

Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет искусств
Направление 072500 «Дизайн»
Магистерская программа «Графический дизайн»

Фиртич Елизавета Георгиевна

ПРОЕКТ ВИЗУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «4613»

Автореферат

Научный руководитель:
член Союза художников России,
член Союза дизайнеров России,
доцент кафедры дизайна факультета
искусств СПбГУ К. Г. Старцев

Руководитель теоретической части:
член Союза художников России,
член международной
ассоциации искусствоведов,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры дизайна
факультета искусств СПбГУ
Е. В. Васильева

Санкт-Петербург
2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Визуальные принципы графической и акустической системы первой половины XX века.

1.1 Гезамткунстверк и концепция синтеза искусств

1.2 Баухауз: звуковые и световые эксперименты

1.3 Дадаизм: проблема перформанса, звука и его представления.

Марсель Дюшан.

1.4 Проблема изображения и звука: ранний видео-арт в пространстве сюрреализма. Ман Рэй.

Глава 2. Графическая система и визуальное и акустическое пространство второй половины XX века.

2.1 Новая венская школа и ее влияние на акустическое пространство второй половины XX века.

2.2 Концептуальный перформанс. Кейдж и проблема визуального представления акустического пространства.

2.3 Флюксус: система звука и изображения.

2.4 Новаторство Нам Джун Пайка. Появление медиа-арта.

2.5 Становление видео-арта. Билл Виола, Мэтью Барни, AES+F.

2.6 Видеопоэзия: границы жанра.

Глава 3. Акустическая и визуальная система XX столетия: проблема единства и взаимного представления.

3.1 Историография. Проблема взаимодействия визуального и аудиального в академических исследованиях.

3.2 Основные акустическо-графические проекты второй половины XX-XXI века. Анализ таблицы.

3.3 Саунд-арт, его границы и система

Глава 4. Проект визуального сопровождения музыкально-поэтической системы «4613».

4.1 Формирование концепции дизайн-продукта

4.2 Этапы работы над дизайн-продуктом

4.3 Перспективы применения графического проекта

Заключение

Список литературы

Приложение 1. Основные акустическо-графические проекты второй половины XX-XXI века. Таблица.

Приложение 2. Графические прототипы.

Приложение 3. Этапы практической работы.

Введение

Предлагаемая дипломная работа посвящена исследованию принципов создания акустическо-графических композиций на основе графических и визуально-акустических систем XX века, а также созданию визуального сопровождения музыкально-поэтической системы «4613». Основанием для выполнения работы послужила недостаточная изученность темы и необходимость в появлении графического сопровождения музыкально-поэтического проекта. Ввиду стремительного развития мультимедийного и виртуального пространства актуальность и ценность предложенного проекта заключается в новизне формы, представляющей собой взаимодействие нескольких сфер искусства, образуя виртуальную акустическо-графическую единицу. В своих графических решениях работа опирается на лучшие образцы графического дизайна, в частности на стилистику Баухауза, дадаистов и движения Флюксус.

Поэзия XXI века как отдельный жанр зачастую воспринимается как некий архаизм ввиду ее консервативной формы подачи. В современном мире искусство стремится к синтезу и мультимедийности, экспериментируя с формами и жанрами. Проблема взаимодействия поэзии, музыки и графики как единого произведения искусства мало исследована. В связи с этим с целью изучения проблемы были выбраны источники, посвященные смежным темам: синтезу музыки и живописи, музыкальной теории, взаимодействию звука и изображения, истории изобразительного искусства. Целью исследования было рассмотреть и проанализировать различные формы синтеза искусств, проследить их закономерности взаимодействия для последующего создания визуально-акустического проекта.

Основной идеей проекта «4613» является взаимодействие и взаимодополнение трёх видов искусств, образующих современный «гезамткунстверк». Визуализация, музыка и текст представляется как единое целое, способное передать внутренний мир другого человека, являясь

медиумом между поэтом и слушателем, между реальным миром и виртуальным.

Целью исследования является:

Формирование визуальной концепции и единого графического стиля музыкально-поэтической системы «4613» с целью формирования интерактивной среды для привлечения внимания слушателей и расширения целевой аудитории

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- Поиск аналогов и прототипов по теме дипломного проекта
- Сбор текстового, графического, видео и аудио материалов по теме
- Изучение концепции синтеза искусств и ее влияния на медиа-арт
- Выявление влияния графической системы XX века на современный медиа-арт и графический дизайн в частности
- Изучение новейших медиа-технологий
- Создание графического проекта на основе проведенного исследования

Актуальность исследуемой темы определяется:

- Востребованностью и растущим интересом общества к мультимедийным проектам в сфере искусства
- Необходимостью новой формы графического сопровождения музыкально-поэтических проектов
- Фрагментарностью исследований акустическо-графических систем в пространстве электронного изображения

Объект исследования:

Взаимодействие визуальных медиа-технологий и акустического пространства

Предмет исследования:

Принципы графического решения акустических проектов и формы взаимодействия в рамках акустическо-графического пространства

Целевая аудитория:

Задача проекта предполагает обращение как к людям искусства: поэтам, музыкантам, медиа-художникам и дизайнерам, так и к другим представителям интеллектуальной среды, а также направлена на расширение целевой аудитории путем привлечения внимания неподготовленных зрителей и слушателей.

Концепция проекта представляет собой выражение внутреннего мира поэта (текстовой составляющей) посредством синтеза трех искусств – музыки, литературы и графического дизайна, образуя альтернативное виртуальное пространство. Ведущей составляющей проекта является графическая.

Практическая значимость работы связана с выявлением принципов взаимодействия графического дизайна и музыкально-поэтической среды с опорой на актуальные тенденции развития новых медиа технологий. Особенно важным аспектом является возможность передачи нематериального через визуальное. Виртуальный акустическо-графический проект имеет форму, доступную для любого зрителя, тем самым расширяя интерес к искусству в обществе и выводя его на новый уровень. Разработанные графические принципы могут применяться и в других проектах в рамках поэтического и акустического пространства.

Структура работы:

В первой главе рассматриваются визуальные принципы графической и акустической системы первой половины XX века как предпосылки возникновения медиа-искусства, в том числе видео-арта, а также

перформанса. Произведен анализ концепций композиторов и художников этого времени, чьи новаторские идеи имели дальнейшее развитие в графическом и акустическом пространстве второй половины XX столетия. Особое внимание уделяется термину «Гезамткунстверк» - универсальному синтетическому произведению – концепции, нашедшей развитие в деятельности мастеров Баухауза (Ласло Мохой-Надь), представителей сюрреализма (Ман Рэй) и дадаизма (Марсель Дюшан).

Во второй главе речь идет о графической системе и визуальном и акустическом пространстве второй половины XX века. В этой главе анализируется новаторство Нововенской школы, ее отражение в творчестве композитора и философа Джона Кейджа и его последующее влияние на художников и музыкантов, в частности «нео-дадаистов» и некоторых представителей поп-арта. Особое внимание уделяется художественному движению «Флюксус» и Нам Джун Пайку, в частности, как новатору в области медиа-арта. Также в главе анализируется творчество таких видеохудожников современности, как Билл Виола, Мэтью Барни и группа AES+F.

Отдельное внимание уделяется возникновению и развитию феномена видеопоззии.

В третьей главе произведен анализ академических исследований, посвященных проблеме взаимодействия визуального и аудиального, а также создан и структурирован список основных акустическо-графических проектов второй половины XX века, представляющих интерес в рамках исследуемой темы. В главе также рассматривается саунд-арт как способ решения акустического пространства и его взаимодействие с визуальной составляющей.

Четвертая глава посвящена принципам графического сопровождения музыкально-поэтической системы, их выявлению в процессе исследования и последующей реализации. Глава содержит подробное описание концепции и этапов работы над визуальным сопровождением проекта «4613».

Участие в конференциях:

V Всероссийская научно-практическая конференция «Искусство и дизайн: история и практика» 30 мая 2020 г. Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица» (СПГХПА им. А.Л. Штиглица).

Доклад: Джон Кейдж и проблема визуального представления акустического пространства.

Публикации:

Джон Кейдж и проблема визуального представления акустического пространства // Материалы V Всероссийской научно-практической конференции «Искусство и дизайн: история и практика». Санкт-Петербург: СПГХПА, 2020 (в печати).