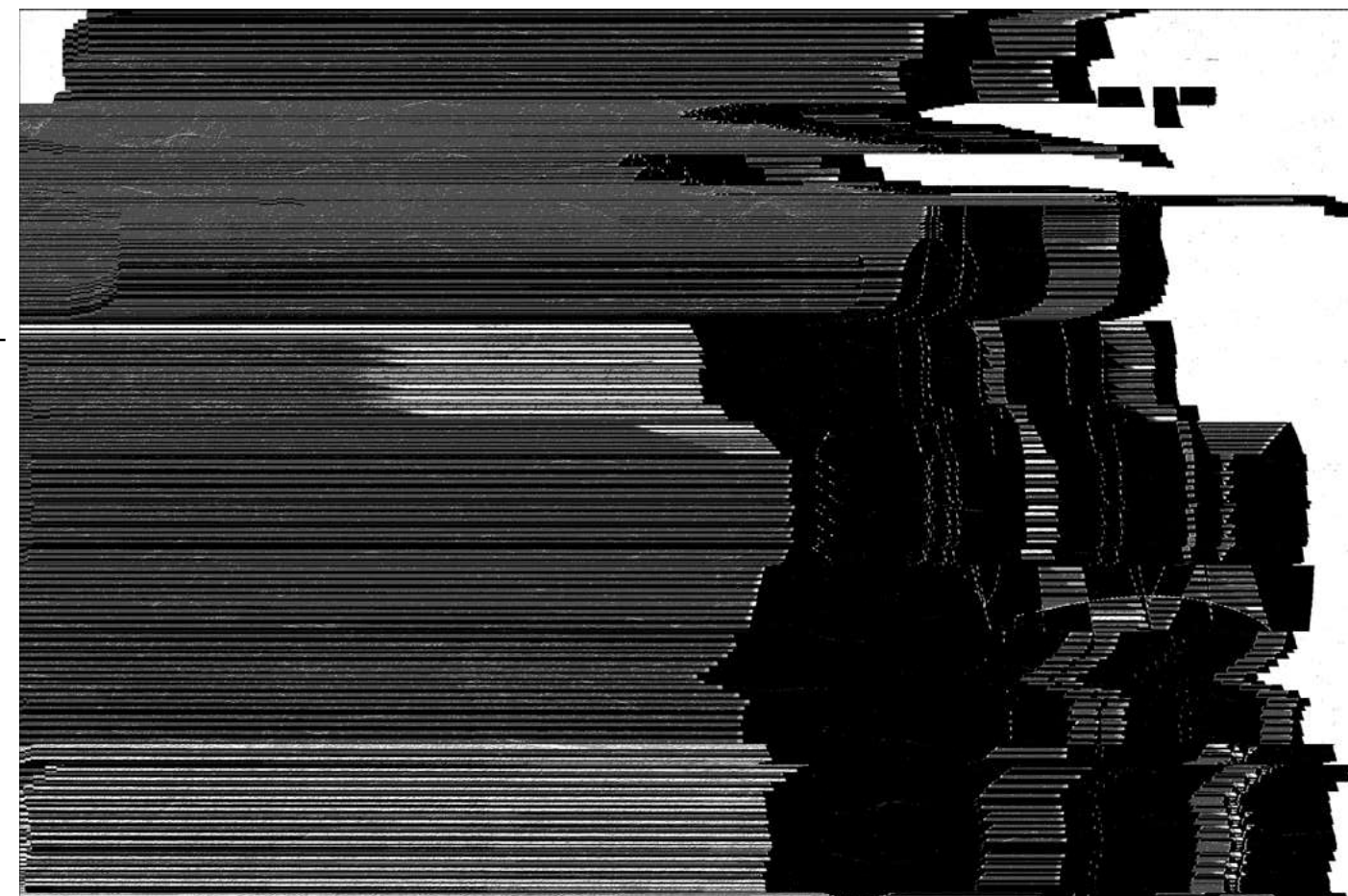
дополнительная информация

глава (из произведения)

поиск ХАОСА В ПОРЯДКЕ через цитаты и высказывания
О Б АВТОРЕ

1*

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ
НЕМЕЦКИЙ ФИЛОСОФ, КОМПОЗИТОР, КУЛЬТУРНЫЙ КРИТИК
И ФИЛОЛОГ, ЧЬИ РАБОТЫ ОКАЗАЛИ ГЛУБОКОЕ ВЛИЯНИЕ
НА ФИЛОСОФИЮ СОВРЕМЕННОЙ

16

КТО

год 1885 В себе не носит
ХАОСА ,

Тот никогда не

П
О
рдоит

ЗВЕЗДЫ

«Так говорил Заратустра»

2

Перевод В. В. Рынкевича
* НУЖНО НОСИТЬ В СЕБЕ ХАОС, ЧТОБЫ БЫТЬ
В СОСТОЯНИИ РОДИТЬ ТАНЦУЮЩЮЮ ЗВЕЗДУ
* перевод может варьироваться в зависимости от переводчика

переводчика

ГЛАВА 3

GRAPHIC RESEARCH 17

[ПРИЕМ: ФРАЗА-АНАГРАММА]

Основным приемом является использование фразы анаграммы.

Анаграммой (от греч. *ανα-* «пере» + *γράμμα* «буква») чаще всего называют литературный прием, игра букв в котором заключается в перестановке звуков таким образом, чтобы получалось новое слово. Анаграммой также можно считать любое изменение букв в слове. Было решено дополнить книжку предложениями-анаграммами с высказываниями о хаосе и порядке.

Слова в таком предложении читаются просто и легко.

НАВЕРНКАЯ,
ВАМ УДЛАОСЬ
БЕЗ ОСОБЫХ
ТРУДНОСЕТЙ
ПРОЧИТАТЬ ВСЕ,
ЧТО НАПСИАНО
ВЫШЕ, НЕСМОРТЯ
НА ТО ЧТО БУВКЫ
В СЛВОАХ
ПЕРЕСТАВЛНЕНЫ
МЕСТМАИ.

[ПРИЕМ: ФРАЗА-АНАГРАММА]

через цитаты и высказывания

1*

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ ФИЛОСОФА, КОМПОЗИТОРА, КУЛЬТУРНЫЙ КРИТИК
ФИЛОЛОГ, ЧЬИ РАБОТЫ ОКАЗАЛИ ГЛУБОКОЕ ВЛИЯНИЕ

И Л О С О Ф И Ю

СОВРЕМЕННУЮ

КТО

Год 1885 В / себе не носит
хаоса ,

[5]

С
Т
Р
20

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
НИЦШЕ

Тот никогда не

П
О

рдоит

звездзы

«Так говорил Заратустра»

Перевод В.

В. Рынкевича

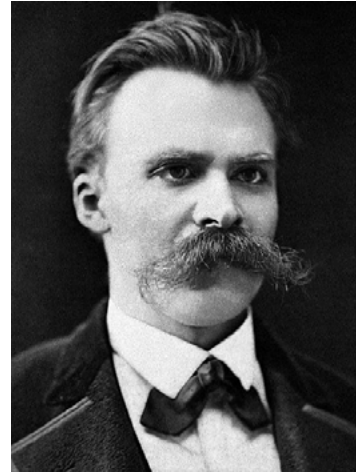
2

*

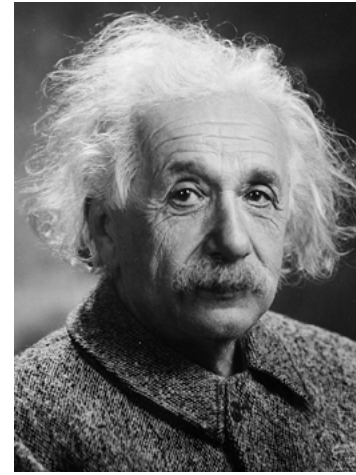
НУЖНО НОСИТЬ В СЕБЕ ХАОС, ЧТОБЫ
БЫТЬ
В СОСТОЯНИИ РОДИТЬ ТАНЦУЮЩУЮ

[ПРИЕМ: ФРАЗА-АНАГРАММА]

Для фраз-анаграмм используются цитаты и высказывания известных людей, среди них:

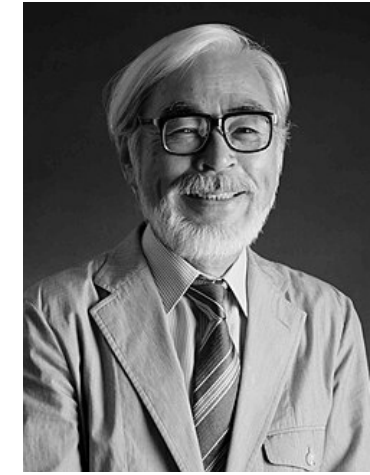
[Ф.Ницше](#)

[А.Эйнштейн](#)

[Ф.Хань](#)

[Х.Миядзаки](#)

[О.Уайлд](#)

[Г.Миллер](#)

[Д.Моррисон](#)

Source Code Pro

Light
Light italic
Regular
Italic
Medium
Medium Italic
Black
Black Italic

10 pt

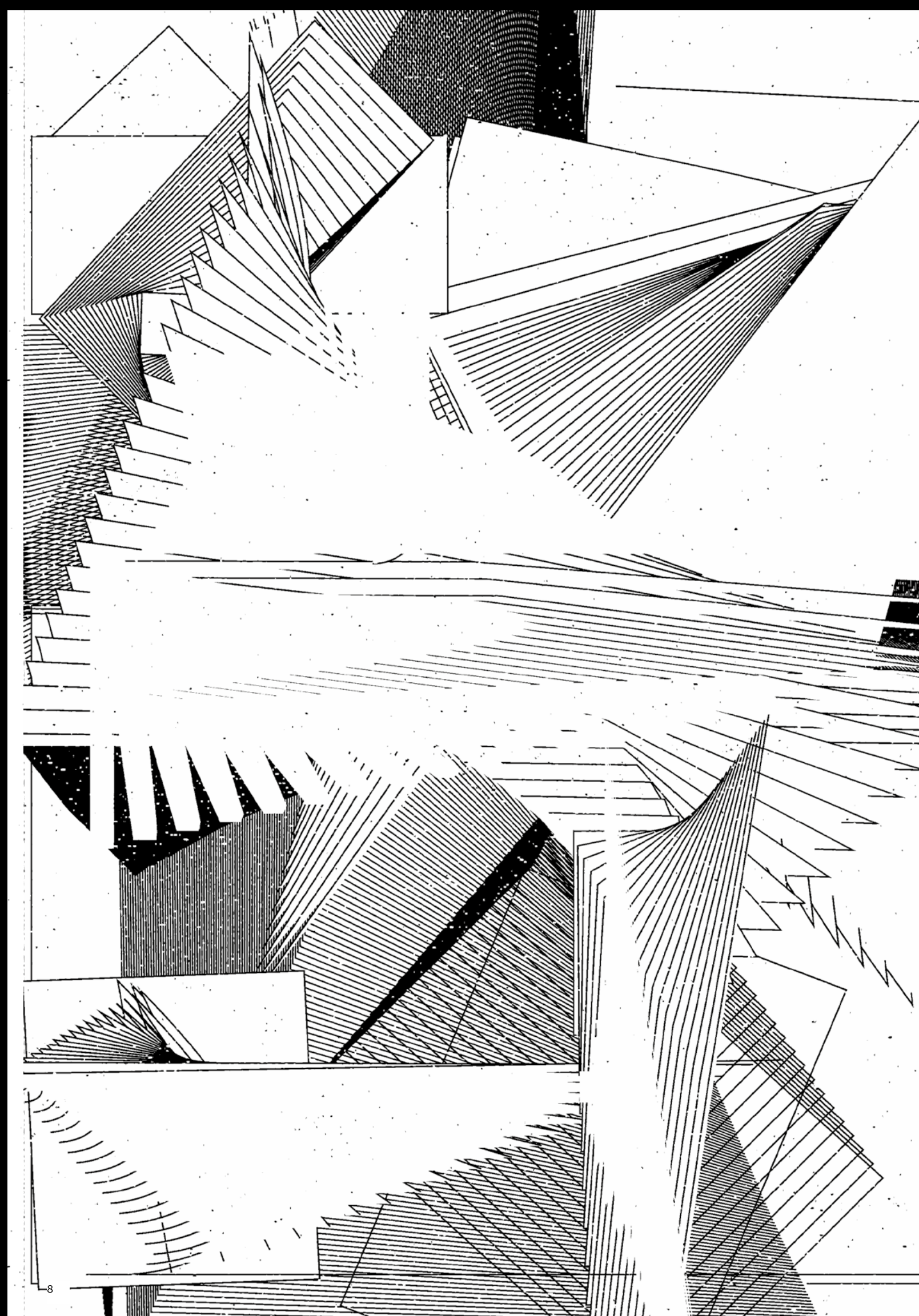

Courier Prime

Regular
Italic
Bold
Bold Italic

50 pt

120 pt

п о и с к х а о с а в п о р я д к е ч е р е з ц и т а т ы и в ы с к а з ы в а н и я [1]

«Дневник сумасшедшего»
Анхель де Куатье
Хаос
— это

П
О
р
д
я
о
к,

к о т р о й **М**
Ы

г о д 2004
н е с о п с о н б ы

П
О
н
т
я
ь ;
ГЛАВА 4

СТР
58

•
•
•

Эт о **И**
С
Т
Н
И
Н
Ь
И
Й

П
О
р
д
я
о
к

ОБ АВТОРЕ

Анхель де Куатье
(Anhel de Kuate) – по одной версии мексиканский писатель, по другой – псевдоним русского писателя-современника

В автобиографических сериях книг Куатье

Анхель де

называет себя коренным индейцем племени Навахо.

Его личность окутана

тайной.

GRAPHIC RESEARCH 9

поиск ХАОСА В ПОРЯДКЕ через цитаты и высказывания

Если
размысление
ХАНЬ ФЭЙ-ЦЗЫ

250 Г. ДО Н.Э. [2]

обдумывание
соврешаюстя

ТОМ II И

СЛИКШОМ
уседрно
ТО В
ЗНАНИЯХ

ПоялвясТя

ХАОС

Хань
Фэй (Han Fei)

О
Б
А
В
Т
О
Р
Е

(прибл. 280-233 гг. до н. э.)

— ведущий идеолог древнекитайских легистов, школы Закона (фа-цзя),

отстаивавший преимущества деспотической формы правления. Его высказывания нашли отражение в трактате «Хань Фэй-цзы» и стали ядром политического мировоззрения

объединителя К
и
т
а
я

Царя Цинь Ши Хуана.

Древнекитайская философия

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания

[2]

чтобы победить

ГЛАВА 1

хаос

нужно

не

пер: В. Волковский - 2 изд., 2002 г.

устраивать его,

а

стр 36

усиливать год 1992

Гармон

ОБЪЕКТ

ЛИЛАНД ЭКСТОН МОДЕСИТТ НИЮ

(АНГЛ. LELAND EXTON MODESITT ; 19 ОКТЯБРЯ 1943 ГОДА , ДЕНВЕР , ШТАТ КОЛОРАДО , США)

— АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ .

АВТОР НАУЧНО ФАНТАСТИЧЕСКИХ И

ФАНТАЗИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ , НАПИСАННЫХ С УПОРОМ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ . КРОМЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НАПИСАЛ РЯД НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ И

ЭКО

НОМИ

К

И

GRAPHIC RESEARCH 13

поиск ХАОСА в ПОРЯДКЕ через цитаты и высказывания

[4]

поиск
что

пер: в.в.с
ус

19 ОКТЯ

14

12

GRAPHIC RESEARCH 15

GRAPHIC RESEARCH 13

О Б АВТОРЕ

1*

ФРИДРИХ	ВИЛЬГЕЛЬМ	НИЦШЕ						
НЕМЕЦКИЙ	ФИЛОСОФ,	КОМПОЗИТОР,	КУЛЬТУРНЫЙ	КРИТИК				
И ФИЛОЛОГ,	ЧЬИ	РАБОТЫ	ОКАЗАЛИ	ГЛУБОКОЕ	ВЛИЯНИЕ			
НА	И	Л	О	С	О	Ф	И	Н
Ф	И	Л	О	С	О	Ф	И	Н

КТО

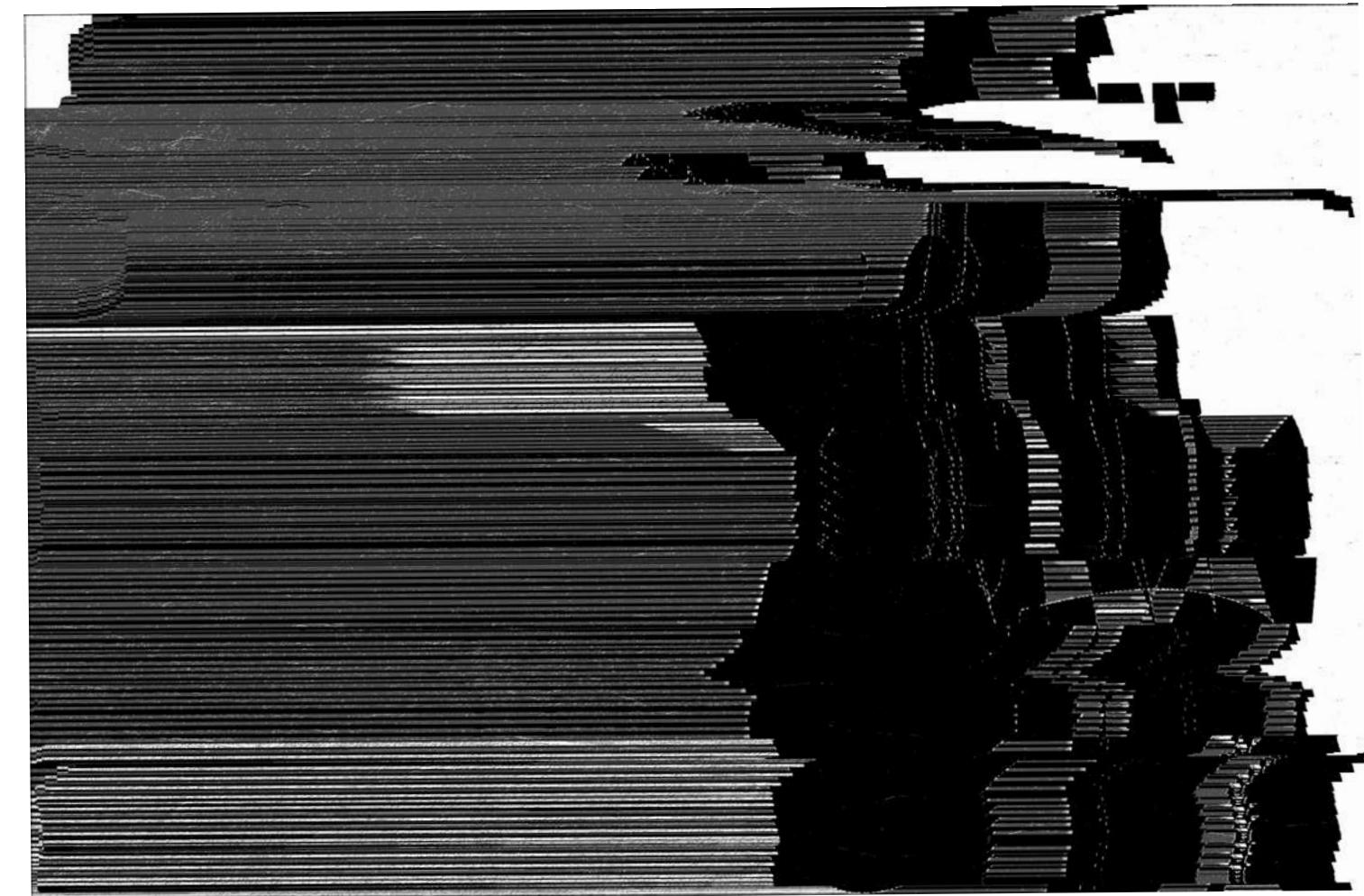
год 1885 В себе не носит
хаоса ,

[5]
СТР 20
ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
НИЦШЕ

Тот никогда не

П
О
рдоит

звездЫ
«Так говорил Заратустра»

2

Перевод В. В. Рынкевича
 * НУЖНО НОСИТЬ В СЕБЕ ХАОС, ЧТОБЫ БЫТЬ В СОСТОЯНИИ РОДИТЬ ТАНЦУЮЩЮЮ ЗВЕЗДУ
 * перевод может варьироваться в зависимости от переводчика

ГЛАВА 3

RESEARCH 15

GRAPHIC RESEARCH 17

«УЦЕЛЕННЫЙ»

ЧАК ПАЛАНИК

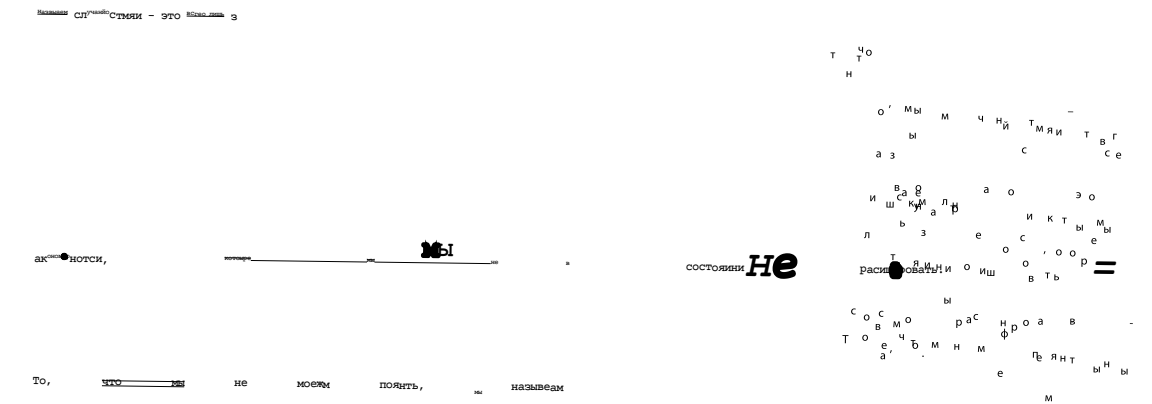
То, что мы

называем Хаосом

год 1999

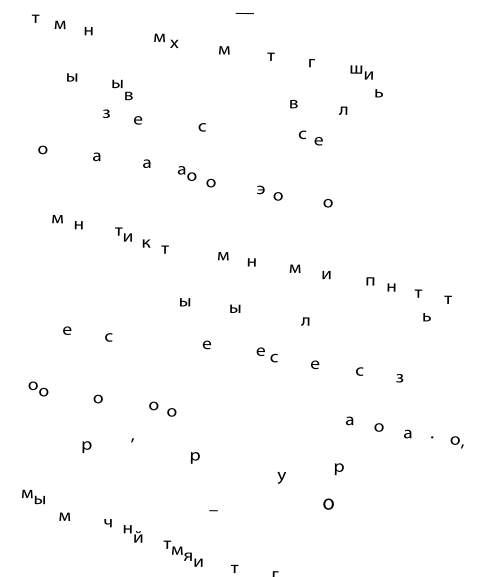
всего — это
лишь

закномерности,
которые
мы не сумеем
распознать.

а

ОБ АВТОРЕ ЧАРЛЬЗ МАЙКЛ ПАЛАНИК (Charles Michael «Chuck» Palahniuk) — современный американский писатель и фриланс-журналист

То, что

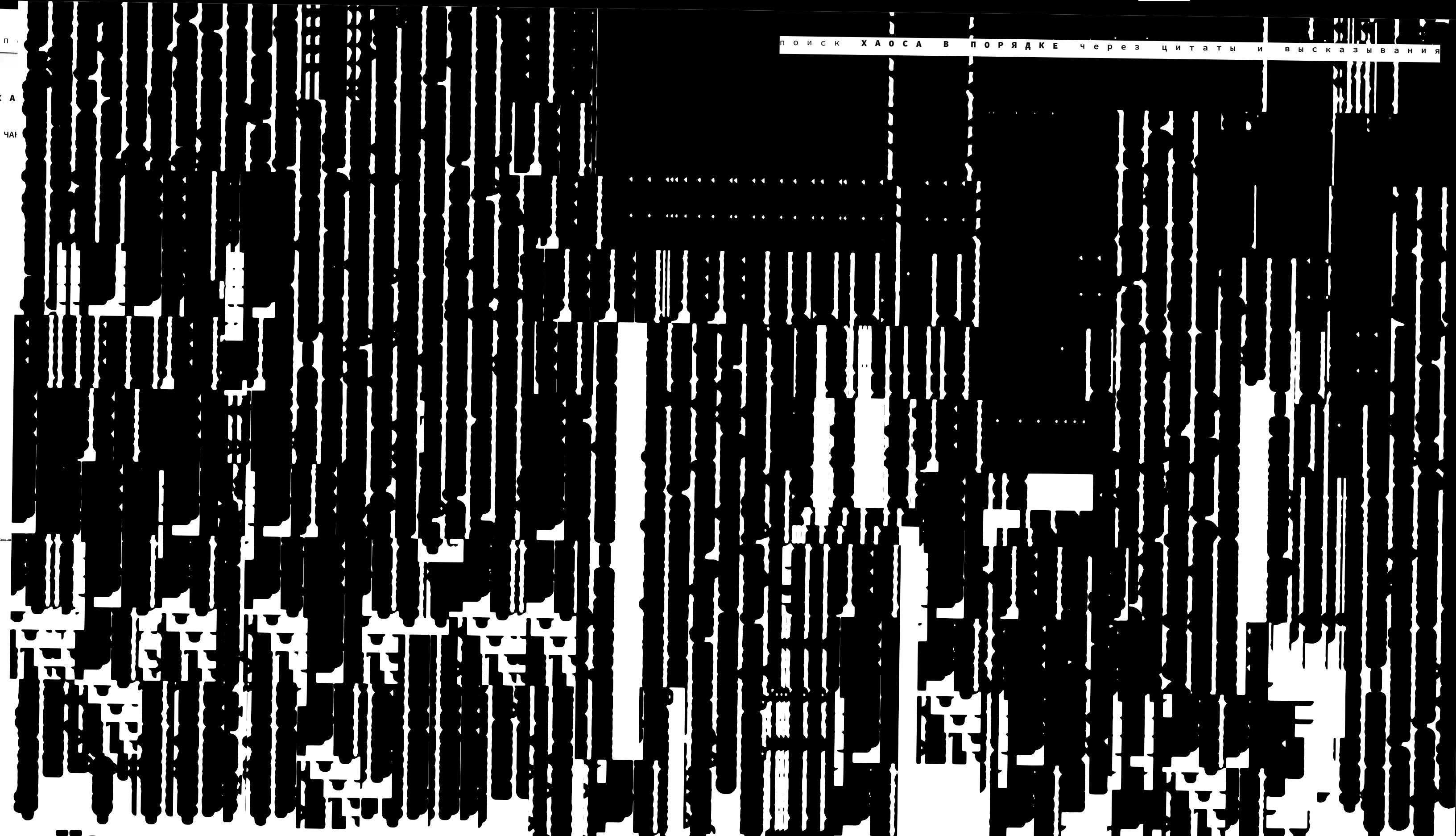
мы называем случаями — это
закномерности, которые мы

не в состоянии
расшифровать.

То, что мы
не можем понять,
называем

б р е д о м

поиск ХА
«УЦЕЛЕННЫЙ»
То,

Челвоекская жизнь
это
встелю лишь
цеопкча 1*
[год * 2019 в некоторых переводах «нить»]

НЕОЛГЧИНЫХ,

ОБ АВТОРЕ ЧАРЛЬ 20

18

и фриланс-журналист

а порой
и восве хаотчоекских

[7]

ХАРУКИ МУРАКАМИ
«1Q84. Книга 3. Октябрь-Декабрь»

ОБ АВТОРЕ Мураками
(яп. 村上 春樹 Мураками Харуки, японский его род. 12 января 1949 года, Киото) — писатель и переводчик. работы переведены более чем на 50 языков и стали бестселлерами как в Японии, и за её пределами.

СОБТЪИЙ.

GRAPHIC RESEARCH 21

GRAPHIC RESEARCH 19

ARCH 15

16

поиск ХА
«УЦЕЛЕННИЙ»

поиск ХАОСА В ПОРЯДКЕ через цитаты и высказывания

Я
ВН ОШУ

ДЖИМ МОРРИСОН
Х А О С
В ТЕСКТЫ,
В ТО
время как

осТалньые
ПЫТЮАТся

наветси

П

О

Р

Д

Я

О

[8]
К

ОБ АВТОРЕ

[7]

ОБ АВТО

ВЫСКАЗЫВАНИЕ

год 1969

18

ДЖИМ (англ. Jim Morrison; - 3 июля 1971, Париж)

Morrison;

8

декабря

1943,

Мелборн,

МОРРИСОН Флорида

- американский поэт,

певец,

автор песен, лидер и вокалист группы

The Doors.

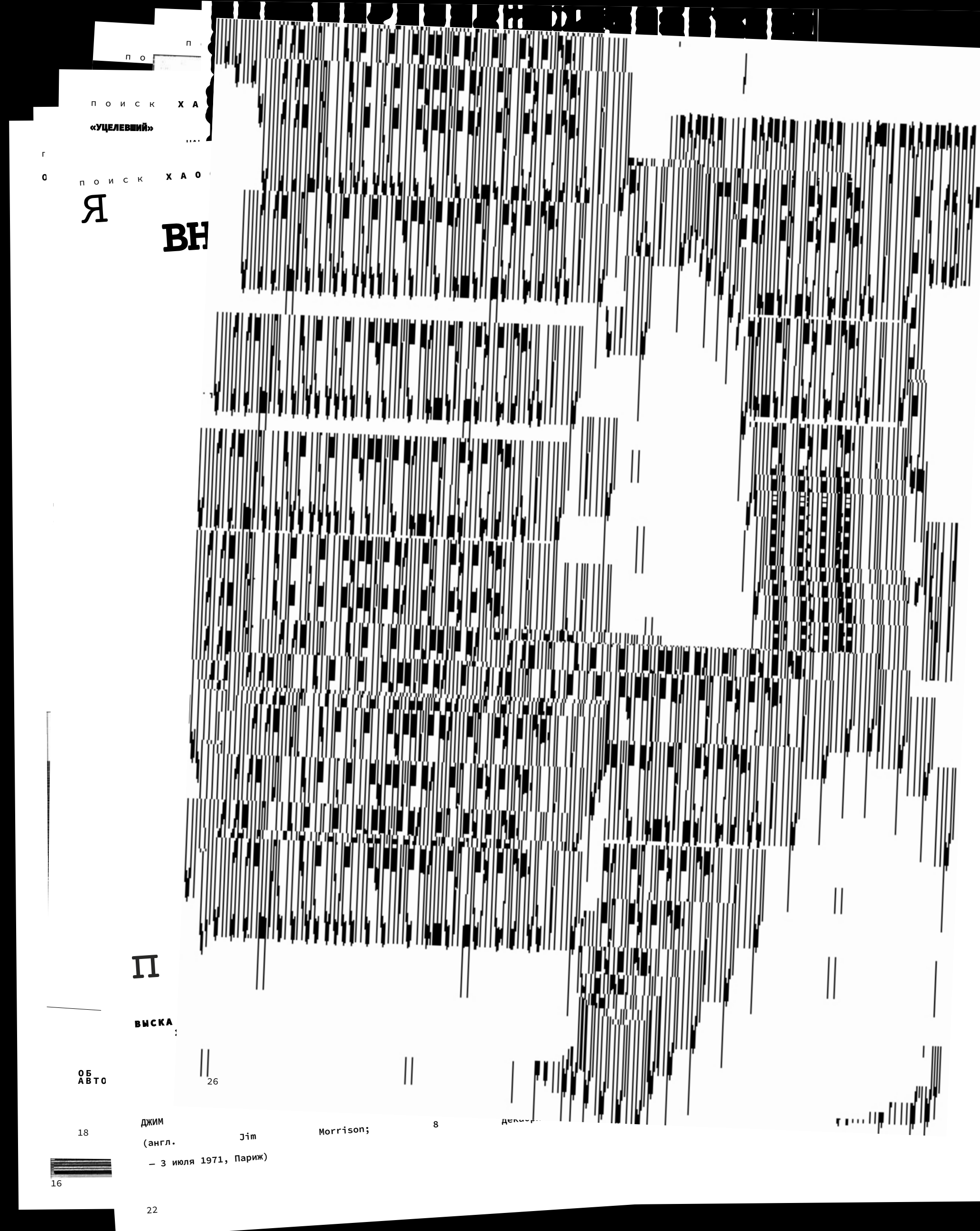
GRAPHIC RESEARCH 23

GRAPHIC RESEARCH 19

Мураками - переводчик. в Японии, пределами. SEARCH 21

16

22

поиск хаоса
«СУЩЕВНИЙ»

поиск хаоса
Я
ВН

П

ВСКА

ОБ АВТО

18

ДЖИМ
(англ. Jim Morrison;
- 3 июля 1971, Париж)

16

22

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания [10]

О
В
А
В
Т
О
Р

ОСКАР
УАЙЛЬД
Г
О
Д
1885

Оскар Фингал О'Флаэрти

Уильям Уайльд (англ. Oscar Fingal O'Flahertie Wilde; 16 октября 1854 года, Дублин - 30 ноября 1900 года, Париж) - ирландский писатель и поэт. Один из самых известных драматургов позднего

Викторианского периода, одна из ключевых фигур эстетизма и европейского

Мы

ВИИДМ

модернизма.

Хаос,

наобудая порядок

твоим

хаос,

пытаюсь создать

порядок.

GRAPHIC RESEARCH 27

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания [9]

Я

В

Стероиды хаоса начинают
но авя

О
Б
А
В
Т
О
Р

Е МАЙК БАРОИЛД

теория

, изобрет

енная

учеными,

, , , которые

перепугались,

что публика
понимать

начала

МАЙК БАРОИЛД — ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ, КАРИКАТУРИСТ,
АНИМАТОР, АВТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ПЕСЕН С
25-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ.
ОН РАБОТАЛ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, РАДИО, В КНИЖНЫХ,

В ШКОЛАХ, БИБЛИОТЕКАХ, МУЗЕЯХ,
КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И В САДУ ПОЗАДИ

с
траже

ДОМА БЕРНАРДА ШОУ.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ

год 2008

П

ВСКА

ОБ
АВТО

18

ДЖИМ
(англ.
— 3 июля

24

16

22

GRAPHIC RESEARCH 25

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания

поиск хаоса в порядке
«УЦЕЛЕННЫЙ»
Я В

поиск [9]

поиск хаоса в порядке через цитаты и высказывания
АВТОРЕ
[12]

ХАЯО МИЯДЗАКИ
ВЫСКАЗЫВАНИЕ
г о д
1982

Содзание

ЕДИНОВОГО мира
ХАЯО МИЯДЗАКИ

(род. 5 января 1941, Токио, Японская

ИСХОИДТ ОТ

О Г Р О Н М О Г О
КОЛИЧЕСТВА

фрагментов

империя)
— японский режиссёр-аниматор. Вместе с Исао Такахатой
основатель анимационной студии Studio Ghibli, на которой
выпущено большинство его фильмов. Миядзаки чаще
всего работал в жанрах фэнтези («Унесённые призраками»,

И
ХАОСА

«Принцесса Мононоке», Детской сказки («Мой сосед Тоторо»,
«Ветер крепчает»), стимпанка («Лапута», «Ходячий замок»)
Он снимал мультфильмы как для взрослых («Ветер крепчает») и
детей, отличающиеся яркой и детальной рисованной картинкой
и частыми обращениями к японскому фольклору, нередко с
антивоенным или экологическим подтекстом.

П
ВСКА

ОБ АВТО

18
ДЖИМ
(англ.
— 3 июля

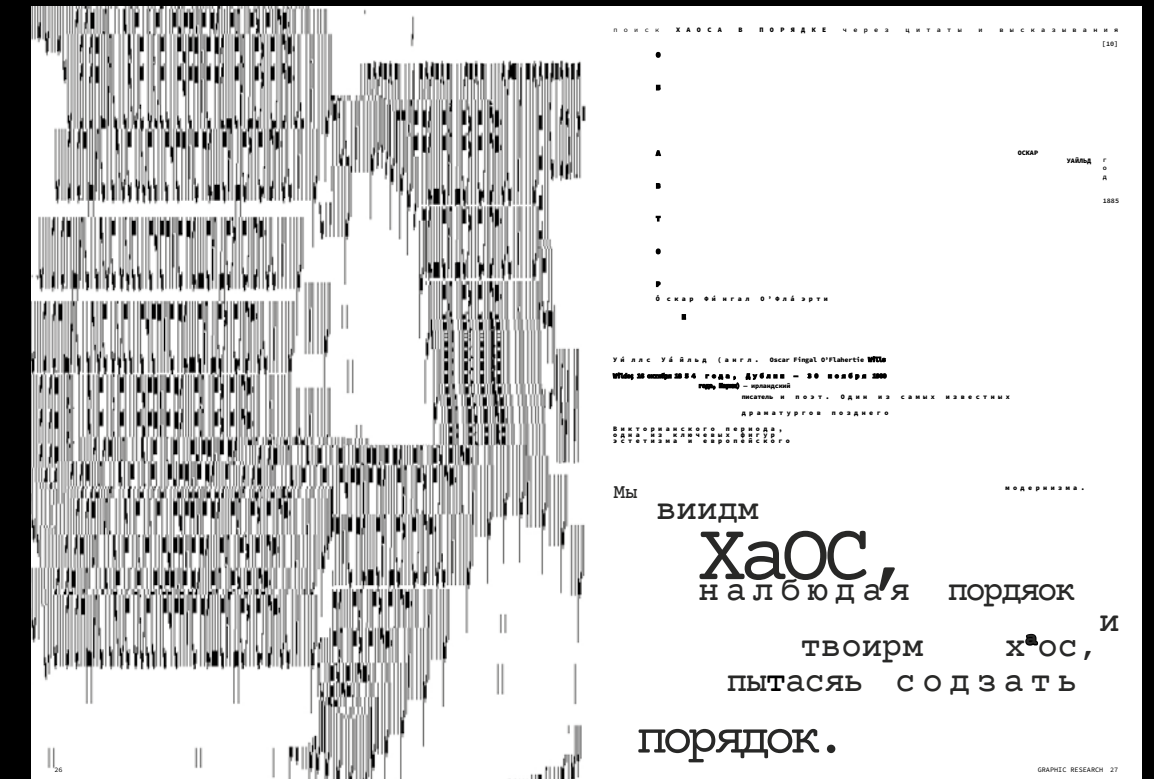
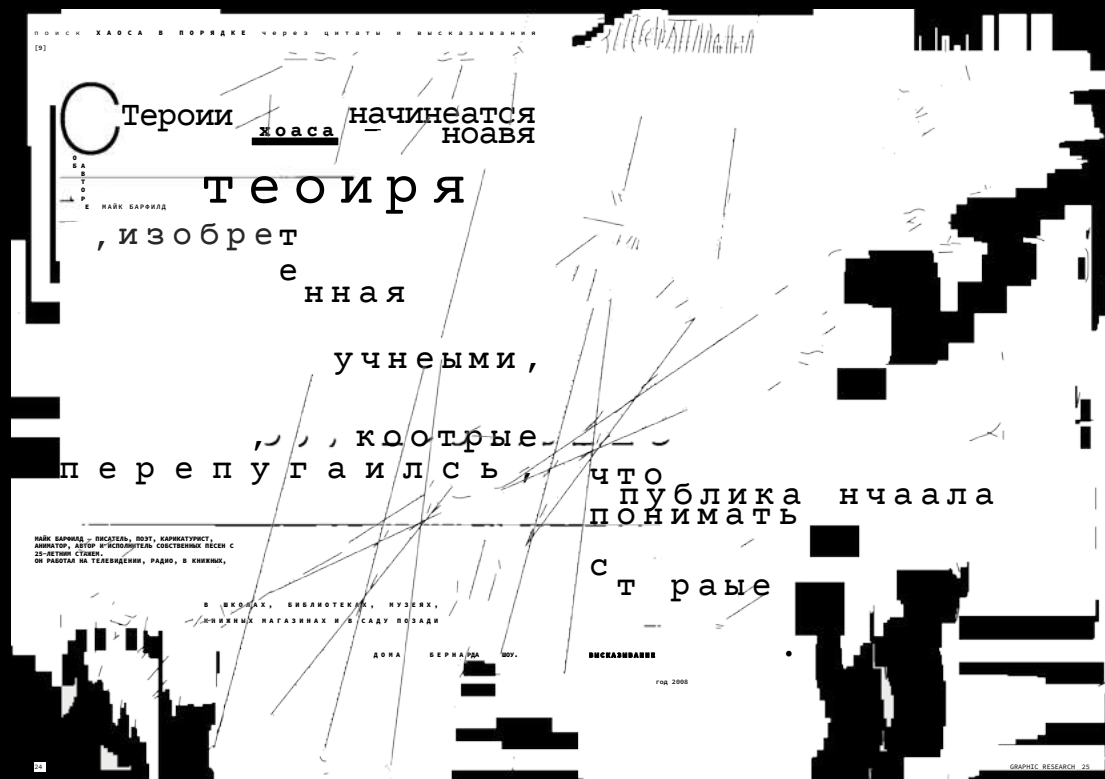
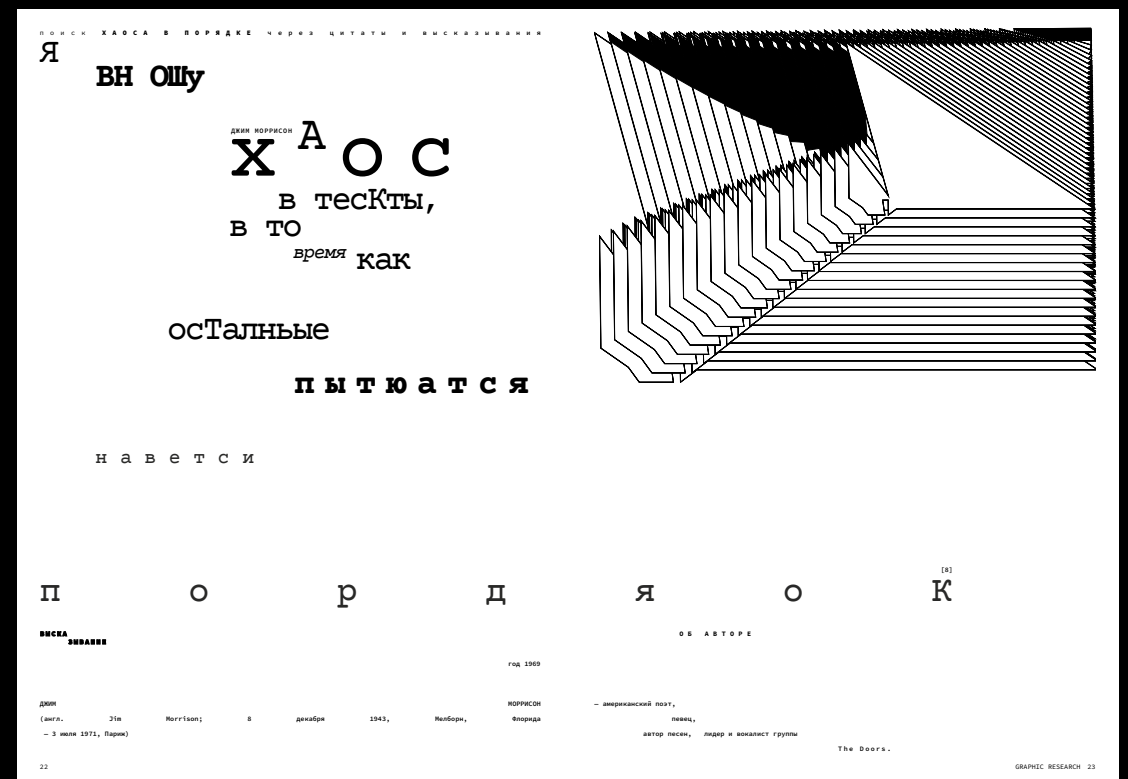
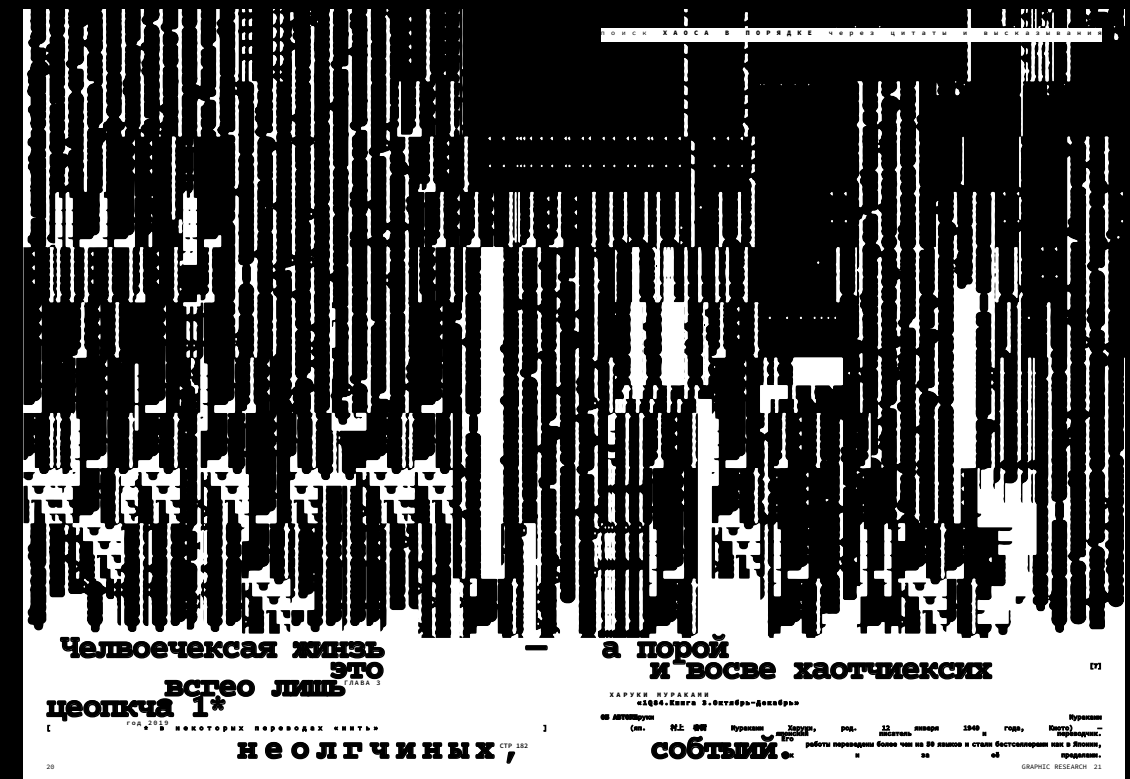
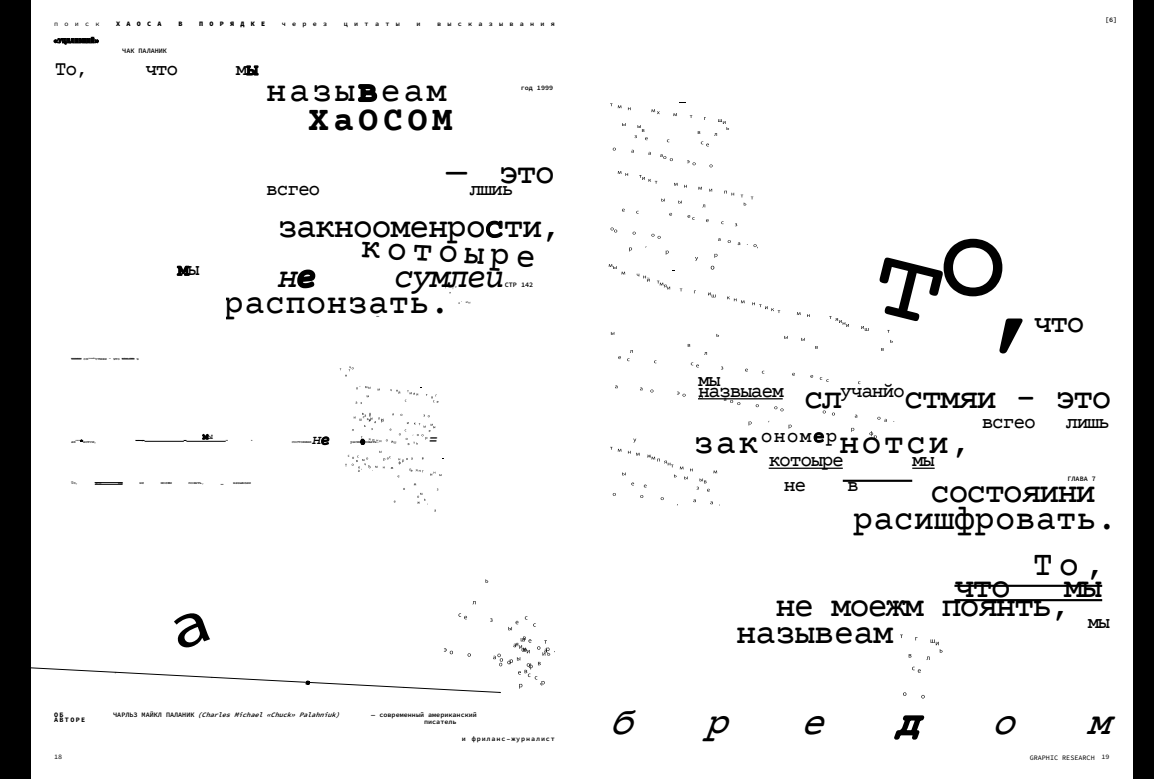
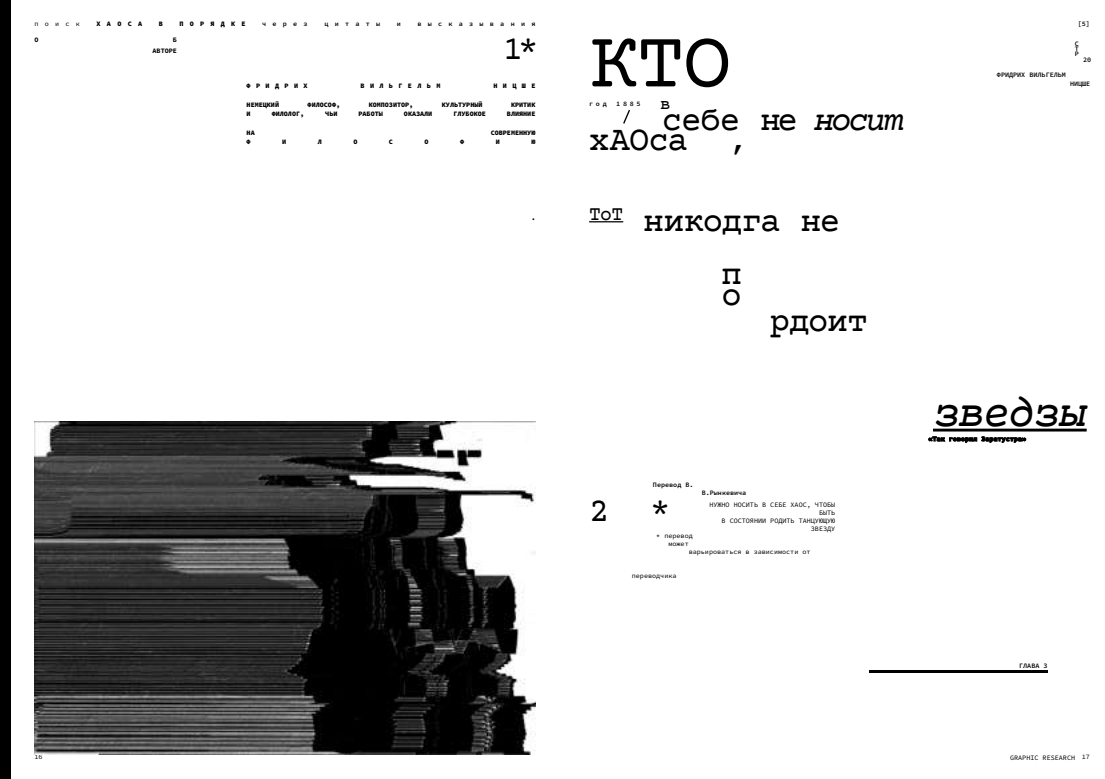
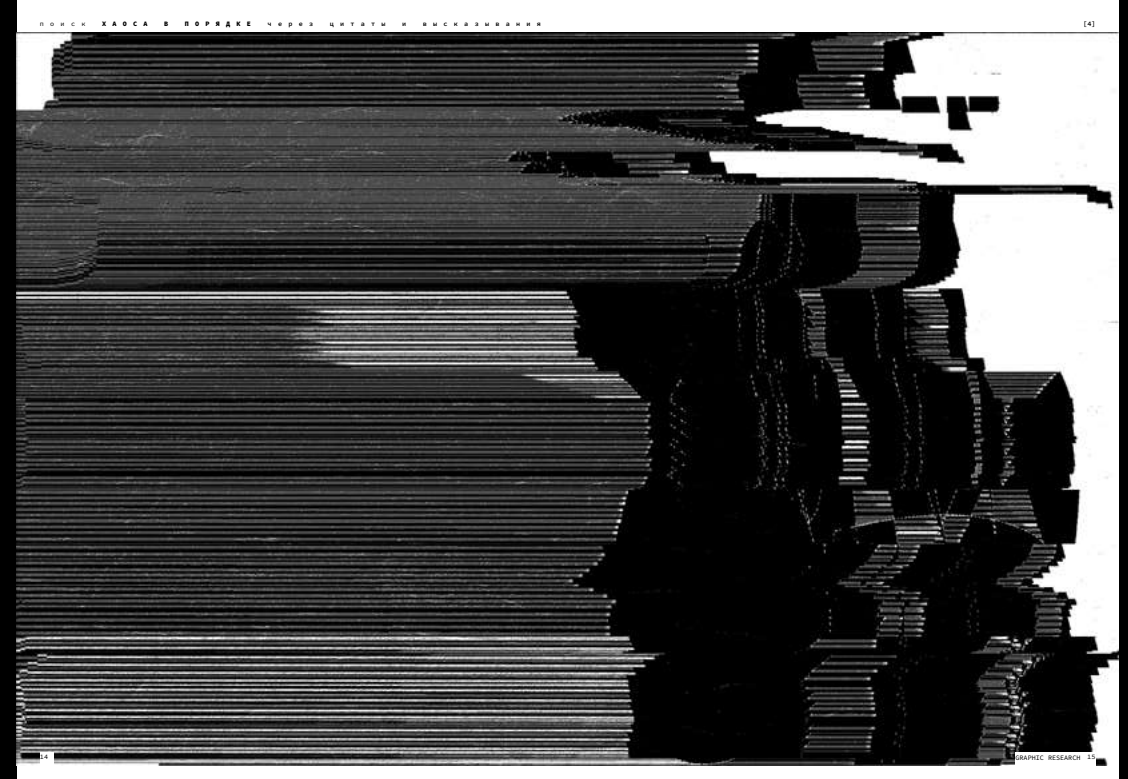
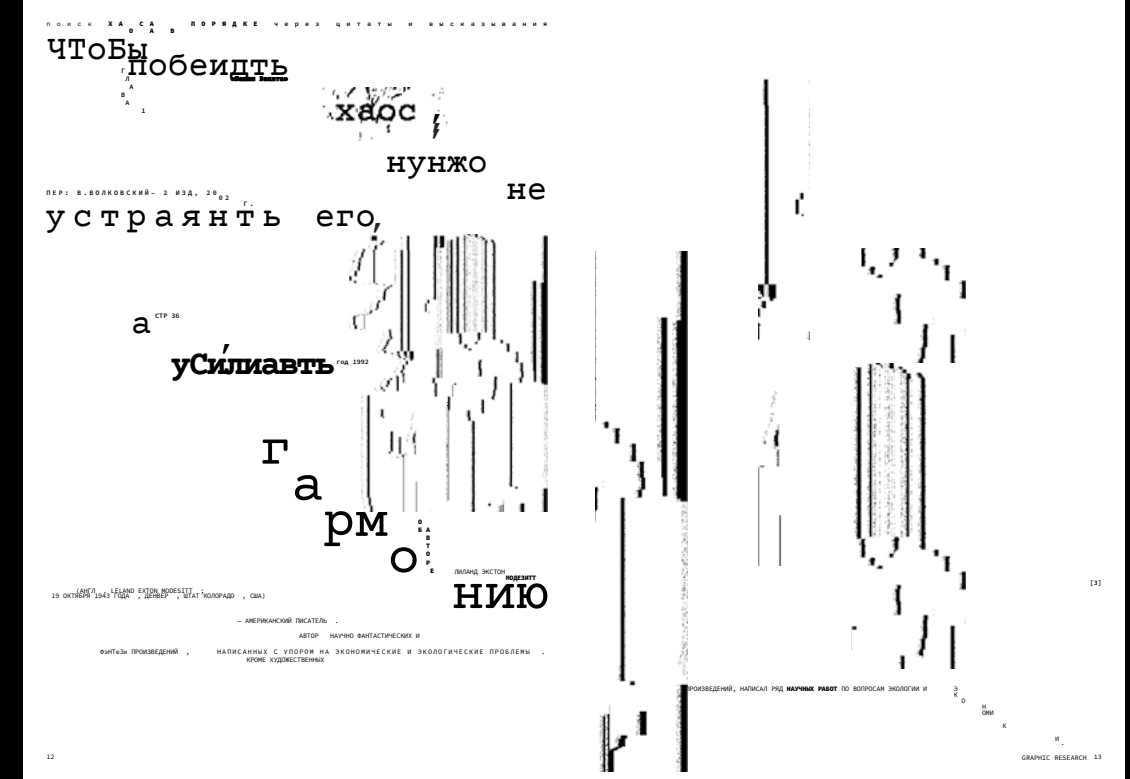
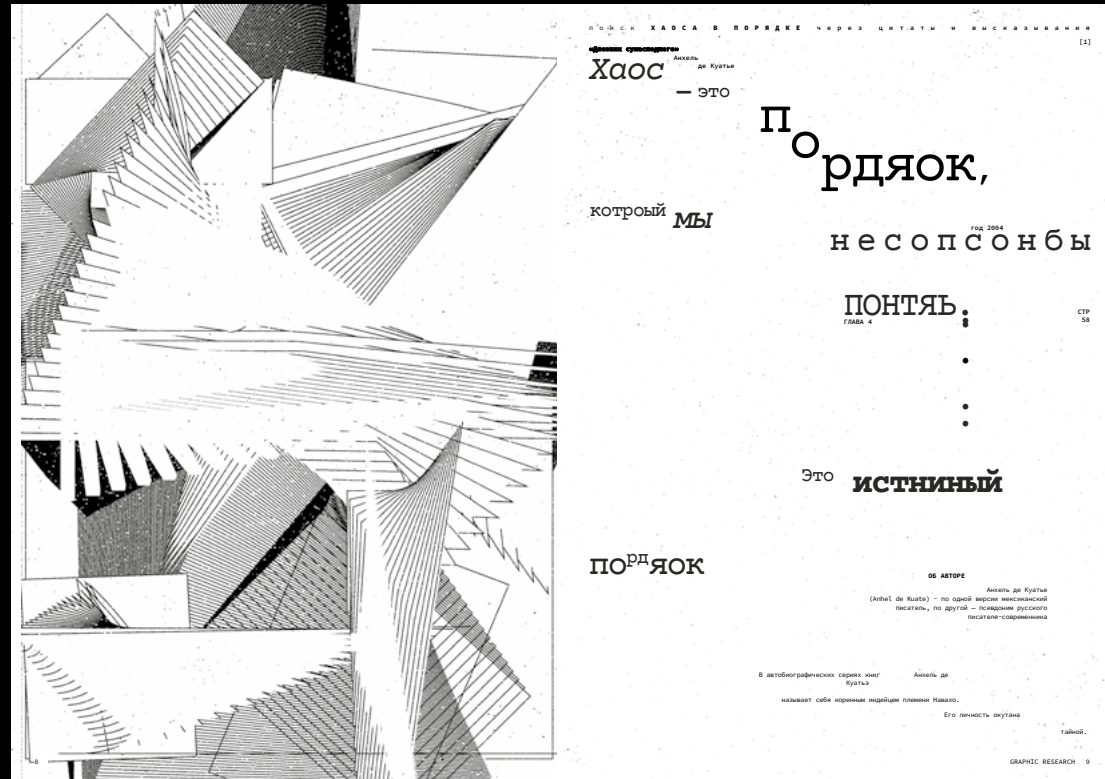
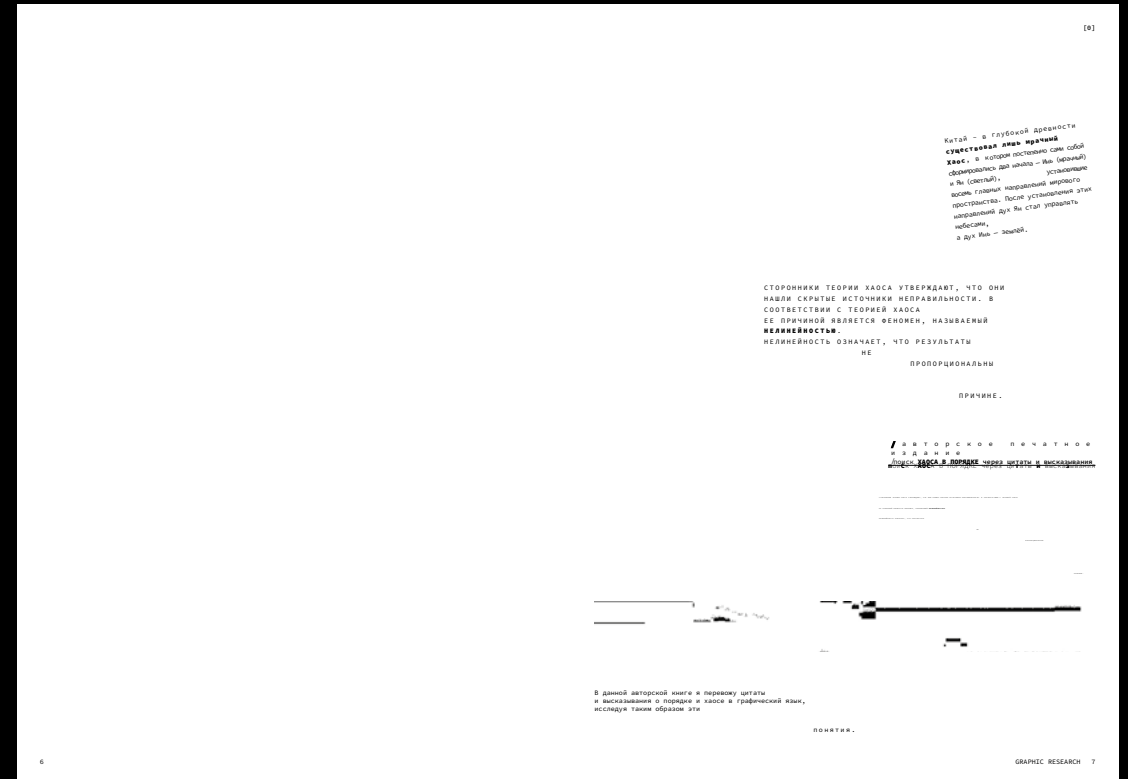
24

16

22

GRAPHIC RESEARCH 31

П О Р Я Д К У

Потребен лишь

Г Л П У ЦУ,

Г Е И Н Й

Властвует над **ХАОСОМ**

Т О Ь Л К О

Д У А Р К

Нуждается

В П О Р Я К У

Г Е И Н Й

Господ свяует

Н А Д

ХАОСОМ

[1] [2]

одзание

ЕДИНОГО мира

Исходит от

Огромного количества

фрагментов

и **ХАОСА**

Х А О С

это непересказуемость и основа творчества.

В хаосе много живой энергии.

Если ВСЕ упорядочить, то нового, к сожалению, не рождается.

Нарушение порядка

ведет к **ХАОСУ**,

следствие

до внаие

ведет к **ПОРЯДКУ**

спокойствию

Нам свойственно предполагать хаос и тьму там, где все для нас неизвестно.

№	СР	Инициаторы	Цели и обоснование	ТЗ	Результат для заказчика (текст и фото)
121	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
122	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
123	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
124	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
125	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
126	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
127	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
128	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
129	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
130	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
131	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
132	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
133	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
134	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
135	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
136	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
137	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
138	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
139	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]
140	0-1	Дмитрий Ан. Кудряков	Создание сайта для компании	2000	[Image]

Содержание

1. Введение

2. Методология

3. Результаты

4. Заключение