

Кондрацька А.В.,

здобувач вищої освіти IV курсу кафедри дизайну ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

Науковий керівник: Одробінський Ю.В., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри дизайну ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», м. Миколаїв, Україна

СУЧАСНІ ВІЗІЇ МУЗИЧНОГО ПЛАКАТУ

Дизайн плакату – це передача певного повідомлення чи ідеї через графічну мову. Хороший дизайн плакату має бути простим та ефективним, щоб швидко та точно передати інформацію, привернути увагу до плакату та зацікавити людей. Він повинен містити мінімум тексту, але достатньо інформації, щоб викликати у глядачів потрібні емоції та реакції [1].

Аналізуючи обрану тему плакатів «Відомі пісні в очах дизайнерів», слід відзначити її особливість поєднувати мову та візуальне мистецтво. Плакати пісень – це більше, ніж просто зображення музичних візуалізацій, це відображення емоцій, настрою та значення пісні. Він може передати глибокий зміст і позитивно вплинути на глядача чи слухача. Плакати повинні поєднувати обидва види мистецтва, щоб допомогти краще зрозуміти й відчути музику, що дає можливість дослідити зв'язок між музикою та образотворчим мистецтвом, а також виразити свою творчість і сприйняття музичних творів за допомогою живопису та графіки.

Для створення проектного рішення цих плакатів, були проаналізовані оригінальні аналоги з теми та референси, які найяскравіше показують суть та художню частину музичних плакатів. Їх вибір був обумовлений через вміння відобразити музичну атмосферу у візуальне мистецтво. Розглянемо їх детальніше.

Якщо поглянути на динамічне портфоліо Емми Берс, то легко зрозуміти, як основний принцип дизайну зосереджений на радості – за її власними словами: «Якщо мені не подобається моя особиста робота, я кидаю її!». Ця дизайнерка графіки з Чикаго має великий талант створювати емоційні музичні образи. Наприклад, на одному з її улюблених плакатів, який був натхненний новим альбомом «Saba Few Good Things», вона написала напис «Play Doh». Видимі сліди від пальців на формованих літерах надають плакату тактильної енергії та додають композиції цікавого відчуття глибини. «Той факт, що я змогла включити ці матеріали, якими я любила гратися в дитинстві у свою справжню роботу - був чудовим» [2]. Плакати Емми Берс вражають своєю яскравістю, текстурами, енергійною графікою та кольорами, які допомагають втілити радісний настрій, який базується на власному задоволенні та емоціях, робить її роботи особливими та легко запам'ятовуються.

Коли справа доходить до інкапсуляції похмурих музичних тем, то слід переглянути плакати художника Кушагри Гупти. Сповнені металевих, спокусливих візуальних ефектів, роботи Кушагри часто ефірні та суто цифрові. Кушагра Гупта намагається відійти від реальності і контрастує матеріали, які важко асоціювати. У своєму постері для Body Work, дизайнер відображає свою інтерпретацію інтенсивної та іноді темної музики, передаючи рідкий стан і твердий аспект. Для Кушагра 3D – це радісний графічний ігровий майданчик із величезними можливостями: «Я можу зробити стільки ітерацій, поки не досягну чогось, що клацає та викликає радість... Я завжди вражений речами, які стали можливими завдяки 3D-технологіям» [3].

Кушагра Гупта відзначається своєю здатністю створювати цифрові роботи, які захоплюють і трансформують реальність. Він використовує 3D-технології для створення вражаючих графічних образів, які виражають інтенсивність музичних вражень. Його роботи поєднують різні матеріали і аспекти, що робить їх особливо цікавими та загадковими.

Важко уявити ілюстратора, який охоплює всю музичну сцену таким же електричним способом, як Трейсі Чаван. З 2016 року вона тісно співпрацює з музичною сценою Бейрута, розробляючи плакати та візуальні матеріали для численних майданчиків і концертів. Візуалізуючи багатий діапазон музичних жанрів, Трейсі охоплює «складну культурну суміш» ліванської традиції ілюстрації та залучає перські мініатюри, єгипетські ієрогліфи та американські інді-комікси [4].

Ці три художники приваблюють своєю оригінальністю, талантом та надихають здатністю виразно відтворювати музичні враження через візуальне мистецтво.

Музика постійно розвивається, як і майстерність плакатів. Кожен музичний стиль створював нові риси в дизайні, від психоделічних 1960-х до епохи анархічного панку 1980-х, хіп-хопу, хеві-металу та поп-музики [5]. Сучасний цифровий дизайн, також, змінює спосіб створення плакатів, де інноваційні цифрові технології в епоху мультіформ надають можливість підсилити емоційний вплив плакату та розкривають нові формати розвитку цього виду графічного дизайну й надалі.

Список використаних джерел:

1. Дизайн плакату [Електронний ресурс]. Режим доступу – [<https://basov.com.ua/plakat.html>] – Назва з екрана – Дата перегляду: 30.10.2023.
2. Five designers making remarkable music posters [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [<https://www.itsnicethat.com/articles/five-music-poster-designs-graphic-design-220622>] – Назва з екрана – Дата перегляду: 30.10.2023.
3. When the real invites itself into the digital, Metaphysical [Електронний ресурс]. Режим доступу – [<https://www.betomorrow.com/en/blog/quand-le-reel-sinvite-dans-le-digital-1/>] – Назва з екрана – Дата перегляду: 30.10.2023.
4. Tracy Chehwan [Електронний ресурс]. Режим доступу – [<https://tracychehwan.com/about/>] – Назва з екрана – Дата перегляду: 30.10.2023.

5. Best Music Posters OF All Time [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [<https://www.musicthinktank.com/blog/best-music-posters-of-all-time.html>] – Назва з екрана – Дата перегляду: 30.10.2023

Королькова А.С.,

здобувач вищої освіти IV курсу кафедри музичного та хореографічного мистецтва, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»;

Науковий керівник: Пак І.О., заслужений працівник культури України, доцент з наказу кафедри музичного та хореографічного мистецтва ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», Миколаїв, Україна

«СУМНА ДІВОЧА ДОЛЯ», ХОРЕОГРАФІЧНА КОМПОЗИЦІЯ ЗА МОТИВАМИ ТВОРУ Т. Г. ШЕВЧЕНКА «ТОПОЛЯ»

Тема твору Тараса Григоровича Шевченка "Тополя" перекликається з сьогоденням. Наші юнаки йдуть на війну і на жаль не повертаються. Також у кожного народу є свої улюблені рослини. В українців здавна дуже поважають ялину, вербу, дуб. Неможливо а українське село без калини, без чорнобривців і м'яти. Образ України -це також тополя.

Це таємниче поетичне дерево, що часто згадується в народних піснях, легендах як "сокорина". Тополями, особливо білими, та їхнім різновидом – згаданим уже осокором – обсаджували шляхи і садиби. Іноді тополі ще називали яворами. Зараз, їдучи степовою дорогою, неодмінно побачиш тополі, що бовваніють вдалечині.

Тополя – один з улюблених образів української народної творчості. Вона є символом краси і кохання. Звичай вшановувати дерева, в тому числі й тополю, зберігся до нашого часу в обряді Зелених свят, коли дівчата водили "Тополю" або "Вільху". Прикрашаючи хати й подвір'я, дівчата з піснями водили по селу прибрану зеленню дівчинку – "тополю". Усі співали: Стій, тополенько, Стій, не розвивайсь, Буйному вітроньку Не піддавайсь.

Образ дівчини-тополі можна зустріти, наприклад, у баладі Т. Г. Шевченка "Тополя". Дівчина, довго чекаючи свого милого, перетворилася на тужливу тополю, випивши зілля бабусі-ворожки: Зілля дива наробило – Тополею стала. Не вернулася додому, Не діждала пари; Тонка-тонка та висока – До самої хмари. А Леся Українка у вірші "Красо України, Поділля!" чудово змальовує український пейзаж: Он де балочка весела, В ній хороші, красні села, Там хатки садками вкриті, Срібним