Л.В. ПОКРОВСКАЯ
Преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова, кафедра «Коммуникативный дизайн»
e-mail: pokrovskayalv@gmail.com

L.V. POKROVSKAIA
Teacher of the Stroganov Academy (MGHPA), department of «Communication design»
e-mail: pokrovskayalv@gmail.com

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СВЕТОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА «ТИПОГРАФИКА ПРОТИВ СПИДА. НОВЫЕ УРОВНИ ВОСПРИЯТИЯ»

MULTIMEDIA LIGHTOGRAPHIC EXHIBITION «TYPOGRAPHY AGAINST AIDS. NEW LEVELS OF PERCEPTION»

В статье рассматривается процесс создания мультимедийной светографической экспозиции, состоящей из материальных печатных плакатов из архива конкурса типографического плаката «Типографика против СПИДа» и цифровых информационных слоев. Многоуровневая информационно-образовательная среда, в которую помещены плакаты содержит актуальную статистическую информацию по проблеме ВИЧ-инфекции, ключевые проблемы и направления профилактики ВИЧ, мнения специалистов (дизайнеров и медиков) о том, каким должен быть плакат по борьбе со СПИДом и личные истории людей, живущих с ВИЧ.

The article deals with the creation of multimedia lightographic exposition, which composed of material print posters from archive of typography poster competition «Typography against AIDS» and digital informative layers. Multilevel information space, in which posters are placed, contain actual AIDS statistics, main problems and directions of prophylaxis and expert's (medics and designers) opinions, how poster against AIDS should be.

Ключевые слова: мультимедийная светографическая экспозиция, печатный и анимированный типографический плакат, цифровая информационная среда, уровни восприятия, профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Keywords: multimedia lightographic exposition, print and animation typography posters, digital informative space, levels of perception, HIV and AIDS prophylaxis.

Светографика — вид цифрового мультимедийного графического искусства, в котором свет является основным инструментом, средством создания динамического графического изображения; светографическое произведение возникает в момент попадания света на конкретный объемно-пространственный объект, обладающий собственными характеристиками; т.е. светографическое произведение реализуется в момент единства цифрового видеографического (светового) изображения (цифрового контента) и реального материального пространства. Светографическое произведение существует в четырехмерном пространстве: оно обладает всеми характеристиками трехмерного пространства, а также задействует время.

Проект «Типографика против СПИДа» (typovsaids.com) был создан, чтобы объединить усилия специалистов из далеких друг от друга областей (дизайнеров, медиков, ученых, социальных работников) для решения большого спектра задач, связанных с проблемой распространения ВИЧ/СПИДа в России и мире. Это и профилактика ВИЧ-инфекции, и информирование об актуальной статистике и современных возможностях терапии, и поиск наиболее наглядных способов представления статистических и аналитических данных, и формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ, и выработка визуального языка, соответствующего современным представлениям о политкорректности и терпимости.

В рамках проекта «Типографика против СПИДа» уже три года проводится одноименный конкурс печатного и анимированного типографического плаката. В ходе подготовки к конкурсу проводились мастер-классы и лекции: своими знаниями с участниками делились медики и дизайнеры.

Собранный за три года архив печатных и анимированных плакатов станет основой выставки «Типографика против СПИДа: новые

уровни восприятия», которая будет показана в Москве в мае 2020 года. Проект «Типографика против СПИДа» ориентирован на междисциплинарность, мультисенсорность, иммерсивность и многослойность. Эти ключевые позиции будут наиболее ярко отражены в экспозиции «Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия», поскольку на них основывается вся концепция экспозиции.

«Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия» — это не просто выставка, это и образовательный проект, и пространство профессиональной полемики, и многоуровневый дискурс по проблеме ВИЧ/СПИДа.

Отказавшись от отдельной лекционной программы, внедрив ее непосредственно в пространство выставки, создатели постарались добиться смыслового и аудиовизуального синтеза всех уровней информации, объединить полном мере образовательный и развлекательный элементы.

В экспозиции «Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия» статистическим данным и высказываниям известных дизайнеров и медиков о проблеме профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом будет придана визуально привлекательная форма. По замыслу авторов, такая наглядная форма должна способствовать более быстрому и эффективному усвоению сложной и объемной информации. Эффективность такого подхода подтверждается и актуальным стремлением к междисциплинарности в образовании и современными тенденциями в экспозиционном искусстве.

Разрабатывая концепт выставки, авторы вдохновлялись показанным в московском Манеже проектом Питера Гринуэя, посвященным русскому авангарду, работами художника-концептуалиста Кошута и плакатными проектами дуэта Lyft.

Базовый формальный прием, лежащий в основе выставки, близок используемому командой Lyft. Плакаты этого дуэта могут существовать самостоятельно в традиционной форме печатного листа. Однако в полной мере замысел авторов раскрывается в момент попадания на плакат светодинамической видеопроекции, спроектированной для каждого из плакатов, то есть в момент, когда запечатанный лист превращается в экран. Аналогична роль печатного плаката в экспозиции «Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия».

Принципиальное отличие экспозиции «Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия» состоит в содержании нематериального светографического слоя, в смысловом отношении цифрового и ре-

ального. В работах группы Lyft светодинамический слой — это воплощение метафизического мира, снов и фантазий человека, неотделимых от реального материального существования человека. В случае с экспозицией «Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия» светодинамические слои — это именно информационные слои, в которых нет места вымыслу, фантазиям или снам.

В смысловом отношении решение экспозиции «Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия» находит больше сходства с выставочными проектами Джозефа Кошута, где стены вокруг выставленных экспонатов превращаются в расширенные аннотации к ним. Аналогичным образом работают новые светографические уровни в выставке «Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия» — все пространство экспозиции превращается в единую информационную среду, в которой каждый слой расширяет и дополняет друг друга и материальную основу, вступает в полемику с ней.

Плакаты участников конкурса, составленные в смысловые группы, объединены целостной системой светодинамических и аудио (нарративных) слоев. В светографической экспозиции «Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия» использован ряд оптических иллюзий, при которых находясь на различных расстояниях зритель считывает различные композиции, различную информацию.

Информационные уровни светодинамической экспозиции «Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия»

Уровень 1 (материальные слои, неизменяющаяся основа экспозиции).

1) Печатные плакаты участников конкурса «Типографика против СПИДа 2016, 2017, 2018».

2) Анимированные плакаты участников конкурса «Типографика против СПИДа 2018».

Уровень 2 (цифровые светографические слои (видеомэппинг, светодинамическое искусство); изменяемая основа экспозиции).

1) Статистические и аналитические данные по проблеме ВИЧ/СПИДа (контент и содержание данного слоя разрабатывается профессиональными дизайнерами в тесном сотрудничестве с учеными и медиками

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора).

2) Высказывания дизайнеров, медиков, ученых и социальных работников на тему «Каким должен быть плакат против СПИДа».

3) Личные истории людей, живущих с ВИЧ.

4) Основные аспекты профилактики ВИЧ-инфекции.

Все слои второго уровня разрабатываются в тесном сотрудничестве дизайнеров, медиков, ученых, социальных работников и людей, живущих с ВИЧ. Особое значение для организаторов выставки имеет не только достоверность использованной информации, но и точность в интонациях, политкорректность и толерантность.

Уровень 3 (нарративный аудиоуровень).

1) Вербализация информации одного из слоев второго уровня.

2) Личная история человека, живущего с ВИЧ (большие по количеству знаков истории не визуализируются, в силу технических ограничений светодинамических слоев; они живут как самостоятельные нарративные аудио-слои и могут возникать в любом из залов выставки).

3) Диалог врача и пациента (слой 3) существует аналогично слою 2); его задача — дать возможность зрителю почувствовать себя на месте пациента.

Слои 1-го, 2-го и 3-го уровней переплетаются, накладываются и смешиваются на всем пространстве выставки. Выставка состоит из нескольких зон, для каждой из которых создается свое звуковое сопровождения.

Отдельно от остальных существуют слои 0-го уровня — шортлист конкурса «Типографика против СПИДа — 2020». Они не задействованы светографикой и аудио составляющей, поскольку данные работы будут оцениваться жюри и зрителями на всем протяжение работы выставки.

1) Печатные плакаты участников конкурса «Типографика против СПИДа 2020».

2) Анимированные плакаты участников конкурса «Типографика против СПИДа 2020».

Первый светографический слой (уровень 2, слой 1) подробно раскрывает содержание плакатов, дополняет их актуальными статистическими данными, объясняет и уточняет смысловое содержание плакатов. Данный видеопроекционный слой разрабатывается в тесном постоянном сотрудничестве со специалистами Федерального научно-методического

центра по профилактике и борьбе со СПИДом центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Слои 1 и 4 можно рассматривать как основные, главные, поскольку с их помощью решается одна из ключевых задач выставки «Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия» и в целом проекта «Типографика против СПИДа»: информирование о ситуации и сути проблемы ВИЧ/ СПИДа в России и мире.

Второй светодинамический слой (уровень 2, слой 2) носит более субъективный характер; однако в нем так же, как и в первом уровне, нет места фантазиям или вымыслу. Второй цифровой слой составляют ответы дизайнеров, медиков, ученых, представителей социальных и некоммерческих организаций, людей, живущих с ВИЧ, на вопрос: «Каким должен быть плакат по борьбе со СПИДом». Также данный слой представляет собой комментарии специалистов к представленным в экспозиции плакатам. В соответствии с общей головной идеей выставки, мы увидим одновременно на одном слое мнение профессиональных дизайнеров графиков и специалистов в области профилактики и борьбы с ВИЧ/ СПИДом. Эти комментарии также можно воспринимать как советы будущим участникам конкурса. Этот цифровой слой — своего рода полемика профессионалов из различных областей. Возможность такого диалога приближает нас к решению еще одной очень важной задачи проекта «Типографика против СПИДа» — создание сложного многоуровневого, всестороннего, а главное — профессионального дискурса по проблеме профилактики ВИЧ/ СПИДа и толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ.

Демонстрируя одновременно различные мнения и аспекты проблемы, организаторы выставки стремились создать иммерсивное информационное пространство, в котором особое место занимает этический аспект.

За время проведения конкурса «Типографика против СПИДа» жюри не раз сталкивалась с работами, публикация которых была недопустима по этическим соображениям. Это плакаты, собранные в отдельном зале, «так нельзя». Светодинамический слой в данном зале отличается от остальных. Содержание этого слоя не только указывает на недопустимость выдвинутых позиций для цивилизованного общества, но и предлагает формулировки и решения, отвечающие современным представлениям об этике и толерантности.

Помимо образовательного, информационного аспекта в контексте выставки «Типографика против СПИДа: новые уровни восприя-

тия» очень важным является чувственное, эмоциональное восприятие реальности. Именно поэтому в экспозиции активно используются различные формы иммерсивности. По этой же причине в рамках выставки планируются отдельные инсталляции с использованием дополненной и виртуальной реальностей.

Всю экспозицию охватывает еще один светографический слой (уровень 2, слой 3), состоящий из цитат и жизненных историй людей, живущих с ВИЧ.

Светодинамические слои распространяются в пространстве таким образом, что зритель может как последовательно воспринимать информацию каждого слоя, следуя за видеопроекциями одного цвета через всю экспозицию (перемещаясь из зала в зал), так и параллельно, переключаясь с одного слоя на другой. В то же время у зрителя есть возможность одновременно (не меняя своего положения) воспринимать материальный и все цифровые слои, погружаясь в целостную информационную среду — в сферу, образованную пересечением, наложением различных слоев, добиваясь тем самым максимального погружения в проблему. Каждый информационный слой кодируется цветом и стилем набора, что позволяет легко ориентироваться в пространстве выставки и информационных потоках.

В экспозиции также представлены анимированные плакаты участников конкурса типографика против СПИДа. В формате выставки «Типографика против СПИДа: новые уровни восприятия» анимированные плакаты «расползаются» на стены залов посредством светографических слоев.

Помимо авторов выставки (Любовь Покровская и Филипп Зелов), в работе над экспозиции приняли участие победители и наиболее активные участники конкурса «Типографика против СПИДа» прошлых лет. За помощь в организации выставки также хочется высказать благодарность руководителям и преподавателям художественных вузов, сотрудникам Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кафедры инфекционных болезней Медицинского института РУДН, некоммерческих организаций, дизайнерам, медикам и ученым, приславшим свои ответы на вопрос «Каким должен быть плакат по борьбе со СПИДом?», принявшим тем самым участие в подготовке контента цифровых слоев, а также всем нашим друзьям и информационным партнером.