

УДК 7.05:655.3:78.067

ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МУЗИЧНИХ АЛЬБОМІВ GARPI СТАЙЛЗА (HARRY STYLES)

БАХОВИЧ Владислава, СКЛЯРЕНКО Наталія

Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
vladavakhovych@gmail.com, nata_skliarenko@ukr.net

Роботу присвячено особливостям проектування візуальної системи музичних альбомів на прикладі дизайну альбомів співака Гаррі Стайлза (Harry Styles). Доведено, що візуальна система музичного альбому – це цілісна візуально-комунікативна структура, яка інтегрує графічні, конструктивні та медіакомпоненти завдяки єдиній образно-стилістичній концепції музичного релізу. У результаті дослідження визначено портретно-символічну, експресивно-оптичну та просторово-композиційну моделі візуального оформлення, що транслюють смисловий контекст музики. Отримані результати характеризують візуальну систему музичного альбому як інтегрований дизайн-продукт, який забезпечує адаптивність альбому до різних медіаплатформ та емоційну комунікацію між виконавцем і аудиторією.

Ключові слова: дизайн візуальних комунікацій; обкладинка музичного альбому; студійні альбоми Гаррі Стайлза; візуальна ідентичність; візуалізація музики; графічний дизайн.

ВСТУП

У сучасній музичній індустрії візуальний дизайн альбомів відіграє важливу роль у формуванні образу виконавця та просуванні музичного продукту. Музичний альбом сьогодні функціонує не лише як аудіозапис, а як комплексний медіаоб'єкт, що поєднує звук, графічні рішення, узгоджені із жанром музики [2], та поліграфічне оформлення. Інтеграція дизайну фізичних носіїв і цифрових матеріалів формують систему візуальної комунікації, яка забезпечує впізнаваність релізу та підтримує бренд виконавця. Згідно досліджень Р. Белтона, наративний потенціал обкладинок альбомів відіграє важливу роль у формуванні смислового образу музичного твору [1], тому споживачі сприймають нові музичні продукти передусім через обкладинку, не звертаючи увагу на інші елементи оформлення.

Показовим прикладом комплексного підходу до візуалізації музики є студійні альбоми Гаррі Стайлза (Harry Styles) [3]. Вони демонструють продуману систему візуального оформлення, у якій фотографія, композиція, поліграфічні носії поєднуються для створення цілісного художнього образу. Попри значну популярність цих релізів, їхній дизайн залишається недостатньо дослідженим у контексті теорії візуальної комунікації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою дослідження є визначення особливостей формування візуальної системи музичного альбому та аналіз основних аспектів її організації. Для досягнення мети поставлено такі завдання: проаналізувати структуру візуальної системи музичних альбомів на прикладі творчості Гаррі Стайлза; класифікувати основні моделі їх візуального оформлення.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Творчість британського співака, автора пісень та актора Гаррі Стайлза, учасника гурту One Direction, демонструє сучасний підхід до дизайну музичних релізів, у якому увага до візуальної естетики, стилю та сценічного образу є домінуючими. Дизайн його альбомів вирізняється креативністю та продуманою концепцією, що доповнюється різноманітними постерами, фотокартками, буклетами та іншими додатками, розширюючи візуально-комунікативний досвід взаємодії з альбомом. Тому дизайн альбомів Гаррі Стайлза сприймається як цілісна візуально-комунікативна структура з художньо-графічних, конструктивних та медіакомпонентів, взаємодія яких формує послідовну візуальну ідентичність релізу.

Концептуальні характеристики музичного альбому пов'язані у першу чергу з художнім образом релізу. Він реалізується через засоби художньої виразності та композиційні характеристики. Організація візуального простору музичного альбому базується на композиційному узгодженні зображень, типографіки [4], кольору із пакуванням, формуючи візуальну модель сприйняття музики.

Найбільш поширеною в оформленні обкладинок музичних альбомів є *портретно-символічна візуальна модель*. Для неї характерне домінування портретної фотографії як центрального композиційного елементу та носія символічного змісту. Виразним прикладом є лаконічний простір обкладинки Harry Styles (рис. 1,а), що концентрує увагу на фігурі та її емоціях. Така модель використовується у дебютних альбомах, де головним завданням є формування впізнаваного образу виконавця.

Характерною особливістю *експресивно-оптичної моделі*, реалізованої у дизайні альбому Fine Line (рис. 1,б), є використання оптичних ефектів, які змінюють сприйняття простору та пропорцій. Композиція побудована на деформації перспективи та насиченій кольоровій палітрі, що створює ефект динамічного простору для підсилення емоційності образу.

Для дизайну альбомів Harry's House (рис. 1,в) та Kiss All the Time. Disco, Occasionally (рис. 1,г) характерною є *просторово-композиційна модель* візуального оформлення. У ній простір стає центральним елементом композиції. Так, штучно створений інтер'єр у перевернутому вигляді формує ефект інверсії та створює сюрреалістичну атмосферу (рис. 1,в). Образ людини взаємодіє із простором, що має власну символічну структуру (інтер'єр чи пейзаж), а обкладинка альбому сприймається як концептуальна сцена, де розгортається візуальний наратив альбому.

Рис. 1. Музичні альбоми Гаррі Стайлза: а – Harry Styles (2017); б – Fine Line (2019); в – Harry's House (2022); г – Kiss All the Time. Disco, Occasionally (2026)

Особливістю візуальної системи музичних альбомів Гаррі Стайлза є поєднання дизайнерської концепції з продуманими конструктивно-технологічними рішеннями пакування. Його релізи включають подвійні обкладинки, буклети, внутрішні конверти тощо, роблячи їх колекційними виданнями. Креативним дизайн-рішенням вирізняється структура подвійної обкладинки, яка розкривається як книжка та містить великі фотокомпозиції. Вони створюють розширений простір для візуальної розповіді, що поглиблює концепцію альбому та забезпечує іммерсивний ефект. CD-версії альбомів Гаррі Стайлза містять буклети, у яких поєднуються авторські фотографії та портретні інтерпретації виконавця. Багатосторінкові буклети дозволяють візуалізувати сюжетну розповідь через логічну послідовність образів (рис. 1). Окремі графічні композиції у вінілових виданнях мають внутрішні конверти платівок, які створюють багат шарову структуру пакування. Загальна стилістика альбомів проявляється у шрифтових блоках текстів пісень, фотографіях та кольорових плямах та визначає дизайн конвертів загалом.

Отже, музичні студійні альбоми Гаррі Стайлза випускаються у різних конструктивних варіантах – це стандартні CD та вінілові платівки з різноманітними поліграфічними елементами, які формують обмежені колекційні пропозиції. Так, вініл Harry's House існує у різних варіантах дизайну, роблячи кожен об'єкт колекційним. Такі рішення підсилюють цінність альбому та створюють унікальний досвід взаємодії користувача з фізичним носієм. Багат шарова структура пакування сучасного музичного альбому робить його

адаптивним до різних платформ із збереженням єдиної образно-стилістичної концепції.

ВИСНОВКИ

У результаті дослідження встановлено, що дизайн музичного альбому – це комплексна візуально-комунікативна система, яка поєднує графічні, конструктивні та медіакомпоненти і формує впізнаваний образ музичного релізу. Доведено, що візуальна система альбомів Harry Styles ґрунтується на концептуальній інтеграції багатосарової структури пакування та матеріального носія, забезпечує варіативність та адаптивність фізичних форматів. Це демонструє сучасний підхід до музичного пакування, у якому конструктивні особливості фізичних носіїв стають важливим елементом художньої концепції та емоційної комунікації з аудиторією.

ЛІТЕРАТУРА

1. Belton R. J. The narrative potential of album covers. *Studies in Visual Arts and Communication*. 2015. Vol 2(2). P. 1-7. https://journalonarts.org/wp-content/uploads/2016/01/SVACij_Vol2_No2-2015-Belton-The-narrative-potential_CS02.pdf
2. Dorochowicz A., Kostek B. Relationship between album cover design and music genres. *Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA)*, Poznan, Poland, 2019, pp. 93-98. DOI: <https://doi.org/10.23919/SPA.2019.8936738>
3. Harry's House by Harry Styles. *Album Review*. June 15, 2022. <https://www.melissakacar.com/2022/06/harrys-house-by-harry-styles-album.html>
4. Venkatesan T., Wang Q. J., Spence C. Does the typeface on album cover influence expectations and perception of music? *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*. 2020. Vol.16(3). P. 487–503. URL: <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:7beb83c1-86ab-4fe4-b1d4-78297324d8a5>

ВАКHOVYCH V., SKLIARENKO N.

DESIGN OF THE VISUAL SYSTEM OF HARRY STYLES' MUSIC ALBUMS

The work is dedicated to the features of designing the visual system of music albums using the example of the album design of the singer Harry Styles. It has been proven that the visual system of a music album is an integral visual-communicative structure that integrates graphic and media components through a unified figurative and stylistic concept of musical release. As a result of the research, portrait-symbolic, expressive-optical and spatial-compositional models of visual design that transmit the semantic context of the music have been identified. The obtained results characterised visual system of music album as an integrated designed product to ensure the albums adaptability to various media platforms and emotional communication between the performer and the audience.

Keywords: visual communication design; music album cover; Harry Styles studio albums; visual identity; visualisation of music; graphic design.