К.В. ГЛИНСКАЯ
Выпускница магистратуры кафедры комммуникативного дизайна МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: glinksen@yandex.com

Е.А. СИВЕРС
Старший преподаватель кафедры комммуникативного дизайна МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: katya.sivers@gmail.com

И.Б.ТРОФИМОВ
Доцент кафедры комммуникативного дизайна МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: design.trofimov@mail.com

K.V. GLINSKAYA
Masters programme graduate (2019), Communication design department of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: glinksen@yandex.com

E.A. SIVERS
Senior tutor at Communication design department of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: katya.sivers@gmail.com

I.B. TROFIMOV
Assistant professor at Communication design department of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: design.trofimov@mail.com

К ПРОБЛЕМЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

TO THE PROBLEM OF PRESENTATION OF ART SCHOOL IN DIGITAL MEDIA

В статье рассмотрены традиционные и современные способы репрезентации художественных вузов на примере зарубежных и отечественных школ. На примере магистерской работы, выполненной К.Глинской на кафедре коммуникативного дизайна МГХПА им. С.Г.Строганова под руководством Е.А.Сиверс и И.Б.Трофимова, показаны возможности многофункционального и гибкого визуального языка для презентации учебного заведения как целостной образовательной системы.

The article discusses traditional and today's methods of representing Art schools in digital and printed media using the example of foreign and Russian educational institutions. The capabilities of a multifunctional and flexible visual language for the presentation of an Art school as a holistic educational system are shown on the example of Master's project by Ksenia Glinskaya, which was developed at Communication design department of of the Stroganov Academy (MGHPA) and directed by E.A.Sivers and I.B.Trofimov.

Ключевые слова: художественный вуз, веб-портфолио, издательская программа, ежегодник.
Keywords: Art School, web portfolio, publishing program, annual publication.

Высшие художественные школы сегодня являются интересными и сложными примерами новых процессов в образовательной среде. С развитием форматов и появлением новых возможностей обучения вузы конкурируют за внимание абитуриентов, используя репрезентацию своей деятельности прежде всего в цифровом пространстве. Художественные школы сталкиваются с необходимостью выработки особого визуального языка, не входящего в противоречия с работами студентов, но при этом узнаваемого и цельного.

Традиционно основным способом коммуникации вузов были газеты, новостные и научные журналы, брошюры, годовые отчеты и ежегодники. Все эти виды изданий в современном мире имеют примеры электронных аналогов, а некоторые, например, журналы почти полностью перешли в веб-пространство.

Формат ежегодника возник еще в XIX веке и носил характер выпускного памятного альбома, а акцент, по большей части, делался на личностях студентов. Соответствуя формату, в основном, он наполнен фотографиями выпускников, преподавателей, памятными снимками, небольшими текстовыми подписями и дополнениями. Нельзя утверждать, что подобные издания не имеют информационной значимости, безусловно, они важны для непосредственных участников группы, которой посвящены, также спустя значительный промежуток времени имеют архивное и историческое значение. Однако в рамках просветительской и информационной функции их ценность весьма незначительна.

Более интересными в рамках данной статьи выглядят ежегодники, посвященные деятельности вузов. Западные художественные школы имеют богатую традицию их издания (year-books, annuals) в различных формах — от простых брошюр до сложноструктурированных книг как в аналоговых, так и в электронных формах. В качестве примеров можно указать ежегодники Дублинской школы архитектуры (англ.: Dublin School of Architecture, 2016) [1] с большим количеством фотоматериалов и дополнительными статьями, раскрывающими специфику работ; Академии искусств Мальмо (англ.: Malmö Art Academy) [2] с приоритетом студенческих текстов над фотографии проектов и академии; Архитектурного факультет Швейцарской высшей технической школы Цюриха (англ.: ETH Zurich Faculty of Architecture) [3]. В последнем примере издание включает в себя две основные части. Первая, формальная и более структурированная, описывает программу по блокам, вторая, свободная как по компановке, так и по содержанию, представляет работы студентов.

Издания Манчестерской школы Архитектуры (англ.: Manchster School of Architecture) [4] отличны от приведенных выше примеров. Так, в ежегоднике за 2015 год особый акцент сделан на представлении преподавательского состава школы. При этом более насыщенный фотоматериал собран в плотные блоки, подчеркнутые черными плашками. Брутальный визуальный язык издания меняет первоначальное восприятие учебного заведения.

Любопытным примером является электронный ежегодник Школы дизайна Род-Айленда за 2015 год (англ.: Rhode Island School of Design [5], опубликованный на отдельной цифровой платформе https://issuu.com/ [6]. Верстка издания выполнена свободно, собрано множество

стилей набора и разработаны разные принципы постановки фотоизображений. В рамках одной статьи могут существовать разворотные, полосные фотографии, группы изображений и фотографии, выходящие за пределы листа. Вход и выход в книгу полностью заполнены фоторазворотами, что погружает в суть деятельности вуза.

Среди отечественных художественных школ можно выделить лишь архитектурную школу МАРШ (https://march.ru), которая с самого своего основания в 2012 г. регулярно выпускает ежегодный отчет о своей образовательной деятельности. Издание, подготавливаемое дизайн-студией groza.design, дает исчерпывающую информацию о событиях, произошедших за учебный год школе, о студенческих проектах, о преподавателях, о студентах. При этом визуальная составляющая не довлеет над информативной, а дополняет ее, делая процесс чтения более увлекательным, а само издание собранным. Сборник за 2012–13 учебный год был удостоен серебряной награды в конкурсе «Жар-книга» [7].

К 2019 году вышло уже 5 изданий ежегодника. Все они очень точно соответствуют образу учебного заведения визуально — образу коммерческой архитектурной школы, где строгость, присущая серьезной специальности архитектора, сочетается со свободой и новаторством, вводимыми в программу в процессе обучения.

Несмотря на периодичность издания, каждый год меняется визуальная составляющая книги: характер иллюстраций, цветовое решение, детали верстки и другие элементы книжного макета. При этом сохраняется определенная стилистика, общий образ издания. Так, общей особенностью всех изданий является мощная, активная типографика, при этом крупные заголовки контрастируют с довольно мелким кеглем в узких колонках. Пространство заполняется не только текстом и фотоматериалами, но и дополнительными графическими элементами: линиями, знаками, которые позволяют расставить акценты.

Все вышеописанные издания подчеркивают важность регулярной презентация активности студентов и отчета о проделанной работе. Разнообразие изданий подобного рода дает представление о возможностях в проектировании ежегодников и задачах, которые они способны решать.

Стоит отметить, что форма ежегодника, несмотря на значимость, не единственная и не ключевая в «университетской» периодике художественных учебных заведений. Особенно это заметно в высших учебных заведениях, где проводится академическая защита ученых степеней.

Так, в уже упомянутой выше Школе дизайна Род-Айленда выпускается интересный и нетипичный образец периодического текстового издания v.1 [8] (название образовано от «volume 1», том первый). Издание являтся публикацией студенческих теоретических работ, дает представление о практике аспирантов и прооцирует активное обсуждение профессиональных тем. Его форма и содержание меняются из года в год, поэтому несмотря на количество изданий, это всего «первый том».

В России у многих крупных вузов, в том числе и художественных, существуют собственные «Вестники», в которых издаются актуальные исследовательские наработки по профильным тематикам. Так, в родной для нас Московской художественно-промышленной академии им. С.Г.Строганова существует своя издательская программа, в которую входят издание «Проба пера», предназначенное для публикации теоретических работ студентов, аспирантов и молодых преподавателей, имеющий более серьезный формат «Вестник МГХПА», а также отчеты по проводимым в академии конференциям.

Разрозненные по своему визуальному языку издания были предложены в качестве проектного задания студентке программы магистратуры в 2017–2019 гг. кафедры коммуникативного дизайна Ксении Глинской, руководители Е.А.Сиверс, И.Б.Трофимов. Задача заключалась в переработке существующих изданий, программном объединении их в общую систему при помощи проектирования визуального языка. Предложенное к защите решение отличалось активной работой с темпоритмикой изданий и типографикой, интересными решениями серийных обложек и сквозными проектными элементами.

Радикально отличается по наполнению от вышеописанного схожее по названию издание «Вестник МАРХИ». Оно является студенческим и рассказывает об итересных мероприятиях как в институте, так и вне его стен, об актуальных конкурсах и выставках, содержит интервью и объявления, при этом публикации доступны на сайте издания [9]. Издание формально не имеет статуса научного журнала, поэтому не может быть полноценно поставлено в ряд с другими «вестниками», однако оно может служить примером, демонстрирующим возможности использования веб-ресурсов для публикации официальный изданий.

Последний пример наглядно доказывает, что сегодня невозможно ограничиться изданием исключительно печатных форматов, в том числе и для презентации деятельности художественного вуза. Са-

мым оперативным и актуальным средством коммуникации является интернет. Успешное освоение веб-пространства является жизненной необходимостью для художественных школ в связи с возможностью мгновенного донесения больших объемов визуальной информации.

В цифровой репрезентации художественных школ распространенным является разделение визуального информационного массива на два — непосредственно сайт учебного заведения и веб-портфолио студентов, ориентированное на различные группы пользователей и выполняющее множество задач. Такое портфолио значительно повышает уровень цифровой репрезентации школы среди прочих, предоставляя доступ к актуальным работам как студентам разных лет, так и абитуриентам, а также преподавателям.

Для самого учебного заведения веб-портфолио выполняет роль электронного открытого архива, создает платформу для формирования истории развития. При этом работы на последние годы позволяют создать базис, на который могут ориентироваться студенты при выполнении собственных проектов. Это ведет к лучшему пониманию задач, ставящихся преподавателями, и возможных путей решения, неизбежно возникающих при ознакомлении с образцами прошедших лет.

Так, портфолио студентов Школы при Художественном институте Чикаго (англ.: School of The Art Institute of Chicago) [10] вынесено в отдельный субдомен на сайте школы. Ключевым элементом является меню фильтров, которое определяет дату, тип обучения, тип дисциплины и направление, уровень обучения и пр. Это позволяет свободно ориентироваться в большом количестве работ, исполненных в различных техниках. Страница проекта позволяет добавлять текстовое описание, фотографии, тэги и ссылку на страницу автора с возможностью наблюдать за его деятельностью в рамках другого ресурса.

Сайт SAIC — не единственный, выполненный на базе Behance. Также в подобном ключе и с использованием аналогичных элементов выполнены сайты-портфолио The Maryland Institute College of Art, The Universidad de Los Andes School of Architecture and Design, Massachusetts College of Art and De-sign и многие другие. В сервисе Behance присутствует специальный раздел «Школы и организации», в котором представлены ссылки на все портфолио всех этих учебных заведений. Также на эти портфолио ведут и ссылки с офи-циальных сайтов эти учебных заведений.

В России среди художественных вузов наиболее логичным, удобным и эстетически привлекательным является веб-портфолио Школы дизайна в НИУ ВШЭ [11]. Здесь портфолио студентов представляет собой страницу на отдельном сайте с собственной структурой и выходами в разделы основного сайта ВШЭ [12]. Каждый проект имеет собственную страницу, на которой в форме презентации рассказано об этапах его создания и представлен итоговый результат. Важной является методика наполнения ресурса: этим занимаются сами студенты, публикуя работы через свой личный кабинет. Это является обязательным условием аттестации и гарантирует наличие в архиве всех выполненных в вузе работ. При этом стороннему пользователю будет в первую очередь видны работы с высоким рейтингом, что положительно влияет на образ школы.

Несомненно, практика публикации в сети веб-портфолио приносит неоспоримую пользу художественной школе. Возможность посмотреть актуальные работы студентов, их качественная визуальная подача и полное информационное сопровождение создают серьезный и положительный образ заведения и выгодно выделяют сайт образовательного учреждения на фоне прочих.

В целом, проблематика презентации деятельности художественной школы не была раскрыта ранее в литературе. Скорее, исследователи обращались к более частным вопросам, например, к проблеме архива.

Так, в своей статье «Актуализация роли архива в современном обществе: философский подход» О.М.Ардашкина, ссылаясь на исследования Мишеля Фуко, пишет о понимании архива как основания культуры и знания. В этом же труде рассматривается идея В.Подороги об архиве как инструменте саморазвития человека. Этот же принцип можно переложить с человека на культурную институцию: создания архива может поспособствовать и развитию учебного заведения.

Бесспорно, что грамотная архивация информации является первичной необходимостью для надежного сохранения и последующего использования данных. Это отмечается в статье Б.С.Яковлева, О.В.Пантюхина и Е.Н.Пальчуна «Перспективы методов длительного хранения данных а различных источниках информации». Также авторы этой работы пишут о постоянном и прогрессирующем увеличении количества возникающей информации, что, несомненно, ведет к затруднениям в архивировании. В связи с этим возникли новые формы хранения информации. Нельзя не согласится с этим тезисом, ведь электронные

архивы имеют ряд очевидных и значительных преимуществ перед классическими архивами.

Логичным становится тот факт, что все больше публикаций дублируется в электронной форме или полностью переходят в нее, однако отказаться полностью от печатных изданий представляется еще пока слишком радикальным. Скорее, интересной представляется разработка сквозных проектных решений, нацеленных как на цифровое, так и на печатное представление деятельности вуза. В каждом конкретном случае представляется необходимым анализ деятельности и задач репрезентации. Исходя из него, могут быть поставлены проектные задачи по выработке единого визуального языка, основой которого могут стать как типографические и визуальные принципы, так и работа со структурой материалов.

Так, примером такого подхода полноценно выступает указанная выше работа К.Глинской в МГХПА им. С.Г.Строганова. Студентка показала учебное заведние как целостную учебную систему, разработав макет юбилейного издания кафедры на примере кафедры коммуникативного дизайна, макеты текстовых малоформатных периодических зданий, а также макет для архивации работ студентов любой кафедры и курса. Отдельное внимание было уделено разработке веб-портфолио студентов академии. В рамках проекта была сформирована многофункциональная, универсальная и гибкая систему, которую можно развивать и модифицировать дальше как при помощи печтных, так и при помощи электронных ресурсов, исходя из необходимых именно сегодня и возникающих со временем задач.

Примечания:

1. Dublin School of Architecture. URL: https://www.dit.ie/architecture/ (дата обращения: 18.10.2018).

2. Malmö Art Academy. URL: https://www.khm.lu.se/en/malmo-art-academy (дата обращения: 18.10.2018).

3. ETH Zurich Faculty of Architecture. URL: https://www.arch.ethz.ch/en (дата обращения: 18.10.2018).

4. Manchster School of Architecture. URL: https://www.msa.ac.uk/ (дата обращения: 18.10.2018).

5. Rhode Island School of Design. URL: https://www.risd.edu/ (дата обращения: 18.10.2018).

6. RISD Graduate Studies Annual 2015. URL: https://issuu.com/risd/docs/risd_graduate_studies_annual_2015 (дата обращения: 03.09.2019).

7. Жар книга – национальный конкурс дизайна книги. URL: http://zharkniga.ru/2014/ru/short/ezhegodnik-arxitekturnoj-shkolyi-marsh (дата обращения: 18.10.2018).

8. v.1: A RISD Grad Journal. URL: https://issuu.com/risd/docs/v1_risd-grad_journal (дата обращения: 03.09.2019).

9. Вестник МАРХИ. URL: http://v-marhi.com/ (дата обращения: 03.09.2019).

10. School of The Art Institute of Chicago. URL: http://portfolios.saic.edu/search (дата обращения: 03.09.2019).

11. Студенческое портфолио по направлению коммуникационный дизайн. URL: https://portfolio.hse.ru/?filter=1,1,N,10,N,2018,N,1,N,N (дата обращения: 03.09.2019).

12. Школа дизайна НИУ ВШЭ (Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»). URL: https://design.hse.ru/ (дата обращения: 03.09.2019).

Библиография:

1. *Ардашкина О.М.* Актуализация роли архива в современном обществе: философский подход // Вест. Том. гос. Ун-та. Философия. Социология. Политология. 2013. № 4 (24). С. 92–98.

2. *Артамонов О.Н.* Петербургские вузы глазами абитуриентов: обзор сайтов. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/peterburgskie-vuzy-glazami-abiturientov-obzor-saytov.

3. *Глинская К.В.* Позиционирование художественного вуза в веб-пространстве. Формирование портфолио студентов // Проба пера. М.: МГХПА, 2018.

4. *Лаврентьев А.Н., Ганцева Н.Н., Иванова Ю.Б., Сазиков А.В.* Мастера Строгановской школы: 1945–2015. Т. 2. М.: Talerprint, 2015. 472 с.

5. *Лаврентьев А.Н, Курасов С.В., Заева-Бурдонская Е.А., Сазиков А.В.* Строгановка: 190 лет русского дизайна. М.: Русский мир, 2016.

6. *Мирзоян С.В., Хельмянов С.П.* Санкт-Петербургская школа дизайна «Муха». М.: Юниконт Дизайн, 2011. 402 с.

7. *Подкорытов В.О.* Сайт кафедры вуза как элемент консалтингового проекта по продвижению образовательных услуг. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sayt-kafedry-vuza-kak-element-konsaltingovogo-proekta-po-prodvizheniyu-obrazovatelnyh-uslug.

8. *Сазиков А.В.* 190 событий, свидетельств и документов из жизни Строгановской школы / науч. ред. А.Н.Лаврентьев. М.: МГХПА, 2015.

9. *Яковлев Б.С., Пантюхин О.В., Пальчун Е.Н.* Перспективы методов длительного хранения данных а различных источниках информации. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/perspektivy-metodov-dlitelnogo-hraneniya-dannyh-na-razlichnyh-istochnikah-informatsii.