Е.Р. ФАШАЯН
Аспирант, РГХПУ им. С. Г. Строганова. Доцент, НИУ МИЭТ
e-mail: fert.of.fer@gmail.com

E.R. FASHAIAN
PhD Student (in Art History), the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts; docent, MIET
e-mail: fert.of.fer@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_2_281_289

МОДУЛЬНАЯ СЕТКА И СТИЛЕВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В КОНТЕКСТЕ ДИЗАЙНА ВЕБ-САЙТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ

MODULAR GRID AND STYLE DIVERSITY IN THE CONTEXT OF THE DESIGN OF ART MUSEUM WEBSITES

Статья посвящена появлению интернационального стиля, анализу модульной сетки в полиграфии и веб-дизайне. В статье проводятся параллели между полиграфией и веб-дизайном, а модульная сетка позиционируется как один из ключевых инструментов для создания гармоничных и сбалансированных композиций. Раскрыты особенности трансформации модульной сетки в цифровую среду и появление стилевого разнообразия, как отказ от строгих правил и поиск оригинальных подходов. Сделан вывод, что дизайн официальных сайтов музеев тяготеет к универсальности и простоте форм, а дизайн веб-сайтов творческих проектов музеев уходит от использования модульной сетки в поиске новых стилевых решений.

The article is devoted to the emergence of an international style, the analysis of the modular grid in printing and web design. The article draws parallels between printing and web design, and the modular grid is positioned as one of the key tools for creating harmonious and balanced compositions. The features of the transformation of the modular grid into a digital environment and the emergence of

stylistic diversity, such as the rejection of strict rules and the search for original approaches, are revealed. It is concluded that the design of the official websites of museums tends to universality and simplicity of forms, and the design of websites of creative projects of museums moves away from using a modular grid in the search for new stylistic solutions.

Ключевые слова: графический дизайн, веб-дизайн, швейцарский стиль, модульная сетка, музеи, проектная культура цифрового искусства и дизайна.
Keywords: graphic design, web design, Swiss style, modular grid, museum, project culture of digital art and design.

Введение

В XX веке геометрическая композиция достигла своего расцвета в абстрактных работах группы «Де Стиль» и супрематистов, в простоте формы и отсутствию лишнего декора у конструктивистов, оказав значительное влияние на развитие различных стилей и течений. Конструктивизм оказал существенное воздействие на формирование интернационального стиля, привнеся в него упрощенные геометрические формы, асимметрию в композиции, лаконичность и акцент на единство внешнего облика. Эти принципы нашли свое отражение в швейцарском стиле, делая его четким, понятным и функциональным. Под влиянием авангардного искусства и современных цифровых технологий геометрический подход к формообразованию и принцип модульной сетки, заложенный швейцарской школой дизайна, получили свое продолжение в веб-дизайне.

Швейцарская школа дизайна и интернациональный стиль

В 20–30-х годах XX века в Германии в графическом дизайне начинает вырабатываться новый выразительный язык. В 1927 году выходит в свет знаменитая «Новая типографика» (нем. Die Neue Typographie), которая совершила переворот в книжном дизайне. В своем труде Ян Чихольд выступает против старых шрифтов, предпочитая новые рубленые. Он поддерживал асимметричную верстку и стандартизированные форматы печатных изделий. На основе новых типографических предпочтений складывается интернациональный типографический стиль. Этот стиль характеризует использование асимметричной композиции, шрифт

гротеск, выравнивание текста по левому краю, использование фотографий вместо иллюстраций.

Рис. 1. Искусство книги ‘65/66. Выпуск шестой. Издательство «Книга». Суперобложка и титул. Оформление художников Максима Жукова и Аркадия Троянкера. 1970

Развитие модульной сетки в проектировании графических модульных систем В. В. Лаптев в своем исследовании разделяет на два этапа развития [2]. Первый этап — это 1930–40-е годы: в это время появляются первые книги с использованием модульной сетки, основой которой является принцип однородности. Горизонтальные и вертикальные направляющие образуют сетку, по которой выстраивается текст и изображения. Этот принцип является основой интернационального графического стиля, который используют в полиграфии. Журнал «Новая графика» (нем. Neue Grafik) основанный швейцарским дизайнером Йозефом Мюллером-Брокманном, стал квинтэссенцией принципов модульной сетки и новой типографики. Модернизм набирает обороты, геометрическая композиция достигла своего расцвета в абстрактных работах супрематистов и конструктивистов. На протяжении 1950-х годов происходит преобладание функционального дизайна в графики и использование модульной сетки.

В 1960-70-х годах принципов интернационального стиля дизайна в России придерживаются молодые художники полиграфисты: Максим Жуков, Юрий Курбатов, Аркадий Троянкер, Михаил Аникст — архитектор по образованию. В периодических изданиях «Искусство книги» (рис. 1) отражаются достижения российского шрифтового дизайна и асимметричной модульной сетки в духе модернизма. В своей монографии Юрий Герчук отмечает: «Асимметрично скомпонованные страницы с широким левым полем, на которое выступает часть иллюстраций и вынесены подписи к ним и сноски. Всё это создает ощущение целостности и в то же время — непринуждённой свободы построения» [1].

Вторым этапом является нарушение принципов модульный сетки, которое зарождается в 1960-х годах и связано с новой революцией в швейцарской типографикой, которая открыла новые горизонты для свободного самовыражения, расширив границы традиционного стиля и

предоставив мастерами типографики больше возможностей для творчества. Реформатором выступил немецкий типограф Вольфганг Вайнгарт. Он вышел за границы традиционных правил дизайна, что привнесло экспрессию в жесткую и застойную типографику. Эксперименты Вайнгарда привели к рождению множеству деконструктивных сеток. Рваная сетка, хаотично расположенный текст и изображения, экспрессивная композиция превратилось в целое направление «новой волны» (англ. New wave). Последователем Вайнгарта был его ученик В. Кунц, который использовал сетку для создания нового художественного языка. Таким образом, складывается новый стиль швейцарского графического дизайна или, которому характерно расположение элементов заполняет сетку в свободном порядке, уход от единого композиционного центра и появление множества акцентов, рваные края сетки, фигур, букв, использование разного масштаба и шрифта, что приводит к смешению жанров.

В России не было ярких представителей типографики «новой волны», так как преобладание конструктивизма и супрематизма подавляло другие художественные направления. Однако можно провести аналогии между экспериментами с фотографией Вайнгарта и коллажными работами советских конструктивистов Александра Родченко и Эль Лисицкого. Оба художника экспериментировали с типографикой, создавая сложные коллажи и используя грубые растрированные элементы изображений для создания новых контекстов. Использование контрастных и сигнальных цветов, отказ от традиционного понимания цветных изображений делают их работы свободными от модульной сетки. Также стоит упомянуть работы Эрика Булатова «Свобода есть свобода» 1997г., «Вода текла» и «Небосвод—Небосклон» 2001г., который, хотя и не был активным бунтарем, в своем творчестве имел черты, схожие с типографикой «новой волны». Булатов использовал один шрифт и исследовал его пластические возможности, часто прибегая к деформации перспективы. В его работах типографика интегрируется в графику.

Цифровая революция и появление веб-дизайна

В конце XX века происходит цифровая революция, которая началась в 1991 году с появлением первого веб-браузера WorldWideWeb, разработанного Тимом Бернерсом-Ли. Это привело к созданию простых текстовых страниц. В 2000–2010-х годах происходило стремление к стандартизации и улучшению доступности веб-сайтов, а также развитие

адаптивного дизайна и мобильного интернета, которые со временем превратились в сложные интерактивные интерфейсы. На смену дробному дизайну пришел новый подход с использованием уже классической модульной сетки, получивший название «интуитивный дизайн». Этот переход был обусловлен рядом факторов:

— развитие компьютерных технологий и программного обеспечения для графического дизайна позволило дизайнерам использовать современные инструменты для создания сложных и визуально привлекательных макетов;

— изменение потребительских предпочтений повысило интерес пользователей к более простым и понятным интерфейсам, которые не перегружены информацией; в условиях растущего количества цифровых продуктов и услуг это стало особенно актуально;

— фокус на пользовательском опыте стал причиной создания дизайна интерфейсов, которые были бы удобны и понятны для пользователей, независимо от их уровня технической грамотности; это включало в себя использование четких и понятных навигационных элементов, минималистичного дизайна и логически структурированной информации;

— возвращение к традициям вернуло обращение к принципам классической композиции и типографики; использование сеток помогает создавать гармоничные и сбалансированные макеты; однако эти сетки стали более гибкими и адаптируемыми к современным требованиям;

— продолжение дизайнеров экспериментировать с новыми технологиями и подходами позволило сбалансировать инновационный и традиционный подход к созданию пользовательского опыта.

Однако в то время не было специалистов по веб-дизайну, поэтому разработкой дизайна сайтов и интерфейсов занимались программисты и полиграфисты. Как и программный код сайта, модульная сетка стала каркасом визуальной части сайта. Таким образом, веб-сайты превратились из простого технического набора текста в красивые структурные информационные ресурсы, над дизайном которого работает технический специалист и дизайнер.

Использование модульной сетки имеет как положительные черты, такие как упрощение работы дизайнера: макет, построенный по модульной сетке, выглядит более структурированным и логичным, подчиняется единому стилю, созданный визуальный порядок позволяет посетителю быстро ориентироваться на сайте. В.В. Лаптев в своей работе отмечает, что

«быстрая верстка макета определяет умеренную стоимость работы» [2, с. 20]. Но и некоторые минусы — модульная сетка может ограничивать свободу творчества и устанавливать определённые рамки для дизайнера.

Цифровые интерактивные сайты

В статье «Веб-дизайн в контексте формирования графического образа сайта музея на примере Государственной Третьяковской галереи» на основе методологии Э. Панофского уже проанализирован дизайн официального веб-сайта Государственной Третьяковской галереи [4], в результате чего автор приходит к выводу, что дизайн сайта — универсальный, такой подход позволяет зрителю быстро ориентироваться на сайте музея. Выстроенный сайт по четкой модульной сетке, симметричность композиции позволяют соответствовать официальному образу музея в цифровом пространстве. Официальный сайт Третьяковской галереи спроектирован студией «Инфосапайс» [8].

Рис. 2. Скриншоты сайта «Архип Куинджи» Третьяковской галереи, дизайн студии Артемия Лебедева. — URL: https://kuindzhi.tretyakov.ru/ (дата обращения: 04.11.2024)

Оригинальное решение дизайна веб-сайта разработала студия Артемия Лебедева для образовательно-игровых сайтов Третьяковской галереи из серии «Уроки художников». Один из сайтов посвящен творчеству выдающегося русского художника Архипа Куинджи (рис. 2), второй — художнику русского авангарда Михаилу Ларионову (рис. 3). Характерной чертой сайтов является отсутствие модульной сетки. Основой сайта являются интерактивные элемен-

Рис. 3. Скриншоты сайта «Михаил Ларионов» Третьяковской галереи, дизайн студии Артемия Лебедева. — URL: https://mikhail-larionov.tretyakov.ru/ (дата обращения: 04.11.2024)

ты, которые задают переход от одного информационного блока к другому, что позволяет размыть границы фиксированных блоков и делает сайт единой композиционной лентой. Подобное решение дизайна сайта, помимо своей оригинальности, позволяет втянуть зрителя в чтение и изучение информации на сайте, заставляет его досмотреть сайт до конца, так как каждый новый двигающийся элемент заставляет следовать за ним все ниже к концу сайта.

Стилистическое решение сайтов можно отнести к коллажной технике. Большая часть интерактивных элементов складывается из вырезанных фотографий. На сайте «Уроки Ларионова» [7] используются оригинальный шрифт, цвет и анимация, которая имитирует живописные мазки кисти. Это делает сайт запоминающимся и выделяет его среди других. Оба сайта представляют собой интересный и смелый подход к дизайну, который привлекает внимание к творчеству Архипа Куинджи и Михаила Ларионова и музею, посвященному его наследию.

Однако отсутствие модульной сетки может усложнить восприятие и использование сайта. Например, без четкой структуры навигация по сайту усложняется, поэтому важно, чтобы хаотичный дизайн сочетался с функциональностью и удобством использования.

Одним из более сложного дизайна веб-сайта с отсутствием модульной сетки является сайт «О флаге» (рис. 4) разработанный также студией Артемия Лебедева в 2022 году. Технической основой сайта является специальный движок, который создает объекты в реальном времени. Эта технология позволяет посетителю взаимодействовать с сайтом и вовлекаться в процесс его просмотра. Сайт выполнен в виде спи-

Рис. 4. Скриншоты сайта «О флаге», дизайн студии Артемия Лебедева. — URL: https://oflage.ru/

Рис. 5. Схема интерактивного сайта «О флаге», материалы взяты с официального сайта студии Артемия Лебедева. — URL: https://www.artlebedev.ru/flag/site/process/

рали (рис. 5). Спиралевидный маршрут позволяет посетителям изучить историю российского флага в разные эпохи. Помещения, расположенные по спирали, разделены на временные зоны, где представлены элементы соответствующих периодов и ссылки на важные исторические события. Для создания атмосферы музея и усиления погружения в экспозицию предусмотрена аудиоэкскурсия.

Заключение

Несмотря на активное развитие современных цифровых технологий применимых в компьютерной графике, в дизайне официальных сайтов музеев наблюдается отчетливая тенденция сохранения модульной сетки. Модульная сетка значительно упрощает и ускоряет процесс проектирования официальных сайтов музеев, облегчая редактирование и обновление материалов. Она также способствует поддержанию целостности композиции и единого стиля проекта, делая дизайн более понятным и доступным для широкого круга пользователей.

Однако художественные музеи параллельно развивают творческие и образовательные проекты, дизайн которых часто склоняется к отсутствию модульной сетки. В таких проектах акцент делается на индивидуальность и уникальность, а не на стандартизацию и универсальность, характерные для модульной сетки.

Список литературы:

1. *Герчук Ю.Я.* Искусство печатной книги в России XVI–XXI веков. — Санкт-Петербург: Коло, 2014. 512 [128] с.

2. *Лаптев В.В.* Генезис модульных систем. Основные этапы развития / В.В. Лаптев // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. — 2010. — № 1. — С. 156–163.

3. *Пунько Э.В.* Геометрия как начало: модульная система проектирования в современной типографике / Э.В. Пунько // Человек в социокультурном измерении. — 2023. — № 2. — С. 55–63.

4. *Фашаян Е.Р.* Веб-дизайн в контексте формирования графического образа сайта музея на примере Государственной Третьяковской галереи / Е.Р. Фашаян // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. — 2024. — № 2/2. — С. 123–130.

5. *Чихольд Я.* Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике. Перевод с немецкого Шкловская-Корди Е. — Москва: Издательство студии Артемия Лебедева; 2009.

6. Третьяковская галерея: Уроки Куинджи. — URL: https://kuindzhi.tretyakov.ru/ (дата обращения: 04.11.2024).

7. Третьяковская галерея: Уроки Ларионова. — URL: https://mikhail-larionov.tretyakov.ru/ (дата обращения: 04.11.2024).

8. Официальный сайт интернет-агенства «Инфоспайс». — URL: https://www.infospice.ru/ (дата обращения: 04.11.2024).

9. Официальный сайт «О флаге». — URL: https://oflage.ru/ (дата обращения: 04.11.2024).