

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт
Кафедра «Дизайн и инженерная графика»
Направление подготовки 072500.62 «Дизайн»
Профиль «Графический дизайн»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: «Разработка визуальной концепции для музыкальной группы»

Студент(ка)	<u>Л. А. Гацולהва</u> (И.О. Фамилия)	_____	(личная подпись)
Руководитель	<u>Е. В. Ищенко</u> (И.О. Фамилия)	_____	(личная подпись)
Консультанты	<u>Г. А. Шмидт</u> (И.О. Фамилия)	_____	(личная подпись)
	<u>Д. В. Антипов</u> (И.О. Фамилия)	_____	(личная подпись)
	<u>О. Ю. Щербакова</u> (И.О. Фамилия)	_____	(личная подпись)

Допустить к защите

Заведующий кафедрой к.б.н., доцент О. М. Полякова _____
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) (личная подпись)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Тольятти 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Голыяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

Кафедра «Дизайн и инженерная графика»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Дизайн и ИГ»

О.М. Полякова

(подпись)

(И.О. Фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение бакалаврской работы

Студент Гацолаева Л.А.

1. Тема Разработка визуальной концепции для музыкальной группы

2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы _____

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе

- техническое задание;
- подборка аналогов.

4. Содержание выпускной квалификационной работы

- анализ актуальности данных проекта,
- характеристика исходных данных;
- описание и обоснование проектного решения;
- экономическое обоснование проекта;
- безопасность и экологичность технического объекта.

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала

- графические аналоги;
- поисковые эскизы;
- дизайн-предложения.

6. Консультанты по разделам

Шмидт Г. А, Д. В. Антипов, О. Ю. Щербакова

7. Дата выдачи задания _____2016г.

Руководитель бакалаврской работы

(подпись)

Е. В. Ищенко

(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению

(подпись)

Л.А. Гацולהва

(И.О. Фамилия)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт
Кафедра «Дизайн и инженерная графика»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой «Дизайн и ИГ»
О. М. Полякова
(подпись) (И.О. Фамилия)
« ____ » _____ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения бакалаврской работы

Студента Гацолоевой Любови Андреевны

по теме Разработка визуальной концепции для музыкальной группы»

Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактически й срок выполнения раздела	Отметка о выполнении и	Подпись руководителя
Раздел I. Анализ актуальности данных проекта	25.12.15	25.12.15	Выполнено	
Раздел II. Характеристика исходных данных проекта	15.01.16	10.01.16	Выполнено	
Раздел III. Описание и обоснование проектного предложения	19.04.16	15.04.16	Выполнено	
Раздел IV. Безопасность и экологичность технического объекта	26.05.16	26.05.16	Выполнено	
Раздел V. Экономическое обоснование проекта	08.06.16	08.06.16	Выполнено	

Руководитель бакалаврской работы

(подпись)

Е. В. Ищенко

(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению

(подпись)

Л. А. Гацолоева

(И.О. Фамилия)

Аннотация

В бакалаврской работе на тему «Разработка визуальной концепции для музыкальной группы» разрабатывается концепция и графические материалы для молодой музыкальной группы. Актуальность темы обусловлена тем, что группа организывает концерт как презентацию дебютного альбома для продвижения и ей для этого необходимо визуальное сопровождение. Объектом исследования выпускной квалификационной работы является графический дизайн. Предметом является разработка визуальной концепции для музыкальной группы.

Бакалаврская работа состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованных источников.

В первом разделе проводилось исследование визуального сопровождения в мире музыки. Было рассмотрено влияние субкультур на определенные стили музыки и наоборот, исследовалась история становления тяжелой музыки и ее разновидностей, а так же проанализирована непосредственно роль визуального стиля в деятельности музыкальных групп. Так же был произведен анализ форматов визуального сопровождения музыкальных групп и прослежены современные тенденции в графическом дизайне, относящиеся к тяжелой музыке.

В практическом разделе проведен анализ актуальности и описана работа над вариантами дизайн-концепций. Выбрана одна из них и разработана подробнее. Были разработаны логотип, афиши для концерта, оформление CD-диска, видеоролик.

В экономическом разделе рассчитана стоимость затрат на проект и его коэффициент эффективности.

В заключении сделаны основные выводы по выпускной квалификационной работе.

Объем выпускной бакалаврской работы составляет 78 страниц.

Иллюстративный материал включает 36 графических рисунков в трех приложениях. Список использованных источников представлен 40 наименованиями.

Содержание

Введение.....	7
Раздел I. Анализ актуальности данных проекта.....	9
1.1 Роль визуального стиля в деятельности музыкальных групп.....	9
1.1.1 Субкультуры как общественное явление.....	9
1.1.2 Музыкальные группы и их стили.....	12
1.1.3 Роль визуального стиля в деятельности музыкальных групп.....	18
1.2 Описание форматов визуального сопровождения музыкальных групп.....	21
1.2.1 Упаковка диска.....	21
1.2.2 Афиша как инструмент информационного сопровождения.....	23
1.3 Тенденции в графическом дизайне оформления тяжелой музыки.....	27
1.3.1 Блек-метал и ответвления.....	28
1.3.2 Дет-метал и ответвления.....	28
1.3.3 Power и готик-метал.....	29
1.3.4 Дум-метал и ответвления.....	31
1.3.5 Trash и heavy метал.....	33
Раздел II. Характеристика исходных данных проекта.....	35
2.1 Анализ актуальности темы проекта.....	35
Раздел III. Описание и обоснование проектного предложения.....	38
3.1 Описание и обоснование дизайн-предложений.....	38
3.2 Проработка итогового варианта визуальной концепции.....	39
3.3 Разработка анимационного ролика.....	40
Раздел IV. Безопасность и экологичность технического объекта.....	42
Раздел V. Экономическое обоснование проекта.....	52
Заключение.....	56
Список использованных источников.....	57
Приложение А.....	61
Приложение Б.....	65
Приложение В.....	67

Введение

В современном мире существует большое разнообразие музыкальных стилей и направлений. Вокруг каждого направления имеется определенный круг людей, поклонников данного музыкального стиля или исполнителя. Естественно, что помощником в распространении и идентификации определенной музыки является ее визуальное сопровождение.

Сама по себе музыка не материальна, однако она требует распространения на материальных носителях. Вначале музыку тиражировали на виниловых пластинках, затем на магнитофонных кассетах и, наконец, на компакт-дисках. Каждый из этих форматов требовал соответствующего визуального сопровождения. Несмотря на то, что сейчас музыка может свободно распространяться посредством различных Интернет-ресурсов, потребность в ее визуальном оформлении никуда не делась. На сегодняшний день визуальное сопровождение музыки не ограничивается одним оформлением компакт-диска. Оно включает в себя так же оформление сайтов, концертных площадок, постеров, билетов. Многие известные исполнители практикуют продажу так называемого «мерча» – атрибутики, оформленной в стиле определенной музыкальной группы или исполнителя, включающей в себя футболки, брюки, балахоны, украшения и так далее. Тема квалификационной работы: «Разработка визуальной концепции для музыкальной группы».

Цель – разработать визуальную концепцию для музыкальной группы, отражающую ее направленность и идеологию.

Задачи:

- подбор и анализ аналогов;
- разработка трех концепций;
- выбор итоговой концепции;
- разработка элементов визуальной концепции;
- разработка графических материалов для проекта.

В соответствии с целью работы и поставленными задачами, а также, исходя из потребностей проекта, в состав визуальной концепции будут включены следующие компоненты:

- логотип;
- оформление альбома;
- видеоролик;
- афиши для концерта и имиджевые афиши.

Раздел 1. Визуальная составляющая в мире музыки

1.1 Роль визуального стиля в деятельности музыкальных групп

1.1.1 Субкультуры как общественное явление

Дэвид Рисмен, американский социолог, считает, что люди, причисляющие себя к определенным субкультурам, намеренно выбирают ценности, не предпочитаемые большинством. То есть, субкультуры – это сообщества, предпочитающие стиль и ценности, отличающиеся от ценностей большинства. По мнению британского социолога Д. Хэбдиджа субкультуры интересны людям, неудовлетворенным общепринятыми стандартами и ценностями.

Субкультуры определяются как системы смыслов, способов выражения, стилей жизни, формируемые молодежными группами как реакции на главенствующие ценностные системы.

Для более тщательного анализа субкультуры как культурного явления необходимо рассмотреть непосредственно определение самой культуры. Слово «культура» происходит от латинского «культивировать», что означает возделывать. Под этим термином до 18 века подразумевалось земледелие, и лишь некоторое время спустя он стал употребляться в более широком смысле. В научном понимании культура вбирает в себя воззрения, ценности и средства выражения, являющиеся общими для определенной группы людей и предназначенные для регулирования поведения внутри группы.

Итак, культура имеет прямое отношение к моделям поведения внутри таких объединений людей, как, к примеру, субкультуры. Исходя из определения культуры, субкультура – это система норм и ценностей, которая объединяет группу людей и отличает их от окружающих.

Субкультура формируется из взаимодействия культурных обычаев, исторических обстоятельств, традиций непосредственного окружения. Стиль представляет собой одну из основополагающих форм субкультуры. Стиль включает

в себя жаргон, поведение и особенности одежды. Стиль – это отношение к окружающему миру, это идентификация индивида как члена субкультуры. При этом он может спокойно интерпретироваться членами объединения.

На сегодняшний день в мире существует большое разнообразие субкультур. Фэндом представляет собой сообщество почитателей того или иного писателя, стиля, музыканта. Ему могут быть присущи какие-либо признаки культуры, например, сленг, свои сайты и издания. У него могут возникнуть черты субкультуры, как, к примеру, случилось с панк-роком или готикой. Все же в большинстве случаев интересы остаются только в пределах определенных предметов, не образуя при этом субкультуры. В отличие от субкультур фанаты основываются на определенных личностях, кумирах. В субкультуре же один идеолог может смениться другим, она не зависит от конкретных личностей. В основе субкультур могут лежать всевозможные интересы: музыкальные направления, течения в искусстве, политические или сексуальные предпочтения. Молодежным субкультурам характерны такие качества как протест и эскапизм, являющиеся одними из этапов самоопределения.

Наиболее известными молодежными субкультурами являются те, что связаны с конкретными музыкальными стилями. Движение хиппи, представители которого выступали за пацифизм и были любителями рок-музыки, являлось одной из передовых таких субкультур.

В 1970-1980-е годы, когда возникли новые жанры рок-музыки, сформировались металлисты и панки. Металлисты провозглашали свободу личности, независимость. Для панков был характерен или аполитизм, или ярко выраженная политическая позиция, анархическая. С приходом готик-рока в 1980-х годах сформировалась субкультура готы. В Нью-Йорке, из-за эмигрантов с Ямайки, возникла хип-хоп-культура, имеющая свою музыку, имидж и стиль жизни.

Движение панков возникло в 1960 - 1970 годах в Великобритании, Канаде и Австралии.

Для них свойственно критический взгляд на общество и политику. Небезызвестные коллективы Ramones и Sex Pistols причисляются к первопроходцам,

исполняющим «панк-рок». Корни панка исходят из 1960-х годов, когда под влиянием The Beatles и The Rolling Stones стало возникать немало молодёжных рок-групп.

Родителями панка как такового считается группа The Ramones. Её участники были первыми, кто классифицировали себя панками, они создали характерный стиль в одежде и в игре.

Для идеологии панков характерными чертами являются личная свобода и нонконформизм. Так же прочие течения в их политике заключаются в нигилизме, анархизме, социализм и прочих. Отдельные же панки предпочитают консервативные взгляды, неонацизм, аполитизм.

Субкультура готов долгое время считалась частью панк направления. Она переняла многие элементы из стиля панков. Готическая субкультура появилась в конце 1970-х годов: в это время влияние панк-движения в Британии слабело, и некоторые музыкальные коллективы стали играть в новом направлении, именуемом «постпанк». Из некоторых представителей этих групп в последствии сформировалась первая волна готик-рока. Исследователи расходятся во мнениях касательно того, какая группа была первой в этом жанре. И все же, изобретателями жанра считается группа Bauhaus.

Субкультуры – это явление 20 века. Они развивались от глобальных к небольшим и локальным.

Термин «хиппи» включает в себя большое количество богемных и студенческих субкультур. Субкультура хиппи оставила за собой огромный след. Многие исследователи считают ее основой современной контркультуры. Это движение имело отношение к традициям европейской и американской интеллектуальной богемы. Субкультура хиппи состояла из молодых людей, которые искали выход из технократического, материалистического общества. Хиппи отринули главенствующие культурные ценности и создали свои.

Не все субкультуры имеют в своей основе музыкальный стиль. Появляется музыкальный стиль – появляется субкультура. Как субкультуры могут формироваться на основе музыкальных стилей, так и наоборот, музыкальный стиль

может возникнуть в среде субкультуры, как случилось с хип-хоп культурой, на основе которой появился рэп.

1.1.2 Музыкальные группы и их стили

В 1920-х годах в США был очень популярен джаз. В 1930-х годах из джаза начинают вытекать разнообразные течения, а через некоторое время джаз порождает огромное количество многообразных джазовых стилей. Позже, в 1960-е годы, электрические инструменты порождают иное музыкальное восприятие. Появляется новый гитарный звук, зарождается рок-музыка. Попутно распространяется производство грампластинок, а, следовательно, – и тиражирование музыки. Шоу-бизнес начинает приобретать глобальный характер и благодаря этому множество музыкальных стилей начинают шествовать по миру.

В арсенале рок-музыки насчитывается огромное число направлений. Они варьируются от довольно легких до очень тяжелых и агрессивных.

Корни рок-музыки уходят в блюз, из него и вышли первые рок жанры такие как рок-н-ролл. Первые жанры рока появились в близкой связи с народной и эстрадной музыкой того времени. За все его существование рок соединяли почти со всеми возможными музыкальными стилями. В 60-70-х годах возникли почти все крупные жанры рока, самые значимые из которых – хард-рок, панк-рок, авангардный рок. В 70-80-х годах появляются новые разновидности рока.

Рок-музыка возникла в США и странах Западной Европы. Чуть позже рок распространился почти по всем странам. В СССР рок появился в 1960-1970-х годах и успешно развивался.

Психоделический рок возник в 1960-х годах. Музыканты, относящиеся к этому жанру, стремились посредством музыки передать состояние трансцендентального сознания. Но журналисты неверно истолковывали устремления музыкантов. Исполнители многократно заявляли прессе, что их музыка не является рекламой ЛСД.

Для психоделического рока были характерны длинные партии соло, всевозможные акустические эффекты, создающие эффект иррациональной реальности, отрешённости у слушателя. На концертах таких исполнителей активно

применялись красочные визуальные представления, в ходе которых использовались свет, дым, видео-инсталляций и прочие эффекты.

В конце 1960х-начале 1970х годов от исполнителей психоделического рока оторвалось небольшое количество групп, ставших экспериментировать с блюзовым и джазовым свингом. Тогда начинает появляться новая гитарная техника – игра рифами.

Наряду с этим музыканты экспериментировали со звуком – электроника развивалась, и они всё больше искажали тембры ритм гитары. Так же музыканты экспериментировали с ритм гитарой, искажая тембры. Особое значение для метал музыки имело изобретение нового звука.

Мнения критиков расходятся в выделении грани между ранним хард-роком, ранним дум металлом и heavy металлом и поэтому их причисляют к психоделическому heavy металлу. Эти группы первыми прозвали «металлическими» несмотря на то, что сами музыканты это отрицали. Наиболее яркими представители этого жанра были Scorpions, ZZ-Top, Kiss, AC/DC.

Ранний металл появился в странах Европы, так как в них была весьма развита психоделическая музыка. Исполнители всегда экспериментировали со звуком, песенный формат соединялся инструментальными этюдами, электронику смешивали с акустикой, с восточной музыкой, классической, фолком.

Дум металл – неспешный, умеренный, вдумчивый, тягучий стиль. Ему присущи длинные рифы, сильные насыщенные басовые партии. Это указывает на психоделическое вязкое ядро в жанре, в частности касательно таких жанров как stoner и sludge. В думе используются и чистый вокал, и экстремальный.

Распространенной темой в традиционном дум металле являлись наркотики, эротика, мистика и оккультизм. Другие дум-метал-группы часто в качестве тематики использовали мифологию, народные культуры, древние цивилизаций. Еще наблюдались группы, исследовавшие остросоциальные проблемы. В 1990-х годах появились некоторые ответвления дума, одним из которых был doom death metal. На ранних этапах своего творчества группы Swallow the sun, My Dying Bride исполняли именно его.

В конце 1970-х годов в Британии и Америке произошла панк-революция: панк стал очень популярным. Панк во многом оказал влияние на металл, начиная со стиля и заканчивая музыкальными идеями – скоростное исполнение, простые рифы, незамысловатость композиции, эмоциональность, агрессия.

Отличительной чертой в новой волне heavy metal была позаимствованная у панк рока европейская диатоника. Коллективы так же отличились дерзкими текстами, посвященными мистике и войне, их альбомы оформлялись под влиянием фильмов ужасов и Средневековья.

Коллективы новой волны вместе с глэм металлистами по-всякому перенимали у панк-рокеров имидж. Стиль мгновенно получил распространение в странах Европы и Атлантики в 1980-х годах.

Для него были характерны более дискотечный звук и простая композиция. Так же он славился вызывающим внешним видом музыкантов и нескромными песнями о сексе и наркотиках. Родоначальниками жанра считаются такие группы как Kiss, Twisted Sister.

Trash metal появился в начале 1980-х годов в Америке. Он был агрессивнее, жестче, грубее и быстрее своих предшественников.

Он явился для современности прорывом в тяжёлой музыке и оказал существенное влияние на последующее её развитие, став причиной возникновения экстремальных жанров метала.

К концу двадцатого столетия стали появляться все новые и новые стили метала. Из speed metal выделился power metal, еще более мелодичный и светлый жанр с чистым высоким вокалом. Этот жанр появился в некоторых альбомах групп Halloween и Running Wild и продолжал развиваться благодаря коллективам Blind Guardian и Gamma Ray. Позже, в конце 1990-х некоторые коллективы стали смешивать power metal с симфонической музыкой посредством клавишных и порой живых оркестров.

Тематика текстов в power metal часто посвящена фантастике и мифологии. Для творчества групп этого жанра характерны концептуальные альбомы, а порой и серии альбомов, часто коллективы проводят запись совместных рок опер.

В середине 1980-х годов многие группы начали прибегать к новым экспериментам в музыке, так как предыдущие выразительные средства были исчерпаны. Появились следующие тенденции: маргинальные тексты песен, вызывающие обложки альбомов, brutальные техники вокала. Все это получило звучное название экстремальный металл.

Death metal – один из самых тяжёлых жанров металла. Он возник в Америке, в конце 1980-х годов. Для него характерны ещё большая скорость игры на барабанах, более тяжелый гитарный звук и использование экстремального вокала. Тексты радикальны, на ранних этапах в них и графике доминировали сатанизм, антихристианство, смерть и разрушение. Впоследствии музыканты разбились на приверженцев художественной тематики смерти, мистики и ужасов приверженцев эмоционально-эпатажной тематики и психологии.

В странах Европы и в частности в Скандинавии образовалась весьма мощная death metal сцена, и появился melodic death metal. Ему присущи более разнообразные гитарные партии, мелодичные соло, порой даже используются клавишные.

Black metal появился в Великобритании, Германии и Скандинавии, в середине 1980-х годов. Свое название жанр получил благодаря альбому группы Venom «Black Metal» (1982). В 1990-х годах этот жанр распространился в Норвегии посредством групп Mayhem, Dark Throne, Immortal. Они были первым истинным black metal. Для него характерно искажённое, режущее слух звучание, практически непрерывное. Используется кричащий экстремальный вокал, атмосфера и настроение музыки всегда очень мрачные. Тематика текстов посвящена сатанизму, мизантропии, язычеству, нигилизму, оккультизму. Многие музыканты выступают в специальном сценическом образе, используют грим.

Symphonic Black metal возник в середине 1990-х годов с возникновением симфонического метала. Эти группы смешивали свою музыку с клавишными и симфоническими инструментами, с оперным вокалом. Многие группы ушли от радикальной тематики и стали придерживаться тем фантастики, литературы ужасов, мифологии, в частности нордической.

В тот же период многие европейские коллективы стали использовать язычество в текстах и имидже, и смешивать музыку с фолком порой практически целиком переключаясь на фолк металл, но с сохранением экстремального вокала.

Из совмещения прогрессивного рока и разнообразных жанров метала к концу 1980-х годов в творчестве группы Dream Theater созрел прогрессивный металл. Его особенности – сложные композиции, замысловатые музыкальные размеры, внезапно сменяющийся ритм, плюс профессиональная игра на музыкальных инструментах. Этому жанру присущи сравнительно длинные песни и концептуальные альбомы.

Прогрессивная музыка развивалась, а вслед за ней появлялись такие экспериментальные жанры как авангард-металл и пост металл, в которых металл является лишь одной из многочисленных составляющих.

В конце двадцатого века метал стали активно смешивать с другими музыкальными стилями. В этот период появилось много коллективов, смешивающих метал с классикой, фолком, готикой и другими жанрами.

Готик-метал возник как ответвление в дум-металле. Он является смесью готик-рока и дет-дум-метала. Экстремальный мужской вокал часто соединяется с чистым женским в дуэтах, которые сопровождаются медлительными, тяжёлыми гитарными партиями. Бывает и чистый мужской вокал.

В середине 1990-х годов образовался жанр, соединяющий метал и классическую музыку. Группы симфонического метала применяют академический вокал, хор, симфонические музыкальные инструменты или имитируют их посредством синтезатора. Зачастую коллективы дают выступления с целыми оркестрами.

Фолк-метал, как понятно из названия, совмещает фолк-музыку с металлом. В этом стиле гитарный звук совмещается с народными инструментами: флейтами, скрипками, аккордеоном и волынками.

Тексты большинства металл групп пишутся на английском языке. Даже коллективы, для которых английский не является родным языком, используют его, дабы поклонникам были понятны их песни. И все же, песни на языках различных

стран встречаются довольно часто. Многие русские, польские и японские коллективы пишут тексты на родных языках, ориентируясь на местную аудиторию. Исполнители фолка в Германии так же предпочитают немецкий. Существуют даже некоторые группы, поющие на каком-либо иностранном или «экзотическом» языке. Так, коллектив Курск из Финляндии исполняет песни на русском языке, у Summoning присутствуют песни на вымышленном языке из вселенной «Властелин колец».

Текстам металл групп свойственны отвлечённость, аллегорические, фантастические темы, нередко эскапизм, патетичность. Металлу близка философия Фридриха Ницше. Многие металлисты воспевают сильную личность, отрицают обывательскую жизнь, идеализируют бесстрашных героев, бунтарей, воинов Средневековья. Тексты не так сильно привязаны к личности и эмоциям музыкантов, нежели у других групп. Часто песня подаётся не от имени музыканта, а от героя песни. Тексты бывают основаны на эпосах, сюжетах книг.

Несмотря на это, большая часть текстов металлистов посвящена более привычным темам: личные переживания, свобода. Между жанрами металла существуют отличия в тематике текстов. Например, дет-металлу характерны темы войны, насилия и смерти, дум- и готик-металлу – мистические и меланхолические темы, блек-металлу – оккультизм.

Таким образом, тяжелая музыка, возникшая не так давно, интенсивно развивалась и за небольшой период своего существования породила огромное разнообразие жанров и. Первые жанры тяжелой музыки появлялись в близкой связи с народной и эстрадной музыкой. Рок-музыку соединяли со многими музыкальными направлениями – с академической музыкой, джазом, латинской музыкой. В 60-70-х годах появились почти все крупнейшие жанры рок музыки такие как хард-рок, панк-рок, авангардный рок. В конце 1970-х-начале 1980-х годов возникли такие жанры тяжелой музыки, как пост панк, новая волна, альтернативный рок, а позже и экстремальные жанры метала – дет-металл, блек-металл. Металл так же породил большое разнообразие жанров. Существуют как довольно «мягкие» направления метала, так более тяжелые, именуемые экстремальными. В отличие от рока металл

имеет довольно разнообразный спектр тематики лирики. В зависимости от жанра в нем встречаются темы фантастики, мифологии, войны, смерти, природы. Для металл групп характерно выпускать концептуальные альбомы. Творчество многих исполнителей основывается на произведениях различных писателей.

Отечественная металл сцена формировалась под большим влиянием английской, поэтому в СССР и после, в России доминируют исполнители heavy metal. В 1990-х в России появился power metal – Эпидемия, Catharsis. В 2000-е годы возрос интерес к язычеству, поэтому появилось немало коллективов в жанре pagan metal. До 1990-х годов в СССР была официальная эстрада, академическая музыка и нелегальный русский рок. Помимо вышеупомянутых жанров существовали также жанр «блатной» песни, позднее сформировавшийся в русский шансон, авторская песня. Русская культура не имеет корней тяжелой музыки, однако в настоящее время в России существует немало исполнителей тяжелой музыки, а следовательно, существуют и соответствующие субкультуры.

1.1.3 Роль визуального стиля в деятельности музыкальных групп

Данный вопрос был рассмотрен на примере некоторых субкультур, имеющих определенные предпочтения в музыке на основе своих ценностей.

Коммуны сыграли немаловажную роль в субкультуре хиппи. Представители хиппи устанавливали в коммунах антиавторитарный образ жизни, в основе которого находились идеи о коллективном разуме, общих переживаниях, творческого самовыражения. Приветствовались совместные обсуждения и свободно выражались мысли и чувства. Регламентированное поведение не поощрялось, если были деньги, то они делились между всеми членами коммуны. Представители коммун занимались ремеслом, производили и продавали всевозможные поделки или занимались физическим трудом. Хиппи провозглашали сексуальное освобождение. У хиппи было весьма своеобразно мировоззрение, в котором восточная мистика и магия находились рядом с идеями, подобными «новым левым». Для них характерна культурная открытость, соединение культур разнообразных народов. Хиппи считали западную цивилизацию злом, неудавшейся культурой и поэтому перенимали

ценности других культур, а также американские ценности второго плана: ностальгия по дикому Западу, культуре индейцев.

Из всего сказанного выше становится понятным особое оформление музыки, которую предпочитали хиппи. Это был кислотный стиль с яркими цветами. Растительные орнаменты, текучие плавные линии, нечитабельные шрифты прямо воплощали идеи субкультуры. Нижеприведенный пример оформления обложки является произведением представителя хиппи (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Обложки музыкальных альбомов

На примере изолированного музыкального стиля трю-блек-метал можно показать специфический язык и стиль. При оформлении продукции используется символика сатанизма, цветовая гамма состоит всего-навсего из двух цветов – черного и белого, при этом, черный цвет доминирует. Логотип должен быть нечитабельным и сделан на основе переплетений веток деревьев. Очевидно, что в таком случае, обложка не будет считана никем, за исключением ценителей жанра и людей, придерживающихся ценностей данной субкультуры. Причем, если визуальное решение обложки будет иным, фанаты ее просто-напросто не заметят. Примером может послужить обложка группы Dark Throne (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Обложка альбома Dark Throne

Типичная обложка электронной музыки узнается по некоторым графическим приемам и эффектам. Это абстрактные изображения, геометрические композиции, граничащие с оп-артом. Позже применялись 3D-эффекты. Всё это отображает суть электронной музыки. Она основывается на искусственных звуках и музыкальных эффектах. Когда электронная музыка становится популярной, формируется особая клубная субкультура и как следствие дизайн заимствует элементы этой эстетики: изображаются пластинки, руки ди-джея, фигуры танцующих людей, световые эффекты.

Факторы субкультур несомненно влияют на оформление, однако необходимо так же обратиться к таким тенденциям как разделение музыки на коммерческую и менее коммерческую. Это так же влияет на дизайн.

Коммерческая музыка предназначена для миллионов, для нее характерны огромные тиражи, производимые на крупных звукозаписывающих лейблах. Некоммерческая музыка ориентирована на ценителей, ей свойственны малые тиражи, небольшие независимые лейблы. К первой относится молодежная популярная или поп-музыка. Большие лейблы за границей устанавливают и культивируют массовую молодежную культуру. Шоу-бизнес производит однодневных звезд, создавая им и музыку, и имидж. Роль дизайнера здесь заключается в создании иллюзии безупречной красивой жизни. В этой субкультуре музыка является аккомпанементом красивой жизни; она – декор, здесь доминируют мода, дороговизна и престижность. Определенные модели поведения, к примеру, фигура с обусловленными параметрами, культ молодости.

В менее коммерческой музыке имеет место быть, экспериментальная музыка, впрочем, такой может быть и поп-музыка, и рэп, и электронная музыка. Зачастую такая музыка любит выходить за рамки среды субкультуры и временные рамки. Собственно здесь кроются образцы весьма любопытного дизайна, цель которого не просто продать, но так же и показать особенности музыки, ибо горизонты этой музыки протягиваются далеко за пределы продаж.

К некоммерческим субкультурам относится андеграунд всякого музыкального направления..

Таким образом, нельзя недооценивать роль визуального оформления музыки. Он необходим прежде всего для идентификации исполнителя. Любое музыкальное направление имеет определенный набор параметров, которые интересуют слушателя и их необходимо отражать при оформлении, что бы конечный потребитель мог их считать. Так же интересное оформление может привлечь внимание, заставить заинтересоваться содержанием, особенно дело касается неизвестного нового исполнителя. Даже не смотря на то, что на сегодняшний день мало кто приобретает музыку непосредственно с полок магазинов, оформление ее остается все в той же степени необходимым: информация об исполнителях, размещающаяся в Интернет-ресурсах, онлайн-магазинах, так же сопровождается графическим материалом. Меняется формат визуального сопровождения, но само оно никуда не исчезает.

1.2 Описание форматов визуального сопровождения музыкальных групп

1.2.1 Упаковка оптических дисков

Стандартно для коробочки типа CD Jewel Box изготавливается комплект полиграфических вкладышей состоящий из передника и задника, которые могут быть запечатаны и 4+0 и 4+4. Передник для CD может быть обычный или односторонний – размером 120 x 120 мм.

Длинный передник – размером 120 x 240 мм. Экстра длинный передник – размером 120 x 360 мм. Ультра длинный передник – размером 120 x 480 мм.

Задник имеет размер 150 x 118 мм, также необходимо учесть что по обе стороны задника есть два перфорированных корешка по 6 мм.

Односторонний 4+0 задник стандартно используются для упаковки с черным треем, а для упаковки с прозрачным треем используется двусторонний или 4+4 задник. Передник можно также заменить буклетом образно представляющим из себя необходимое количество длинных передников скрепленных на скобу.

Традиционно количество страниц в буклете кратно четырем, это могут быть:

- 8-ми страничный буклет, размер в сборе 120 x 120 мм;
- 12-ти страничный буклет, размер в сборе 120 x 120 мм;

- 16-ти страничный буклет, размер в сборе 120 x 120 мм;
- 32-х страничный буклет, размер в сборе 120 x 120 мм.

Различают следующие типы упаковок:

- DVD box. Обычно имеет крепления для одного диска, но бывают упаковки на два диска (по диску на каждую сторону), 3-4 (два крепления на каждой из сторон, диски хранятся «внахлест» на разной высоте от стенки). Обычно имеет пластиковую прозрачную обложку и вкладывающийся бумажный лист (на обе стороны). Российские издатели свои игры в таких упаковках называют «в подарочной упаковке» – в лицензионных изданиях помещаются не только сами диски с игрой, но и руководство пользователя, регистрационная карточка, а также дополнительная информация, начиная от раскладки клавиатуры в игре, и заканчивая небольшими альбомами с иллюстрациями из игры и т. п.;

- тонкий кип кейс, высота и ширина как у кип кейса, но толщина существенно меньше (максимум один диск). Аналогично кип кейсу имеет прозрачную обложку и бумажный лист;

- DJ Pack Вкладыш с креплением для CD приклеивается к картонному листу, сложенному вдвое или втрое. Упаковка раскрывается в виде книжечки. Часто вкладывается в отдельный картонный бокс. Эта упаковка используется в основном для оформления дисков DVD video. Более дешевая и недолговечная по сравнению с кип кейсом;

- cd box. Стандартная упаковка для CD. Обычно содержит один, два, иногда три или четыре диска (в случае нескольких дисков поверхность с креплением дисков подвижная). Имеет две позиции для укрепления вкладышей — на крышке и дне.

- тонкий cd box. Тоньше чем cd box в два раза, может вмещать один или два диска. Диски крепятся с двух сторон, либо только с одной плюс иллюстрация с другой. Разновидностью его является cd box толщиной 7 мм, диск крепится на заднюю стенку, в то время как на передней есть кармашек для обложки.

- картонный конверт. Диск вкладывается в картонный конверт наподобие упаковок для виниловых пластинок. В упаковке может быть как один, так и два диска (в таком случае упаковка выполняется в виде книги и диски помещаются в её

карманах). Минусом этой упаковки является то, что диски не закреплены внутри неё и могут выпасть или пострадать от механических повреждений;

- disc box. Упаковка представляет собой прямоугольный футляр с абсолютно гладкими сторонами, без технических вырезов и отверстий, как у стандартного DVD box, что, в свою очередь, исключает запыленность и позволяет наносить полиграфическое изображение прямо на пластиковую упаковку. Это исключает использование бумажной полиграфии. Также отличительной частью данной упаковки является центральный замок «клипса», гарантирующий на 100 % удержание в упаковке без повреждений лазерного носителя информации даже при открытом боксе в перевернутом виде.

Размеры:

- CD-box – высота – 125 мм, ширина – 142 мм, толщина – 10 мм, объём 177,5 см³. В зависимости от конструкции креплений, в данной упаковке могут размещаться один или два диска;

- slim CD-box – высота – 125 мм, ширина – 142 мм, толщина – 5 мм. В данной упаковке не может размещаться более одного диска.

Также существуют упаковки, высота и ширина которых совпадают со стандартными размерами CD и DVD-боксов, но толщина отличается за счет изменения конструкции. В таких упаковках может размещаться большее количество дисков – начиная от трех для CD-боксов и от шести для DVD-боксов.

-disc box – высота – 192 мм, ширина – 136 мм, толщина – 14 мм. Независимо от конструкции креплений, в данной упаковке могут размещаться один или два диска.

1.2.2 Афиши

Афиша издавна служила изобразительным средством для невербального информативного взаимодействия между людьми. Основная задача такого изобразительного средства, как афиша, – пояснить человеку «высокое слово» поэта, художника, режиссера-постановщика. В ней отражена вся суть предстоящего события.

Уникальность этого вида печатной продукции заключается в том, что необходимо передать смысл, содержание целой книги, пьесы, художественной выставки в одном изображении. Можно сказать, что афиша – одна «глобальная» иллюстрация, и автору ее гораздо сложнее, нежели обычному книжному иллюстратору. Книжный иллюстратор может показать каждое небольшое в масштабах всего произведения событие, а создателю афиши необходимо передать понятным для всех, ну или практически для всех языком, всю суть, интригу, смысл, чтобы заинтересовать зрителя, но при этом не показать или же раскрыть его полностью. Этот самый зритель должен еще и посетить мероприятие, остаться удивленным.

Афиша – это анонс какого-либо общественно-культурного, спортивного или иного события или мероприятия. Она является одним из основных рекламных носителей, как прошлого, так и современности.

Афиша – это вид плакатного искусства. Французское слово прижилось в нашей стране в связи с историческим фактором. Начиная с 17 и заканчивая началом 20 века, в Российской Империи разговор вели и на русском, и на французском языках. Связано это с тем, что Петр I, прорубив окно в Европу, завел моду на все иностранное, а Франция была одной и передовых европейских стран.

Плакат – броское, как правило, крупноформатное, изображение, сопровождаемое кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. Также плакат это – разновидность графики, относящаяся к прикладному творчеству.

Плакаты, особенно в 20 веке, практически во всем мире стали одним из основных носителей культурного, социального, политического посыла. Само появление плаката связано с увеличением количества различных торговых, производственных, общественно-культурных, увеселительных, учебных и иных общественных заведений. Таким образом, увеличилась конкуренция за посетителей и потребителей, и поэтому придумывали новые средства осуществления данной цели. Таким средством и стал плакат. Так же распространению плаката способствовало усовершенствование методов литографической печати. Это

позволяло печатать их быстро и достаточно большими тиражами, что давало возможность проинформировать очень большой процент жителей какого-либо города.

Сам плакат, как средство информирования, появился во Франции во второй половине 19 века. Его основоположник – Жюль Шере впервые использовал литографию для его изготовления.

Рекламный плакат стал результатом эволюции театральных афиш старого образца, то есть чисто шрифтовых, к сочетанию в одной композиции орнамента, изображения, шрифта.

С развитием науки и техники к началу 20 века появился кинематограф. Не только привлечение зрителей стало этой задачей, но и донести до него то, что это безопасно, интересно и полезно, с точки зрения просвещения. Изначально кино плакат изображал просто какой-либо кадр из фильма, однако, развиваясь, в нем появились образ, стремление показать основную сюжетную линию, главных героев фильма, а также его жанр.

Агитационный плакат, появившись во время Первой мировой войны, стал одним из наиболее популярных политических методов проникновения в массы. Ведь необходимо разработать один оригинал-макет, который донесет информацию до сотен тысяч людей и будет иметь воздействие достаточно длительное время. Первые агитационные плакаты призывали к вступлению в армию, к помощи военным.

С 20-х годов 20 века политические плакаты получали большее и большее распространение. Это стало следствием огромных политических и общественных изменений в мировом сообществе: становление нового государства – СССР, набирающее популярность фашистское движение, борьба многих европейских стран против империалистического правления. Наибольшую популярность среди стран Западной Европы агитационные плакаты получили в Германии, причем имели они две полярные стороны: за фашизм и против его распространения, в Венгрии и в Испании.

Особняком стоят агитационные, или социально-политические плакаты в юной Советской державе. Советский плакат всегда отличим от других. Его задачами были максимальное проникновение в массы с целью распространения коммунистической идеологии, призывал к борьбе за свободу, равенство и братство. Его зарождение было в основном спровоцировано Гражданской войной (1917–1922 года) в России. Стало необходимым проникновение в массы простых людей для увеличения количества сторонников коммунистического движения. Передовиками плакатного творчества в первые годы СССР стали В.В. Маяковский, В.Н. Дени, А.М. Родченко, Эль Лисицкий. Организацией, создававшей эти плакаты, стали «Окна Роста». Тандем Родченко – Маяковский были ударниками производства. Они создали уникальное композиционное сочетание изображения и стихотворения. В тоже время Родченко стал вводить в плакаты фотографию, создавая на плакатном холсте уникальные коллажи. Так же были распространены агитационные плакаты на производстве, в колхозах – всюду советский человек видел плакат.

Основными художественными средствами советского плаката стали лаконичность, гармония шрифта и изображения, яркая строго определённая цветовая гамма. Окончательно они сформировались в годы Великой Отечественной войны, а основной темой стала мобилизация в армию и призывы бороться с фашизмом. После окончания война тематика несколько изменилась: на смену военных призывов пришли борьба за мир и дружбу, укрепление межнациональных связей.

Существует несколько классификаций плакатов: по назначению, по широте использования, по художественному оформлению и т.д. Самой удобной и наиболее удобной для понимания является классификация по назначению. В ее рамках различают: учебные, агитационные, политические, социальные, информационно-рекламные (в основном афиши).

Учебные – плакаты, содержащие сведения по вопросам охраны труда, носящие учебный характер; применяются при обучении работающих, учащихся и студентов вопросам охраны труда; их цель – представление учебного материала в наглядном виде для облегчения его усвоения.

Инструктивные – плакаты, предписывающие отдельные нормы и правила безопасности или запрещающие опасные приемы работы; их цель – сформировать у работающих готовность к выполнению отдельных правил и норм охраны труда.

Агитационно-политические – плакаты, призывающие к активным действиям в тот или иной исторический период, будь то призыв к вступлению в армию, присоединению к той или иной политической группировке, к миру, дружбе, равенству и т.п.

Информационные (рекламно-информационные, или афиши) – плакаты, содержащие сведения о предстоящем культурном или иного рода мероприятии или событии, к которому организаторы стремятся привлечь как можно большее количество зрителей.

На основе проведенного систематического и системного анализов можно сделать вывод, что афиша, являясь частью жанра плакат, стоит особняком. Плакат, в широком смысле, – это призыв, побуждение к действию, афиша же – это анонс события или мероприятия, стремящаяся передать краткий смысл его.

1.3 Тенденции в графическом дизайне оформления тяжелой музыки

Как уже отмечалось выше, на сегодняшний день в сфере метал-музыки насчитывается огромное разнообразие стилей и направлений, каждый из которых имеет свою специфику. Так же существует немалое количество смешения стилей металла между собой, а так же с другими направлениями музыки, такими как фолк, классическая музыка и прочими.

К основным направлениям металла относят следующие: авангардный метал, альтернативный, блек-метал, викинг-метал, готик-метал, дум-метал, дет-метал, неоклассический метал, ню-метал, power-метал, pagan-метал, пост-метал, прогрессивный метал, симфонический метал, stoner-метал, trash-метал, фолк-метал, heavy-метал.

Каждый из перечисленных стилей появился неспроста и обладает индивидуальными чертами, которые, конечно, отражаются и в их визуальном сопровождении. Четких ограничений в графике и стиле оформления нет, однако наблюдаются некоторые закономерности. Так же учитывая то, что у большого

количества исполнителей, практически у всех, имеет место быть смешение двух и более жанров, рождаются все более разнообразные визуальные стили исполнителей.

1.3.1 Блек-металл и ответвления

Первые блек-металл исполнители пользовались простыми чёрно-белыми фотографиями, рисунками или надписями в оформлении обложек. Отдельные исполнители, особенно играющие тру-блек, используют такой стиль оформления и по сей день. Другие группы обычно используют атмосферные или провокационные обложки. На некоторых часто представляется лес, природа, пейзажи, разнообразные мифологические существа. Очень часто на обложках фигурируют картины норвежского художника начала 20 века Теодора Киттельсена. Иные обложки отражают различные пентаграммы, перевёрнутые кресты и кощунственные толкования на христианскую тематику.

Для создания логотипов и текстового сопровождения часто применяется готический шрифт, скандинавские руны и орнаменты. Многие логотипы являются настоящими шедеврами художественной графики. Они изображаются массой сложных, ломанных, витиеватых линий, которые напоминают изморозь или иней, что является отсылкой к северу, холоду. Это часто делает наименования групп совершенно нечитаемыми.

1.3.2 Дет-металл и ответвления

У исполнителей, играющих дет-металл и его ответвления, прослеживается тенденция довольно экспрессивного оформления. На обложках альбомов часто встречаются сцены с расчленением тел, демонами, апокалипсические сюжеты и т.п. Альбомная графика в основном живописна и щедра на цветовую гамму. Логотипы могут варьироваться от довольно сочных, напоминающих брызги крови или имеющих резкие очертания, до более спокойных в зависимости от стиля исполнителя. Так у группы Cannibal Corpse, играющей в стиле Brutal Death Metal, логотип имитирует растекающуюся кровь, а на обложках альбомов фигурируют расчлененные трупы, мертвецы и прочие подобные сцены (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Обложка альбома

Однако Death metal довольно разнообразен. Группа Ve'lakor, играющая melodic death metal/progressive death metal, имеет более спокойный и изящный логотип и соответствующие обложки альбомов (рисунок 1.4). Так же примечательна группа Insomnium, исполняющая меланхоличный и атмосферный melodic death metal, чье визуальное оформление в точности соответствует их музыке: атмосферные обложки альбомов, лаконичный логотип (рисунок 1.5).

Рисунок 1.4 – Обложка альбома

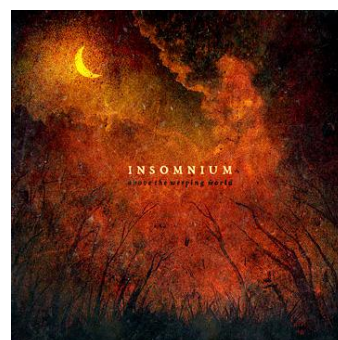

Рисунок 1.5 – Обложка альбома

1.3.3 Power и готик металл

Так как power metal более светлое ответвление метала, приверженцы которого используют в тематике текстов фантазийные сюжеты, исторические события и сражения, лирические сюжеты, то и визуальное сопровождение у групп соответствующее. В большинстве своем используются живописные и яркие обложки альбомов с фантастическими сюжетами (рисунки 1.6, 1.7).

Рисунок 1.6 – Обложка альбома

Рисунок 1.7 – Обложка альбома

При рассмотрении такого жанра как готик металл необходимо принять во внимание, что его границы достаточно условны. Фактически считается, что он сформировался из дум металла. Логотипы у групп разнообразны: встречаются и сложные в исполнении и более лаконичные. Не смотря на название жанра, никакой доминанты готических шрифтов в оформлении не наблюдается. Есть и brutальные, и более мягкие в зависимости от идеологической направленности группы. Хотя, при сравнении с более экстремальными направлениями метала, логотипы готик металл групп более спокойные и лаконичные (рисунки 1.8, 1.9)

Рисунок 1.8 – Обложка альбома

Рисунок 1.9 – Обложка альбома

Часто путают готик металл и дум металл. Эти жанры имеют весьма мало общего между собой.

Готическая субкультура возникла в ответ на панк, на новой волне романтического желания красоты. Единственное, что общего между дум металлом и готикой – это меланхоличная, тревожащая атмосфера, отчаяние и тьма. Готика имеет более танцевальное звучание, а для дума характерны тяжелые ударные и

гитары. Готик металл является более мелодичной, мягкой и романтической стороной метала, зачастую он объединяет мужской и женский вокал.

1.3.4 Дум металл и ответвления

Несмотря на то, что дум металл имеет несколько ответвлений с их характерными особенностями, тенденции в оформлении и визуальном стиле практически совпадают. Исключение составляют группы, придерживающиеся направления stoner, sludge, drone metal.

В дум металле встречаются логотипы на основе готических шрифтов, как показано в нижеприведенных изображениях (рисунки 1.10, 1.11).

Рисунок 1.10 – Обложка альбома

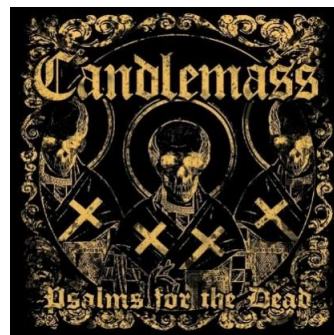

Рисунок 1.11 – Обложка альбома

Так же для многих групп характерно использование в логотипах простых, но дающих не менее интересный результат, шрифтов. Они могут быть рукописными, с засечками, но главный их параметр – утонченность. Такие шрифты смотрятся довольно просто и уместно: они подчеркивают настроение музыки. Несмотря на жесткое «метальное» звучание, лирика этой музыки все же трогательная, меланхоличная, даже мечтательная (рисунки 1.12, 1.13).

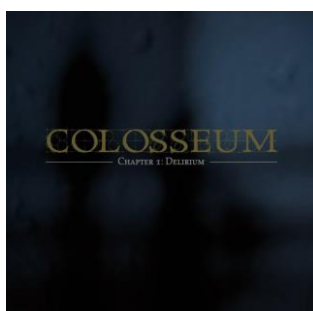

Рисунок 1.12 – Обложка альбома

Рисунок 1.13 – Обложка альбома

Нередки и некоторые эксперименты в поиске формы логотипа. Интересны логотипы группы Swallow the Sun (рисунок 1.14) и группы Esoteric(рисунок 1.15).

Рисунок 1.14 – Обложка альбома

Рисунок 1.15 – Обложка альбома

Так же имеют место быть и более агрессивные формы (рисунки 1.16, 1.17).

Рисунок 1.16 – Обложка альбома

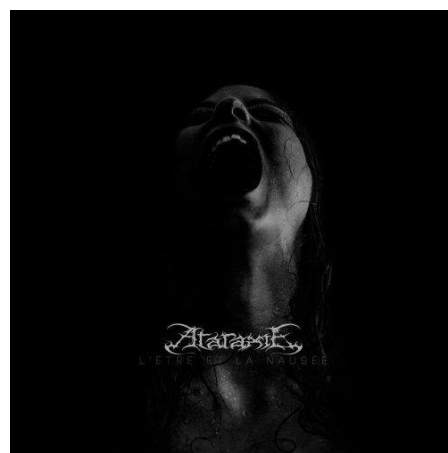

Рисунок 1.17 – Обложка альбома

Все перечисленные выше тенденции имеют место быть у каждого ответвления дум метала. Границы жанров условны: музыканты часто экспериментируют со звуком, смешивая один жанр с другим, и редко найдется коллектив, строго придерживающийся конкретного жанра.

1.3.5 Trash и heavy metal

Тенденции в оформлении Trash и heavy metal схожи. Логотипы в основном брутального характера, но не такие экстремальные как в дет-металле. Но нередки исключения. Все зависит от концепции группы (рисунки 1.18, 1.19).

Рисунок 1.18 – Обложка альбома

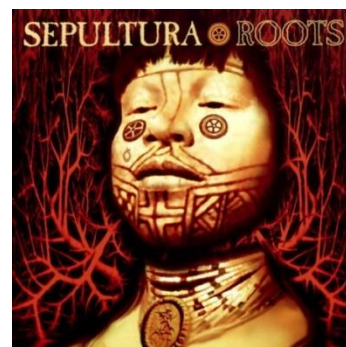

Рисунок 1.19 – Обложка альбома

Нет необходимости перечислять тенденции прочих жанров метала, так как в основном они схожи и имеют различия на основании идеологии и настроения музыки.

Современные музыкальные стили в большинстве своем связаны с явлением субкультур в обществе. Не все субкультуры имеют в своей основе тот или иной музыкальный стиль, однако любой музыкальный стиль подразумевает наличие субкультуры. Это не говорит о том, что все люди, слушающие определенную музыку, являются представителями или причисляют себя к какой-либо субкультуре. Однако их ценности могут совпадать с идеологией субкультуры. Ведь термин субкультура в широком его понимании подразумевает наличие ценностей и интересов, отличающихся или противопоставленных ценностям масс. Однако это не значит, что все исполнители, придерживающиеся определенного течения в музыке, ставят своей целью отразить в творчестве некую идеологию субкультуры. Так или иначе в каждом музыкальном течении есть то, что ищет конкретный слушатель. И визуальное оформление музыки не последний помощник в этих поисках: как уже было сказано ранее, оно помогает идентифицировать продукт, позиционировать его нужным образом.

Мир метал-музыки очень разнообразен и несет в себе много ответвлений этого жанра. Какие-то ответвления схожи друг с другом, какие-то в корне отличаются от остальных. Некоторые весьма радикальны в своей идеологии, а некоторые и вовсе посвящают творчество отвлеченным темам, таким как фантастика, природа, мифология. Независимо от направления главным во всей этой музыке является сама музыка: ее идея, замысел, настроение. Поэтому в ее оформлении на передний план выходит задача показать содержание музыки, отразить ее суть и настроение.

Основная тенденция, прослеживаемая в оформлении металл музыки, – это богатая и разнообразная альбомная графика, чаще всего живописная. Встречается и оригинальная графика. Так же нередко используются фотографии. Иногда используются картины знаменитых художников. Обложка отображает идею, заложенную в музыку или конкретный альбом, атмосферу. Изображениям часто присуща метафоричность, используются различные образы и символы. Фотографии самих исполнителей очень редко встречаются на обложках альбомов, однако иногда фигурируют в буклетах. В буклеты обычно помещаются тексты песен, и оформляется он в соответствии с обложкой альбома. Логотипы могут объемными, плоскими, любой степени сложности. Даже допускаются совершенно нечитабельные, особенно в блек-металле. Они могут быть просто словесными либо сочетать в себе написание с дополнительной графикой. Так же один и тот же логотип может иметь несколько вариации.

Раздел II. Характеристика исходных данных проекта

2.1 Анализ актуальности темы проекта

В Тольятти существует молодая музыкальная группа, состоящая из трех человек: ударника, басиста-вокалиста и гитариста. В течение некоторого времени коллектив состоял в поисках своего уникального стиля. Эти поиски и репетиции дали свои плоды и сейчас музыка ее представляет собой слияние монолитного, депрессивного и нигилистического дум-метала с элементами сырого, агрессивного дет-метала. Она затягивает слушателя в водоворот пугающей, холодной, мрачной, но манящей атмосферы. Идея создания группы принадлежит бас гитаристу и лидеру коллектива. Еще будучи школьником, он проникся музыкой таких популярных команд как Rammstein и Ария. Но на них он не остановился и в последствии открывал для себя все новые и новые разновидности тяжелой музыки пока наконец не нашел особенно любившиеся ему жанры: блек металл, дет металл и дум металл. В этих жанрах его привлекало сочетание особенно тяжелого звучания с экстремальным вокалом: это звучало смело, дерзко и эмоционально. Вдохновившись творчеством таких исполнителей как Doom:VS, Cataclysm и прочих дум и дет металл групп, он решает собрать собственную команду и находит двух единомышленников, будущих гитариста и ударника. Лирика песен пропитана переживаниями о неприветливых сторонах бытия, о быстротечности жизни, о смерти, об одиночестве и отчаянии, отчужденности. Тексты песен очень личные и откровенные. Музыка группы словно собеседник, с которым слушатель остается наедине, который делится своими переживаниями.

На данный момент набралось 10 качественных композиций. В настоящее время группа записывает дебютный альбом.

Название группы – Sepulchral Frost, что в переводе означает «Могильный мороз». Такое название выбрано не случайно. Именно такое чувство возникает при прослушивании этой музыки, погружении в ее атмосферу, размышлении о

быстротечности жизни. Словно мороз небытия обволакивает и заставляет душу леденеть.

В настоящее время в Тольятти существует несколько групп, играющих в жанре металл. Наиболее известные из них –VISCERALDISORDER, исполняющие brutal death metal, Moan of Hell – death metal, Dragster – trash/death/black. Уникальность группы состоит в том, что для их музыки характерны медленные темпы, тягучее звучание, депрессивное настроение, холодная, пугающая атмосфера, соединение «кричащего» вокала с дум металлом, а так же наличие композиций без текстов, где вокал используется как дополнительный инструмент для создания атмосферы. Жанр экстремального метала довольно специфичен и рассчитан на узкую аудиторию. Группа хочет создать агрессивно-депрессивный образ.

Коллектив планирует запись альбома и проведение концерта как презентацию альбома. Концерт будет проходить в Тольятти в клубе «Бит.com», находящемся по адресу: улица Дзержинского 92а. После концерта, где пройдет обкатка альбома, группа планирует свое участие в фестивале.

Информация о проведении концерта будет распространяться через социальную сеть «В контакте», в частности через группу клуба, в котором будет проходить концерт.

Требуются следующие продукты: логотип, оформление CD-диска, афиши для концерта, имиджевые афиши.

Требования к продукту.

Дум металл – серьезная и мрачная музыка. Из проведенного исследования видно, что в оформлении продуктов используются темные тона для того чтобы подчеркнуть невеселое настроение содержимого.

Логотип должен быть агрессивного, мрачного или печального характера. Он может быть сложным в исполнении – лаконичность необязательна. Возможно использование готических шрифтов.

На обложке альбома может фигурировать мрачный психологический образ человека, так как музыка посвящена депрессивному состоянию души. Так же допустимы абстрактные образы. Возможно осторожное использование образов

природы – важно, что бы они не ассоциировались с атмосферным блек-металлом, в котором они в основном используются. Если в атмосферном блек-металле сама природа является одной из центральных тем лирики, то в дум металле использование ее образов должно ассоциироваться с одиночеством, тоской, депрессией.

Афиши должны быть ориентированы на распространение через интернет.

Цель: позиционирование группы для узнаваемости и сольной деятельности и для выхода на новые рынки, за территорию Тольятти.

Раздел III. Описание и обоснование проектного предложения

3.1 Описание и обоснование дизайн-предложений

Концепция позиционирования группы

Sepulchral Frost –это блуждание по темным уголкам сознания, по лабиринтам печали и тоски. Музыканты поведают о самых сокровенных чувствах, тайнах человеческой души, о таких ее аспектах, которых сам человек боится. Они убеждены, что нужно быть всегда с собой откровенным и не бояться заглянуть в себя. Признать страх или боль – не значит сдаться, это первый шаг к тому, что бы их преодолеть.

Сквозь ледяной океан. Концепция альбома

Концепция отражает путь через тьму. Как бы тяжело и больно не было сегодня, завтра обязательно будет лучше, нужно лишь набраться сил и перетерпеть это. Ледяной океан – это метафора всех негативных эмоций, подавляющих мыслей, однако, в концепции отражается путь к свету через все эти чувства. Сквозь тьму – это обещание того, что завтра обязательно будет лучше, тучи рассеются и выйдет солнце, а пасмурная погода – временное явление. После сегодня будет завтра, сегодня холодно, завтра – тепло.

Замерзший лес

В данной концепции холодный лес является метафорой негативных чувств, душевной пустоты, холода. Человеку не всегда бывает ясна природа охватывающих его чувств, возникающих спонтанных мыслей. Порой в них бывает нелегко разобраться, поиски себя сродни блужданию по холодному темному лесу. (приложение А).

Агрессия.

Полностью негативный образ. Отражает депрессивное настроение с агрессивной реакцией на него. Это нечто схожее с фильмами ужасов, где

эмоциональное состояние нестабильное и зритель держится в напряжении на протяжении всего фильма (приложение Б).

3.2 Проработка итогового варианта визуальной концепции

Необходимо было решить две задачи: создать позиционирование группы и концепцию альбома.

Sepulchral Frost – это блуждание по темным уголкам сознания, по лабиринтам печали и тоски. Музыканты поведают о самых сокровенных чувствах, тайнах человеческой души, о таких ее аспектах, которых сам человек боится.

Для позиционирования группы были разработаны имиджевые афиши, логотип и монограмма.

На афишах размещаются фотографии группы. Они выполнены в черно-белых тонах, что подчеркивает мрачное настроение музыки (рисунки В.1, В.2, В.3). Афиши будут распространяться через интернет сети, в частности социальные сети, поэтому на них расположен необходимый минимум информации (дата, время, место проведения концерта), так как подробнее информация о концерте будет расписываться в записи, к которой будет прикреплена афиша и в группах в музыкантов в социальных сетях. Используемый шрифт – *Mason Chronicles Regular*.

Форма логотипа основана на текстуре трещин, образующихся на льду, что является образом холода (рисунок В.4). Так же в логотипе выделены две заглавные буквы S и F, которые впоследствии были использованы для создания монограммы (рисунок В.5). Форма монограммы представляет собой каменную потрескавшуюся плиту, обвитую засохшей травой, покрытой инеем. Такая форма ассоциируется с названием группы и с замерзшей и холодной землей.

Альбом содержит 10 композиций со следующими названиями: *Too cold*, *Nameless valley*, *Frozen ocean*, *Forgotten*, *Demon*, *Through the darkness*, *Reborn*, *Some when*, *Dawn*, *Infinity*. Его основная мысль заключается в преодолении человеком отрицательных чувств и эмоций. В качестве концепции альбома была выбрана концепция «Сквозь ледяной океан». Как уже было сказано ранее, в качестве метафоры негативных чувств и эмоции был взят океан, холодный темный океан. Фотографии океана располагаются на обложке альбома и внутри буклета (рисунок

В.6, В.7, В.8, В.9, В.10, В.11, В.12). Так же в середине буклета располагается фотография группы (рисунок В.13). Для усиления эмоциональности было решено использовать элементы авторской графики, изображающие кости морских обитателей (рисунки В.14, В.15, В.16, В.17, В.18). Это добавляет ощущение тленности и колкости. Для оформления текста внутри буклета был использован шрифт Augustus.

3.3 Разработка анимационного ролика

Необходимо было, чтобы о существовании новой группы узнало как можно больше людей. Для решения этой задачи было решено сделать вирусный ролик чтобы пустить его в свободное плавание по интернету.

На начальных этапах создания ролика был проведен предварительный анализ аналогов, в ходе которого просматривались видеоролики различных музыкальных групп. У многих метал-групп имелись анимационные ролики. Например, у шведской команды Dark Tranquility ролик на композицию «Iridium» выполнен в анимационном стиле. Ролик на песню «No Hope in sight» группы Paradise Lost так же был создан посредством анимации. В результате анализа, было решено сделать анимационный ролик.

Нужно было добиться определенной атмосферы и передать идеологию группы.

Было решено отобразить в ролике идею тленности человеческого бытия и торжества природы, а также создать напряженную пугающую атмосферу. В результате появился следующий сценарий. Происходит погружение на океанское дно. Темное, неизведанное, богом забытое место. На дне находится затонувший корабль (военный, фрегат или галеон), начинающий разлагаться. Холод. Темнота. Давление. Неведанные морские существа ужасающего вида. Постепенно атмосфера становится все более гнетущей, корабль разлагается, а в конце от него ничего не остается. Видно только дно и его обитатели. Корабль символизирует человеческое величие, ведь он удивительное творение людей. Дно символизирует природу. Оно не изведано, непостижимо, загадочно, даже опасно. И вот на этом самом дне оказывается то, что было создано трудом человека, служило его целям когда-то.

Природа взяла свое, корабль оказался не вечен, пропало его величие. Человек исчез, а природа продолжила свой ход.

Для воплощения этого сценария требовалось выбрать определенную технику. Было решено стилизовать анимацию под гравюру (рисунки В.19, В.20, В.21, В.22, В.23, В.24,). Такая стилистика отлично передает требующуюся атмосферу.

Раздел IV. Безопасность и экологичность

4.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта (таблица 1)

Разработка визуальной концепции для музыкальной группы

Таблица 1 – Технологический паспорт объекта

Технологический процесс	Технологическая операция, вид выполняемых работ	Наименование должности работника, выполняющего технологический процесс, операцию	Оборудование, устройство, приспособление	Материалы, вещества
Разработка визуальной концепции для музыкальной группы	<p>Разработка концепции</p> <p>Разработка логотипа</p> <p>Разработка афиш</p> <p>Разработка буклета</p> <p>Разработка видеоролика</p>	Графический дизайнер	ПЭВМ	Компьютерный стол, компьютерный стул

4.2 Идентификация производственно-технологических и эксплуатационных профессиональных рисков (таблица 2)

Таблица 2 – Идентификация профессиональных рисков

Производственно-технологическая и/или эксплуатационно-технологическая операция, вид выполняемых работ	Опасный и /или вредный производственный фактор	Источник опасного и / или вредного производственного фактора
Физические факторы		

Работа на ПЭВМ	Повышенный уровень электромагнитных излучений	ПЭВМ
	Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны	ПЭВМ
Психо-физиологические факторы:		
Работа на ПЭВМ	Умственное перенапряжение	ПЭВМ
	Статические перегрузки	
	Перенапряжение анализаторов	
	Монотонность труда	

4.3 Методы и технические средства снижения профессиональных рисков (таблица 3)

Таблица 3 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов

Опасный и / или вредный производственный фактор	Организационные методы и технические средства защиты, снижения, устранения опасного и / или вредного производственного фактора.	Средства индивидуальной защиты работника
1	2	3
Физические факторы		
Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны	Влажная уборка; Систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.	
Повышенный уровень электромагнитных излучений	Следить, чтобы напряженность электрического поля была в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц, и плотность магнитного потока в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц.	Очки защитные со спектральными фильтрами ЛС и НСФ, разрешенные Минздравом России для работы с ПЭВМ
Психофизиологические факторы:		
Перенапряжение анализаторов	Оснащение рабочего места светильником; Взгляд должен быть направлен на рабочую зону монитора перпендикулярно	

	±5°; Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм.	
Умственное перенапряжение	Отдых на природе в конце рабочей недели	
Статические перегрузки	Систематический отдых в течение рабочего дня (15 минут подвижного отдыха на каждые 45 минут работы).	
Монотонность труда	Посещение тренировок 2-3 раза в неделю, участие в командных играх.	

4.4 Обеспечение пожарной и техногенной безопасности рассматриваемого технического объекта (производственно-технологических эксплуатационных и утилизационных процессов) (таблица 4)

Таблица 4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара

Участок, подразделение	Оборудование	Класс пожара	Опасные факторы пожара	Сопутствующие проявления факторов пожара
ПЭВМ	ПЭВМ	Е	Тепловой поток	Вынос (замыкание) высокого электрического напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества
			Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения	Образующиеся радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных пожаром технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества, горящего технического объекта.

			Пониженная концентрация кислорода	В условиях пожара при сгорании веществ и материалов концентрация кислорода в воздухе помещения уменьшается. Опасной считается концентрация кислорода 14 %, при ней теряется координация движений, ухудшается умственное сосредоточение, затрудняется эвакуация людей
		А	Тепловой поток	Вынос (замыкание) высокого электрического напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества.
			Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения	Образующиеся радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных пожаром технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества, горящего технического объекта.
			Пониженная концентрация кислорода	В условиях пожара при сгорании веществ и материалов концентрация кислорода в воздухе помещения уменьшается. Опасной считается концентрация кислорода 14 %, при ней теряется координация движений, ухудшается умственное сосредоточение, затрудняется эвакуация людей.

			Повышенная температура окружающей среды	Вдыхание нагретого воздуха приводит к поражению и некрозу верхних дыхательных путей, удушью и смерти человека. При воздействии температуры свыше 100°С человек теряет сознание и гибнет через несколько минут.
			Снижение видимости в дыму	Во время эвакуации люди должны четко видеть эвакуационные выходы или указатель выходов. При потере видимости организованное движение людей нарушается и становится хаотичным, каждый человек двигается в произвольно выбранном направлении. В результате процесс эвакуации затрудняется или становится невозможным.
		В	Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения	Образующиеся радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных пожаром технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества, горящего технического объекта.
			Пониженная концентрация кислорода	В условиях пожара при сгорании веществ и материалов концентрация кислорода в воздухе помещения уменьшается. Опасной считается концентрация кислорода 14 %, при ней теряется координация движений, ухудшается умственное сосредоточение, затрудняется эвакуация людей.

			Снижение видимости в дыму	Во время эвакуации люди должны четко видеть эвакуационные выходы или указатель выходов. При потере видимости организованное движение людей нарушается и становится хаотичным, каждый человек двигается в произвольно выбранном направлении. В результате процесс эвакуации затрудняется или становится невозможным.
--	--	--	---------------------------	---

4.4.2 Разработка технических средств и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (таблица 5)

Таблица 5 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности

Первичные средства пожаротушения	Мобильные средства пожаротушения	Стационарные установки и системы пожаротушения	Средства пожарной автоматики	Пожарное оборудование	Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре	Пожарный инструмент (механический и немеханический)	Пожарная сигнализация, связь и оповещение.
Порошковый огнетушитель	Переносная пожарная насосная; прицепная пожарная насосная	Установка пенно-газотушения (спринклерная)	Автоматическая установка пожаротушения	–	Марлевая повязка	–	Установка пожарной сигнализации на базе автоматических (дымовых, тепловых, комбинированных и др.) пожарных извещателей

4.4.3 Организационные (организационно-технические) мероприятия по предотвращению пожара (таблица 6)

Таблица 6 – Организационные (организационно-технические) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Наименование технологического процесса, оборудования технического объекта	Наименование видов реализуемых организационных (организационно-технических) мероприятий	Предъявляемые требования по обеспечению пожарной безопасности, реализуемые эффекты
ПЭВМ	Разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей	Исключение применения изделий, способных выделять токсичные продукты горения в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей.
	Разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара	Ограничение температуры возможных источников зажигания и выбором режима работы электротехнических изделий, обеспечивающих условия пожаровзрывобезопасности веществ и материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.017-80.
	Порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств	Ограничение проникновения горючих материалов (веществ) извне к пожароопасным узлам электротехнических изделий.
	Организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве	Поддержание безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности.

	Изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности	Применение устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.
	Предохранительные, сигнализирующие и блокировочные устройства должны срабатывать автоматически Пожарная охрана	Применение средств и (или)элементов, предназначенных для автоматического отключения изделия в аварийном режиме работы (перегрузка, перегрев, короткое замыкание и др.) и исключающих возгорание частей изделий, выполненных из электроизоляционных материалов.

4.5 Обеспечение экологической безопасности рассматриваемого технического объекта.

4.5.1 По виду реализуемого производственно-технологического процесса, и осуществляемой функциональной эксплуатацией техническим объектом – необходимо провести идентификацию негативных экологических факторов, результаты которой отразить в таблице 7.

Таблица 7 – Идентификация экологических факторов технического объекта

Наименование технического объекта, технологического процесса	Структурные составляющие технического объекта, технологического процесса (производственного здания или сооружения по функциональному назначению, технологические операции, оборудование), энергетическая установка транспортное средство и т.п.	Воздействие технического объекта на атмосферу (вредные и опасные выбросы в окружающую среду)	Воздействие технического объекта на гидросферу (образующие сточные воды, забор воды из источников водоснабжения)	Воздействие технического объекта на литосферу (почву, растительный покров, недра) (образование отходов, выемка плодородного слоя почвы, отчуждение земель, нарушение и загрязнение растительного покрова и т.д.)
--	---	--	--	--

ПЭВМ	Компьютер,	-	-	Отравление почвы формальдегидами, соединениями тяжелых металлов, кадмием, мышьяком при утилизации.
------	------------	---	---	--

4.5.2 Мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия на окружающую среду рассматриваемого проекта (таблица 8)

Таблица 8 – Разработанные организационно-технические мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия технического объекта на окружающую среду

Наименование технического объекта		Ноутбук и система электропитания рабочего места
Мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия на атмосферу	по	-
Мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия на гидросферу	по	-
Мероприятия по снижению негативного антропогенного воздействия на литосферу	по	<p>Проведение правильной процедуры утилизации, а именно – обратиться в специализированные компании, обладающие правом на осуществление данной деятельности.</p> <p>Для утилизации отслужившей оргтехники используются специальные технологии, современное оборудование и наработанный годами опыт. Утилизация оргтехники и компьютерного оборудования проходит поэтапно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вся поступившая техника сортируется и разбирается на составные части; - металлические детали отправляются на переплавку; - оставшиеся детали измельчаются до состояния крошки и сортируются с помощью воздуховодов на металлические и пластиковые частицы; - сбор редкоземельных и драгоценных металлов.

4.6 Выводы по разделу «Безопасность и экологичность технического объекта»

1) В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» приведена характеристика технологического процесса разработки визуальной концепции для музыкальной группы, перечислены технологические операции, должности работников, производственно-техническое и инженерно-техническое оборудование, применяемые сырьевые технологические и расходные материалы, комплектующие изделия и производимые изделия (таблица 1).

2) Проведена идентификация профессиональных рисков по осуществляемому технологическому процессу, выполняемым технологическим операциям, видам производимых работ. В качестве опасных и вредных производственных факторов идентифицированы следующие:

- физические факторы: повышенный уровень электромагнитных излучений; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны
- психо-физиологические факторы: умственное перенапряжение;
- перенапряжение анализаторов; статические перегрузки; монотонность труда.

3) Разработаны организационно-технические мероприятия, включающие технические устройства снижения профессиональных рисков, а именно введена система отдыха исполнителя. Подобраны средства индивидуальной защиты для работников (таблица 3).

4) Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технического объекта. Проведена идентификация класса пожара и опасных факторов пожара и разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной безопасности (таблица 4). Разработаны средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасности (таблица 5). Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на техническом объекте (таблица 6).

5) Идентифицированы экологические факторы (таблица 7) и разработаны мероприятия по обеспечению экологической безопасности на техническом объекте (таблица 8).

Раздел V. Экономическое обоснование проекта

5.1 Анализ текущего состояния

В Тольятти существует молодая музыкальная группа, о которой известно немногим людям (около 200 человек). Группа только начинает свою деятельность и поэтому на данный момент их музыка не приносит никакого дохода. Они планируют провести концерт как презентацию дебютного альбома с целью привлечения новых слушателей. Для этого группе необходимо разработать визуальную концепцию. Проект по разработке визуальной концепции для музыкальной группы обеспечит увеличение притока людей на концерт.

Концерт будет проходить в клубе Бит.com, вместительность которого составляет около 300 человек. Стоимость билета на концерт – 200 рублей.

Выручка с одного концерта рассчитывается по следующей формуле (1).

$$B = \Pi \times C \quad (1)$$

Здесь B – максимальная выручка, Π – максимальное число посетителей, C – стоимость одного билета в рублях.

$$300 \times 200 = 60000$$

60000 рублей составит выручка с одного концерта.

Исходя из полученных данных, необходимо произвести расчет годовой выручки.

Если группа будет давать концерты раз в месяц, то количество концертов в год составит 12. Следовательно, расчет годовой выручки проводится по следующей формуле (2).

$$Г = К \times В \quad (2)$$

Здесь $Г$ – максимальная выручка за год, $К$ – количество концертов в год, $В$ – максимальная выручка за один концерт.

$$12 \times 60000 = 720000$$

$$Г = 720000 \text{ рублей.}$$

С учетом затрат на рекламу и продвижение, выручка вычисляется по следующей схеме:

$$720000 \times 0,2 = 144000.$$

Здесь 0,2 – норма, выделяемая на рекламу и продвижение.

5.2 Затраты на проект

Фонд оплаты труда

Для создания проекта требуются услуги графического дизайнера. Стоимость работы дизайнера составляет 300 руб/час. Для работы над проектом необходимо потратить 180 часов. Следовательно, стоимость всей работы высчитывается в соответствии с формулой (3).

$$C = П \times В, \quad (3)$$

где С – стоимость всей работы, П – оплата работы за час, В – количество часов, затраченных на работу.

$$300 \times 180 = 54000$$

$$C = 54000 \text{ рублей.}$$

Размер единой социальной выплаты составляет 30 % и она высчитывается по следующей схеме:

$$100\% = 5\,000$$

$$30\% = X$$

$$54000 \div 100 = 540$$

540 рублей приходится на 1 %, следовательно,

$$X = 540 \times 30$$

$$X = 16200$$

16200 рублей составляет размер единой социальной выплаты, следовательно, стоимость работы с учетом единой социальной выплаты составит сумму, полученную следующим путем:

$$54000 + 16\,200 = 70200$$

Итого, стоимость работы составляет 70200 рублей.

Остальные затраты на проект представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Затраты на проект

Отрасль	Виды затрат и работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость	
				Рублей на 1 единицу	Всего рублей
Фонд оплаты труда	Услуги графического дизайнера	час	180	300	54000
	Единая социальная выплата	%	30	540	16200
Материал	Бумага	Упаковка	2	200	400
	Карандаши	Штук	2	30	60
	Планшеты	Штук	4	500	2000
Амортизация оборудования*	Компьютер	Рабочий день	84	28,5	2394
Транспорт	Проезд до ТГУ и обратно	поездка	15	54	810
Связь	Интернет	месяц	1	450	450
	Звонки	минуты	35	1	35
Услуги типографии	Печать планшетов	Штук	4	350	1400
Всего: 77514					

*Расчет амортизации оборудования происходит в соответствие с формулой (4).

$$A_p = N_a \times \Phi + 100 \%, \quad (4)$$

где N_a – норма амортизационных отчислений, составляющая 12 %,

Ф – цена оборудования. Стоимость компьютера составляет 60000 рублей.

$$A_p = 12\% \times 60000$$

Амортизация оборудования за год составляет 7200 рублей.

На разработку проекта ушло 4 месяца, при этом затрачивалось около 6 часов в день. Требуется вычислить амортизацию оборудования в час.

Месячная амортизация высчитывается по следующей схеме:

$$\frac{7200 \text{ рублей}}{12 \text{ месяцев}} = 600$$

600 рублей составляет амортизация оборудования в месяц. В среднем на один месяц приходится 21 рабочий день, исходя из этого, дневная амортизация оборудования составит $600 \div 21 = 28,5$ рублей.

В день на проект тратилось около 6 часов, следовательно, часовая амортизация составит $28,5 \div 6 = 4,75$ рублей.

В соответствие с полученными данными, амортизация оборудования при работе над проектом составит $28,5 \text{ руб.} \times 84 = 2394$ рубля, где 84 – число рабочих дней в четырех месяцах.

5.3 Расчёт экономической эффективности

Экономическая эффективность рассчитывается по формуле (5):

$$K = \frac{\text{Э}}{\text{З}} \quad (5)$$

Здесь Э – годовой эффект, З – затраты на проект, К – коэффициент эффективности.

$$K = \frac{144000}{77514}$$

$$K = 1,85$$

Коэффициент эффективности больше единицы, следовательно, проект окупается за один год.

Заключение

В ходе работы над бакалаврской работой была проанализирована роль визуального сопровождения в мире музыки, исследовалось явление субкультур в обществе и их влияние на определенные музыкальные стили и наоборот, рассматривалась история становления тяжелой музыки. Так же были проанализированы современные тенденции в графическом дизайне, относящиеся к музыкальным группам.

Необходимо было разработать концепцию позиционирования музыкальной группы и их дебютного альбома. В ходе работы был разработан имидж группы, продуктами которого стали логотип, монограмма, имиджевые афиши. Параллельно разрабатывалась концепция альбома, продуктом которой стало оформление CD-диска, включающее в себя непосредственно диск, обложку альбома, буклет. Так же был разработан вирусный анимационный ролик.

Список использованных источников

- 1 Elitarium.ru[Электронный ресурс]: <http://www.elitarium.ru/firmennyj-stil-funkcii-elementy/>(дата обращения:10.04.2016)
- 2 Scienceforum.ru[Электронный ресурс]:
<http://www.scienceforum.ru/2015/921/11670>(дата обращения:10.04.2016)
- 3 Cdcola.com[Электронный ресурс]:
http://cdcola.com/articles/solutions/polly_f_disc(дата обращения:10.04.2016)
- 4 Marofmetal.com[Электронный ресурс]: <http://www.marofmetal.com/#/home>(дата обращения:10.04.2016)
- 5 Беляев, И. А. Культура, субкультура, контркультура / И. А. Беляев, Н. А. Беляева // Духовность и государственность. Сборник научных статей. Выпуск 3; под ред. И. А. Беляева. Оренбург: Филиал УрАГС в г. Оренбурге, 2002г.
- 6 Левикова, С. И. Молодёжная субкультура: Учебное пособие /С.И. Левикова.– М.: ФАИР-ПРЕСС,2004г.
- 7 Югин, И. Рок-лексикон: Словарь рока и популярной музыки /И. Югин – М.: Галин А. В., 2011г.
- 8Кнабе, Г. С. Избранные труды. Теория и история культуры / Г. С. Кнабе. – СПб.: Летний сад; М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. –1200 с.
- 9 Metallibrary.ru [Электронный ресурс]: <http://www.metallibrary.ru> (дата обращения:13.04.2016)
- 10 Metalrus.ru [Электронный ресурс]: <http://metalrus.ru/groups/styles> (дата обращения:13.04.2016)
- 11 Altwall.net[Электронный ресурс]: <http://altwall.net/genres.php?show=21>(дата обращения:13.04.2016)
- 12 Gruzdoff.ru [Электронный ресурс]: <http://gruzdoff.ru/wiki>(дата обращения:13.04.2016)

- 13 Drugmetal.ru [Электронный ресурс]: <http://www.drugmetal.ru> (дата обращения: 13.04.2016)
- 14 Psychologos.ru [Электронный ресурс]: <http://www.psychologos.ru/articles/view/subkultura> (дата обращения: 14.04.2016)
- 15 Metalland.net [Электронный ресурс]: <http://www.metalland.net/cgi-bin/board/board.cgi> (дата обращения: 14.04.2016)
- 16 Dic.academic.ru [Электронный ресурс]: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature (дата обращения: 14.04.2016)
- 17 MenuPnz.ru [Электронный ресурс]: <http://www.menuPnz.ru/articles/afisha/> (дата обращения: 14.04.2016)
- 18 Блог о рекламе и маркетинге «AdvBlog» [Электронный ресурс]: <http://www.advblog.net/> (дата обращения: 15.04.2016)
- 19 Логотип = LeLogo / Б. Эльбрюнн. – Санкт-Петербург : Нева, 2003 ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 127 с. : ил. – (Школа бизнеса). – Библиогр.: с. 123–127. – ISBN 5–7654–2376–0 : 109–08.
- 20 Логотип и фирменный стиль = LogoDesignlove : руководство дизайнера / Д. Эйри. – Санкт–Петербург : Питер, 2013. – 202 с. : ил. – Алф. указ. терминов и понятий: с. 193–197. – Указ. марок и названий организаций, чьи логотипы помещены в книге: с. 198–202. – ISBN 978–5–459–00289–8. – ISBN 978–0321660763 : 372–00.
- 21 Формирование дизайн-мышления в рамках учебного междисциплинарного курса «Менеджмент и маркетинг в дизайне» / М. С. Шилехина // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 4 (26). – С. 308-310. – Библиогр.: с. 310 – Дизайн и инженерная графика.
- 22 Дизайн-мышление как современный подход для создания инновационных продуктов / М. С. Шилехина // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 4 (26). – С. 181–183. – Библиогр.: с. 183 – Дизайн и инженерная графика.
- 23 Символ = Symbol : более 1300 логотипов и истории их создания / А. Хайленд, С. Бейтман ; [пер. с англ. Е. Карманова]. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 293 с.: ил. – ISBN 978–5–459–00959–0: 684–00.

- 24 Musicmp3spb.org [Электронный ресурс]:
http://musicmp3spb.org/covers/black_heavy_metal.html (дата обращения:24.04.2016)
- 25 JoyReactor [Электронный ресурс]:
<http://metal.reactor.cc/tag/Symphonic%2BMetal/all/3> (дата обращения:24.04.2016)
- 26 DreamWorlds.ru[Электронный ресурс]: <http://dreamworlds.ru/kartinki/81421-oblozhki-muzykalnyh-albomov-17.html> (дата обращения:24.04.2016)
- 27 Insurgent.ru [Электронный ресурс]: <http://insurgent.ru/content/jan-yrlund-oblozhki-albomov> (дата обращения:24.04.2016)
- 28Привет.ру[Электронный ресурс]: <http://photos.privet.ru/user/danpil/photo/169373647>
(дата обращения:24.04.2016)
- 29 Livejournal.com[Электронный ресурс]: <http://michael-burm.livejournal.com/90016.html>(дата обращения:24.04.2016)
- 30 stereokiller.com [Электронный ресурс]:
<http://www.stereokiller.com/newsreviews/article.cfm?intarticleid=11617> (дата обращения:24.04.2016)
- 31 FirstCovers.com[Электронный ресурс]:
<http://www.firstcovers.com/user/391956/septic+flesh.html>(дата обращения:24.04.2016)
- 32 Septicflesh.ru [Электронный ресурс]: <http://septicflesh.ru/gallery/oblozhki-diskov?page=7> (дата обращения:24.04.2016)
- 33deviantart.com [Электронный ресурс]: <http://www.deviantart.com/tag/septicflesh>
(дата обращения:25.04.2016)
- 34 Agoniarecords.com [Электронный ресурс]:
<https://www.agoniarecords.com/index.php?pos=shop&lang=en§ion=article&action=article&id=3400> (дата обращения:25.04.2016)
- 35 Shtrafnogo.net [Электронный ресурс]: <http://shtrafnogo.net/oblozhechny-e-raboty-spirosa-antoni/> (дата обращения:25.04.2016)
- 36 Cvltnation.com [Электронный ресурс]: <http://www.cvltnation.com/dreams-are-valuable-because-they-release-the-primordial-chaos-seth-siro-anton/> (дата обращения:25.04.2016)

37 Nocturnaleuphonyint.com [Электронный ресурс]:

<http://nocturnaleuphonyint.com/page/meden-agan> (дата обращения:25.04.2016)

38 Invisibleoranges.com [Электронный ресурс]:

<http://www.invisibleoranges.com/interview-septicflesh/> (дата обращения:25.04.2016)

39 Rockandmetal.ru [Электронный ресурс]:

http://rockandmetal.ru/news/septic_flesh_forgotten_paths_the_early_days_2000/2012-07-14-2125 (дата обращения:25.04.2016)

40 pinterest.com [Электронный ресурс]: <https://ru.pinterest.com/intoreverie/seth-siro-anton/> (дата обращения:25.04.2016)

Приложение А
Эскизы к концепции 2

Рисунок А.1 – Эскиз логотипа

Рисунок А.2 – Эскиз логотипа

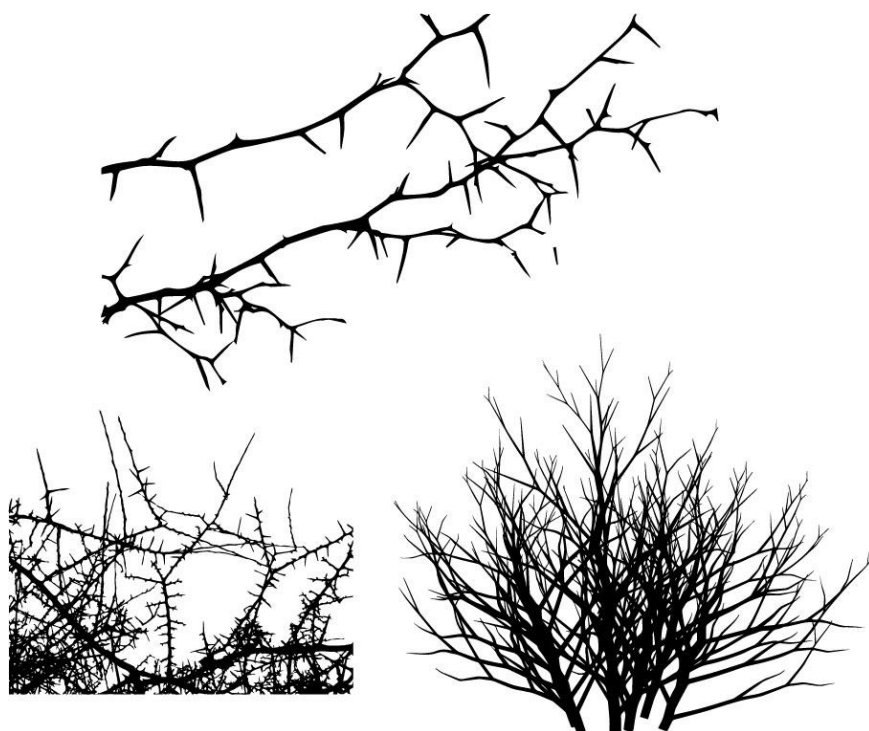

Рисунок А.3 – Графика для буклета

Рисунок. А.4 – Эскиз обложки альбома

Рисунок. А.5 – Эскиз обложки альбома

Рисунок. А.6 – Эскиз обложки альбома

Рисунок. А.7 – Фотография для задника

Рисунок. А.8 – Эскиз оформления диска

Приложение Б
Эскизы к концепции 3

Рисунок Б.1 – Эскиз логотипа

Рисунок Б.2 – Эскиз логотипа

СЕРУЛОЧРАЛ ФРОСТ

Рисунок Б.3 – Эскиз логотипа

SERULORAL
FROST

Рисунок Б.4 – Эскиз логотипа

Приложение В
Эскизы итоговой концепции

Рисунок В.1 – Афиша

Рисунок В.2 – Афиша

Рисунок В.3 – Фотография для афиши

Рисунок В.4 – Логотип

Рисунок В.5 – Монограмма

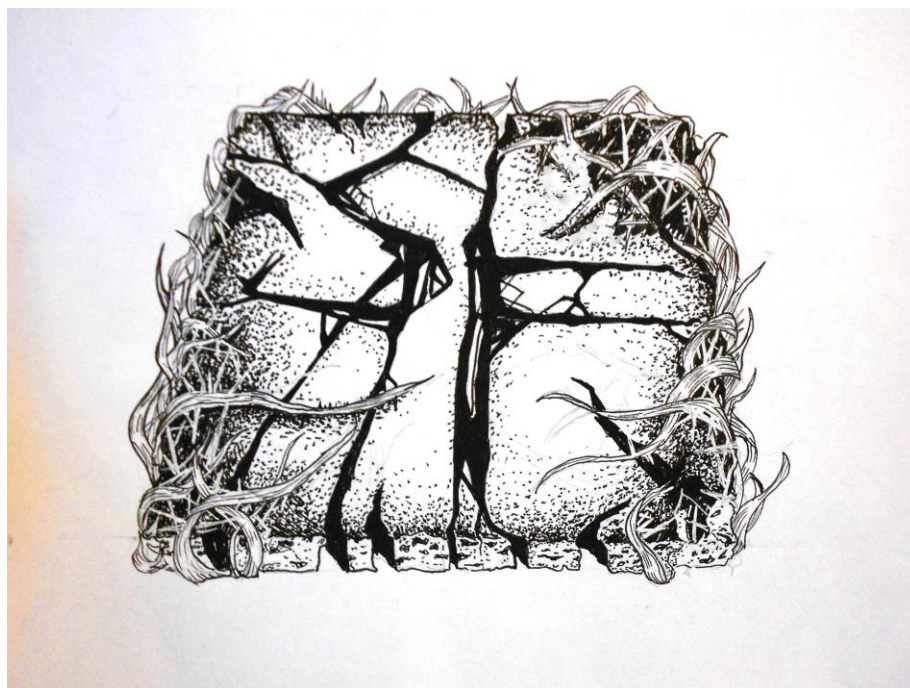
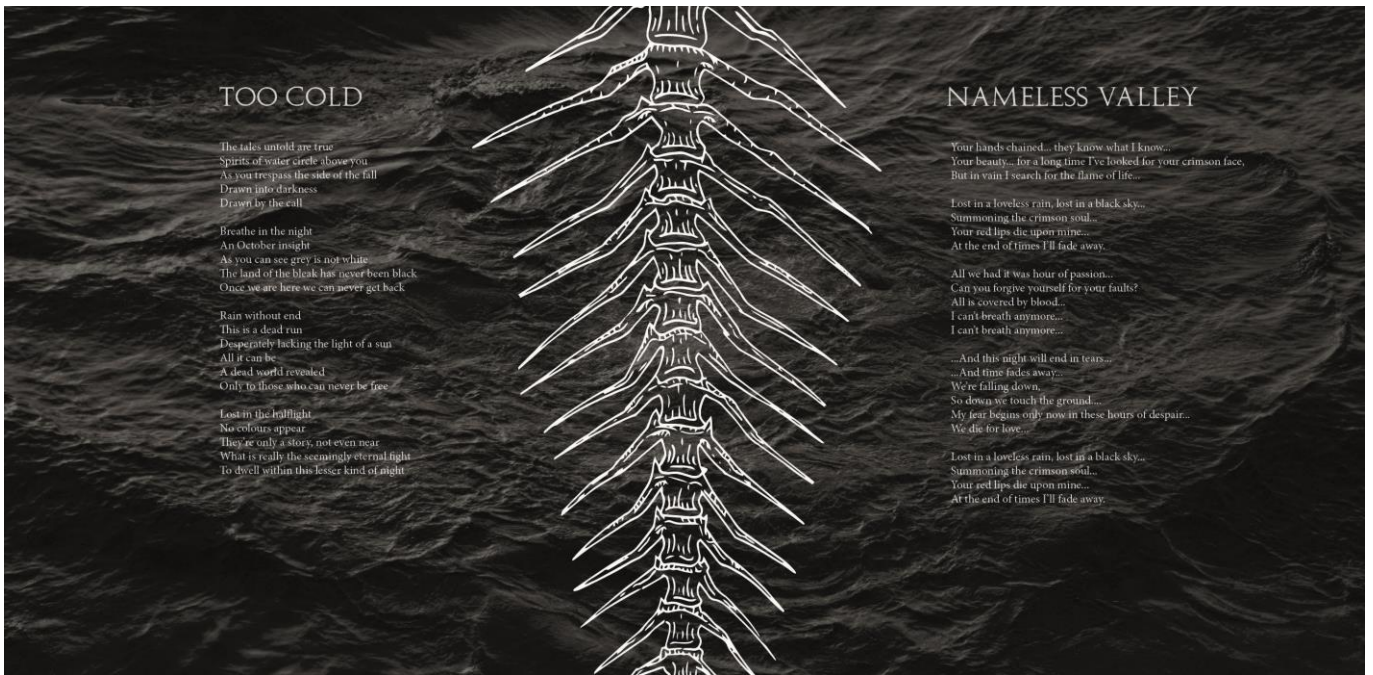

Рисунок В.6 – Обложка альбома

TOO COLD

The tales untold are true
Spirits of water circle above you
As you trespass the side of the fall
Drawn into darkness
Drawn by the call

Breathe in the night
An October insight
As you can see grey is not white
The land of the bleak has never been black
Once we are here we can never get back

Rain without end
This is a dead run
Desperately lacking the light of a sun
All it can be
A dead world revealed
Only to those who can never be free

Lost in the hallflight
No colours appear
They're only a story, not even near
What is really the seemingly eternal fight
To dwell within this lesser kind of night

NAMELESS VALLEY

Your hands chained, they know what I know...
Your beauty... for a long time I've looked for your crimson face,
But in vain I search for the flame of life...

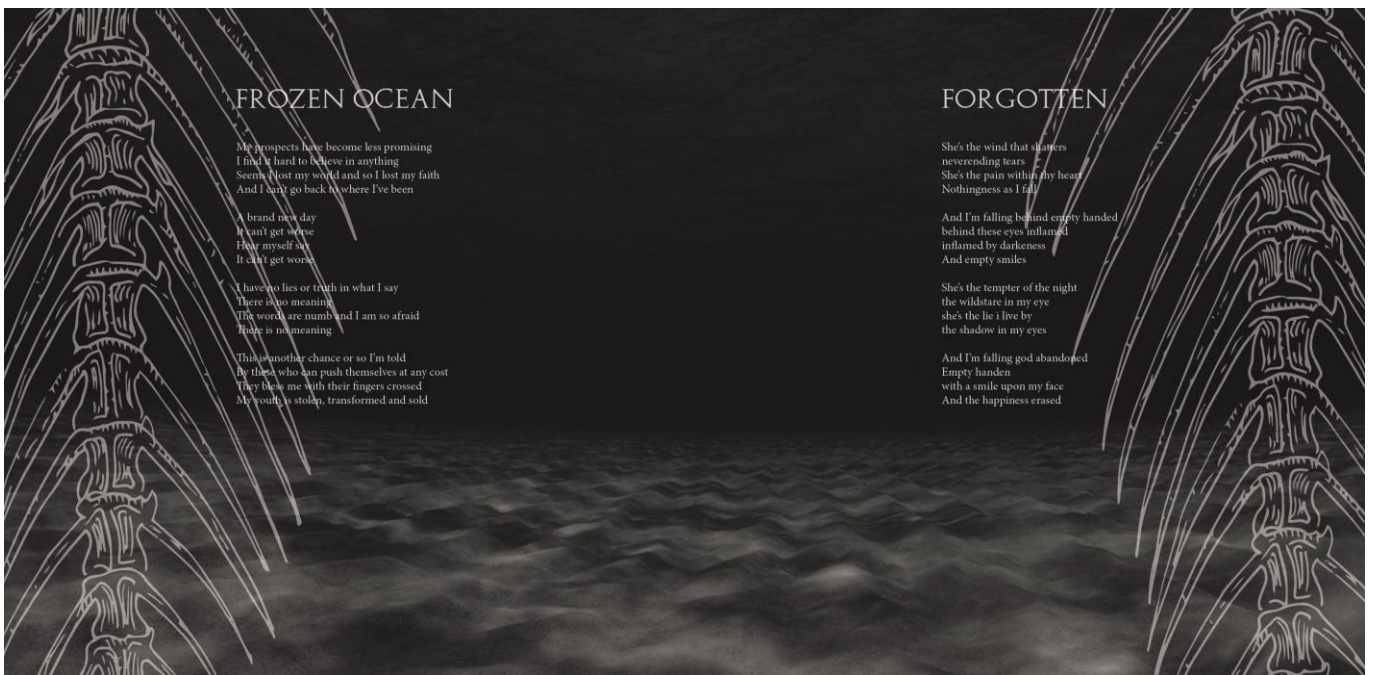
Lost in a loveless rain, lost in a black sky...
Summoning the crimson soul...
Your red lips die upon mine...
At the end of times I'll fade away.

All we had it was hour of passion...
Can you forgive yourself for your faults?
All is covered by blood...
I can't breath anymore...
I can't breath anymore...

...And this night will end in tears...
...And time fades away...
We're falling down...
So down we touch the ground...
My year begins only now in these hours of despair...
We die for love.

Lost in a loveless rain, lost in a black sky...
Summoning the crimson soul...
Your red lips die upon mine...
At the end of times I'll fade away.

Рисунок В.7 – Разворот буклета

FROZEN OCEAN

My prospects have become less promising
I find it hard to believe in anything
Seem I lost my world and so I lost my faith
And I can't go back to where I've been

A brand new day
It can't get worse
Hear myself say
It can't get worse

I have no lies or truth in what I say
There is no meaning
The words are numb and I am so afraid
There is no meaning

This is another chance or so I'm told
By those who can push themselves at any cost
They beat me with their fingers crossed
My youth is stolen, transformed and sold

FORGOTTEN

She's the wind that slanders
neverending tears
She's the pain within my heart
Nothingness as I fall

And I'm falling behind empty handed
behind these eyes inflamed
inflamed by darkness
And empty smiles

She's the tempter of the night
the wildstare in my eye
she's the lie i live by
the shadow in my eyes

And I'm falling god abandoned
Empty handed
with a smile upon my face
And the happiness erased

Рисунок В.8 – Разворот буклета

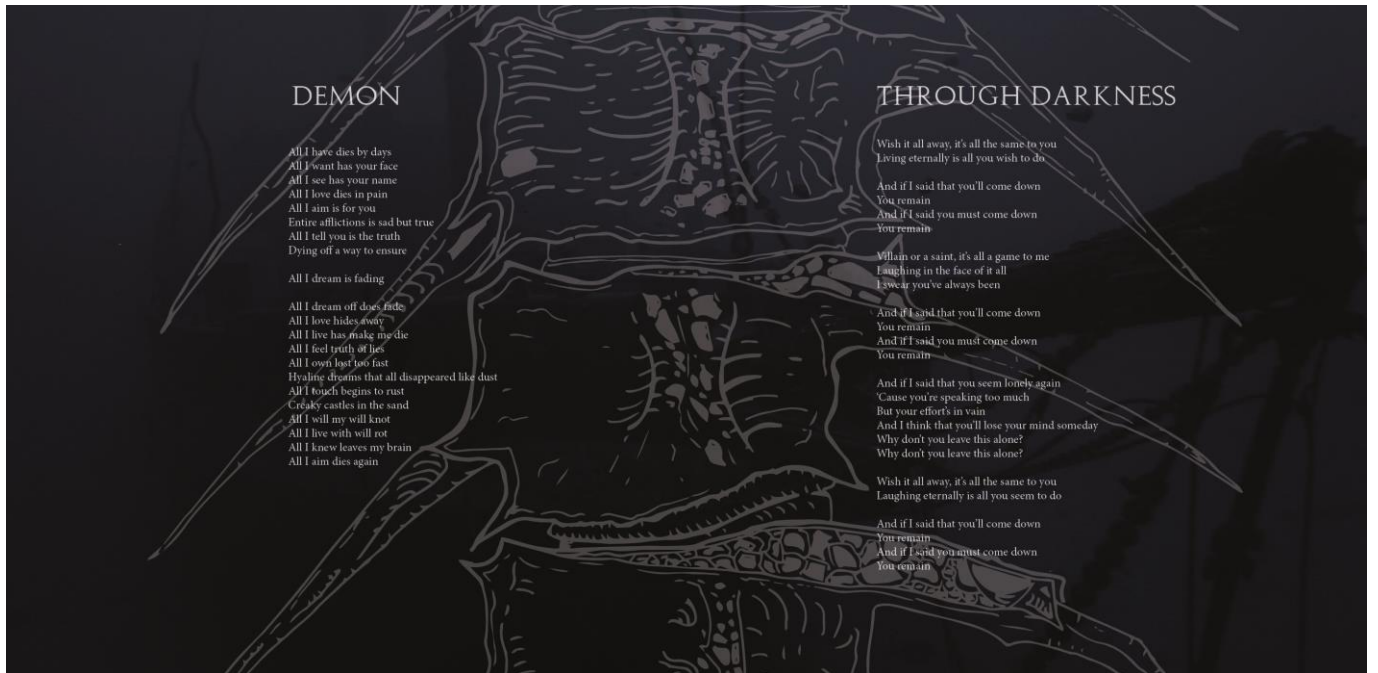

Рисунок В.9 – Разворот буклета

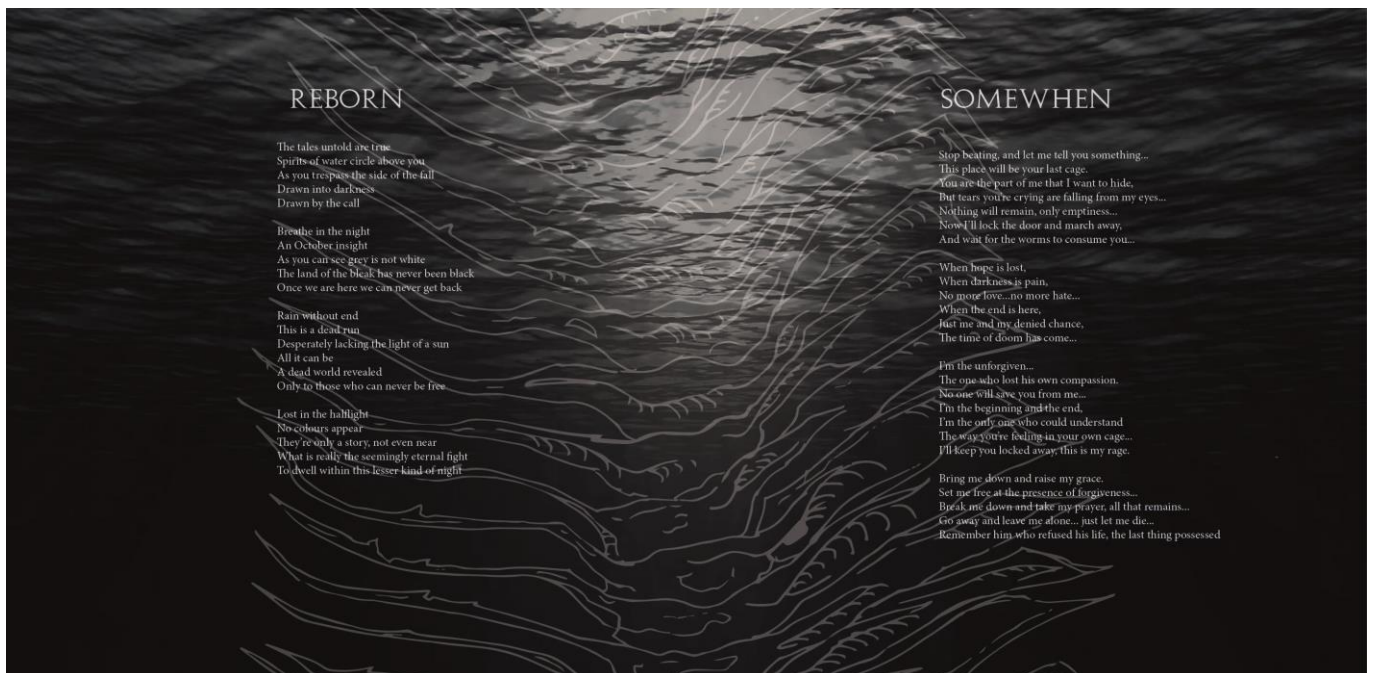

Рисунок В.10 – Разворот буклета

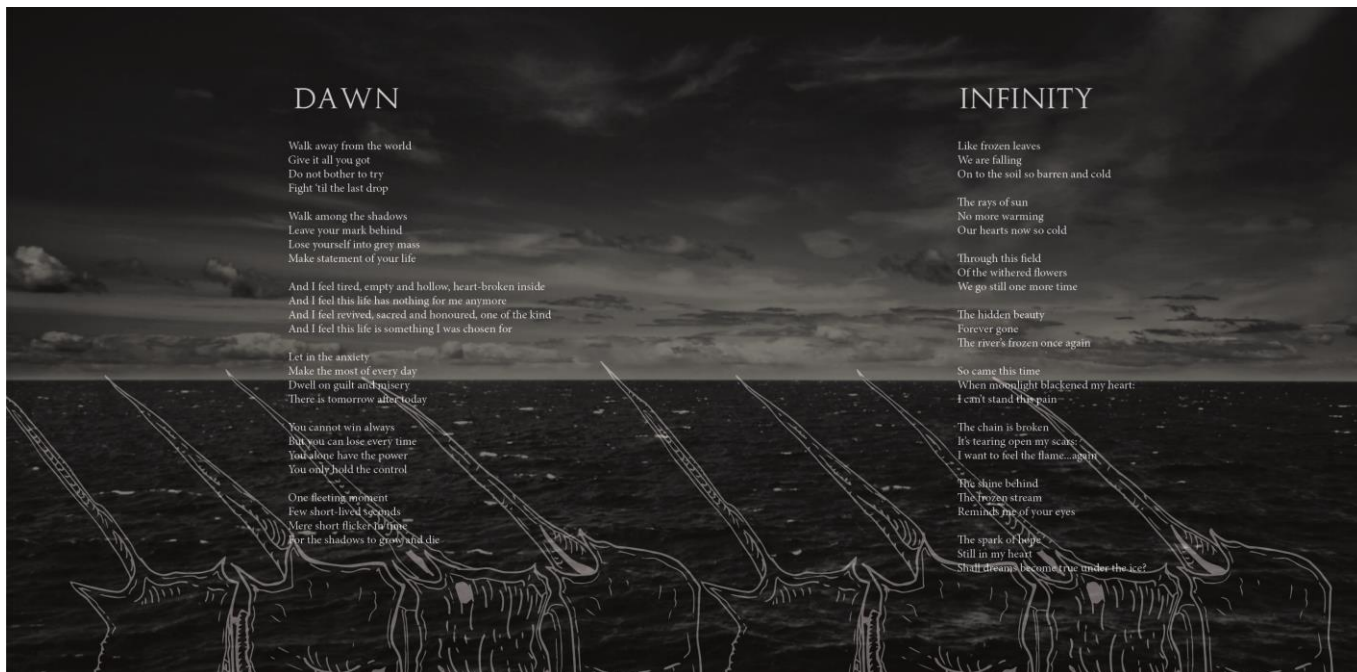

Рисунок В.11 – Разворот буклета

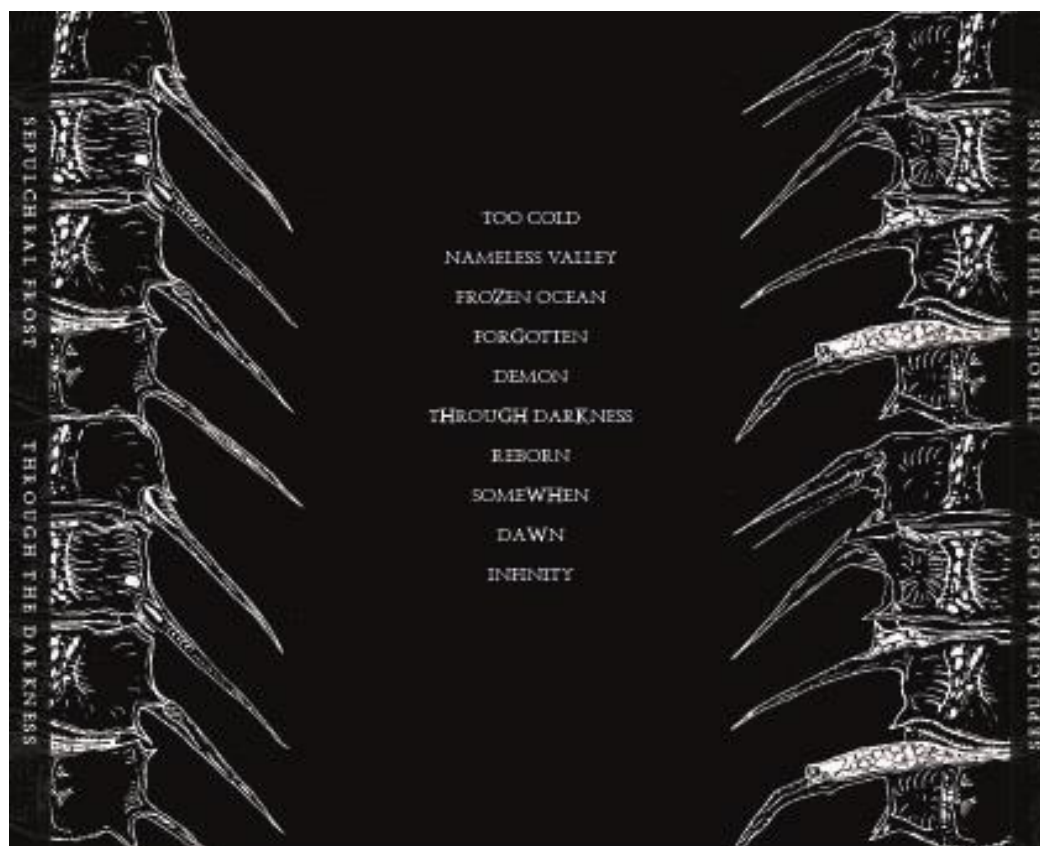

Рисунок В.12 – Задник

Рисунок В.13 – Разворот буклета с фотографией группы

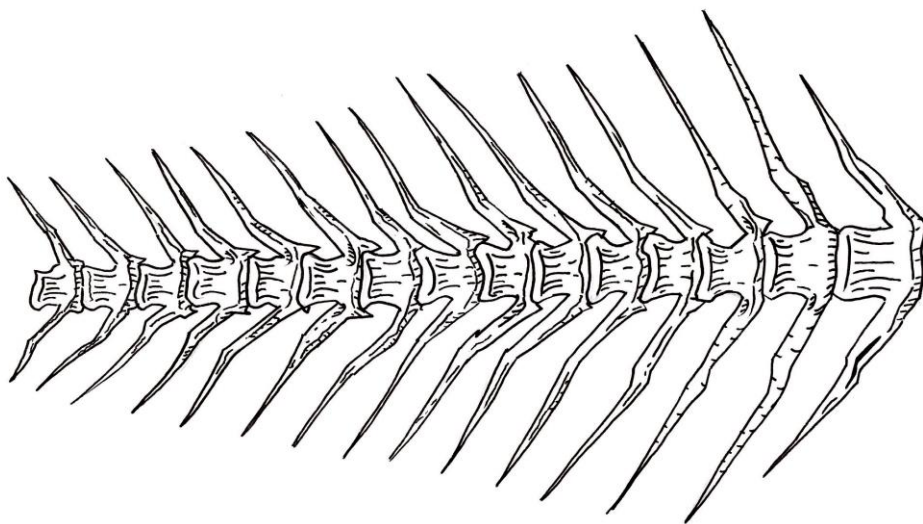

Рисунок В.14 – Авторская графика для буклета

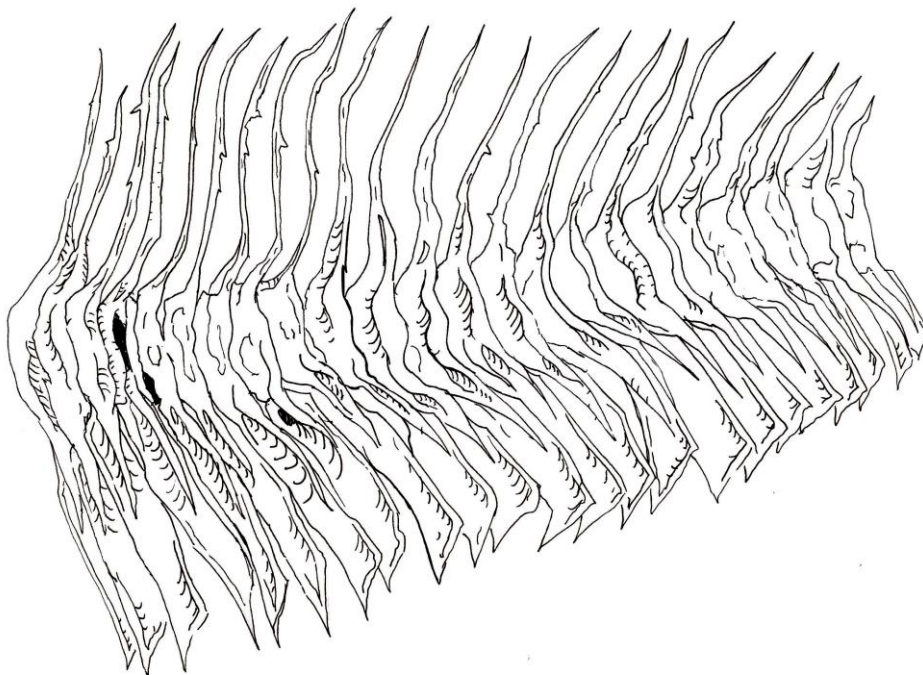

Рисунок В.15 – Авторская графика для буклета

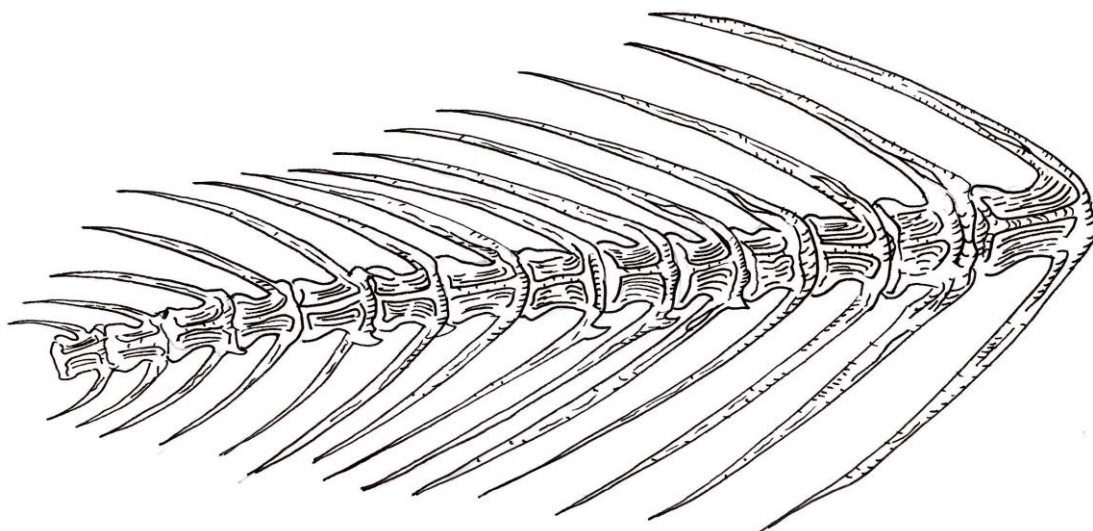

Рисунок В.16 – Авторская графика для буклета

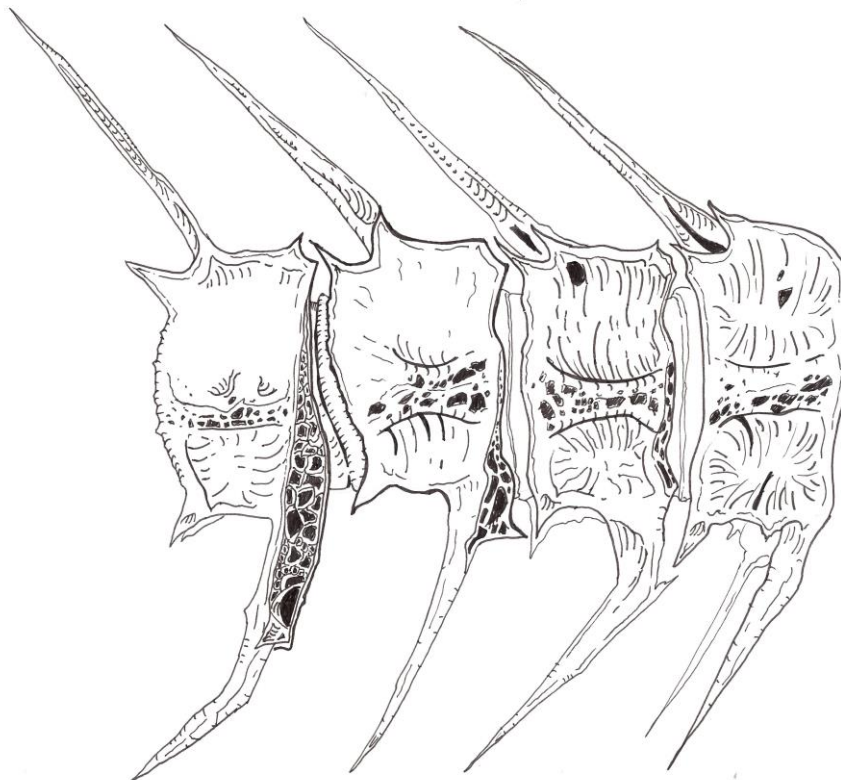

Рисунок В.17 – Авторская графика для буклета

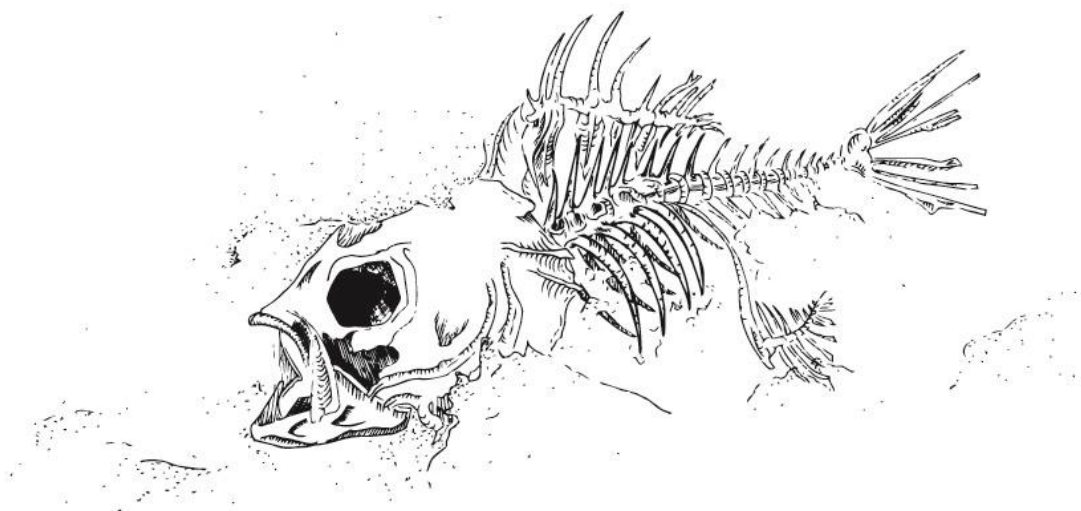

Рисунок В.18 – Авторская графика для буклета

Рисунок В.19 – Скриншот видеоролика

Рисунок В.20 – Скриншот видеоролика

Рисунок В.21 – Скриншот видеоролика

Рисунок В.22 – Скриншот видеоролика

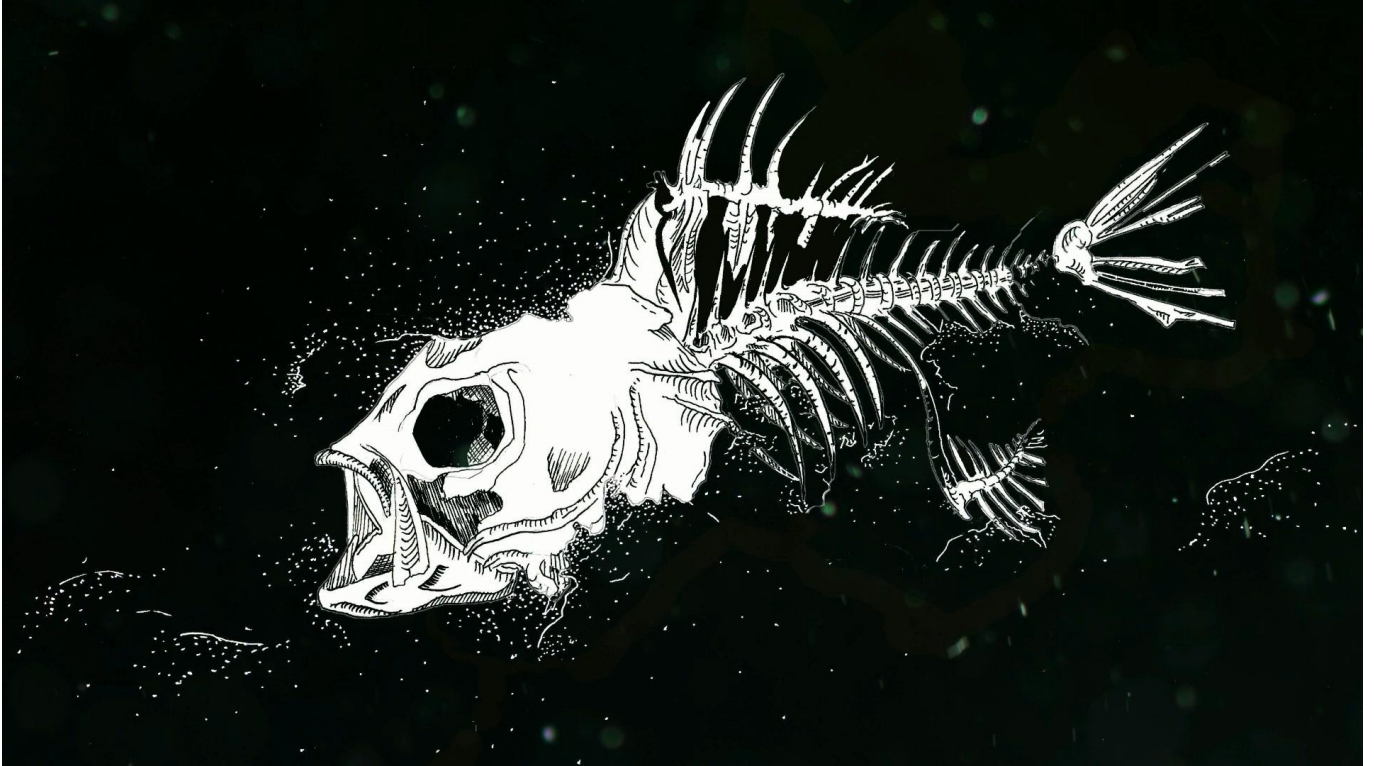

Рисунок В.23 – Скриншот видеоролика

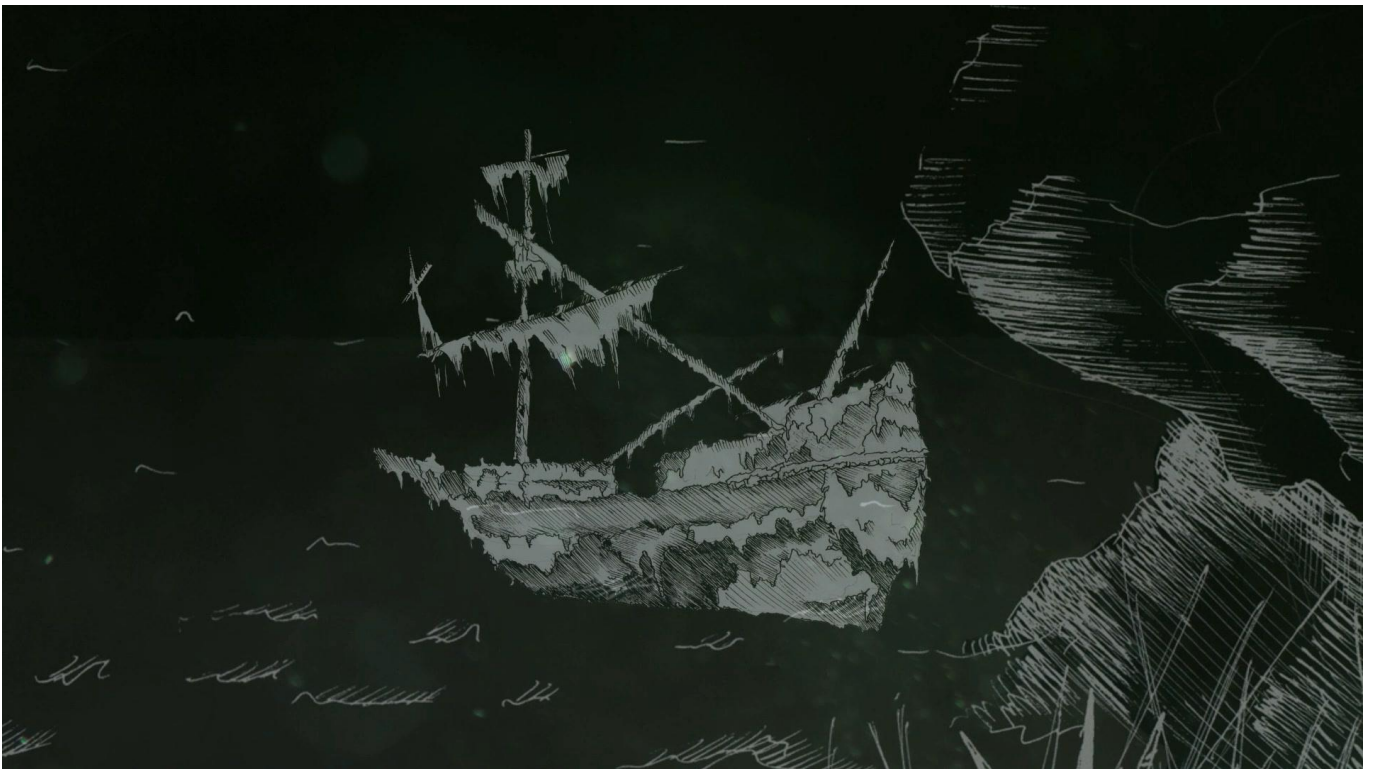

Рисунок В.24 – Скриншот видеоролика