Т.О. БЕРДНИК

Кандидат философских наук, профессор, зав. кафедрой «Дизайн» ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет

e-mail: tatiana@berdnik.me

П.О. МОРОЗОВА

Магистрант ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет

e-mail: polina-morozova2013@mail.ru

T.O. BERDNIK

PhD, Professor, Head of the Department of Design. Don State Technical University

e-mail: tatiana@berdnik.me

P.O. MOROZOVA

Don State Technical University, graduate student

e-mail: polina-morozova2013@mail.ru

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНТЕКСТ КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ В ТЕХНИКЕ POP-UP

INTERACTIVE CONTEXT OF BOOK EDITIONS IN TECHNOLOGY POP-UP

В статье исследуется тенденция перехода действительности в цифровую среду как фактор трансформаций, происходящих в дизайнерской деятельности. Увеличение информационных потоков, вызванное развитием цифровых технологий, вступает в конфликт с психологическими и физиологическими возможностями человека, что влечет проблемы восприятия информации и эффективности коммуникации. Изменение подходов к дизайну книги, в частности, активизация ее интерактивной функции, рассматриваются авторами как один из путей решения этой проблемы.

The article examines the tendency of the transition of reality to the digital environment as a factor in the transformations taking place in design activities. The increase in information flows caused by the development of digital technologies comes into conflict with the psychological and physiological capabilities of a person, which entails problems with the perception of information and the efficiency of information exchange. Changing approaches to book design, in particular, activating its interactive function, the authors consider as one of the ways to solve this problem.

Ключевые слова: интерактивность, печатная книга, дизайн, иллюстрация, книгопечатание, интерактивная книга, бумажная инженерия, pop-up.
Keywords: interactivity, printed book, design, illustration, book printing, interactive book, paper engineering, pop-up.

Как феномен сложной многоуровневой проектной культуры современный дизайн переживает очередной виток развития и трансформаций. Внедрение новых технологий, способных перенести окружающую действительность в цифровую среду, меняет укрепившиеся в обществе области применения дизайна и расширяет многообразие направлений дизайнерской деятельности. Цифровое искусство, моушн-дизайн, дизайн веб-сайтов и приложений, цифровых карт лояльности, реклама в интернете, виртуальная реальность, электронные книги — все это относительно новые, но стремительно развивающиеся сферы дизайна. Нарастающая востребованность перечисленных объектов дизайн-проектирования постепенно вытесняет традиционные материальные продукты, в частности, печатные книжные издания, трактует собственные тенденции и константы в современном дизайне, создает новые проблемы.

Ускоряющиеся темпы развития виртуального мира и потоков информации в нем постепенно вступают в конфликт с человеческими психологическими и физиологическими ресурсами. С каждым днем в мире появляются новые пути и возможности ускорения коммуникации. Вместе с тем, подстраиваясь под тренды, меняется и дизайн, заменяя текстовую информацию знаками и изображениями, порой полностью переходя в невербальную форму. Тенденция к снижению объема тексто-

вой информации предстает в виде заложника потребительских запросов и ведет к невосприимчивости человека к большим потокам данных, что ведет к явному превалированию рекламной функции коммуникации.

Хотя возможности, которые дает обществу цифровая сфера, во многом превосходят комплексную информационную функцию классической книги, именно традиционная печатная книга задействует гораздо более обширный спектр чувственного восприятия информации, что обеспечивает более эффективный информационный обмен. Так, одним из важнейших коммуникативных каналов являются тактильные ощущения, усиливающие восприимчивость к информации. Осязаемость — одно из основных чувств, которое напрямую влияет на восприятие человеком окружающей действительности.

В соответствии с теорией «воплощенного познания», которая является объектом исследования социальной и когнитивной психологии, познавательные способности разума человека находятся в прямой взаимосвязи с его физической телесностью. Согласно мнению Джорджа Лакоффа, профессора когнитивной лингвистики Калифорнийского университета в Беркли, телесные ощущения, возникающие в процессе взаимодействия человека с окружающим миром, являются основным источником рождения когнитивной метафоры в человеческом сознании и эффективным фактором становления мыслительного процесса [1], поэтому тактильные ощущения, которые испытывает человек в общении с материальным миром, оказывают наибольшее влияние на оценку и приятие объективной реальности, на его восприимчивость к коммуникации. Именно это становится одним из аргументов сохранения актуальности традиционной книги иподтверждает невозможность отказа от печатных носителей в дизайне.

Не менее важную роль в вопросе дальнейшей судьбы книжных изданий играет сложившаяся неблагоприятная экологическая обстановка. События последних лет заставили общество перестроить бытовую сферу жизни, тем самым решив вопрос приоритета между использованием натуральных материалов и высококачественного синтетического сырья в пользу последнего. Говоря о книгопечатании в контексте экологической безопасности и сохранения природных ресурсов, актуализируется вопрос о целесообразности производства бюджетных печатных книг. Решением проблемы, возникающей из-за экологических угроз, может стать ограничение печати подобных изданий и концентрация

усилий на выпуске высококачественных подарочных книг ограниченными тиражами.

На сегодняшний день сфера дизайна книжных изданий и книгопечатания поэтапно переосмысливается, происходит переустановка приоритетов и меняется комплексный подход к производству. Возрастающая ценность нематериальных ресурсов, как ни парадоксально, приумножает ценность качественного материального продукта. Это может стать важным фактором решения проблем современной печатной книги, предавая ей новую значимость и жизнь в новом контексте в нематериальной цифровой среде.

Сегодня хорошо спроектированная книга, выполненная из качественного материала, ценится гораздо больше электронного аналога. Первые по востребованности места занимают интерактивные атласы и pop-up книги, а также книги-картинки [2]. Укрепившая за последние годы декоративная функция книжного издания привела к увеличению его размера: книги становятся все больше, красочнее, а подход к оформлению — скрупулезнее. Отчасти это произошло благодаря тому, что стала вторичной утилитарная функция материального печатного издания как основного носителя информации. Теперь эта роль отведена электронным книгам. Перенос акцента с утилитарной функции на декоративно-эстетическую сыграл немаловажную роль в вопросе судьбы книги. Заметна тенденция размытия границ между жанрами и возрастными категориями: благодаря хорошему дизайну, резко повышается заинтересованность потребителя в красочном печатном издании, независимо от его содержания.

В этой связи все более популярными становятся интерактивные книги. Проектирование интерактивных изданий, использующих технологию pop-up, заключает в себе сочетание работы профессионалов разных сфер деятельности: дизайнеров, печатников, инженеров по бумагопластике, иллюстраторов, авторов. Увеличение коллектива участников производства книги значительно повышает ее себестоимость, но высокое качество готового продукта оправдывает цену и привлекает потребителей. Pop-up книга заключает в себе мощную выразительную функцию, благодаря высокой степени интерактивности, обеспеченной прямым взаимодействием материальных характеристик объекта с его информационной нагрузкой [3].

Актуальность интерактивной книги привнесла значительные изменения в ее дизайн. Если ранее самого явления бумажной инжене-

рии и бумагопластики в издании было достаточно для наивысших оценок и востребованности, а качество иллюстраций отступало на задний план, то сейчас концептуальные образы продумываются более тщательно и изощренно. Толстые оцифрованные контуры, приемы классической живописи, общая незавершенность или внутренняя стилистическая разрозненность уступили место нарочитой стилизации, популярным векторным иллюстрациям, сложным образам и строгой концептуальной целостности книги [4].

При этом бумажные книжные конструкции уже достигли пика сложности и замысловатости, что обозначило новые пути развития изданий pop-up. В сфере интерактивных изданий все большее значение приобретают такие факторы, как художественная выразительность иллюстраций, соответствие стилистических характеристик современным тенденциям в графической культуре, эргономическое совершенство книги. Все большей популярностью пользуется принцип нюанса: стильное и ненавязчивое дополнение книги трехмерными элементами. Зачастую в интерактивной книге можно встретить лишь несколько несложных конструкций, умеренно насыщающих ее дизайн интерактивными элементами, но от этого образ издания не ставится менее ярким и привлекательным [5].

Если прибегнуть к сравнению pop-up книг, выпущенных до 2000-х годов с новейшими изданиями, то становится очевидным факт влияния эргономики и использования теории цвета в процессе проектирования. Дизайн интерактивной книги, особенно в образовательном контексте, теперь тесно сопряжен с психологическим фактором. Классические pop-up книги Р. Сабуды и В. Кубаши, издательств второй половины XX века, таких как «Intervisual books», отличаются несогласованностью конструктивной подачи композиций. Развороты этих книг представляют собой нечто вроде самодостаточных конструкций, объединенных текстом. Современная же книга конструктивно тяготеет к связанности не только иллюстративного, но и конструктивного содержания. Читатель следует за объемными визуальными образами, последовательно продолжающими друг друга.

В качестве подобного примера можно привести дизайн детскойpop-up книги Анн-Флоранс Лемассон «Орешек», выпущенной в 2018 году издательством «МИФ» с иллюстрациями Эрарда Доминика. Издание оформлено несложными конструкциями и иллюстрациями в минимали-

стическом стиле. При этом книга имеет выразительный и высокохудожественный дизайн, не только вызывающий у пользователя интерес к рассматриванию и игре с формой, но и вовлекающий в содержание. Таким образом, дизайн издания обеспечивает реализацию как эстетической, так и образовательной функций, имеет широкую целевую аудиторию [6].

Другой пример, так же издательства МИФ, — интерактивный атлас «Рождение» с авторскими иллюстрациями Элен Дрювер. Атлас представляет собой уникальный способ обучения анатомии и объяснения процессов и изменений, происходящих в организме женщины. Издание оформлено векторными иллюстрациями с добавлением несложных, но эффектных интерактивных конструкций: конвертов, вклеек перфорированных закрылков и карточек. По техническим возможностям издание не уступает интерактивной электронной книге, ввиду живой вовлеченности в процесс изучения. Тактильность здесь — уникальный способ усиления образовательной функции [7].

Термин «pop-up» в дословном переводе означает «всплывающее окно». Сейчас он воспринимается не только как описание технологии, но и как привычное «окно» в цифровой среде. Справедливо отметить связь системы простых бумажных механизмов книжных изданий с концептуальным устройством работы в цифровой среде и процессов автоматизации в целом. Однако преследуемые цели и принципы цифровых и материальных разработок в корне различны: цифровые технологии стремятся расширить воздействие в сфере неосязаемого и двухмерного мира, замещая коммуникацию последовательной «умной» автоматизацией. Здесь уместно упомянуть развитие и внедрение нейросети в различные сферы как замену человеческому труду. Интерактивная книга, наоборот, движется по пути полноценного реактивного или множественного взаимодействия в трехмерном мире в материальной среде, человек (читатель или пользователь) здесь — основная фигура.

Возросшая популярность pop-up книг заключает в себе высокую ценность для формирующейся культуры интерактивной книги в России. Мировая история интерактивных изданий берет начало в XIII столетии — это книги с подвижными иллюстрациями Рамана Лулля [8]. При этом в России отсутствуют традиции, которые могли бы стать основой для развития дизайна книги в технике pop-up. Большинство сохранившихся ретро образцов подобных изданий представляет собой импортированные изделия иностранных мастеров, начиная с XIX века.

На сегодняшний день данное направление в России представлено лишь несколькими известными инженерами книжной бумагопластикии одной школой интерактивной книги — Pop-up школой Николая Немзера. При этом стремительно растет популярность интерактивной книги, благодаря ее высоким эстетическим характеристикам и способности к обучению в игровой форме. Этот фактор актуализирует идею формирования российской школы pop-up книги и поиска ее новых выразительных возможностей.

Примечания:

1. *Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем. — Москва: Едиториал УРСС, 2004. — 256 с.

2. *Чупрова Д.А., Патрушев Д.В., Патрушева Л.К.* Основные конструкции и элементы для создания объёмных иллюстраций для авторских книг и открыток в технике «Pop-up»// Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 2017. — Т. 27. — С. 268–280. — URL: http://e-koncept.ru/2017/574054.htm (дата обращения: 24.12.2020).

3. Онлайн университет Skillbox. Статья «Что такое иллюстрация». — URL: https://skillbox.ru/media/design/obyasnyaem_chto_takoe_illyustratsiya/ (дата обращения: 02.12.2020).

4. *Джексон П.* Технологии сложения и резки в дизайне «всплывающих» книг // Cut and fold techniques for pop-up design. Edinburgh. Laurence King Publishing. — 2014. — 128 с.

5. *Ратковски Н.* Профессия иллюстратор. Учимся мыслить творчески. — Санкт-Петербург: Манн, Иванов и Фербер, 2016. — С. 328.

6. *Лемассон А.-Ф., Эрард Д.* Орешек. — Санкт-Петербург: Манн, Иванов и Фербер, 2020. — С. 14.

7. *Дрювер Э.* Интерактивный атлас «Рождение». — Санкт-Петербург: Манн, Иванов и Фербер, 2020. — С. 48.

8. A Brief History of Early Movable Books. — URL:https://library.unt.edu/rarebooks/exhibits/popup2/introduction.htm#history (дата обращения: 12.02.2021).