

ВАСИЛИСА. ЗА РАМКОЙ

Инсталляция по мотивам иллюстрации
Ивана Билибина к сказке
"Василиса Прекрасная"

Что мы теряем и что получаем,
когда перестаем жить
по старым правилам?

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

выбранное произведение

Иван Яковлевич Билибин
Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная»
1902 г.

Издательство: Экспедиция заготовления государственных бумаг (Санкт-Петербург)

В качестве отправной точки я выбрала иллюстрацию, где Василиса идет через темное пространство с черепом-светильником. В этом изображении важны не только персонаж и сюжет, но и способ организации листа: рамка, путь, свет и орнамент.

Почему именно это произведение

- рамка отделяет сказочный мир от зрителя
- движение героини задает маршрут
- свет становится знаком пути и опасности
- орнамент несет культурный код книги

КАК СОЗДАЕТСЯ СМЫСЛ В ОРИГИНАЛЕ

композиция, символы, свет и культурный код

1. Рамка

Широкий орнамент отделяет сказочный лес от пространства читателя и собирает изображение в целое.

2. Путь

Положение Василисы, темный лес и глубина пространства создают ощущение движения и испытания.

3. Свет

Череп-светильник освещает путь, но остается тревожным знаком силы и опасности.

4. Цвет и код

Темная палитра, плоскостность, контур и народный орнамент создают сказочный исторический контекст.

Василиса идет через темный лес с черепом-светильником. Поэтому здесь анализируются рамка, путь и свет.

КАКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНЫ

перенос механизмов из оригинала в новую работу

В работе Билибина

рамка организует взгляд

путь задан фигурой Василисы

свет показывает путь и опасность

В моей инсталляции

рамка становится проходом

путь проходит зритель

свет становится цифровым следом

СОБСТВЕННАЯ РАБОТА

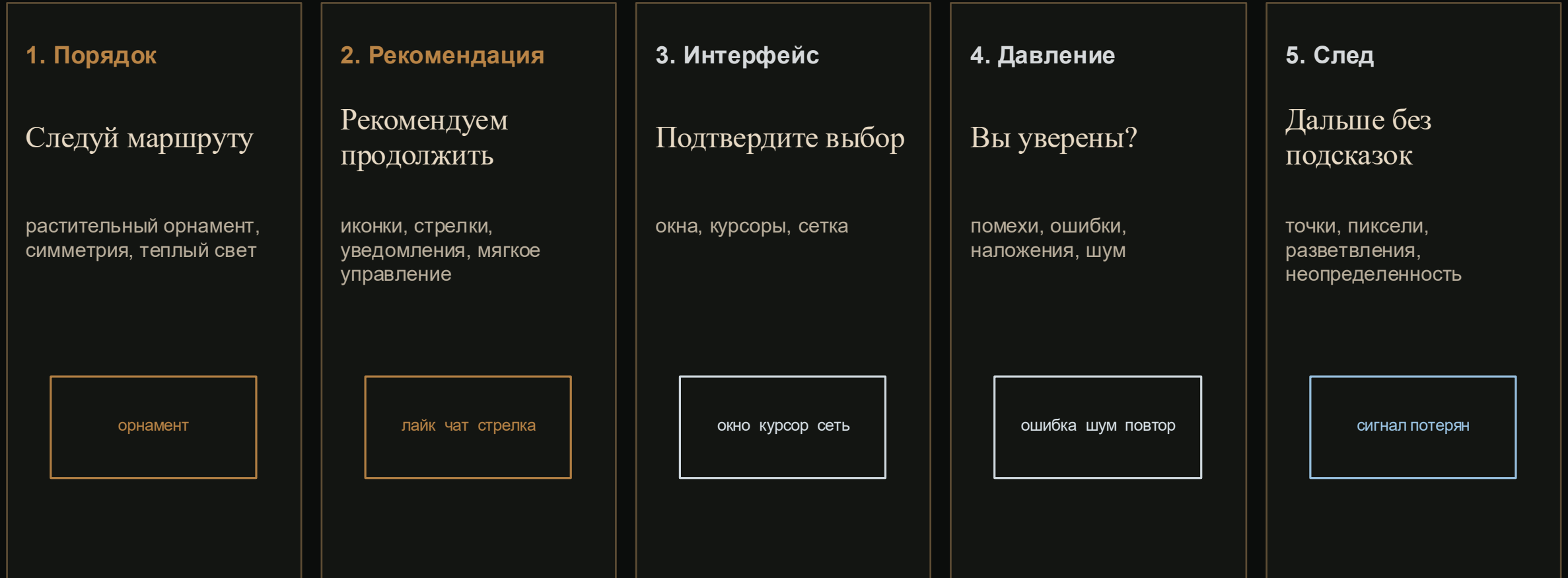
инсталляция из пяти проходных рамок

Зритель проходит через рамки: от орнаментальной формы, связанной с Билибиным, к цифровому интерфейсу, шуму и световому следу.

ПЯТЬ СОСТОЯНИЙ РАМКИ

как меняется форма и смысл

Важный принцип: до четвертой рамки путь один. После рамки давления он разветвляется. Свобода появляется не сразу, а после прохождения системы.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ СМЫСЛ

от сказочного пути к современному опыту

В оригинале

- зритель смотрит на изображение со стороны
- рамка удерживает сказочный мир внутри страницы
- свет помогает Василисе пройти через темный лес
- путь связан с испытанием героини

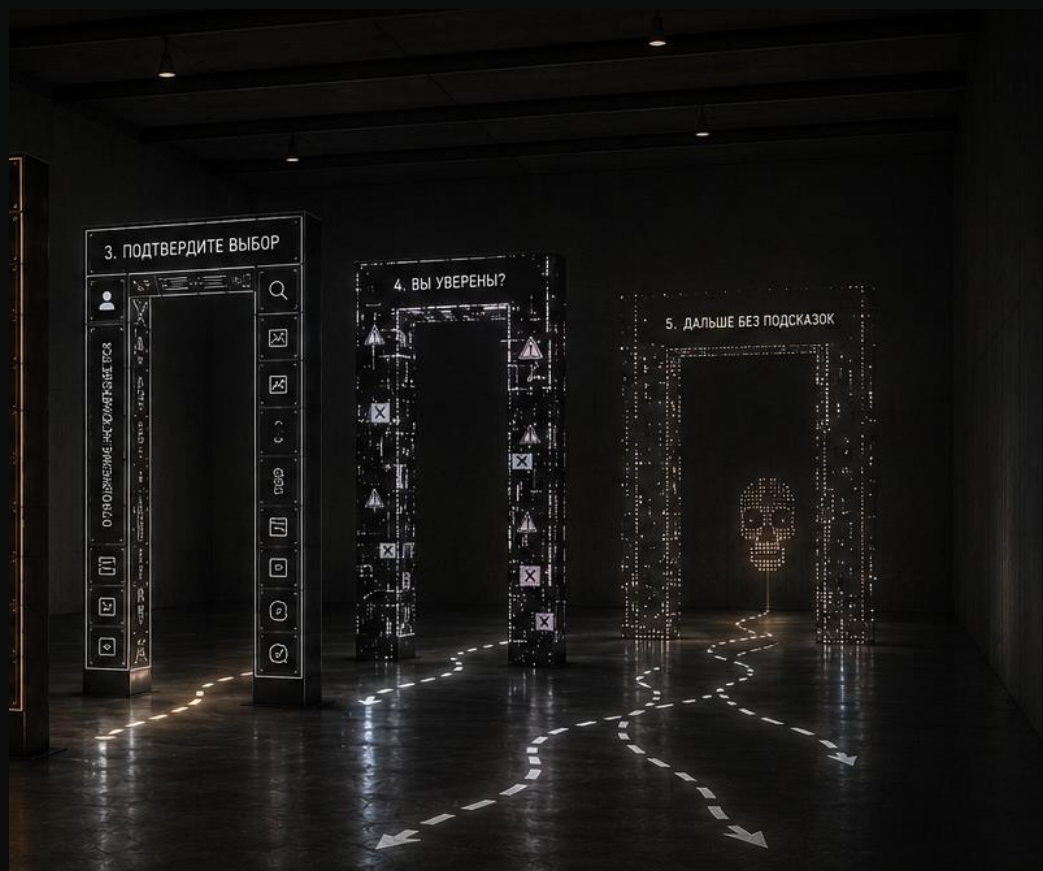
В моей работе

- зритель входит внутрь рамки и проходит ее телом
- рамка становится образом старых и новых правил
- свет превращается в цифровой след и систему подсказок
- путь связан с выбором в среде рекомендаций

Смысл смещается от сказочного повествования к вопросу о современном человеке: кто задает наш маршрут и насколько наш выбор действительно принадлежит нам.

СОВРЕМЕННАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА

цифровые рамки вместо орнаментальных

В проекте рамка постепенно превращается в язык интерфейсов: значки, уведомления, курсоры, рекомендации, ошибки и шум. Это показывает, что давление сегодня часто не выглядит как прямой запрет. Оно приходит как удобная подсказка.

Новые рамки

- социальные ожидания
- интернет-рекомендации
- алгоритмы и навигация
- информационный шум
- страх выпасть из общего маршрута

Главный перенос: книжная рамка Билибина становится цифровой рамкой современности.

ВЫВОД: НОВЫЙ КОНТЕКСТ

от старой рамки к цифровой и социальной

Что происходит с рамкой

Выходя из старых рамок, человек не всегда становится полностью свободным. На смену традициям, привычным правилам и культурным нормам приходят новые ограничения, связанные с цифровой средой, социальными сетями, алгоритмами и общественными ожиданиями.

Они действуют мягко и почти незаметно: предлагают удобный маршрут, рекомендуют выбор, подсказывают, что смотреть, как выглядеть и что считать правильным.

Современная рамка уже не выглядит как запрет. Она приходит как подсказка.

Как это показано в работе

В инсталляции этот переход показан через постепенное изменение рамок. Орнаментальная конструкция, связанная с графикой Билибина, превращается в интерфейс, затем в информационный шум и распадающийся цифровой след.

Зритель проходит через них так же, как Василиса проходит свой путь в сказке, однако теперь испытанием становится не темный лес, а система рекомендаций и навязанных решений.

Рамка сохраняет функцию границы, но меняет язык: от книжного орнамента к цифровому интерфейсу.

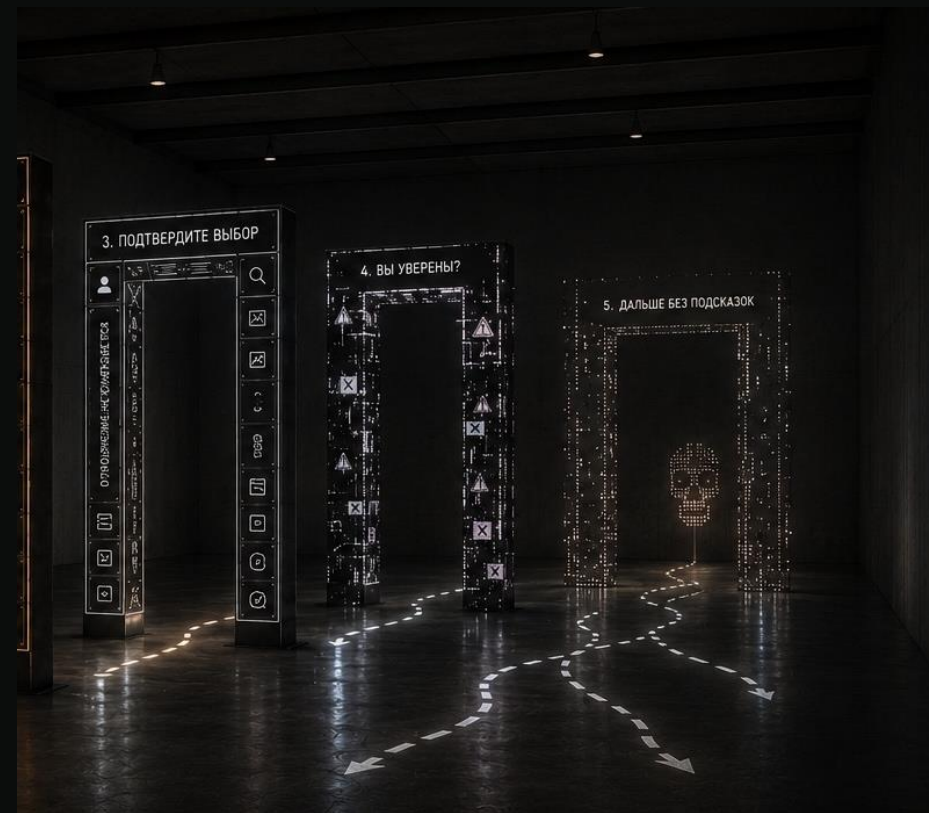
ИТОГОВОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ

что дает и что забирает выход за рамку

Работа не утверждает, что старые правила были только плохими, а свобода всегда приносит облегчение. Рамка может ограничивать, но одновременно дает опору и направление.

Когда рамка исчезает, появляется возможность самостоятельного выбора, но вместе с ней возникает неопределенность и необходимость отвечать за собственный путь.

Выход за рамку становится не концом пути, а моментом, когда человек сам решает, какие правила принять, какие отвергнуть и насколько его выбор действительно принадлежит ему.

Главный смысл: мы выходим из старых рамок, но можем незаметно оказаться внутри новых - цифровых, социальных и информационных.