

**Обложки музыкальных альбомов как новое явление в графическом дизайне
США в 30-40 гг. XX века**

Научный руководитель – Тимофеева Римма Алексеевна

Шер Алина Андреевна

Аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, Институт
дизайна и искусств, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: sher_alina@list.ru

Впервые с 80-ых гг. XX века в 2020 году виниловые пластинки обогнали по продажам CD, отдельные экземпляры, выпущенные в прошлом веке, продолжают становиться лотами аукционов, предметами поиска коллекционеров, появляются на выставках и в экспозициях музеев [6]. Одной из причин возобновления интереса к виниловым пластинкам является художественная ценность обложек самих альбомов, подчас выполненных именитыми художниками и дизайнерами XX века. Выставки, посвященные виниловым пластинкам, прошли в различных музеях и галереях, в том числе в МАСВА (Музей современного искусства в Барселоне), ОМСА (Оклендский музей Калифорнии), на постоянной основе с успехом проводятся выставки The Vinyl Factory в Лондоне и т.д. Темы, касающиеся обложек альбомов или раскрывающие связи дизайна и музыкальной индустрии в целом, были обнаружены в изданных в последнее время статьях как зарубежных, так и отечественных авторов (в том числе статьи Базиченко М.В., Семенюк А.А., Синеокого О.В. и др.).

Пользуясь интересом со стороны музейного и научного сообщества, а так же актуальностью темы работы графических дизайнеров в области музыкальной индустрии, было принято решение в пользу проведения поэтапного исследования. Целью первого этапа стало выявление причинно-следственных связей перехода упаковки виниловой пластинки из объекта, имеющего утилитарные функции в предмет дизайна, который произошел в 30-40 гг. XX века в США. Среди поставленных задач можно выделить следующие: краткий обзор научно-технического прогресса в области носителей звукозаписи и изделий упаковочного производства для них в первой половине XX века; изучение культурных, экономических и политических условий, оказавших влияние на музыкальную индустрию и развитие графического дизайна США в 30-40 гг. XX века; анализ ряда обложек музыкальных альбомов, выпущенных компанией Columbia Records в рассматриваемый период. В ходе исследования были применены семиотический и согистический методы исследования, а так же традиционные для искусствоведения методы: исторический и формальный анализ.

Первично рассматривается ряд понятий и терминов, употребляющихся в исследовании, в том числе упомянутое в заголовке тезисов, вошедшее в употребление понятие «альбом» record albums и record books (книги из записей) [2]. В процессе исследования кратко рассматривается эволюция носителей звукозаписи от восковых валиков до описанного в New York Times 18 сентября 1931 года прорыва в области звукозаписи, когда на свет появилась виниловая пластинка, способная играть в течение получаса. Отдельное внимание уделено изменениям происходившим в области упаковочного производства носителей звукозаписи с точки зрения конструктивных особенностей и графического оформления.

Для определения предпосылок возникновения нового направления в графическом дизайне по оформлению обложек музыкальных альбомов (cover design) были рассмотрены следующие факторы:

1. Политическая обстановка и общекультурные тенденции в США 30-40-ых гг. XX века, в том числе рассматривается масштабная программа Т. Рузвельта по восстановлению экономики для выхода из «Великой депрессии», расширившая возможности графического дизайна, анализируется программа поддержки художников, включенная в WPA (организация «Управление промышленно-строительными работами общественного назначения») [1];

2. Экономический фактор, обусловленный коммерческим успехом выпуска первых виниловых пластинок с обложками нового образца, предложенного Алексом Штайнвайсом. К примеру: продажи симфонии Бетховена в исполнении Бруно Вальтера выросли на 895% по сравнению с тем же релизом в неиллюстрированной упаковке по данным New York Times [5];

3. Фактор, связанный с личностью Алекса Штайнвайса (дизайнера Columbia Records), которому принадлежала идея модернизации процессов дизайн-проектирования обложек музыкальных альбомов [4].

В процессе исследования так же описывается анализ ряда обложек альбомов, созданных в 30-40-ые гг. XX века преимущественно графическим дизайнером Алексом Штайнвайсом в период работы в американской звукозаписывающей компании Columbia Records. В работах дизайнера наблюдается переход от французской и немецкой графической традиции 1930-х годов к собственному авторскому стилю, сделавшего дизайнера иконой жанра [3]. В финале исследования рассматривается ряд изменений, произошедших в музыкальной индустрии вследствие внедрения иллюстрированных обложек, связанных с процессом производства и реализации виниловых пластинок. Отмечается дальнейшее развитие появившегося направления во второй половине XX века, когда к работе по оформлению обложек подключались многие талантливые художники, фотографы и дизайнеры, среди них: Рид Майлз, Том Торгерстон, Дамиен Херст, Готтфрид Хельнвайн, Джексон Поллок, Энди Уорхол, Ричард Хэмилтон и многие другие.

Проведенное исследование показало, что формирование отдельного направления в дизайне по оформлению музыкальных альбомов в 30-40 гг. XX века связано с социально-культурными, политическими и экономическими особенностями исторического периода, а так же с революционной деятельностью компании Columbia Records и непосредственно личностными качествами дизайнера Алекса Штайнвайса. Благодаря совокупности факторов упаковка музыкального альбома помимо утилитарной функции стала иметь художественную ценность, произошло формирование нового направления деятельности художников и дизайнеров, актуальное и сегодня, кардинально изменившее музыкальную индустрию.

Источники и литература

- 1) Мальков В. Л. Великий Рузвельт. Лис в львиной шкуре. — М. : Эксмо, 2018.
- 2) Рондарев А. В. Эпоха распада. Грандиозная история музыки XX века. М: Рипол, 2020.
- 3) Фостер Х., Краусс Р., Ив-Ален Буа и Бенджамин Х.Д.Бухло Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм.,Пер с англ.- М.: Ад. Маргением Пресс, 2015.
- 4) Meller, S. Alex Steinweiss. The Inventor of the Modern Album Cover: TASCHEN, 2015.
- 5) Anton Spice, «The interplay of photography and vinyl explored in new exhibition», 2016. (www.thevinylfactory.com)
- 6) www.riaa.com Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA)