

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2019.44.5.001

Графический дизайн и художественное слово: формы взаимодействия

Галимова Наиля Вагизовна

Аспирант,
кафедра культурологии,
Северо-Кавказский государственный институт искусств,
360030, Российская Федерация, Нальчик, просп. Ленина, 1;
e-mail: hudshkolanal@mail.ru

Аннотация

Предметом исследования является взаимовлияние выразительных компонентов графического дизайна и художественного слова. В статье рассматриваются особенности графического восприятия художественного слова в визуальной информационной практике, ставшей сегодня особо актуальной. Наряду с этим, автором предпринята попытка уточнить, какова природа изобразительности в художественном слове и его выразительности в графическом дизайн-проектировании.

Сегодня в сформировавшейся новейшей информационной культуре, воспроизведение визуального графического образа, основанного на интеграции выразительных элементов литературного текста и графического изображения, занимает особое место. Процесс взаимодействия этих творческих систем сложен и неоднозначен; пути их взаимовлияния и разграничения идут параллельно. Работа даёт возможность выявить практическую значимость слияния этих двух художественных форм, для основания современных эстетических эталонов печатной культуры. Автор предлагает системно-диалектический подход как средство поиска новых визуальных оснований современного языка графического дизайна для выражения словестного образа. С учетом специфики их взаимосвязей и единого содержания выразительной формы, которая должна найти всеобъемлющее отражение в общественной жизни социума, предполагается вероятность обоюдного исследования и обоснования взаимопроницаемости рубежей этих коммуникативных изобразительных форм.

Для цитирования в научных исследованиях

Галимова Н.В. Графический дизайн и художественное слово: формы взаимодействия // Культура и цивилизация. 2019. Том 9. № 5А. С. 231-235. DOI: 10.34670/AR.2019.44.5.001

Ключевые слова

Графический дизайн, коммуникативная культура, графическое изображение, художественное слово, визуальная культура, дизайнер книги, художественный образ, проектная визуализация.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена тенденциями глобальных перемен происходящих в современной информационной культуре и возрастанием роли проектной выразительности графического языка. Целью работы является обоснование ценностных представлений взаимовлияний практики графического изображения и художественного слова в информационной культуре.

Методологическую основу исследования определил системный и диалектический подходы к изучению феноменов социальной коммуникации и визуальной информации. Подобный подход придал работе комплексный характер, как концептуальное основание для определения позиций культурологической науки в изучении коммуникационного дизайна. Наиболее близкими тематике нашего исследования явились труды Г.- Г. Гадамера «Актуальность прекрасного», М. К. Яо «Традиция интерпретации художественного образа в искусстве», С. И. Серова «Стилевые процессы в советском графическом дизайне 1960-80-х годов», Э. М. Глинтерник «Понятие «графические искусства» в печатном деле и становление терминологической системы дизайн-графики», Е. В. Черневич «Русский графический дизайн», Р. Ю. Овчинниковой «Графический дизайн в контексте искусствоведения», Н. А Дмитриевой «Изображение и слово».

Основная часть

В сложившейся сегодня визуально-информационной культуре, которая формируется в процессе глобальных изменений, происходящих в современном обществе, дизайн-проектирование графического образа, основанного на взаимодействии выразительных элементов слова и изображения, занимает важное место. Визуальная культура является областью культуры, где осуществляется «трансформация слова в образ, то есть ее визуализация», обозначил О. И. Генисаретский [Генисаретский, 1987, 52].

Взаимоотношения этих выразительных систем, довольно сложны: процессы их разграничения и взаимовлияния идут параллельно. Другими словами: каждый из этих видов искусств воспроизводит свой собственный потенциал и действует в той области, которая ему более всего подвластна, но вместе с тем он углубляет эту область, пополняя свои художественные достижения через синтетическое усвоение опыта другого искусства. Иными словами «заново создаёт его в своем внутреннем мире» [Яо, www].

Для духовной взаимосвязи с произведением искусства потребителю, прежде всего, необходим интерес мысленно почувствовать это произведение, и лишь затем, осмыслить характер его языка, непосредственно создающего этот художественный образ, а именно «художественную ценность, связанную с формированием творческой составляющей» [Арнхейм, 1974, 184].

В природе словесного и графического образа заложено нечто общее. И тот и другой отображает, воссоздаёт объективные явления, одухотворяя их богатством вызываемых ассоциаций. Графический образ доносит до нас не сам предмет в его идентичности, а глубоко содержательное выражение, основанное на особых приемах, методах, сопровождающих процесс коммуникационного дизайн-проектирования. И как очень точно отметил С. И. Серов «является самой динамичной, мобильной, лаконичной областью дизайна» [Серов, 1990]. Отсюда, строгая сдержанность изобразительных компонентов и выразительных средств,

скудость художественно-образной системы, особенно свойственные книжному проектированию. Именно так понимал свою задачу в области коммуникационного дизайна Эль Лисицкий, который в проектировании книги прямо называл себя «художником-конструктором книги» [Черневич, 1975].

Эргономический аспект такого концептуального подхода к дизайну книги ещё нуждается в тщательном анализе. Проектные задачи нередко заслоняют для дизайнеров главное в их работе: необходимость создания определенного функционального комплекса, эстетические качества которого являются не «приложением» к содержанию книги, а частью этого содержания, определенным образом организованного. И этим готовая, выпущенная из печати книга существенно отличается от рукописи – «её авторами являются не только писатель, но художники, а правильнее – дизайнер, сконструировавший её макет» [Фогель, 1975, 31].

Печатное слово – условный знак или символ. В книге, художественное слово так действует на нас, что в воображении возникают живые картины – образы. Однако здесь возникает дилемма: совпадёт ли видение автора текста с представлением автора изображения? Предложит ли дизайнер тот же образ, который мысленно стоял перед взором писателя?

Оказывается «изобразительность художественного слова нечто иное, чем изобразительность графического произведения», хотя не уступает ему в остроте зрительных эмоций и мысленная картина, пусть даже очень живая, далеко не обязательно совпадёт с той, которую представлял себе писатель [Дмитриева, 1962, 14]. Видение автора литературного текста, в основном, определяет общее направление, по которому будут развиваться зрительные воображения читающего, но здесь возможны различные варианты; можно даже предположить, что, сколько читателей, столько будет и вариантов. Самое простое подтверждение этому – композиционное, пластическое и образное отличие иллюстраций разных художников к одному и тому же литературному тексту. И это, безусловно, понятно, так как зрительный образ не может быть самостоятельно создан посредством искусства слова – он только подразумевается и внушается читателю, и, воспринимая внушение, читатель неминуемо опирается на свои собственные ассоциации. В этой связи можно согласиться с Ю. А. Молок: «Допуская такие категории, как жанр или стиль по отношению к иллюстрации, мы рассматриваем их преимущественно в рамках книжного дела» [Молок, 1986, 194].

Все особенности изображения и слова, о которых мы говорили выше, обуславливают созвучность графического дизайна и литературного текста. Поэтому эти искусства стремятся друг к другу и легко вступают во взаимодействие: слово сопровождает промышленный и рекламный дизайн, а изображение сопровождает литературный текст, как книжная иллюстрация. Часто даже без прямого участия слова, изображение как бы подразумевает это участие – само берет на себя функцию текста, как например, в рисованных комиксах.

Философ Г.Г. Гадамер справедливо ставит вопрос о творческой интерпретации дизайнером литературного стиля и текста, что «невозможно постижение литературного текста без объективного осмысления традиций искусства слова» [Гадамер, 1991, 128].

Можно ещё на многих примерах проследить разнообразие путей взаимодействия графического изображения с литературным текстом. Одна только отечественная графика даёт для этого богатый и обширный материал, но нам важен общий вывод: графический язык – это действительно изобразительная речь, для которой не существуют запретные рубежи, отделяющие изображение от слова. С позиций изобразительной пластики собственного формата графический дизайн в наши дни является одним из самых перспективных искусств [Овчинникова, 2016, 128].

Заключение

Трансформация литературного текста посредством изображения, в том числе и тиражирования полиграфическими средствами, для последующего распространения, порождает единое информационное поле, оперирующее образно-визуальной интерпретацией культурных текстов. Научные тенденции интерпретации предлагают взглянуть на текст как на информационный массив, откуда следует выбрать основное. Для этих целей необходимо определить уровень заключённой в нём информации и обнаружить в тексте истинный реальный мир, который он отражает. Этот процесс и определяет характер интерпретации изображения в искусстве слова, как способ постижения мира.

Современная культурология в новейших социально-культурных условиях ориентирована на выявление научных теоретико-методологических положений, с помощью которых, предполагается возможность комплексных исследований проблем интерпретации графического дизайна и художественного слова в контексте печатной коммуникационной культуры.

Библиография

1. Генисаретский О. И. Образ и пространство // Художественное проектирование: сб. ст. - М.: Советский художник, 1987. - С. 147-163.
2. Яо М. К. Традиция интерпретации художественного образа в искусстве: Режим доступа: http://kpfu.ru/staff_files/F824746899/Monografiya.V.E.Ya..pdf - 2019.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М., 1974. - 392 с.
4. Серов С. И. Стилиевые процессы в советском графическом дизайне 1960-80-х годов [Электронный ресурс]: автореф. дисс. ... к. искусствоведения. М., 1990. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=15684690> (дата обращения: 10.09.2019).
5. Черневич Е. В. Исследование языка графического дизайна [Электронный ресурс]: автореф.дисс....к. искусствоведения. М., 1975. URL: <http://search.rsl.ru/en/record/01004024242> (дата обращения: 10.09.2019).
6. Фогель, З. В. Василий Ермилов // М.: Советский художник, 1975. – С. 136.
7. Дмитриева Н. А. Изображение и слово // Изобразительность словесного образа. М.: Искусство, 1962. – С. 314.
8. Молок Ю. А. Жанры литературы и жанры графики // Советская графика 10 / Сост. Буторина Е.И. - М.: Советский художник, 1986. - 336 с. - С. 192-196
9. Гадамер Г.- Г. Актуальность прекрасного//М.:Искусство,1991. - С.126-146.
10. Овчинникова Р. Ю. Графический дизайн в контексте искусствоведения // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2016. № 10(72) С. 130-133. ISSN 1997-292X.

Graphic design and artistic word: forms of interaction

Nailya V. Galimova

Post-graduate student,
Department of cultural studies,
North Caucasus State Institute of Arts,
360030, 1, Lenina av., Nalchik, Russian Federation;
e-mail: hudshkolanal@mail.ru

Abstract

The Subject of the study is the interaction of expressive components of graphic design and artistic words. The article deals with the features of graphic perception of the artistic word in visual

Nailya V. Galimova

information practice, which has become particularly relevant today. Along with this, the author attempts to clarify what is the nature of figurativeness in the artistic word and its expressiveness in graphic design design.

Today, in the formed modern information culture, the reproduction of a visual graphic image based on the integration of expressive elements of literary text and graphic image occupies a special place. The process of interaction of these creative systems is complex and ambiguous; the ways of their interaction and differentiation go in parallel. The work makes it possible to identify the practical significance of the merger of these two artistic forms, for the Foundation of modern aesthetic standards of printed culture. The author proposes a system-dialectical approach as a means of searching for new visual bases of the modern graphic design language for the expression of a verbal image. Taking into account the specifics of their interrelations and the unified content of the expressive form, which should be comprehensively reflected in the social life of society, it is assumed that the probability of mutual research and justification of the interpenetrability of the boundaries of these communicative visual forms.

For citation

Galimova N.V. (2019) Graficheskii dizain i khudozhestvennoe slovo: formy vzaimodeistviya [Graphic design and artistic word: forms of interaction]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 9 (5A), pp. 231-235. DOI: 10.34670/AR.2019.44.5.001

Keywords

Graphic design, communicative culture, graphic image, artistic word, visual culture, book designer, artistic image, project visualization.

References

1. Genisaretsky O. I. (1987) Image and space Art design: SB. St. - M.: Soviet artist, Pp. 147-163.
2. Yao M. K. Tradition of interpretation of artistic image in art: access Mode: http://kpfu.EN/staff_files/F824746899/Monografiya.B.E.Ya..pdf-2019.
3. (1974) Arnheim R. Art and visual perception. - M., 392 p.
4. Serov S. I. Stylistic processes in Soviet graphic design of the 1960s-80s [Electronic resource]: abstract. Diss. ... K of art history. Moscow, 1990. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=15684690> (date accessed: 10.09.2019).
5. Chernevich E. V. Study of the language of graphic design [Electronic resource]: abstract.Diss....K of art history. M., 1975. URL: <http://search.rsl.EN/en/record/01004024242> (date accessed: 10.09.2019).
6. Vogel, Z. V. (1975) Vasily Ermilov Moscow: Soviet artist, Pp. 136.
7. Dmitrieva N. A. (1962) Image and word Figurativeness of verbal image. Moscow: Iskusstvo, Pp. 314.
8. Molok Yu. a. (1986) Genres of literature and genres of graphics // Soviet graphics 10 / Comp. Butorina E. I.-M.: Soviet artist, 336 p. - P. 192-196
9. Gadamer G.-G. (1991) Relevance of the beautiful// Moscow: Iskusstvo, Pp. 126-146.
10. Ovchinnikova R. Yu. (2016) Graphic design in the context of art criticism // Historical, philosophical, political and legal Sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice Tambov: Literacy, 2016. No. 10 (72) C. 130-133.