

УДК 008

Обращение к ценностям конструктивизма в дизайн-проектировании современных печатных изданий

Шутова Алена Сергеевна

Магистрант кафедры культурологии и дизайна,
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
620002, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Мира, 19;
e-mail: alena-sh888@yandex.ru

Аннотация

Целью исследования является анализ графических приемов художников-конструктивистов, применяемых в оформлении книги 1920 – 1930-х годов, выявление их значения и актуальности в формировании новой эстетики современных полиграфических изданий. Посредством методологии композиционного анализа осуществляется общий обзор эстетики конструктивистской графики, рассматривается специфика проектирования печатных изданий этого стилизового направления, выявляются характерные черты, способствующие достижению заявленных конструктивистами целей, дается характеристика современной информационной среды, анализируются способы репрезентации особенностей графики конструктивистов в современной полиграфии, их значение и функциональность в современном издательском деле.

Для цитирования в научных исследованиях

Шутова А.С. Обращение к ценностям конструктивизма в дизайн-проектировании современных печатных изданий // Культура и цивилизация. 2015. № 6. С. 163-175.

Ключевые слова

Конструктивизм, графика, книга, дизайн, печатные издания, полиграфия.

Введение

Конструктивизм как самостоятельное направление в искусстве, дизайне, архитектуре сформировался к 1920 г., его появление было подготовлено кризисом изобразительности, с одной стороны, и внедрением техницизма в творчество, с другой. К функционализму-конструктивизму обращались многие знаменитые художники: Тео Ван Дусбург, Пит Мондриан, Фернан Леже, художники объединения «Золотое сечение». В России в группу художников-конструктивистов входили Александр Родченко, Варвара Степанова, Карл Иогансон, братья Владимир и Георгий Стенберги. Основной чертой, которая отличает конструктивизм от большинства авангардных движений начала XX века, является стремление к совмещению экспериментальности и утилитарности. Согласно основополагающему принципу конструктивизма суть объекта проявляется во внутренней конструктивной структуре. В качестве главного признака конструкции выделялась иерархическая соподчиненность частей, а также отсутствие лишних материалов и элементов. Новые принципы формообразования применялись и в полиграфии.

Конструктивисты рассматривали оформление печатной продукции с точки зрения функциональной целесообразности. С одной стороны были поиски средств, способных выразить особый взгляд на мир, с другой стороны – стремление к четкому следованию функции, в случае визуальных коммуникаций – это максимальная информативность. Сегодня условия возрастающего объема коммуникаций, повсеместного внедрения компьютерных технологий, доступности информации приводят к изменению эстетики визуализации информационных сообщений. В таком контексте идеи конструктивистов, способствующие быстрой идентификации и увеличению скорости усвоения информации, обретают новый смысл.

Целью данной работы является анализ графических конструктивистских приемов в проектировании книги 1920 – 1930-х годов, выявление их значения и актуальности в формировании новой эстетики современных полиграфических изданий.

В исследовании используется методология композиционного анализа, позволяющая рассмотреть организацию и возможности композиции графического объекта, ее отдельных элементов: принципов, правил, пространства, изобразительного поля, форм, изобразительных и выразительных средств, что приводит к пониманию смысла и цели единства вербальной и визуальной, семантической и эстетической информации, организации ритма композиции, ее эстетической ценности.

Особенности оформления печатных изданий конструктивизма

Отличительной особенностью печатных изданий конструктивизма является универсальность принципов проектирования, применяемых как в обложке, так и во внутренней структуре. Дизайнеры добиваются стилистического единства за счет нового конструктивистского решения композиционного пространства. Все избыточное, не несущее смысловую нагрузку, удаляется. Каждый наборный элемент является неотъемлемой составляющей общей конструкции. Используется ограниченная палитра цветов. Характерной чертой направления является контрастность цветовых сочетаний и объемов, структурированность композиции, блочное деление пространства, геометризм. Конструктивисты активно вводят в печатную продукцию фотографию, используют необычные ракурсы, кадрирование, фотомонтаж. Типичным для конструктивистской графики является использование неконтрастных гротескных шрифтов. Типографика отличается композиционной и ритмической активностью [Шутова, 2014, 97]. Активный поиск новой формы в книгопечатании приводит к революционным преобразованиям в этой области полиграфии. «Конструктивисты подчеркивали вещную природу книги, обнажив ее за счет отказа от витиеватого оформления. Вместо изобразительного орнамента они применяли геометрический, вместо рисованного шрифта – афишный, вместо иллюстраций – фотомонтаж.

Конструктивисты сломали классическую симметрию книжной страницы. Реформируя искусство книги, они подчеркивали роль типографского материала, акцентировали технологичность приема. Они ввели в обложку книги приемы плаката, а в организацию ее текста – приемы газетной верстки» [Хан-Магомедов, 1995, 163].

Конструктивистские принципы в современном книжном дизайне

С 1990-х годов в графическом дизайне прослеживается тенденция к возврату конструктивистских ценностей, которые стали противовесом визуальному хаосу массовой культуры.

Проанализируем примеры книжного дизайна 1920 – 1930-х годов и современных аналогов, использующих особенности конструктивистской графики.

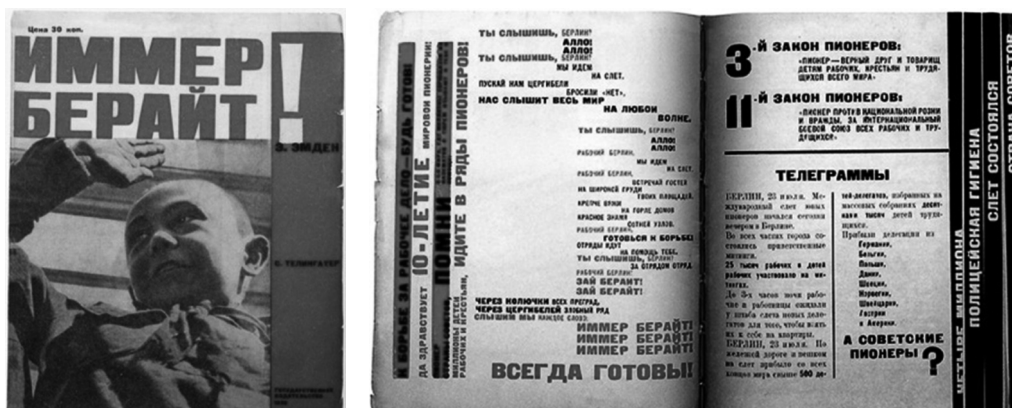

Рис. 1. Книга «Иммер берайт!», автор Э.Эмден, дизайнер С.Телингатер, 1930

В 1930 году издается книга популярной детской писательницы Э.Эмден «Иммер берайт!» с оформлением С.Телингатера (см. рис. 1) [Эмден, www]. С.Телингатер применяет конструкцию книги-справочника, в которой тетради имеют разный по ширине формат, что позволяет выделять текст и названия рубрик по бокам полос, оформленных в виде вертикального регистра. Информация подается как материал периодических изданий и формируется активной контрастной типографикой с использованием гротескного шрифта. Она управляет процессом чтения, выделяя цифровые данные, заголовки, факты. В текст

органично включены фотографии. На обложке мы видим необычный ракурс изображения. Членение разворота на разные по значимости и содержанию текстовые блоки усиливается при помощи изменения кегля набора, варьированию длины строки, отбивки линейками, вертикальному развороту печатных блоков, выделению дополнительным красным цветом. Все вышеперечисленные приемы позволяют добиться наглядности и содержательности.

Регистр как графический прием стал одной из выразительных особенностей конструктивистской книги, который позволял рационально распределить материал. Сегодня форма индекса или регистра активно используется в каталогах, телефонных книгах, журналах и является каркасом для информационного содержания издания.

**Рис. 2. Книга «Демоны типографики»,
креативное агентство «Дельфины», 2013**

На примере современного книжного издания «Демоны типографики» от креативного агентства «Дельфины», опубликованного в 2013 г. (см. рис. 2) мы видим структурную упорядоченность, стилистическую цельность решения, характерную для конструктивизма. Форматная выключка текстовых блоков подчеркивает геометричность композиции. Необычно кадрированная фотография, контрастные размеры шрифтов, блоков, дополнительный красный цвет позволяют проводить параллели с конструктивистской книгой. Однако одновременно прослеживается актуальная сегодня тенденция к минимализму: использование пустого пространства, отсутствие перегруженности, сокращение количества акциденции.

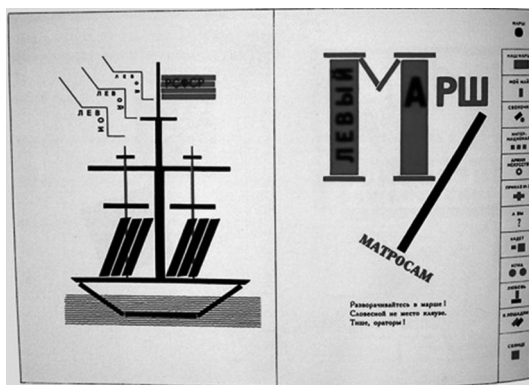

Рис. 3. Разворот книги «Для голоса», автор В.Маяковский, оформитель Э.Лисицкий, 1923

Сборник В.Маяковского «Для голоса» в оформлении Э. Лисицкого (см. рис. 3), стал эталоном полиграфической целесообразности, ясности и функционализма. Конструкция книжного блока содержит регистр, который упрощает поиск стихотворений. Типографика является основным языком оформления книги. Иллюстрации созданы с помощью наборного материала. Используется красный цвет, геометрические элементы.

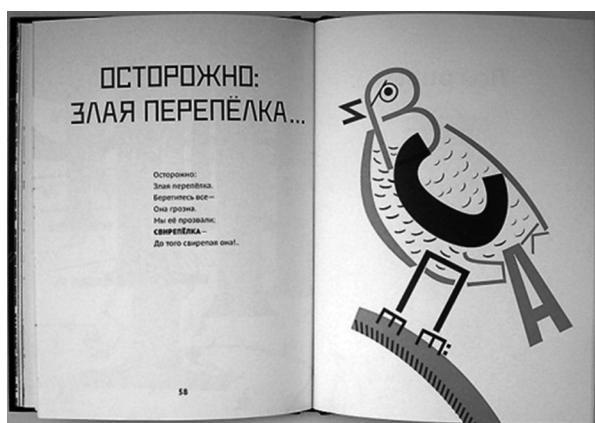

Рис. 4. Разворот книги «Парикмахеры травы», автор С.Белорусец, оформитель И.Александров, 2011

Изобразительный язык книги «Парикмахеры травы» С.Белорусца (см. рис. 4), выдержанный во всех деталях, придает ей цельность. В качестве изобразительных элементов используются типографические знаки, что позволяет усмотреть цитирование конструктивистских произведений. Однако прослеживаются и отличия: жесткая модульность книг 1920-х годов, обусловлен-

ная технологией металлического набора, сменяется относительной свободой обращения с типографическим материалом благодаря современным технологиям. Также применяется расширенная цветовая палитра [Герчук, 2011].

Рис. 5. Книга «Егор – монтер», автор Н.Смирнов, оформители Г.Чичагова, О.Чичагова, 1928

В 1920 – 1930-х годах советские издательства начинают выпускать книги с фотоизображениями в массовых масштабах. Одной из первых таких книг была «Егор – монтер» Н. Смирнова, выстроенная как игровой фильм на основе фотографий (см. рисунок 5) [Смирнов, Чичагова, Чичагова, Егор-монтер, www]. В книге используются изображения различных сооружений, характеризующих эпоху индустриализации. Применяется один дополнительный цвет, акцидентный гротескный шрифт, цветные прямоугольные плашки.

Рис. 6. Книга «Что придумал Ле Корбюзье», автор А.Чудецкая, издательство «Арт-Волхонка», 2012

Основой современного издания «Что придумал Ле Корбюзье» А.Чудецкой является изобразительный ряд на основе фотографий (см. рис. 6). Современные технологии позволяют легко создавать, редактировать фотоизображения и применять их в полиграфии. Сегодня мы не воспринимаем фотографию в книге как нечто особенное. Но первенство активного внедрения фотографических изображений в визуальные коммуникации принадлежит конструктивистам.

Рис. 7. Фотомонтажный цикл Ю.Рожкова к поэме В.Маяковского «Рабочим Курска, добывшим первую руду», 1924

Художник Ю.Рожков под впечатлением авангардной энергетики поэмы В.Маяковского создает в 1924 году фотомонтажный цикл (см. рис. 7). Он доводит конструктивистскую эстетику до своеобразного предела, пытаясь осуществить синтез изображения и слова. Перерабатывая репортажную периодику тех лет, автор создает визуально-типографический эквивалент текста поэмы, формирует новые смысловые взаимоотношения графических форм.

Сегодня сложные изображения с применением фотомонтажа используются в основном в периодических изданиях с рекламной целью. Часто в оформлении журналов прослеживаются традиции конструктивизма: ограниченная цветовая палитра, ярко выраженные контрасты в размерах изображений и шрифта, цветные прямоугольные плашки, гротескный характер шрифта, большие площади заливки красным. Однако полноцветная печать, качество фотографий и их обработки, точность верстки, отсутствие перегруженности, характерной для фотомонтажных композиций конструктивизма говорят о современном происхождении издания.

Рис. 8. Книга «Путешествие Чарли», автор Н.Смирнов, оформители Г.Чичагова, О.Чичагова, 1925

Книга «Путешествие Чарли» Н.Смирнова (см. рисунок 8) выдержана в строгой функциональной стилистике [Смирнов, Чичагова, Чичагова, Путешествие Чарли, www]. Изображения выполнены языком технической эстетики. Иллюстрации, сконструированные из простейших геометрических элементов, скорее вычерчены, чем нарисованы, силуэты обобщены. Наблюдается преемственность издания по отношению к плакатам А.Родченко. Страница строится как конструктивное целое. Используются кричащие шрифтовые контрасты, чистые цвета, прямые, ограничивающие линейки, гротескный характер шрифта, общая геометричная манера исполнения, ритмичность.

Сегодня характерные для конструктивизма иллюстрации встречаются в основном в изданиях, посвященных истории становления и развития этого направления. При всей узнаваемости конструктивистских особенностей в оформлении издания последних лет отличаются тяготением к минимализму, соблюдением стандартов современной верстки, качеством изображений.

Заключение

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в конце XX и начале XXI века в полиграфии вместо бессистемности «новой волны» все чаще стали использовать структурно-упорядоченные решения. Конструктивная основа в построении печатного пространства, иерархичность композиции по-

зволяют говорить о репрезентации конструктивистских традиций в издательском деле. Четкое разграничение информативных блоков, геометричность, дополнительно усиленные за счет линеек, плашек, ярко выраженные контрасты шрифтов и объемов, ограниченная цветовая палитра – эти особенности получили новую жизнь в современном дизайне. Однако нельзя сказать, что новая эстетика является прямым историческим цитированием существовавших приемов. Необходимо отметить отказ дизайнеров от перегруженности, брутальности. В конструкции издания проявляется не строительный промышленный каркас, а образ компьютерных технологий, интерфейса.

Ускорение темпа жизни, появление новых источников информации, быстрота коммуникаций предъявляют сегодня жесткие требования к средствам массовой информации. Структурирование текста, акциденция основных моментов, четкое зонирование, отсутствие нефункциональных элементов необходимы для быстрой идентификации и усвоения информации. Обращение к ценностям конструктивизма способно обеспечить эти условия, избежав при этом монотонности и статичности визуальных коммуникаций.

Библиография

1. Боров Ю.Б. Эстетика. М.: Русь-Олимп, АСТ, Астрель, 2005. 448 с.
2. Герчук Е. Учебник свободы // Журнал [как]. 2011. № 2. URL: <http://kak.ru/columns/booksasbooks/a12324/>
3. Гинзбург М.Я. Стилъ и эпоха. М., 1924. 238 с.
4. Грэм Г. Философия искусства. Введение в эстетику. М.: Слово, 2004. 256 с.
5. Костина А.В. Категории формы и содержания: концептуализация в отечественной культуре 20-х гг. XX в. // Kant. 2012. №1 (4). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/kategorii-formy-i-soderzhaniya-kontseptualizatsiya-v-otechestvennoy-kulture-20-h-gg-xx-v>
6. Родченко А. Линия. Рукопись. 1921. URL: <http://desigor.narod.ru/articles/line.htm>
7. Смирнов Н.Г., Чичагова Г., Чичагова О. Егор-монтер. Фото Зубкова. URL: <http://www.raruss.ru/best-soviet-childrens-books/3055-chichagovy-egor-monter.html>

8. Смирнов Н.Г., Чичагова Г., Чичагова О. Путешествие Чарли. URL: <http://raruss.ru/best-soviet-childrens-books/2655-charlys-voyage.html>
9. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М.: Галарт, 1995. 423 с.
10. Чубаров И.М. Коллективная чувственность: Теории и практики левого авангарда. М.: ВШЭ, 2014. 344 с.
11. Шутова А.С. Использование приемов конструктивизма в современном графическом дизайне // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2014. № 4. С. 96-99.
12. Эмден Э. Иммер берайт! (Всегда готов!). Рисунки и макет Соломона Телингтера. URL: <http://raruss.ru/best-soviet-childrens-books/2697-always-ready.html>
13. Bocola S. Timelines – the art of modernism. 1870-2000. Koln: Taschen, 2001. 175 p.
14. Heler S. Merz to émigré and beyond: avant-garde magazine design of the twentieth century. New York: Phaidon Press, 2003. 240 p.
15. Heler S., Mirko I. Icons of graphic design. London: Thames & Hudson, 2001. 224 p.
16. Hollis R. Graphic design. A concise history. London: Thames & Hudson, 2001. 232 p.

Constructivism principles in design-projecting of modern printing editions

Alena S. Shutova

Master's Degree Student at the Department of cultural studies and design,
Ural Federal University,
620002, 19 Mira str., Ekaterinburg, Russian Federation;
e-mail: alena-sh888@yandex.ru

Abstract

A research objective is the analysis of graphic receptions of the artists constructivists applied in registration of the book 1920 – 1930th years, detection

of their value and relevance in formation of a new esthetics of modern printing editions. By means of methodology of the composite analysis the general review of an esthetics of constructivist graphics is carried out, specifics of design of printing editions of this style direction are considered, the characteristic features promoting achievement of the purposes declared by constructivists come to light, the characteristic of the modern information environment is given, ways of representation of features of graphics of constructivists in modern polygraphy, their value and functionality in modern publishing are analyzed.

For citation

Shutova A.S. (2015) Obrashchenie k tsennostyam konstruktivizma v dizain-proektirovanii sovremennykh pechatnykh izdaniy [Constructivism principles in design-projecting of modern printing editions]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 6, pp. 163-175.

Keywords

Constructivism, graphics, book, design, printing editions, polygraphy.

References

1. Bocola S. (2001) *Timelines – the art of modernism. 1870-2000*. Koln: Taschen.
2. Borev Yu.B. (2005) *Estetika* [Aesthetics]. Moscow: Rus'-Olimp Publ., AST Publ., Astrel' Publ.
3. Chubarov I.M. (2014) *Kollektivnaya chuvstvennost': Teorii i praktiki levogo avangarda* [The collective sensibility: Theory and practice of the left avant-garde]. Moscow: Higher School of Economics Publ.
4. Emden E. *Immer bereit! (Vsegda gotov!)*. *Risunki i maket Solomona Telingatera* [Immer berayt! (Always ready!). Drawings and layout by Solomon Telingater]. Available at: <http://raruss.ru/best-soviet-childrens-books/2697-always-ready.html> [Accessed 28/07/15].
5. Gerchuk E. (2011) *Uchebnik svobody* [Textbook freedom]. *Zhurnal [kAk]*, 2. Available at: <http://kak.ru/columns/booksasbooks/a12324/> [Accessed 15/08/15].
6. Ginzburg M.Ya. (1924) *Stil' i epokha* [Style and epoch]. Moscow.

7. Graham G. (2000) *Philosophy of the Arts: An Introduction to Aesthetics*. Routledge (Russ. ed.: Gpem G. (2004) *Filosofiya iskusstva. Vvedenie v estetiku*. Moscow: Slovo Publ.).
8. Heler S. (2003) *Merz to émigré and beyond: avant-garde magazine design of the twentieth century*. New York: Phaidon Press.
9. Heler S., Mirko I. (2001) *Icons of graphic design*. London: Thames & Hudson.
10. Hollis R. (2001) *Graphic design. A concise history*. London: Thames & Hudson.
11. Khan-Magomedov S.O. (1995) *Pionery sovetskogo dizaina* [Pioneers of Soviet design]. Moscow: Galart Publ.
12. Kostina A.V. (2012) Kategorii formy i sodержaniya: kontseptualizatsiya v otechestvennoi kul'ture 20-kh gg. XX v. [Categories of form and content: conceptualization in the Russian culture of 1920-ies]. *Kant*, 1(4). Available at: <http://cyberleninka.ru/article/n/kategorii-formy-i-soderzhaniya-kontseptualizatsiya-v-otechestvennoy-kulture-20-h-gg-xx-v> [Accessed 15/08/15].
13. Rodchenko A. (1921) *Liniya. Rukopis'* [Line. Manuscript]. URL: <http://desigor.narod.ru/articles/line.htm>
14. Shutova A.S. (2014) Ispol'zovanie priemov konstruktivizma v sovremennom graficheskom dizaine [Using the techniques of constructivism in contemporary graphic design]. *Akademicheskii vestnik UralNIIproekt RAASN* [Herald Academic of UralNIIproekt RAASN], 4, pp. 96-99.
15. Smirnov N.G., Chichagova G., Chichagova O. *Egor-monter* [Egor-fixer]. Available at: <http://www.raruss.ru/best-soviet-childrens-books/3055-chichagovy-egor-monter.html> [Accessed 20/06/15].
16. Smirnov N.G., Chichagova G., Chichagova O. *Puteshestvie Charli* [Charlie's journey]. Available at: <http://raruss.ru/best-soviet-childrens-books/2655-charlys-voyage.html> [Accessed 18/07/15].