

УДК 7.049.1

ДИЗАЙН ОБРАЗНИХ АСОЦІАЦІЙ НА ОСНОВІ ФОТОЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ СТУДІЇ ЗВУКОЗАПИСУ

ДОВЖЕНКО Ірина, СКЛЯРЕНКО Валерій,
ШИНКАРЬОВ Вадим, ЧАГІН Сергій

Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
dovzhen@i.com.ua

Проаналізовано сучасні тенденції оформлення дизайну музичної продукції (обкладинок для музичних дисків), які використовують сучасні дизайнери в процесі розробки дизайну. За результатами дослідження розроблено дизайн-продукцію для студії звукозапису «AcidDized» на основі фотозображень. Для вирішення художньо-естетичних завдань дизайн-проекування було застосовано методіку дизайну систем, а саме метод асоціацій.

Ключові слова: *дизайн обкладинок, асоціації, фото, стиль, оформлення.*

ВСТУП

У сучасному світі прослуховування музики є звичайним побутовим дозвіллям. Десятки жанрів, звучань та стилів, тисячі музикантів та гуртів, яким потрібна візуалізація їх музичного продукту. Співпраця дизайнера і музиканта - складний процес візуальної презентації створеної музики слухачам. В такій роботі необхідно взаєморозуміння обох митців заради створення ідеального контенту. Якщо завдання музиканта в такому процесі - створення музичної композиції, то роль дизайнера - фіксація асоціацій, які виникають під час прослуховування аудіо контенту та їх візуалізація.

Обкладинка музичного диску – це обличчя музики. Вона дозволяє слухачу глибше поринути у музику, зрозуміти що хотів сказати автор у своєму творі. Її художнє оформлення відіграє велику роль не лише в процесі сприйняття музичного твору, а також активно впливає на продаж музики. Саме на це звернув увагу в 1930-х роках ХХ ст. арт-директор та графічний дизайнер Алекс Штайнвайс, якого згодом називатимуть винахідником дизайну обкладинок музичних альбомів [1]. Першу обкладинку альбому з використанням графічного дизайну він створив у 1939 році.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Одна з розповсюджених проблем з музичними дисками маловідомих виконавців - це реалізація продукту. Опинившись у магазині, де на полицях знаходяться сотні музичних дисків різних виконавців різного ступеня якості та популярності, звичайна людина може розгубитися. Адже одразу не можна оцінити їх музичне наповнення. Зазвичай потенційний споживач звертає увагу на дизайн. І саме дизайн дає підказку в розумінні пріоритету вибору одних музичних дисків серед інших. Наприклад, доволі вінтажний жанр Dangion

Synth. Його **успішне** розповсюдження серед широкого загалу полягає в тому, що дизайн продукції зазвичай має дуже просте, наївне і, навіть з присмаком «халтури», оформлення (Рис 1). Таке оформлення може справити негативне візуальне враження в порівнянні з більш яскравими та привабливими дисками інших музичних жанрів (Рис.2).

Рис. 1. Типове дизайн-оформлення обкладинки CD-диску музичного альбому жанру Dangion Synth «Road to the Adventure» (2020)

Рис. 2. Оформлення обкладинки CD-диску треку у жанрі Tehno «Dawship» (2021)

Але асоціативний підхід до створення візуального образу музики є одним із елементів вдалого оформлення обкладинки музичного CD-диску. Важливо, щоб цей образ легко зчитувався і був гармонійно присвоєний безпосередньо самою обкладинкою. Тож проблема, що потребує розгляду полягає в адаптації авторського задуму до масштабу зображення, тобто досягнення максимальної виразності зображення на невеликому масштабі обкладинки для CD-диску (стандартний розмір 120x120мм).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Проаналізовано сучасні тенденції оформлення дизайну музичної продукції (обкладинок для музичних дисків), виявлено стилі та техніки, які використовують сучасні дизайнери в процесі розробки дизайну. В результаті було розроблено дизайн продукцію для студії звукозапису «AcidDized» на основі фотозображень. Фокус група працювала з ескізами обкладинки, які були виставлені на платформі Google Forms, за методом пошуку асоціацій. Кожний учасник зміг висловити власну думку и обрати той ескіз, який найбільше відповідав музичному твору. Ідея, що набрала більше схвальних відгуків була взята за основу для розробки дизайну обкладинки (Рис.3).

Рис. 3. Ескіз, який отримав найбільше схвальних відгуків, отриманих за допомогою методу «Гірлянд асоціацій» Г.Буша [2]

Робота над розробкою дизайну обкладинки проводилася у програмі Adobe Photoshop, що призвело до трансформації фотографічного образу до CGpaint зображення. В результаті образ обкладинки набув виразних рис, що відповідають духу та емоційної насиченості музики.

Значна увага приділялася кольоровій гамі, яка є нетиповою в оформленні дизайну продукції цього музичного жанру. В зображенні переважали синій, червоний кольори, відтінки чорного (від глибокого, темного, насиченого до сріблястого).

Фігура лицаря в обладунках розташовувалася на фоні синьо-червоного, передгрозового неба, яке пронизували білі блискавки. В нижній частині зображення розташована назва альбому «Ethereal darkness» - у перекладі «Ефірна п'ятьма». Для напису було обрано готичний шрифт, який відсилає до часів середньовіччя.

Шолом лицаря закриває його обличчя, чим створює певну загадковість зображуваного персонажу [4]. Зображення перегукується з кадрами фільму «Горець» (1986, США, реж. Малхеки Р.).

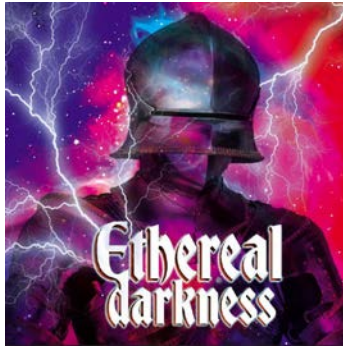

Рис. 4. Дизайн обкладинки CD-диску альбому до треку «Ethereal darkness» від студії звукозапису «AcidDized», Чагін С. (2022)

ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дослідження з'ясовано, що розмір обкладинки CD-диску диктує певні принципові підходи до зображення: використання крупних елементів (предметів, кольорових плям, візерунків, облич), тобто те, що працює на першому плані. Задник (фон) не повинен бути інформативним, тому що не зчитується в достатній мірі, а тільки викликає емоцію.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шер А.А., Тимофеева Р.А. Творчество Алекса Штайнвайса. Оформление обложки музыкального альбома как новое направления в графическом дизайне. *Культура и искусство*. 2021. № 4. С. 104 -115. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=35373 (дата звернення 12.11.2021).
2. Буш Г. Рождение изобретательских идей. Рига: Лиесма, 1976. 127 с.

DOVZHENKO I., SKLYARENKO V., SHYNKAROV V., CHAGIN S. DESIGN OF FIGURATIVE ASSOCIATIONS BASED ON PHOTOGRAPHIC IMAGES FOR A SOUND RECORDING STUDIO

The modern trends in the design of musical products (covers for music discs and records) are analyzed, the styles and techniques that modern designers use in the design development process are presented. Based on the results of the study, a product design was developed for the AcidDized sound recording studio based on photographic images. In order to achieve the artistic and aesthetic tasks of design-projecting system design methodology was applied, namely the method of associations.

Key words: cover design, associations, photo, style, decoration.