Д.В. МОРДВИНЦЕВ
Доцент кафедры «Коммуникативный дизайн» МГХПА им. С.Г.Строганова
e-mail: mitya@akopov.ru

З.В. МОРДВИНЦЕВА
Доцент кафедры «Коммуникативный дизайн» МГХПА им. С.Г.Строганова
e-mail: zoya@akopov.ru

К.Ф. ПАРМОН
Доцент кафедры «Коммуникативный дизайн» МГХПА им. С.Г.Строганова
e-mail: k.parmon@gmail.com

D.V. MORDVINCEV
Assistant professor of the department "Communicative design" of the Moscow Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: mitya@akopov.ru

Z.V. MORDVINCEVA
Assistant professor of the department "Communicative design" of the Moscow Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: zoya@akopov.ru

K.F. PARMON
Assistant professor of the department of «Communication design» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: k.parmon@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ КОММУНИКАЦИИ. ОПЫТ ВХУТЕМАСА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ

STUDY OF IMAGES IN THE CONTEXT OF COMMUNICATION VKHUTEMAS EXPERIENCE IN MODERN DESIGN EDUCATION

Авторы анализируют опыт подготовки специализированной учебной программы для студентов кафедры «Коммуникативный дизайн» МГХПА им. С.Г.Строганова по освоению различных форм графической и изобразительной информации в контексте проблем коммуникации для направления подготовки 54.03.01 «Графический дизайн», бакалавриат.

The authors analyze the experience of preparing a specialized curriculum for students of the Department of Communicative Design of the Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts on the development of various forms of graphic and visual information in the context of communication problems for the direction of training 54.03.01 «Graphic design», bachelor's degree.

Ключевые слова: дизайнерское образование, Строгановская школа дизайна, графический дизайн, изобразительная информация, коммуникация.
Key words: design education, Stroganov school of design, graphic design, visual information, communication.

У каждой школы графического дизайна — своя идея, модель профессии, канва учебных заданий. Система дизайнерского формообразования Баухауза (столетие которого отмечалось в 2019 году) строилась во многом на идее модульности и структуры. Здесь упражнения по комбинаторике деталей изображения (фотомонтаж) и геометрических элементов шрифта занимали важное место в приобщении к актуальной профессиональной проектной культуре начала XX века.

Полиграфический факультет ВХУТЕМАСа–ВХУТЕИНа (МГХПА им. С.Г.Строганова участвует во многих мероприятиях, отмечающих в нынешнем году столетие этого уникального университета искусств) благодаря В.Ф.Фаворскому и его школе развивал идею органики книжной структуры, воспитывал чувство пространства. Студенты осваивали как уникальные техники тиражирования: ксилографию, офорт, литографию, так и новейшие полиграфические технологии — фотомеханические процессы. Детская книга, иллюстрация, обложка журнала и книги, плакат были в числе курсовых заданий. Будущие художники-графики впитывали и контекст экспериментов и поисков авангарда, логику и структурность мышления конструктивизма.

Опыты «новой волны» конца 1970-х и начала 1980-х годов, начало пост-модернизма в мировых школах дизайна были нацелены на формирование индивидуального образа графической информации за счет активной типографики.

Строгановская школа графического дизайна акцентирует умение осваивать и формировать графический язык адекватный теме, формировать образ как бы изнутри темы, изнутри информационного содержания, визуализировать смысл. Большую роль в сложении этой модели сыграло теоретическое наследие и зав. кафедрой «Коммуникативного дизайна» в 1990-е – 2000-е годы К.А.Кондратьевой и Е.В.Черневич, автора фундаментальной диссертации и книги «Язык графического дизайна» [1]. Изобразительная графическая информация, текстовая, статистическая, фотографическая — тесно переплетаются в проектах, становясь основой коммуникационного процесса, что подчеркивается в учебных программах, учебно-методических пособиях, разработанных под руководством зав. кафедрой В.А.Музыченко. Стоит подчеркнуть, что все педагоги кафедры являются практикующими дизайнерами, которые постоянно в практической работе сталкиваются с теми же проблемами в печатной и рекламной индустрии, музейно-выставочной деятельности, проектировании информационных ресурсов.

Работа с изобразительной информацией как инструментом коммуникации начинается с первых курсов обучения студентов на кафедре «Коммуникативный дизайн». Каждый год это фиксирует определенный уровень овладения профессией.

Идея системы проектных заданий для студентов второго курса заключается в том, чтобы научить будущих дизайнеров исследовать изображение — как одну из форм коммуникации, играющую важную роль в презентации идей [2]. А затем, на основе этих исследований — экспериментировать с дизайном индивидуальной книжной обложки и серии книжных обложек. Серийность — принципиальный момент в этих заданиях.

Данный курс исследования новых типов визуальной информации в оформлении книжных обложек является одним из ключевых в дисциплине проектирование, так как затрагивает базовые основы визуальных коммуникаций. В данном разделе осваивается методика работы с изображением. Изображение — одна из форм коммуникации, играющая важную роль в презентации идей. В рамках курсового задания осваивается именно тип визуальной информации и его коммуникация гра-



Автор: Анна Чил-Акопова (верхний ряд). Объект визуального исследования «Трамвай», 2016;
Автор: Елизавета Новикова (нижний ряд). Объект визуального исследования «Панельные дома», 2016

фическими средствами. Владение этими средствами дает возможность сделать информацию более привлекательной и убедительной. Сами же графические средства так же подразделяются на различные типы: фотографию, иллюстрацию, типографику, комбинированные техники.

Перед студентами ставится цель досконального изучения специфики каждого из этих типов информации и овладение техническими навыками работы с ними. Причем, под спецификой необходимо понимать всё разнообразие возможностей той или иной изобразительной фактуры. Например иллюстрации, с бесконечной возможностью экспериментировать с техниками: от штудийного рисования и коллажа, до компьютерной графики, которая в свою очередь еще более разнообразна по своим возможностям. Или, например, фотографии, где особо важна композиционная составляющая, поиск образного освещения и колорита. При этом, это не просто изучение различных средств, цель работы с каждым из них — получение выразительного и адекватного изображения, позиционирующего определенный образ. Это изображение и этот образ — эмоциональный, разносторонний развёрнутый визуальный рассказ, создающий настроение, передающий особенности времени, места, состояния.

Подспорьем в этой работе становится изучение истории дизайна, истории графического дизайна [3], овладение фотографикой которое ведется параллельно на других дисциплинах согласно учебному плану.

Целью данного раздела проектирования как раз и является закрепление на практике знаний полученных на сопутствующих специальных дисциплинах: пропедевтика (основы композиции), техники графики, типографика, фотографика и понимания синтеза этих дисциплин в рамках выполнения заданий по дисциплине «Проектирование».

Непосредственно прикладная проектная задача курса — проект обложки издания и проект серийного оформления изданий и использованием наработанного графического материала.

Основная задача в разработке метода проектирования — «наведение мостов» от графики к прикладной графике, от оформления к дизайну, от поиска изобразительного образа конкретного объекта к использованию этого образа в сложном визуальном нарративе ставшим объектом коммуникации — проектируемой обложке книги.

Как объект финального задания, книжная обложка выбрана не случайно. Обложка книги — конкретный жанр графического дизайна, а не просто художественного оформления, так как учитывает многие вопросы связанные с эстетикой, технологией, экономикой.

В рамках этого проектного задания мы изучаем опыт художников ВХУТЕМАСа в поиске новых для того времени решений для этого жанра дизайна. Открытие новых форм визуальной коммуникации в этой области были действительно передовые, и что самое удивительное, они актуальны в сегодняшней системе восприятия. Но главное, актуальны не только созданные композиционные и художественные приемы, шрифты, конструкции, актуален сам новаторский поисковый метод!

Педагоги кафедры знакомы с этим материалом благодаря и своей практической издательской работе с произведениями творцов художественного авангарда 1920-х годов, с творческим наследием русского конструктивизма [4]. Наше задание — художественный оммаж, посвящение книгам-экспериментам эпохи ВХУТЕМАСа.

Тема оформления книжной обложки в рамках новой коммуникации, в то время, была основана на иных типах графики, появлении фотографии, новых композиционных принципах, экспериментах в типографики, работой с конструкцией издания. Эпоха перемен обозначила иной профессиональный подход к работе с оформлением книги. Традиционные ремесленные решения начала XX века уступали новому художественно-полиграфическому оформлению, сочетающему в себе всевозможные эксперименты в области прикладной графики и типографики. Это настроение поиска новых визуальных решений, нетрадиционные подход к типовым техникам в сочетании с появившимися новыми технологиями — главная инновационная компонента нашего проектного задания.

Результаты данного раздела должны быть обозначены несколькими этапами. В рамках данного раздела их два. Первый связан с изуче-

нием и работой с материалами и средствами графической информации. Основным требованием к первому этапу является максимально значимая и выразительная, раскрывающая образ исследуемого объекта или явления репрезентация изображения каждым из графических средств. Интересное, точное и адекватное художественное решение. Особым пунктом стоит выделить непосредственно выбор объекта для изучения и графического исследования.

Второй — проект обложек книг на основе визуального графического материала первого этапа.

В качестве объекта проектирования мы выбираем именно книжную обложку а не книгу, как цельный проект многополосного издания. Этот жанр графического дизайна точно может рассматриваться как отдельный объект проектирования.

Книжная обложка — это плакат, знак, сигнал. То есть объект максимально внятной коммуникации. Книжная обложка — это — образ, история, нарратив, метафора, тизер, загадка, ключ. То есть, это не только формальное качественное композиционное решение, но и ответ на задачу образного осмысления графических исследований объекта. Обложка, зачастую, абстрагирована от жанра повествования, что дает возможность безграничного эксперимента. В части выполнения задания рассматривается проблема развития проектной идеи до серийного решения.

На втором этапе особое внимание уделяется выбору книжных титулов для финального (основного) этапа проектирования.

В результате работы над проектом студент должен усвоить, во-первых, что визуальная информация — средство коммуникации, имеющее неоспоримую ценность в распространении идей. Во-вторых, что для донесения этой визуальной информации существуют различные типы графической информации, которые отражают основные течения коллективного восприятия. В-третьих, проверить в ходе работы над проектом формы взаимодействия и комбинации использования типографики, фотографики, иллюстрации, которые могут в абсолютно равной степени, замещая друг друга быть самостоятельными и самодостаточными изобразительными средствами.

Фотографика как и типографика, при этом, имеют однотипную изобразительную фактуру, а иллюстрация может быть интерпритированы при помощи различных средств с выработкой индивидуального «графического языка». Главное — умение визуализировать информа-

цию, осмыслить ее, чтобы донести в виде визуальной коммуникации, обозначая образный либо смысловой контекст, определять приоритетные визуальные решения для достижения основных задач.

Студент должен владеть знаниями достаточными для работы с каждым из типов графической информации. А именно: владеть средствами компьютерной графики (программы базовых графических пакетов), владеть знаниями для работы с фотоаппаратом, владеть несколькими техниками графики. Выбор обложки как объекта, синтезирующего в своей форме различные задачи, композиционные средства и техники, позволяет познакомиться с реальным жанром графического дизайна и выполнить на практике проект серии книжных обложек с использованием различных типов графической информации.

Примечания:

1. Речь идет о таких исследованиях как: Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. — Москва: МГХПУ им. С.Г.строганова, 2000; Черневич Е.В. Язык графического дизайна. — Москва: ВНИИТЭ, 1975.

2. Программа была разработана и апробирована авторским коллективом в 2015–2020 г.г. На Всероссийском конкурсе инновационных учебных программ к 100-летию ВХУТЕМАСа была удостоена диплома второй степени в номинации учебные программы по проектированию для уровня подготовки «бакалавриат».

3. Среди недавно подготовленных изданий по истории конструктивизма и истории дизайна: Конструктивный мир. Мечты о пространстве. Александр Родченко и его круг. Каталог выставки в Норильске. — Москва: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2019; Пространство ВХУТЕМАС в мировой культуре XX-XXI веков. Коллективная монография на основе материалов международной научной конференции. — Москва: МАРХИ, МГХПА им. С.Г.Строганова, 2020.

4. Среди изданий, подготовленных студией АВС-дизайн и в редакторском и в дизайнерском плане можно отметить:

В гостях у Родченко и Степановой. — Москва: ГМИИ им. А.С.Пушкина, 2014;

Эль Лисицкий. Супрематический сказ про два квадрата. — Москва, 2018;

Временная архитектура Парка Горького. — Москва: Музей современного искусства «Гараж», 2019;

Михаил Ларионов. Каталог выставки. — Москва: ГТГ, 2019. Издание отмечено престижной международной дизайнерской премией Red Dot.