

Графика конструктивизма как система

В статье характеризуется комплекс графики стилевого направления конструктивизма как системный продукт и объект исследования. На примере анализа графики конструктивизма доказываются целесообразность, эффективность применения системного подхода для решения сложных комплексных задач в области графического дизайна.

Ключевые слова: системный подход, дизайн, графический дизайн, конструктивизм, графика, система, метод, методология, элемент, комплекс.

SHUTOVA A. S.
GRAPHICS CONSTRUCTIVISM AS A SYSTEM

In article the complex of graphics of the style direction of constructivism as a system product and object of research is characterized. On the example of the analysis of graphics of constructivism expediency, efficiency of application of system approach for the solution of complex complex challenges in the field of graphic design are proved.

Keywords: system approach in design, design, graphic design, constructivism, graphics, system, a method, methodology, an element, a complex.

Шутова
Алена
Сергеевна

магистрант Уральского
федерального
университета
имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина

e-mail:
alena-sh888@yandex.ru

Постановка проблемы

Практика современного дизайн-проектирования носит сложный синтетический характер в силу необходимости объединения множества элементов из различных областей социальной действительности. Задачи современных дизайнеров схожи с задачами советских проектировщиков начала XX в. Для решения комплексных задач в графическом дизайне необходим инструмент, в качестве которого все чаще применяется методология системного подхода. Системный подход и системный дизайн — это способ мышления, целостно охватывающий многогранную проблему и решающий ее во всех взаимосвязанных аспектах. По мнению автора, графика конструктивизма носит ярко выраженный системный характер, в связи с чем исследование практики проектирования 1920–1930-х гг., проведение аналогий позволят использовать ценный опыт в современной проектной деятельности, конкретизировать способы практического воплощения системного подхода.

Цель статьи

Статья ставит задачу анализа графики конструктивизма, который доказывает, что процесс проектирования первых российских дизайнеров 1920–1930-х гг. в области графики строился системно. Это позволило создавать проекты, эффективно и комплексно решающие необходимые для того времени задачи, несмотря на отсутствие методологии системного подхода, которая была разработана во второй половине XX в. Автор считает, что использование системного метода в дизайне как регу-

лятора деятельности позволяет достичь исковой цели наилучшим способом и кратчайшим путем. В этом смысле опыт конструктивистов актуален для современного дизайна, в том числе графического.

Рассуждение

Методологические основы системного подхода относительно проектной деятельности дизайнера в нашей стране были заложены во второй половине XX в. в работах математиков, философов, культурологов, искусствоведов, среди которых такие ученые, как М. С. Каган, В. Л. Глазычев, О. И. Генисаретский, Г. П. Щедровицкий и др.

Рассмотрим целесообразность, эффективность применения системного подхода в области графического дизайна на примере конструктивистской графики.

В начале XX в. российский авангард стал ярким феноменом мировой культуры. Конструктивизм как самостоятельное направление в искусстве, дизайне, архитектуре сформировался к 1920 г. Художники-конструктивисты стали первыми российскими дизайнерами. В России на тот момент интенсивно велись поиски нового художественного языка, достоверно отражающего эпоху. Сторонники конструктивизма выдвинули задачу конструирования окружающей среды, активно направляющей жизненные процессы. Они стремились подчеркнуть простоту и утилитаризм новых предметных форм, в чем видели овеществление демократичности и новых отношений между людьми. «Полиграфия, графика, книжный дизайн, графический дизайн в целом оказались

Иллюстрация 1. Обложка и разворот книги «Путешествие Чарли». Автор Н. Смирнов. Оформители: Г. Чичагова, О. Чичагова. 1925 г.

Иллюстрация 2. Журнал Моссовета «Строительство Москвы». 1931 г., № 12

Иллюстрация 3. Настольная игра «Дадим сырье заводам». Сост. Е. Капланский. 1930 г.

ведущей областью дизайна 1920-х гг. Именно издательское дело благодаря общей ориентации на культурную революцию и ликвидацию безграмотности, а также до-революционным традициям книгопечатания оказалось наиболее развитым по сравнению с другими видами производства. Пропаганда книг, знаний, грамоты проводилась повсеместно. Большими тиражами выпускалась не только художественная литература, но и книги по общественным наукам, технике, выходили массовые популярные серии и иллюстрированные журналы. Вся эта продукция требовала своего дизайнерского решения» [5, 171]. На основании исследования А. Лаврентьева можно сказать, что графический дизайн 1920–1930-х гг. становится мощным действенным инструментом именно в силу своего системного характера, учитывающего все аспекты действительности — от запросов массового потребителя той эпохи до особенностей идеологии государственной власти.

С точки зрения системного подхода объект дизайна представляет собой сложную совокупность связанных элементов, образующих целостную, управляемую, многоуровневую и многокомпонентную систему со свойствами самоорганизации и саморазвития [1]. В качестве системного объекта в данной работе исследуется многообразный комплекс конструктивистской графики, используемый несколькими видами продукции, во взаимосвязи с потребителем и особенностями его восприятия; внешними воздействиями в виде политической ситуации, идеологии государства, социальными запросами общества, тенденциями в искусстве того времени; с технологическими особенностями изготовления; особыми приемами проектирования. Принцип системности состоит в трактовке каждого входящего в общее решение элемента как компонента единой системы — как равноправного участника всей системы потребления. В системном дизайне проектируется не столько сама вещь, сколько ее место в целом. Свойства целого не сводятся к сумме свойств его частей, а совокупное свойство целого не присуще, как правило, изолированным элементам системы, взятым по отдельности. Целое есть нечто большее, имеющее самостоятельные интегративные качества [6].

Необходимо пояснить, что представляет из себя каждый элемент исследуемой системы.

Виды продукции 1920–1930-х гг., в которых использовалось графическое оформление, следует рассматривать как подсистему. В это время большими тиражами выпускаются книги (Иллюстрация 1), газеты, журналы, плакаты (Иллюстрация 2), брошюры агитационного

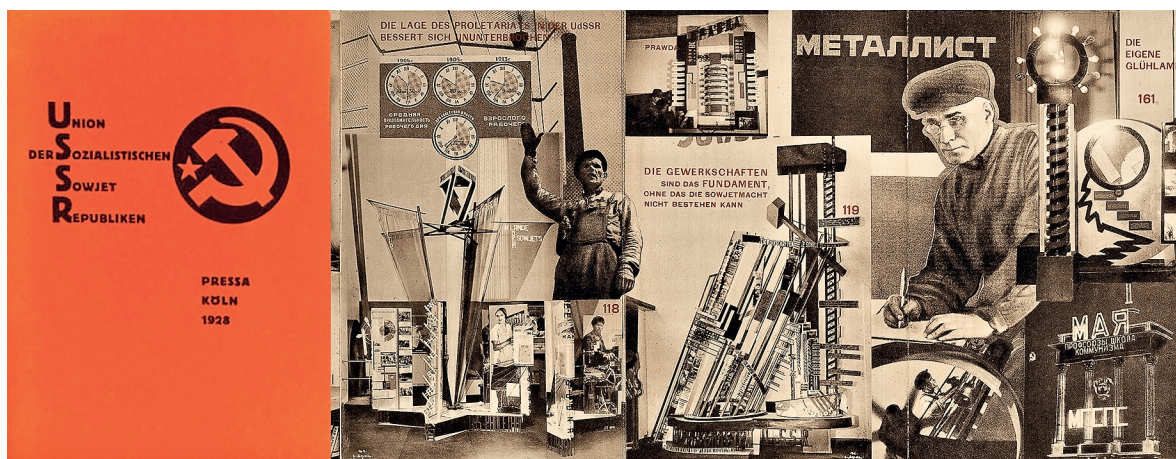

Иллюстрация 4. Каталог экспозиции СССР на выставке в Кельне. Автор Э. Лисицкий. 1928 г.

и рекламного характера, настольные игры (Иллюстрация 3). Создаются театральные декорации, проектируются выставочные экспозиции (Иллюстрация 4), трибуны (Иллюстрация 5). Разрабатывается оформление рабочих клубов (их разновидность в сельской местности — изба-читальня), различные эмблемы, символика, стенгазеты (Иллюстрация 6).

Анализируя приведенные выше примеры, можно утверждать, что важной составляющей графического комплекса, как системного объекта, являются универсальные принципы проектирования, применяемые во всех видах продукции: демонстративный техницизм и функционализм. Дизайнеры добиваются стилистического единства за счет нового решения композиционного пространства. Все избыточное, не несущее смысловую нагрузку, удаляется. Каждый наборный элемент является неотъемлемой составляющей общей конструкции.

Одна из особенностей системного подхода в дизайне состоит в том, что кроме проектирования составляющих системы дизайнеру необходимо проектировать и процесс взаимодействия с ними. Способы взаимодействия человека с компонентами системы включаются в систему и являются ее частью. Особый язык коммуникации со зрителем, разработанный конструктивистами, является универсальным для всего графического комплекса и позволяет включить человека в систему в качестве адресата. Этот язык стал не только новаторским для своего времени, но и понятным для широкой, эстетически не подготовленной аудитории, часто просто неграмотной. Используется ограниченная палитра цветов, активное применение красного цвета, контрастность цветовых сочетаний и объемов, структу-

Иллюстрация 5. Проект переносной трибуны. Автор Н. Серов. 1930 г.

Иллюстрация 6. Проект избы-читальни. Автор А. Лавинский. 1930 г.

рированность композиции, блочное деление пространства, геометризм и динамика. Типографика отличается композиционной и ритмической активностью, используются простые краткие формулировки в тексте. Активное применение фотографии,

как новой изобразительной техники, обострялось резкими ракурсами, приемами кадрирования, монтажом фрагментов. Использование образов простых людей, узнаваемых образов придавало изображению реалистичность, правдивость, вызывало жела-

ние присоединиться. Все эти приемы позволяли сделать композицию доступной для восприятия малограмотного человека, ясной в прочтении, приносили в визуальное сообщение активность, динамику, энергию движения, привлекающие внимание, вызывающие интерес у целевой аудитории.

С точки зрения системного подхода рассматриваемая система конструктивистской графики является открытой, т. е. способной воспринимать сигналы извне и реагировать на них.

На стилистические формы конструктивизма оказали влияние такие тенденции в искусстве начала XX в., как кубизм и супрематизм, которые следует рассматривать в качестве внешних факторов, влияющих на систему.

Существенным влиянием извне следует также считать социальный заказ, который приспособлял новые формы в первую очередь к продвижению в массы идей революции, мирового переустройства, защиты революционных завоеваний, новой системы ценностей.

С экономической точки зрения конструктивистская графика также соответствовала общей концепции. Использование простых геометрических форм, чистых цветов способствовало удешевлению производства, облегчало и ускоряло процесс изготовления.

Таким образом, можно заключить, что с точки зрения системного подхода графику конструктивизма следует рассматривать как системный объект, систему визуальной информации, использующую единый композиционный, цветографический язык и язык коммуникации с целевой аудиторией; систему, применяющую единые принципы использования информационных сообщений и находящуюся во взаимосвязи с другими элементами системы и внешних воздействий, влияющих на ее функционирование. Система конструктивистской графики обладает антропоцентричностью, которая характеризуется целостностью с точки зрения человека, включенного в этот комплекс в качестве адресата.

Заключение

Интерес к системности сегодня продиктован необходимостью решать сложные многоаспектные проблемы междисциплинарного характера в проектной деятельности. Системный подход в дизайне открывает большие возможности для целостного проектирования объекта путем объединения смежных областей знаний, обеспечения внутренней организации объекта проектирования, эффективного взаимодействия всех элементов и выстраивания прочной сети внутренних и внешних связей.

Новый российский дизайн зачастую создается с чистого листа, перечеркнув прошлые достижения и традиции. Изучение проектного опыта конструктивистов позволяет сделать вывод, что использование системного подхода в практике графического дизайна дает возможность избежать трудно реализуемых решений, оптимизировать эффективность визуальных коммуникаций. Ускорение темпа современной жизни, появление новых источников информации, быстрота коммуникаций предъявляют сегодня жесткие требования к средствам массовой информации. В новых условиях открываются реальные возможности применения системного подхода. Опора на научные знания и опыт предыдущих поколений позволяют создавать проекты, соответствующие инновационности и технологичности современного мира.

Список использованной литературы

- 1 Азрикан Д. А. Черты системного объекта дизайна // Техническая эстетика. 1979. № 9. С. 3.

- 2 Быстрова Т. Ю. Специфика проектных концепций в архитектуре и дизайне // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2011. № 2. С. 47–52.
- 3 Генисаретский О. И., Щедровицкий Г. П. Методологическая картина дизайна // Теоретические и методологические исследования в дизайне. М., 2004. С. 32–43.
- 4 Каган М. С. О системном подходе к системному подходу // Избр. труды : в 7 т. Т. 1 : Проблемы методологии. СПб., 2006. С. 9–20.
- 5 Лаврентьев А. Н. История дизайна. М., 2007.
- 6 Михеева М. М. Основы системного дизайна. М., 2010.
- 7 О'Коннор Дж. Искусство системного мышления: необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. М., 2006.
- 8 Папанек В. Дизайн для реального мира. М., 2008.
- 9 Хан-Магомедов С. О. Системный подход и система как объект дизайна // Техническая эстетика. 1980. № 10. С. 2.