

УДК 74/766:784.6

ДИЗАЙН ОБКЛАДИНОК МУЗИЧНИХ АЛЬБОМІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА АУДИТОРІЮ

ВАСИЛЬЄВА Олена, СИЛКІН В'ячеслав

Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
vasileva.os@knutd.com.ua, silkinslava113@gmail.com

Досліджено вплив дизайну обкладинок музичних творів на сприйняття аудиторією. Аналіз стилів та емоційних асоціацій дозволив виявити значущі тенденції у формуванні першого враження від музичного контенту. Результати підкреслюють важливість візуального представлення для комерційного успіху музичних творів.

Ключові слова: дизайн обкладинок, музичні твори, сприйняття аудиторією, емоційні асоціації

ВСТУП

Музика, як і будь-яка форма мистецтва, сприймається не тільки слуховими відчуттями, але й супроводжуваними її візуальними елементами. Дизайн обкладинки музичного альбому відіграє вирішальну роль у формуванні початкового враження від музичної композиції та її виконавця. Цей візуальний компонент культури відображає як естетичні, так і інформаційні аспекти музичної творчості, встановлюючи емоційні зв'язки з аудиторією. У цьому дослідженні ми розглянемо значення дизайну обкладинки альбому як впливового фактора у сприйнятті музичного контенту аудиторією та його представництві в сучасній культурі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є ґрунтовний аналіз впливу різних стилів оформлення музичних обкладинок на сприйняття музики аудиторією. Ми плануємо дослідити роль емоційних асоціацій, що виникають під впливом різних типів обкладинок, та їхній вплив на сприйняття музичного контенту. Крім того, наша робота включатиме аналіз зв'язку між дизайном обкладинок і комерційним успіхом музики, оцінку їхнього впливу на продажі та популярність серед аудиторії. На основі отриманих результатів ми спробуємо сформулювати практичні рекомендації для музичних виконавців та дизайнерів, спрямовані на вдосконалення дизайну обкладинок з метою підвищення їхнього впливу на аудиторію та комерційного успіху.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Дизайн обкладинок музичних альбомів відіграє важливу роль у сприйнятті музики аудиторією. Історичні приклади показують, що обкладинка може впливати на сприйняття музичного твору аудиторією.

Наприклад, використання круглих форм і м'яких ліній на обкладинці може передати спокійну атмосферу і мелодійну музику, в той час як

використання гострих кутів і жорстких ліній може створити враження енергії і напруги. Такий дизайн може мати значний вплив на перше враження слухача та його зацікавленість музикою [1]. Розглянемо зв'язок між обкладинкою та прямим успіхом музикального альбому на прикладі альбому альбому "The Life of Pablo" Каньє Веста (рис. 1а).

Обкладинка альбому "The Life of Pablo" Каньє Веста представляє собою важливий арт-об'єкт, що відображає його мистецький вплив та виражає його індивідуальність. Зазвичай мінімалістичний підхід та використання символіки є ключовими елементами у дизайні обкладинок Каньє Веста, а "The Life of Pablo" не виняток. На обкладинці цього альбому можна побачити простість та комплексність одночасно. Основний фон представляє собою білу поверхню, що створює відчуття простору та чистоти. Це доповнюється використанням шрифтів і символів, які носять велику семантичну значимість для Каньє Веста та його фанатів. Наприклад, приставка "I Feel Like Pablo" відіграє важливу роль у сприйнятті альбому, відображаючи стан та емоції виконавця. Крім того, сам процес створення обкладинки був унікальним. Каньє Вест оголосив конкурс на Twitter, де запрошував фанатів надіслати свої версії обкладинок альбому. Цей хід підкреслив важливість спільноти для Каньє, а також дозволив відчуття власної участі фанатів у процесі творчості. У цілому, дизайн обкладинки "The Life of Pablo" не лише відображає стиль та естетику Каньє Веста, а й стає частиною його ідентичності та мистецтва. Він створює атмосферу очікування та відкриття для слухачів, а також відображає важливість візуальних аспектів у сприйнятті музики [2].

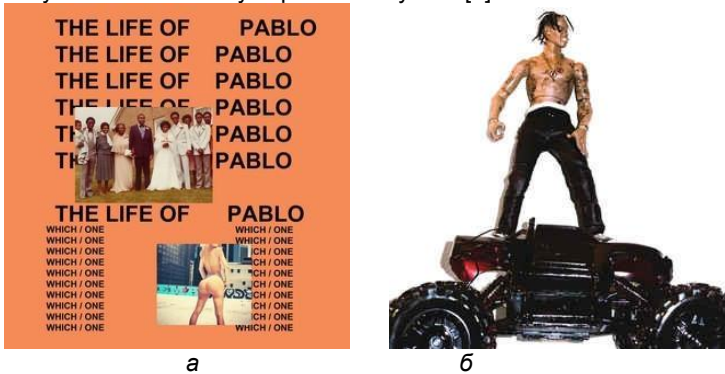

Рис. 1 Дизайн обкладинок: а - альбому "The Life of Pablo"; б - альбому «Rodeo»

Обкладинка альбому "Rodeo" Тревіса Скотта також є вражаючим прикладом впливового дизайну, який допомагає створити враження про музику та виконавця. На обкладинці можна побачити яскраве зображення Тревіса Скотта перед вражаючим пейзажем, що асоціюється з темою альбому. Це зображення відображає унікальний стиль та атмосферу Тревіса Скотта, які поєднують в собі енергію, експресію та альтернативність. Обкладинка також містить символічні елементи, які відображають важливість пригод, свободи та

ризику в музиці альбому. Дизайн обкладинки "Rodeo" від Тревіса Скотта став не просто візуальним елементом, але й частиною його творчого самовираження і визначення ідентичності. Він створює враження та емоційний настрій, який пронизує весь альбом (Рис.16) [3].

ВИСНОВКИ

Художнє оформлення обкладинок музичних альбомів відіграє вирішальну роль у сприйнятті музики аудиторією і насамперед символізує захоплення артистами та їхнім новаторством. Ці обкладинки не лише візуально відображають музичний зміст, але й віддзеркалюють емоційну атмосферу, моду та індивідуальність виконавця. Розглядаючи такі рукава, як "The Life of Pablo" Каньє Веста та "Rodeo" Тревіса Скотта, можна зрозуміти, що кожен елемент дизайну має власне значення і сприймається аудиторією.

Стили шрифтів, відтінки, розташування та символіка на обкладинках альбомів можуть створити візуально приємну репрезентацію, що відображає тему та емоційний тон музики. Роботи Каньє Веста та Тревіса Скотта демонструють вплив дизайну в цільову аудиторію, створюючи атмосферу та викликаючи інтерес до музичного матеріалу.

Крім того, дизайн обкладинок музичних альбомів слугує не лише візуальним сховищем, але й потужним інструментом у формуванні ідентичності артиста, що проявляється у його творчому хисті та захопленні слухачів. Він сприяє створенню особливої атмосфери, яка розширює розуміння музичного контенту та посилює індивідуальність прослуховування музики.

ЛІТЕРАТУРА

1. Григорук І. О. Дизайн серії обкладинок музичних альбомів Біллі Айліш. URL: <https://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4902/Grigoruk.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
2. Breaking Down Kanye West's 'The Life of Pablo' Cover Art URL: <https://djbooth.net/features/2016-02-15-kanye-west-the-life-of-pablo-cover-art-breakdown>
3. Dan Chung interview: creating the rodeo album cover for TRAVIS SCOTT URL: <https://populistmagazine.com/post/dan-chung-creating-the-album-cover-for-travis-scott-s-rodeo/>

VASYLIEVA O., SYLKIN V.

THE IMPORTANCE AND IMPACT OF MUSIC COVERS ON THE AUDIENCE

The influence of music cover design on audience perception was studied. The analysis of styles and emotional associations revealed significant trends in the formation of the first impression of music content. The results emphasize the importance of visual representation for the commercial success of music.

Key words: *Cover design, musical works, audience perception, emotional associations*