

Правительство Российской Федерации. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Факультет искусств
Направление «Дизайн»
Магистерская программа «Графический дизайн»

Марьева Анастасия Сергеевна

**КОНСТРУИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ
РЕЖИССУРЫ. МНОГОСЕРИЙНОЕ ИЗДАНИЕ ПРАКТИК ЧТЕНИЯ**

Выпускная квалификационная работа

Научный руководитель
теоретической части:
Доктор философских наук
Профессор кафедры дизайна
Факультета искусств СПбГУ
Г. Н. Лола

Научный руководитель:
Старший преподаватель
кафедры дизайна
Факультета искусств СПбГУ
Т. И. Александрова

Санкт-Петербург

2024

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ: ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ И КОНТЕКСТ 9

1.1. Читательский опыт как отношения с текстом 9

1.2. Место для встречи с книгой 12

1.3. Идеальный читатель 19

1.4. Тема взгляда и практика зрительства 20

1.5. Современные практики чтения 24

ГЛАВА 2. РЕЖИССУРА ЧТЕНИЯ 30

2.1. Нарратив. Миграция текста 32

2.2. Нарративные конструкции в кино и литературе 35

2.3. Режиссура книги 39

ГЛАВА 3. МНОГОСЕРИЙНОЕ ИЗДАНИЕ ПРАКТИК-ЧТЕНИЙ «VOLUME-S» 52

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60

ПРИЛОЖЕНИЕ 62

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 72

ВВЕДЕНИЕ

В «Федре» Платона — сократическом диалоге, философской беседе Сократа (в лице, собственно, Платона) с Федром — Сократ рассказывает историю о том, как Тот, древнеегипетский бог мудрости, знаний, покровитель библиотек и изобретатель письменности, обратился к царю Египта, чтобы предложить египетскому народу нечто, что Тот считал отраслью процесса познания, улучшающей память¹. Этим нечто было рукописное слово. Царь, однако, беспокоился, что использование рукописного слова египтянами приведёт к снижению у них навыков запоминания, использования своей «внутренней памяти» в противовес обращения к «внешней памяти» — носителям информации — папирусам, книгам. Царь полагал, что письмо — это «рецепт не памяти, а напоминания», и человек, полагающийся на письменное слово, лишь создаст иллюзию человека, обладающего знаниями.

И царь, и Тот соглашались, что письменное слово позволяет разместить мысль вне внутренней памяти человека и, с этой точки зрения, улучшает память человека, способного обратиться к внешней памяти, содержащей письменное слово и, следовательно, знание — intelligence от лат. inter- «между» + legere «собирать, читать». Через письменное слово Тот предлагал царю универсальный инструмент познания человеком себя и мира.

С появлением письменного слова расширились возможности доступа человека к информации, изменились формы фиксации знания, процесс познания, появились новые мировоззрения и способы самовыражения². Источники письменного, печатного слова, будь то папирусы, книги или журналы, содержат колоссальную силу — они расширяют память человека безгранично, просвещают миллиарды людей, заставляют их чувствовать, переживать, слышать и видеть.

¹ Платон. Собрание соч. в 4-х томах. Том 2. / пер. Т. Васильевой. — М.: Мысль, 1993. — С. 218-224.

² Маклюэн, М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. — М.: Академический проект, 2005.

Проблема взаимодействия с читателем существовала на обширном пути изменений книги. В течение веков менялись авторский подход к тексту, традиция драматургии, а также физический облик книги. Менялся и сам читатель¹.

XX век оставил свой след в истории культуры как период экспериментов с текстом и формой книги. Это время характеризуется появлением различных литературных, философских и художественных школ, которые отступали от многовековых устоявшихся традиций. Новым кипели научные и творческие сообщества, за этим наступил и момент освоения книги в качестве художественной формы самовыражения. Изменения коснулись облика, динамики книги и её основных структурных принципов, которые долгое время оставались неизменными. Начала формироваться концепция «книги художника» — уже не просто носителя внешней памяти, но самостоятельного произведения искусства².

Одним из ярких явлений становится Новый роман, или «антироман», как противовес традиционному бальзаковскому нарративу³. Авторы направления отвергают идею линейного повествования, предпочитая вместо этого разветвлённые сюжеты и замысловатых персонажей. Они ставили перед собой цель отразить объективную реальность, где люди и события часто непредсказуемы. Инструментом для достижения цели стали эксперименты с языком, структурой и формой текста. Сам текст получил автономное значение в процессе взаимодействия с читателем, авторы обратились к исследованию новых возможностей письменного слова.

Переход от традиционных форм печатной литературы к цифровым средам изменил представление о читательском опыте — интернет открыл возможность мгновенного доступа к информации. В мире, насыщенном данными, чтение стало неотъемлемой частью

¹ Изер, В. Изменение функций литературы. Процесс чтения: феноменологический подход // Современная литературная теория. Антология. М., 2004. С. 207-210.

² Орешина, А. Динамические аспекты книжной формы // Научная конференция молодых ученых Московского государственного университета печати. Факультет Графических искусств. М.: Московский государственный университет печати, 2009. С. 136-148

³ Роб-Грийе, А. Новый роман, новый человек // Роб-Грийе, А. Собрание сочинений. Дом свиданий: Романы. Рассказы. — СПб.: «Симпозиум», 2000. — С. 459-468.

повседневной жизни. Гипертекстовая структура стала обыденной, а взаимодействие читателя с источником часто стало поверхностным.

Во всеобъемлющей цифровой реальности книга не утратила своей материальной жизненности. Современная книга освободилась от традиционных функций и перешла в новый этап существования, в котором актуальность книги теперь обусловлена уникальными свойствами, присущими её физической форме. Желание приобрести и сохранить книгу означает, что ее присутствие как физического объекта действительно имеет личную значимость для человека.

Вызванное цифровизацией смещение приоритетов и интересов читателей, а также разнообразие предоставляемой информации, создают необходимость в исследовании и совершенствовании методов конструирования читательского опыта. Сегодня читатель ожидает большей интерактивности, он склонен ориентироваться визуально и нацелен на многозадачность. Эти изменения создают вызовы для тех, кто исследует возможности читательского опыта.

Читательский опыт с физической, материальной книгой сегодня складывается из великого множества аспектов и усложняется контекстом печатного слова или истории, которую читателю предстоит прочесть.

Помимо того, что читательский опыт зависит от текста, типографического набора, бумаги и переплета, опыт складывается и от окружающего читателя пространства, даже от позы тела человека в момент чтения. Различный характер текста — будь то пьеса, инструкция по эксплуатации или художественная литература — требует от читателя разного подхода к источнику и процессу познания. Читатель может испытывать личное переживание при чтении про себя и общность при чтении вслух в группе. Более того, сегодня читатель вовсе не всегда человек, потому в контексте режиссирования читательского опыта необходимо учитывать и возможное применение машинного чтения.

Наивно полагать, что усложнение процесса коммуникации читателя со своей внешней памятью, изменение и создание новых требований на пути к познанию через книгу не создает новых требований и к графическому дизайнеру.

В настоящее время дизайн активно расширяет свои границы, интегрируя подходы из различных областей, таких как социальные науки, философия, экономика, экология и

искусство. Дизайн — это деятельность, которая обеспечивает визуальную коммуникацию, часто с помощью создания нарратива и разработкой сценария пользователя. В настоящей работе предлагается рассмотреть конструирование читательского опыта с помощью методов режиссуры. Исследовательский интерес сосредоточен на фигуре читателя, его опыте, и на создании книжного нарратива.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Читательский опыт

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Динамика, темпоральность книги

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Конструирование читательского опыта с помощью режиссуры

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Исследовать комплексный характер читательского опыта и уточнить факторы, формирующие опыт чтения бумажной книги;
2. Исследовать исторический и культурный взгляд на роль читателя в XX веке;
3. Уточнить разнообразные стратегии и практики чтения;
4. Уточнить специфические особенности книги как медиума;
5. Разработка и реализация проекта.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

- историографический;
- метод художественного анализа;
- практический метод.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ

Первая глава исследования посвящена читательскому опыту, который рассматривается как комплекс, объединяющий лингвистические и визуальные элементы в единый дискурс. Отмечено, что опыт чтения бумажной книги формируется различными факторами: текстом, обликом книги и окружающей средой. В ходе исследования влияния окружающей среды на читательский опыт сделаны выводы о необходимости эволюции библиотечных пространств в сторону большей интерактивности и адаптации к современным требованиям читателя. Сформулированы некоторые предложения к библиотекам: кураторство коллекций книг и развитие новых форматов мероприятий.

В главе также уделено внимание историческому и культурному взгляду на роль читателя в их перспективе — от времени, когда чтение было привилегией немногих, до современности, когда доступ к информации стал широкодоступным. Названы состоявшиеся изменения в практиках чтения, приведен их анализ и выявлены различные способы восприятия текста, взаимодействия читателя с ним.

Задача дизайнера заключается в продумывании внешнего сценария взаимодействия с книгой и внутреннего книжного нарратива, что схоже с режиссерской практикой. Вторая глава обращает внимание на проблему адаптации текста в различных медиа (книги, кино и музыка) и предлагает подход к работе дизайнера через приспособление междисциплинарных практик. Так, каждый медиум обладает своими специфическими особенностями, которые определяют направление развертывания текста и предлагают инструменты для этого. Предлагается использовать подобные особенности при проектировании книги, т.е. при ведении сложного процесса, включающего не только создание отдельных элементов, но и формирование целостного временного и пространственного ландшафта. Принимая во внимание междисциплинарный характер исследования в этой части, в главе также рассматривается экспериментальный подход к созданию нарративных конструкций в кино.

Третья глава содержит описание проекта — серии печатных изданий. При этом цель создания серии состоит в модельном раскрытии возможной роли режиссуры в конструировании читательского опыта. В главе представлены этапы создания серии: концептуальное планирование, подбор материала, организация внутреннего устройства издания и внешнего взаимодействия читателя с серией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Метадизайн, пост-медийное пространство, конструирование опыта читателя, режиссура, сценарий, динамика книги

KEY WORDS

Metadesign, post-media space, behavioral science, building the reader experience, direction, script

АННОТАЦИЯ

Исследование рассматривает различные аспекты читательского опыта, включая лингвистические, визуальные и пространственные элементы. В ходе исследования, учитывая форму и контекст процесса чтения, были выделены отдельные практики чтений. Особое внимание уделено адаптации текста в различных медиа, созданию нарратива. В работе подчеркивается, что проектирование книги включает в себя разработку не только отдельных элементов издания, но и общего сценария взаимодействия читателя с книгой. При этом особенность проектирования книги заключается в создании целостного временного и пространственного ландшафта, который может быть сравним с режиссерской практикой. Проектная часть описывает процесс создания серии печатных изданий, где ключевую роль играют особенности отдельных практик. Исследование предлагает новые подходы и методики, обогащающие традиционный дизайн книг.

ABSTRACT

The research explores various aspects of the reading experience, including linguistic, visual, and spatial elements. By considering the form and context of the reading process, distinct reading practices were identified. Particular attention is paid to the adaptation of text across different media and the creation of narrative. The study emphasizes that book design involves not only the development of individual publication elements but also the overall scenario of the reader's interaction with the book. A unique feature of book design is the creation of a cohesive temporal and spatial landscape, comparable to directorial practices. The project section describes the process of creating a series of printed editions, where the characteristics of specific practices play a key role. The research proposes new approaches and methodologies that enrich traditional book design.