М.А. КИМ
Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: stvoler.masha@yandex.ru

M.A.KIM
Post-graduate student of the of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: stvoler.masha@yandex.ru

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ОБЛОЖЕК МУЗЫКАЛЬНЫХ АЛЬБОМОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ СУБКУЛЬТУР

GRAPHIC DESIGN OF MUSIC ALBUM COVERS AS A REFLECTION OF THE SUBCULTURES SPECIFIC FEATURES

На примере графического решения двух обложек музыкальных проектов, относящихся к различным жанрам, музыкальным направлениям и эпохам, автор выявляет общие коммуникативные и художественно-образные задачи, общность рекламно-коммерческой направленности, отношение к аудитории. Наличие дополнительных графических материалов превращает оба этих проекта в исторические артефакты. Поддерживаемая художниками и дизайнерами музыкальная индустрия одновременно документируется и создает социально-исторический контекст.

Analyzing the graphic design of the two covers of musical projects related to different genres, musical directions and eras, the author reveals common communicative and artistic goals, similar advertising and commercial orientation, relation to the audience. The presence of additional graphic materials turns them into historical artifacts. The music industry, supported by artists and designers, is simultaneously documented and creates a socio-historical context.

Ключевые слова: графический дизайн музыкальной продукции, музыкальный альбом, певец и автор песен Нил Янг, музыка хиппи и кантри, поэт и музыкант Андрей Лысиков (Дельфин), альтернативный рок.

Keywords: graphic design of musical production, musical album, singer-songwriter Neil Young, hippie and country music, poet and musician Andrei Lysikov (Dolphin), alternative rock.

В современной медиа индустрии появляется и развивается множество синтетических направлений искусства и дизайна, заслуживающих внимания исследователей, что, в свою очередь, может послужить развитию новых культурных тенденций и оказать влияние на дизайн образование. В данном случае рассматривается специфика изобразительно-графических средств, используемых в дизайне обложек альбомов авторов, принадлежащих к различным субкультурам. В статье приведены примеры ярких представителей музыкальной среды и обложки их музыкального творчества.

Историки музыкальных субкультур и графического дизайна считают, что с 1939 года принципиально изменилась ситуация в мире визуального отражения музыки [1]. Графический дизайнер Алекс Стейнвейс, следуя духу времени, своими обложками пластинок привлек публику визуально-графическими средствами к миру музыки и заложил основу нового жанра графического дизайна. До этого времени упаковка грампластинок была стандартной, а графические формы сопровождения музыкальной продукции ограничивалась рекламными плакатами и буклетами для живых музыкальных выступлений. Создание каждый раз нового графического решения для упаковки пластинки предоставило потенциальным слушателям и покупателям намек на то, что можно ожидать от записи внутри. Помимо защиты легко повреждаемых виниловых пластинок, их упаковка стала коллекционным жанром, неотъемлемой частью истории музыки и графического дизайна, частью истории социума и культуры.

Например, анализ обложки Нила Янга выявляет историческую и субкультурную принадлежность культуры хиппи, которая восходит от психоделического Вудстока до музыки кантри. Песни и образы Гриндейла рассказывают историю семьи Грин — людей эпохи «Вудстока». За словом «Вудсток» стоит культовый образ рок фестивалей 1970-х годов, мероприятий, запланированных по случаю собрания представителей музыкального направления субкультуры хиппи, проходивших на одной из ферм этого городка в штате Нью-Йорк. Повзрослевшие и состарившиеся, они оказались в 2000-е годы уже роли современных бабушек и

дедушек, граждан, живущих в Северной Калифорнии в маленьком (казалось бы, вымышленном) городке Гриндейл.

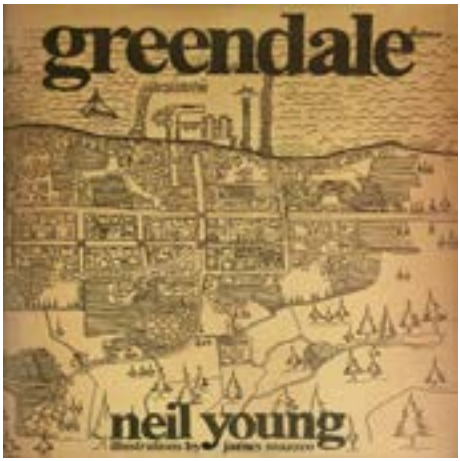

Рис. 1. Обложка альбома Нила Янга Greendale

Анализ обложки российского исполнителя Андрея Лысикова под псевдонимом Дельфин позволяет выявить лирическую подоплеку, что явно восходит от поэтического наполнения текстов. На создание альбома «Андрей» Дельфина вдохновило время. Он имел в виду время как форму существования бесконечно развивающейся материи (время и пространство), время как отрезок (час, минута) и время как нынешнюю эпоху. Помимо обложки и музыкальной составляющей альбома, в него входят видеоклипы со стихами автора, которые читают популярные деятели искусства.

Рассмотрим оба альбома подробнее.

Greendale — двадцать шестой студийный альбом в формате виниловой пластинки и переиздания в CD канадского автора-исполнителя Нила Янга, получившего известность еще в 1960-е годы, исполнявшего музыку в стилях рок, хард рок, кантри (1).

Обложка альбома Нила Янга представляет собой простую двухцветную схему города, карту, напоминающую своей наивностью и схематизмом иллюстрацию к книге «Властелин Колец». Сама карта снабжена текстом на веб-сайте альбомов исполнителя, и зрителям рекомендуется «ориентироваться» с помощью визуальной риторики (визуальная риторика — изобразительный контент, который коммуницирует со зрителем- слушателем), которую создает альбом Гриндейл. Аналогичным образом онлайн-карта выделяет места, относящиеся к истории города, такие как зал местной художественной галереи [галерея «L»] и семейная ферма Зеленых [Double «E» Rancho]. Вся графическая символика и решение обложки отсылает к 1970-м и 1980-м годам — времени проведения знаменитых рок-фестивалей. Обложка, таким образом, играет роль своего рода ностальгического воспоминания о прошлом для аудитории. И

это считывается слушателями, поскольку когда-то они были участниками или слушателями на этих фестивалях. Обложка, таким образом, графически передает эту атмосферу и контекст музыкального жанра.

Иллюстрированная карта вымышленного калифорнийского города, использованная в оформлении обложки компакт-диска Greendale, сформировала центральный образ мультимедийного пакета Greendale, в который входит веб-сайт с тем же названием, и книга, посвященная выходу альбома. Таким образом, проект включает в себя сайт с интерактивной картой, видеоролики с материалом концертных записей и буклет с рисунками, связанными с элементами обложки альбома.

При создании автор обложки использовал нарочито простую оберточную бумагу (возможно крафтовую) для продуктов и нарисованные тушью рисунки неизвестного художника. На оберточной бумаге в технике офсета были напечатаны примитивизированные рисунки городка, изображенного в виде условной карты. Желтовато-коричневый цвет оберточной бумаги зрительно объединяет фон и нарисованные изображения. Многие провинциальные американские города имеют атмосферу с преобладанием подобных оттенков: кукурузные поля, стога сена и перекати-поле на дорогах дикого Запада. Цветовая гамма как бы приближает альбом к слушателям.

Пространство изображения строится, как план при виде сверху. Мы смотрим на город, как с высоты птичьего полета. Извилистая линия реки подчеркивает границу городской территории и воды и зрительно выделяет город. Композиция подчинена горизонтали, что подчеркивает и название альбома, ставшее на этой карте названием воображаемого городка.

Дизайнер использовал шрифт Clarendon дизайнера Г.Эйденбенца, 1953. Строчные буквы шрифта с их закругленными очертаниями помогают создать настроение «кантри», вызывают легкие ностальгические эмоции, что сочетается с тематикой музыкального альбома.

Ключевым для данной композиции является распределение акцентов и композиционный центр, помогающий зрителю сконцентрироваться на самых важных деталях дизайна. Основная и центральная точка — это название альбома. И цель такого дизайна — это коммуникация со зрителем и слушателем. Название передает определенную историю. Автору дизайна и иллюстрации было необходимо выбрать именно этот фокус. Название альбома как бы обобщает всю суть и цельность изображен-

ной карты. Горизонтальная линия шоссе в средней части композиции ведет взгляд зрителя, привлекая внимание к городку, его провинциальной и незамысловатой истории. Городок предстает как своеобразная микросхема с домиками и полями, где каждый элемент хранит свою легенду и тайну.

Сравним этот проект с альбомом российского исполнителя и автора Андрея Лысикова, выступающего под псевдонимом Дельфин. «Андрей» — восьмой студийный альбом российского музыканта Дельфина (2) (формат CD).

Рис. 2. Обложка альбома Дельфина «Андрей»

В решении обложки альбома «Андрей» и музыкант, и дизайнер Пабло Херреро хотели подчеркнуть отличие именно этого альбома от записанных ранее, акцентировать литературные корни этого проекта. Это не поп-музыка в чистом виде, а скорее некое «прикладное искусство» относительно литературы и музыки, совмещенное вместе. То есть это не музыкальная пластинка как таковая и не литературные композиции, которые в принципе нельзя отделить от музыки. Это особый симбиоз. И тут речь идет как раз о синтезе искусств: литературы, музыки и графического дизайна. Вскоре после выхода альбома популярные актеры МХАТа, теле- и радиоведущие, режиссеры, известные в масс-медиа личности прочли стихи данного альбома в видеопостановках, что было распространено по сети. Среди них: Михаил Ефремов, Ольга Шелест, Петр Федоров, Артемий Троицкий, Надежда Михалкова, Ирина Хакамада и т.д.

Основным изобразительным элементом обложки стал портрет музыканта, изображенного в профиль в технике акварели. Силуэт автора Андрея Лысикова как бы дублируется названием альбома «Андрей». Автор так прокомментировал название альбома: «Всему всегда обязательно нужно давать точные названия и имена. Человек, получивший из-за невнимательности родителей не свое имя, встречает в жизни много необоснованных затруднений. Такое название для пластинки важно и нужно. Именно так она должна называться» [4]. Лысиков внедрил себя как

главного персонажа сборника. Можно сказать, что получился своего рода симулякр, вырезанный из реальности.

При печати обложки формата CD в технике цветной цифровой печати была применена глянцевая плотная бумага. Белый фон графически отделен от силуэта, но четко его обрамляет и является свободным чистым полем, которое создает атмосферу холода, глухого «холодного» звука, ощущаемого при прослушивании синтезаторных партий в большинстве записей данного сборника.

На первый взгляд, обложка кажется монохромной. Но она представляет собой многоцветное изображение акварелью, обработанное на компьютере. И черный, и багровый в силуэте человеческого профиля не отделимы друг от друга и представляют собой цельный объект. Так же, как и в стихах автора, присутствует множество деталей и оттенков, которые собираются в общую композицию. «Открой глаза, не расплескав последних снов, — они мои в них бирюза, дыханье моря, крик китов и корабли» [6]. Расположение объекта и всех его частей выглядит статично при наличии обрамления, но при детальном рассмотрении можно увидеть направленное движение профиля вправо. В силуэте самого профиля — полет птиц, направление веток деревьев и подтеки акварельных каплей вниз по воротнику. Все это движение приглушает серая дымка в центре самого изображения.

Силуэт профиля «Андрея», как и любой графический силуэт, является плоскостным изображением. Однако здесь присутствует пространство, как если бы этот силуэт был изображен на запотевшем стекле. Зритель как бы заглядывает в окно и наблюдает за погодой и природой музыкальной партии, где «сквозь неба синие в шелках взметнулась белой искрой птица», и тут на обложке, в буквальном смысле слова, в кромке силуэта взметнулась птица и само небо.

В отличие от альбома Нила Янга, у обложки Дельфина нет четкости линий. Намеками и ассоциациями художник помещает портрет в пространство лирического героя. Ствол дерева воспринимается как остов; волосы — серая дымка, уходящая вдаль, в неизвестность; ветви — кровеносные сосуды и вены.

В нижней части обложки под силуэтом расположены название и имя автора альбома — «Дельфин / Андрей» тонким гротескным шрифтом Exo 2, с прямым начертанием. Нейтральный светлый шрифт был выбран неслучайно, так как надпись служит лишь дополнением к изобра-

жению. Фокус внимания зрителя направлен на силуэт. И коммуникация в данном случае основана не на тексте, а на изображении силуэта. Автор отождествляет себя с главным героем своих произведений, коим и является. Профиль создает ощущение драматичности, композиция строится на связи силуэта с внутренним восприятием событий, действий, среды.

Подводя итоги, можно сказать, что данные два проекта сходны по своей подаче относительно рекламно-коммерческой составляющей: оба нацелены на обособленного зрителя, а не на массового слушателя. Оба являются авторскими музыкальными проектами.

Помимо этого, оба проекты включают в себя дополнительный визуальный пакет. В музыкальный «пакет» Нила Янга входят:

1) записанная музыка Нила Янга и Crazy Horse, опубликованная на CD;

2) обложка диска и буклет с набросками рисунков повествованием, рассказывающим об истории города и его жителей;

3) DVD с акустическим исполнением Нила Янга Гриндейла на улице Викар, Дублин, Ирландия;

4) живое выступление мультимедийной рок-оперы (концерта), состоящей из нескольких сцен, более 30 актрис / актеров, дизайн декораций из картона, видеоэкран, транслирующий изображения, также отображаемые в буклете для компакт-диска, фильме «Гриндейл» и публикуемой книге.

В музыкальный «пакет» Дельфина входят:

1) записанная музыка Дельфина, опубликованная на CD;

2) видеоролики на стихи Андрея Лысикова с исполнением современных деятелей культуры и политики;

3) видеоклипы производства «Хайп продакшн» — на композицию «Надя» (продолжительность 5:29) и «Ахматова» (продолжительность 3:25).

У данных двух обложек как бы двойное авторство. Все решает идея исполнителя, он является заказчиком дизайна. Характер дизайна помогает каждому из авторов идентифицировать себя как личность исполнителя и одновременно представить музыкальное направление.

В то же время, есть и визуальные отличия. Альбом Нила Янга более приземленный, исходящий от провинциального населения Америки, решен в теплых оттенках. Альбом Дельфина выглядит более «холодным», с отсылками к лирическим, литературным настроениям, где тексты про-

изведений и графический образ обложки передают психоэмоциональное состояние, драматизм и контрасты как в графике, так и в музыке.

В субкультурном социуме важен каждый: сами музыканты, посетители концертов, идейные активисты, представители субкультур... Все, кто так или иначе причастны к тому, что принято называть «сценой». Отсюда следует, что каждый музыкальный альбом именно в этой среде ярко пересекается с изобразительным искусством и графическим дизайном в целом. В отличие от оформления пластинок и дисков произведений классической музыки, в музыкальных обложках субкультурных направлений явно прослеживается рефлексия на тексты авторов, политические события того или иного времени, психоэмоциональное отражение музыкального содержимого. В какой-то момент зарисовки и эскизы обложек музыкальных альбомов, вдохновленные музыкой или событиями из жизни, стали частью медиа истории. Все это получило обособленную аудиторию. Авторами изначально не планировалось распространять такое искусство на популярную сцену. Но впоследствии это стало отдельным культурным пластом, который заслуживает внимания и художественного анализа.

Примечания:

1. Нил Пе́рсиваль Янг (англ. *Neil Percival Young*; 12 ноября 1945, Торонто) — канадский певец и автор песен, гитарист, режиссер нескольких фильмов. Музыкальную карьеру начал в 1960-х годах, основал группу Buffalo Springfield, был участником супергруппы Crosby, Stills, Nash & Young. Выпустил более тридцати студийных альбомов, часть из них — с рок-группой Crazy Horse. Характерными признаками музыки Янга является своеобразный стиль игры на гитаре и высокий тенор исполнителя [2].

Дата выпуска альбома Greendale: 19 августа 2003 года. Жанры: рок.

Длительность: 78:18. Продюсер: Нил Янг и Ларри Джонсон. Лейбл: Warner Bros. Records.

Список композиций, указанных на обложке альбома «Neil Young's Greendale»: 1. «Falling From Above» 7:27; 2. «Double E» 5:18; 3. «Devil›s Sidewalk» 5:18; 4. «Leave the Driving» 7:14; 5. «Carmichael» 10:20; 6. «Bandit» 5:13; 7. «Grandpa›s Interview» 12:57; 8. «Bringin' Down Dinner» 3:16; 9. «Sun Green» 12:03; 10. «Be the Rain» 9:13.

2. Андрей, альбом.

Андрей Лысиков певец, поэт и философ, который начал свой творческий путь в 90-е годы и сейчас остается на волне популярности.

Дата выпуска: 9 декабря 2014. Переиздание: 13 ноября 2015. Жанры: инди-рок, альтернативный рок, пост-рок. Длительность: 55:00, 1:02:30 (переиздание).

Продюсер: Dolphin. Страна: Россия. Язык песен: русский. Лейбл: *«Мистерия звука»*.

Список композиций:

«Листья» — 05:26, «Девять» — 04:25, «Двое» — 03:09, «Обман» — 05:08, [ ] — 04:00, «Слышишь» — 05:45, «Забудь» — 02:07, «Надя» — 05:20, «Сажа» — 03:51, «Дальше» — 04:02, «Запись» — 03:18, «Искра» — 04:32, «Земля» — 04:07, «2030» — 04:04 (бонус-трек переиздания), «Ахматова» — 03:26 (бонус-трек переиздания).

Список литературы:

1. Coverscaping: Discovering Album Aesthetics København — Museum Tusculanums Forlag. — Københavns Universitet, 2010.

2. Blue Note: The Album Cover Art Published August 1st 1991 by Chronicle Books (CA) (first published June 20th 1991).

3. Американский хардкор (2006) документальный фильм / США, 2006 г./ Режиссер Пол Рахман.

4. URL:https://daily.afisha.ru/music/3321-intervyu-delfin/ (дата обращения: 05.07.2019).

5. URL:https://vk.com/punkdesign (дата обращения: 5.07.2019).

6. URL:https://www.proza.ru/avtor/andreylysikov (дата обращения: 05.07.2019).