

УДК 7(07) 745/749

Иващенко И. И.

Харьковская государственная
академия дизайна и искусств

ИСТОРИОГРАФИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ЯЗЫКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА

Иващенко И. И. Историография графического языка экологического направления в дизайне второй половины XX – начала XXI века. В статье проводится историографический анализ исследований графического языка в разных видах проектной деятельности для выявления современных подходов, методик изучения особенностей формирования знаковых, навигационных систем и визуальных коммуникаций. Рассматривается проблематика отбора выразительных средств, эстетических критериев смысловой и коммуникативной нагрузки визуального образа в изучении графического языка в дизайне второй половины XX– начала XXI века. В историографии производится поиск новых коммуникационных механизмов в визуальных текстах, что обусловлено необходимостью исследования проблем изучения графического языка. Таким образом, предыдущие исследования затрагивали некоторые аспекты, но проблема графического языка экологического направления в дизайне, требует дальнейшего изучения, с учётом международных коммуникационных возможностей декодирования знаковых систем.

Ключевые слова: графический язык, визуальные коммуникации, экологическое направление.

Иващенко І.І. Історіографія графічної мови екологічного спрямування в дизайні другої половини XX – початку XXI століття. У статті проводиться історіографічний аналіз досліджень графічної мови в різних видах проектної діяльності для виявлення сучасних підходів, методик вивчення особливостей формування знакових, навігаційних систем та візуальних комунікацій. Розглядається проблематика відбору виразних засобів, естетичних критеріїв смислового та комунікативного навантаження візуального образу в дослідженнях графічної мови в дизайні другої половини XX – початку XXI століття. В історіографії проводиться пошук нових комунікаційних механізмів у візуальних текстах, що обумовлено необхідністю

дослідження проблеми вивчення графічної мови. Таким чином попередні дослідження розглядали деякі аспекти, але проблема графічної мови екологічного спрямування в дизайні, вимагає подальшого вивчення, з урахуванням міжнародних комунікаційних можливостей декодування знакових систем.

Ключові слова: графічна мова, візуальні комунікації, екологічний напрямок

Ivaschenko I. I. Historiography of graphic language of ecological direction in the design of the second half of the 20th century – the beginning of the 21st century. Background. The investigations of visual thinking issues, as well as aesthetic and psychological aspects in perception of graphic language are essential in project activities for today. Objectives. Scientific novelty of current work is based on previously non-analyzed issues concerning the investigation of graphic language of ecological direction in design. Methods. Prospective analytical approaches in the study of graphic language, which are suggested by fine art experts. Results. The investigations of scientific works of different trends have shown, that the studies of visual thinking issues, as well as aesthetic and psychological aspects in perception of graphic language are escalated in them. Conclusions. The general range of questions was built on the basis of issues analyzed, by which the investigation of graphic language is performed. These are the selection of expressive means, aesthetic criteria, the demand for more complicated language tools, revelation of the sense of visual symbol, and communicative intensity.

Keywords: graphic language, visual communication, ecology.

Постановка проблеми. В області проектної діяльності проісходить ескалація изучения проблем візуального мышлення, естетических і психологіческих аспектов в воспріятіі графіческого языка. Прослеживається суцественная проблема в различиях традиционной терминологии современной проектної діяльності, неоднозначность в толковании понятійного аспекта графіческого дизайна и его языка. На данном етапе учеными раскрывается все больше новых механизмов, которые наделяют візуальные тексты особыми коммунікаційними качествами. Также появляются новые методы візуального высказывания, которые основаны на интеллектуальном подходе и взаимодействія со зрителем.

Анализ исследований и публикаций. Исследования вербального и візуального языков имеют давние научные традиции, представленный анализ исследований будет максимально приближен к обусловленным временным рамкам в соответствии с началом формирования экологического направления во второй половине XX – начала XXI века. В исследовательском императиве имеются достижения междисциплинарных направлений. Искусствоведческое исследование трудов, в которых был изучен язык «текста», как средство візуальной коммунікації, обусловлено логикой научного поиска

и поставленными задачами. Анализ подразумевает рассмотрение базовых точек соприкосновения с предметом исследования, которые были подняты в современных работах таких направлений: визуальные коммуникации, визуально-образный язык и его восприятие, наука семиотика, визуальная экология. Классификация литературы совершается по принципу междисциплинарного подхода и синтеза теоретических изысканий, таких, как экологическое направление в дизайне и исследование системы визуальных коммуникаций сквозь призму знаковой символики.

Целью данного исследования является аналитический обзор историографии графического языка экологического направления в дизайне второй половины XX – начала XXI века.

Для достижения цели поставлены следующие задачи: исследовать труды проектного направления; проанализировать разработанные методики исследования различных знаковых систем, визуального языка, визуального восприятия, художественного образа; определить нерешенные научные задачи.

Основной материал исследования. Осмысление графического языка связано с комплексом вопросов визуальных коммуникаций, идентификационных систем и их восприятия. Многие современные ученые исследуют визуальное восприятие с позиций западного направления психологии, так называемой теории гештальтпсихологии, заложенной еще в 20-х годах XX века. Так, Р. Арнхейм в книге «Искусство и визуальное восприятие», изучая проблематику искусства и визуального восприятия, определил визуально-пластический язык как средство создания объекта восприятия [1:7].

Базовыми теоретическими достижениями в исследовании языка «текста», как средства визуальной коммуникации, являются научные аналитические труды междисциплинарного характера лингво-культурологических, эстетических, семиотических и визуальных интерпретаций. Производится анализ особенностей визуального мышления, рассмотрение проблем семантического сочетания разных видов искусств, что отражается в статье Е. Вараввы «Визуальная интерпретация художественного текста: взгляд писателя и взгляд художника-иллюстратора на примере иллюстраций к произведениям Гофмана» [5:3-14].

Многими учеными поднимается проблема значимости осмысления различий в вопросах проектирования современного визуального языка, рассматриваются междисциплинарные аспекты в теории и практике графического дизайна. Изучаются семантические различия терминологии в графическом дизайне, изобразительном искусстве, в точных науках, в лингвистике, в области компьютерных технологий. Так, исследованиям визуального языка в контексте интерактивных флеш-ресурсов, модных трендов и направлений в современном графическом дизайне посвящена работа А. Бойчука и М. Опале-

ва в статье «Мультимедийные флеш-приложения: Дефиниции и визуальный язык» [4].

Современными учеными интенсивно осуществляются исследования вербальных средств визуальных коммуникаций изучаются эстетические и психологические аспекты шрифта в восприятии графического языка. Анализируется мышление и визуальное восприятие человека пишущего и человека читающего, его «шрифтовые архетипы», примером чего является статья В. Криштопайтис «Шрифт как визуальное средство коммуникации» [10:74].

Современные системы визуальных коммуникаций исследуются сквозь призму знаковой символики, как носители целостных визуальных образов. Посредством историографии символики констатируется одинаковая коммуникативная нагрузка как древних изобразительных элементов, так и современных визуальных коммуникаций. Об этом свидетельствуют ученые А. Бойчук и М. Хоменко в работе «Древняя знаковая символика как базовая основа современной системы визуальных коммуникаций» [3:56].

В последнее время проявляется интерес к более широкому изучению изобразительных средств художественно-выразительного языка, различных форм проектирования. «Для решения сложных коммуникативных задач дизайнер должен понимать, что массовая культура – это игра стереотипами массового сознания, стереотипами знаковых систем», – пишет В. Мени [11:18].

«Визуальное восприятие становится приоритетным, и общественное пространство насыщается новым визуальным языком и новыми средствами его интерпретации», – указывает О. Гладун. Также известно о необходимости рассмотрения графических средств и методов изображения, как инструмента визуального воспроизведения объекта и более сложных языковых средств, раскрывающих сущность визуального образа. В. Мени подчеркивает: «В среде профессионалов осознается специфика образного языка этого вида творчества, для которого характерными являются строгий отбор выразительных средств, синтез вербального и визуального начал в раскрытии содержания» [11:13].

Еще в 1970-х гг. производились попытки выявления специфики и проблем визуализации в графическом дизайне, в раскрытии утилитарного значения «семиотически-коммуникативного» подхода, с помощью которого изучались «универсальные и системные характеристики языка». Была сформирована «визуально-коммуникативная парадигма графического дизайна», которая и сегодня остается актуальной в дизайнерской научной сфере. Фундаментальным исследованием в отношении пластического языка графического дизайна стала работа Е. Черневич «Язык графического дизайна» (1975). В ходе исследования была произведена типология визуальных текстов языка графического дизайна и раскрыты основные способы ее выражения. На

основе анализа показаны примеры синтаксической структуры визуальных текстов, а также разделение серийных произведений на два класса: моно-серии и серии-наборы [13: 4].

В отношении изучения графического языка и морфологии знаковых систем важный научный вклад сделан в диссертационной работе современного отечественного ученого Ю. Золотухина «Эволюция функционально-деловой графики в контексте графического дизайна». За счет генетического анализа раскрыты формообразующие, пластические качества и принципы графического языка знаковых систем. В научный оборот автором введено термины: «маркировочная графика», «функционально-деловая графика», «штемпельная графика», «формо-отпечаток». В аспекте графического дизайна раскрыта и прослежена эволюция морфологических признаков маркировочной и штемпельной графики. Исследовав генезис знаковых и формально-графических систем, автор отмечает, что маркировочная графика является одной из двух наиболее характерных объектов в системе функционально-деловой графики. В работе сформулированы классы формально-графических и знаковых систем в структуре функционально-деловой графики [8].

Также современными учеными проводятся исследование визуального языка на примере плакатной формы проектирования. Посредством разносторонних исследований сформулированы специфические задачи, новые формы и перспективы развития. К примеру экологический плакат определен как автономный жанр плакатного искусства с наличием универсального визуального языка. Осуществив систематизацию материалов коллекции международных триеннале «4-й блок» по тематике, содержанию и художественному аспекту. О. Севериной были определены характерные черты развития плаката до и после чернойбыльской аварии по теме атомной угрозы [12].

Поднимая проблематику структурирования и гармонизации языковых систем современных визуальных коммуникаций О. Гладун констатирует, что визуальный язык постоянно претерпевает трансформации. Под гнетом глобализации, информационного засилья и развития экологического мировоззрения он становится более экологичным. О. Гладун указывает, что происходит трансформация современного плаката не только по содержанию, но и по форме [7].

Поднятие проблем визуального языка графического дизайна в контексте национального самоопределения и экологического аспекта визуально-информационного шума загрязняющего пространство. Рассмотрение формально визуально-пластического языка графического дизайна, как сложной специфической объемной системы взаимозависимости знаковости и структурности, производится в статье О. Гладун «До проблеми візуальної мови графічного дизайну України» [6].

Рассмотрение функций и задач визуального языка плаката, их знаковой специфики, поднятие приоритетных современных тенденций развития визуального языка в форме плакатного проектирования проводится в статье О. Гладун «Язык современного плаката: тенденции развития». Изучение механизма превращения однозначного сообщения в многозначное, при котором знаковые конструкции лишаются подлинного значения, раскрыло технологию дополнительной реальности, так называемый «QR-код». Так, плакатная форма переносится на новый коммуникативный уровень развития, что позволяет в большей степени взаимодействовать со зрителем. В работе указывается, что современные тенденции развития визуальных текстов заключаются в эмоциональности [7].

Инновационным средством современных проектных методов в создании визуальных коммуникаций В. Мени называет «...метод визуального высказывания, названный нами методом суггестивной визуализации. Благодаря использованию этого метода зритель не только воспринимает информацию, но пытается ее осмыслить и запомнить» [11:21]. Так, в отношении изучения проблем коммуникативных свойств визуально-графического языка в современной среде интересна диссертационная работа вышеупомянутого автора. В. Мени констатирует, что психология восприятия содержания плакатной формы еще не достаточно изучена. В отличие от О. Гладун, автор утверждает, что традиционное «эмоциональное» привлечение внимания к содержанию сменяется на новую суггестивную визуализацию, которая подразумевает интеллектуальный подход посредством ребуса или головоломки. В соответствии с замыслом дизайнера, зритель, имея врожденное влечение к постижению мира, становится участником этого процесса, получает глубинное впечатление от конечного результата – разгадки. «Интеллектуальная визуализация содержания может использоваться в плакатах разнообразной тематики, активно влиять на внимание человека: делать информацию понятной и запоминаемой, доставлять эстетическое наслаждение» [11:27].

Тенденции развития визуально-пластического языка графического дизайна в условиях глобализации выявили закономерности построения изображения, которые экстраполированы на изобразительный аспект. Они являются общими для всех видов творческой деятельности, связанных с созданием изображения на плоскости. Данные аспекты установлены в исследовании развития визуально-пластического языка графического дизайна в диссертационной работе Е. Калашниковой «Зображальний аспект візуальної мови графічного дизайну (на матеріалі плаката)» [9].

В отношении визуальных коммуникаций и графического языка проектной деятельности архитектурного направления выделяется исследование трансформаций исторических текстовых и знако-

вых изображений. Так, изучение языка визуальных коммуникаций представлено в диссертационной работе Л. Ахмедовой «Особенности трансформации визуального информационно-коммуникативного поля города». Автором рассматриваются формы взаимодействия текста и изображений с архитектурным объектом и городским пространством, а именно, такие как картуши, гербы, эмблемы, торговые марки, бренды. В ракурсе истории исследуется роль текста, знаков и изображения в архитектуре как способа передачи информации, а образ города в историческом времени – через архитектуру, городское пространство, элементы среды, арт-дизайн, искусство – в цивилизационном контексте [2].

Таким образом, мировые тенденции определяют формирование методик графической трансляции визуальных текстов, в среде профессионалов создается новый язык. Исследователями констатируется, что язык должен становиться более экологически чистым на фоне глобальных процессов и информационной и техногенной перегруженности планеты.

Выводы. Исследования ряда научных трудов указывают на эскалацию проблем визуальных коммуникаций в аспекте развития экологического мышления, эстетических и психологических аспектов восприятия графического языка. Изучаются различия традиционной терминологии и классификации с учётом междисциплинарных исследований и значительного технологического прорыва проектной деятельности последних лет. Учеными предлагаются перспективные аналитические подходы в исследованиях визуальных текстов.

На основе анализа выстроился общий ряд проблем, по которым производится изучение графического языка: отбор выразительных средств, эстетические критерии, потребность в более сложных языковых средствах, раскрытие смысла визуального образа, коммуникативная нагрузка. Современными учеными раскрыты новые механизмы в коммуникативности визуальных текстов, такие как «QR-код». Противоположный эмоциональному подходу, так называемый метод визуального высказывания «суггестивной визуализации» направлен на осмысление и запоминание зрителем информации.

Проблемы изучения графического языка и экологическое направление в проектной деятельности рассматривались в предыдущих исследованиях как отдельные аспекты, но в целом данная тема остается не раскрытой в отношении экоориентированных знаковых систем. Таким образом, проблема графического языка экологического направления в дизайне, требует дальнейшего изучения, с учётом международных коммуникационных возможностей декодирования знаковых систем.

Список литературы:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.
2. Ахмедова Л. С. Особенности трансформации визуального информационно-коммуникативного поля города: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. архитектуры / Л. С. Ахмедова. – Нижний Новгород, 2009. – 24 с.
3. Бойчук А. В. Древняя знаковая символика как базовая основа современной системы визуальных коммуникаций / А. В. Бойчук, М. А. Хоменко // Вісник ХДАДМ. – 2005. – № 1. – С. 49-56.
4. Бойчук А. В. Мультимедийные флеш-приложения: Дефиниции и визуальный язык / А. В. Бойчук, М. Л. Опалев // Вісник ХДАДМ. – 2009. – № 8. – С. 8-17.
5. Варва Е. Ю. Визуальная интерпретация художественного текста: взгляд писателя и взгляд художника-иллюстратора на примере иллюстраций к произведениям Гофмана / Е. Ю. Варва // Вісник ХДАДМ. – 2008. – № 3. – С. 3-14.
6. Гладун О. До проблеми візуальної мови графічного дизайну України / О. Гладун // Вісник ХДАДМ. – 2009. – № 5. – С. 42-46.
7. Гладун О. Соціальний екологічний плакат як феномен графічного дизайну / О. Гладун // Вісник ХДАДМ. – 2008. – № 4. – С. 21-27.
8. Золотухін Ю. В. Еволюція функціонально-ділової графіки в контексті графічного дизайну: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства / Золотухін Ю. В. – Харків, 2009. – 20 с.
9. Калашнікова О. А. Зображальний аспект візуальної мови графічного дизайну (на матеріалі плаката): автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства / О. А. Калашнікова. – Х., 2011. – 22 с.
10. Криштопайтис В. В. Шрифт как визуальное средство коммуникации / В. В. Криштопайтис // Вісник ХДАДМ. – 2008. – № 5. – С. 72-77.
11. Мэни В. Художественно-коммуникативные особенности современного плаката: новейшие концепции и тенденции развития в зарубежной практике: автореф. дис. на соиск. науч. ст. канд. искусствоведения / Ван Мэни. – СПб.: ГХПА, 2010. – 32 с.
12. Северина О. Н. Развитие темы «атомной опасности» в искусстве плаката / Н. О. Северина // Вісник ХДАДМ. – 2006. – № 2. – 104 с.
13. Черневич Е. В. Язык графического дизайна / Е. В. Черневич. – М.: Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики, 1975. – 133 с.