

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора искусствоведения Александра Николаевича
Лаврентьева на диссертационную работу
Орешиной Анны Борисовны
«Динамические аспекты формы в современном книжном дизайне»,
представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по
специальности 17.00.04 - изобразительное, декоративно-прикладное искусство и
архитектура»

Книга как пространственно-временной объект художественной и проектной деятельности сохраняет свои позиции среди множества форм современного дизайна. Ее родовой облик трансформируется, видоизменяется, подстраиваясь под потребности времени, новые концепции в современном искусстве и дизайне, связанные с интерактивностью, серийностью, динамикой, многоязычием и гипертекстовыми приемами. Более того, все эти факторы современной информационно-коммуникативной среды влияют не только на книжный дизайн, но и на писательское ремесло, работу редакторов, составителей, авторов самой разнообразной книжной продукции – от беллетристики и поэзии и до учебной или профессиональной литературы. Назрела потребность всестороннего искусствоведческого анализа современной концептуальной и творческой практики дизайна книги.

Потребность в обобщении практики на уровне художественной критики и искусствоведческого анализа определяет **актуальность работы.**

Круг примеров, которые анализирует автор в работе, фиксирует новый этап развития книжного дизайна на рубеже 20 и 21 веков. Смысл этой метаморфозы заключается в усилении фактора интерактивности, в появлении в дизайне изданий возможностей родственных с гипертекстовыми тенденциями в литературе, Интернете, организации выставок, культуре в целом. Проектирование книги становится деятельностью, родственной современной кураторской деятельности, а дизайнер нередко оказывается соперником автора, включаясь в соревнование за полноценный информационно-художественный продукт. Книга становится гибридом журнала, фильма, каталога, альбома, энциклопедии, монографии и учебника. Это не просто образный контейнер информации, но художественное

пространство, в котором читатель может двигаться в разных направлениях. Именно так и трактует специфику современного этапа автор в заключении: «Книга не только играет роль контейнера, обеспечивающего подачу информации, но и является носителем общего образа и смысла, соединяющего, сопоставляющего отдельные явления в едином художественном пространстве» (с.140)

Пассивное дизайнерское решение снижает возможность подключения образно-эмоционального канала, книга – есть визуальное приключение, книга для глаз, визуальная книга, появление которой когда-то предсказывал Лисицкий. Это многоголосие текстов, изображений, уровней информации требует нового объединяющего, интегрирующего начала, каковым, по мысли автора, способна стать концепция динамики как структуро- смысло- и формообразующего принципа. Именно этой проблеме и посвящено данное исследование. Забегая вперед, отметим, что вся работа стала убедительным доказательством этого тезиса. Изучив различные аспекты проблемы динамической формы в проектировании книги как целостного организма, А.Б.Орешина приходит к обоснованному выводу о том, что «На первый план выходит понимание книги как подвижной развивающейся системы. Этот путь позволяет достигнуть цельного, согласованного звучания сколь угодно сложного материала, что является на сегодня актуальной задачей» (с.141).

Таким образом, **научная новизна** исследования заключается в обоснованной формулировке специфики современного этапа книжного дизайна (включая и доказательность терминологии) и выявлении особой, центральной, определяющей роли факторов динамической формы в проектировании изданий.

Достоверность исследования определяется грамотностью методологических установок. Специфика современного этапа была под пристальным вниманием автора. Об этом косвенно свидетельствует и библиография. Из более 100 наименований теоретической и искусствоведческой литературы более 80% составляют публикации последних 15-20 лет. Все это вместе взятое, учитывая и включенность автора в современный процесс проектирования книги как дизайнера и педагога, позволило А.Б.Орешиной объективно судить о происходящих сегодня в сфере дизайна книги процессах.

Обоснованность научных положений и выводов исследования подтверждаются тщательно подобранным и выстроенным иллюстративным приложением. (Возможно в работе такого плана стоило бы дать в приложении или

в сносках краткие биографические данные о художниках и дизайнерах, ввести их имена не только в учебный процесс как авторов работ, но и обозначить их роль в системе искусствоведения, приступить к формированию своеобразного ряда ключевых фигур 20-21 века в области дизайна книги. Сейчас этот ряд формируется автором на уровне произведений).

Структура работы отражает замысел исследования и последовательность решения задач.

Во Введении автор убедительно подводит к необходимости изучения динамических аспектов художественной формы, представляющих важнейшую характеристику современного книжного дизайна.

Далее в первой главе от анализа новых реалий существования печатной книги, связанных с наступлением цифровой эпохи, автор переходит к причинам сохранения художественной и предметной ценности книги как незаменимого объекта культуры. После исторического экскурса дается обзор теоретических концепций книжного дизайна 1920-х, 1960-х и 1980-х годов. Во многих высказываниях, теоретических работах и реальных издательских проектах автор находит подтверждение своей гипотезы о важности динамического построения композиции книжного организма и усилении интерактивных процессов восприятия печатной информации.

Вторая глава, посвященная специфике книжного пространства, готовит понятийную, научную и концептуальную базу для анализа собственно динамических аспектов книжного дизайна. Здесь рассматриваются проблемы, связанные с восприятием двухмерных аспектов книжной формы, а также особенности использования третьего измерения в книге. Анализируя примеры построения макетов различных изданий, автор опирается на труды Р.Арнхейма в области психологии визуального восприятия, рассматривает подоплеку конкретных композиционных решений, связанных с плоскостным или глубинным решением пространства.

Подробный анализ и типология композиционных приемов организации движения внутри книжного организма приводится в третьей главе. Тема движения связывается с понятием «времени». Здесь автор опирается на фундаментальные работы В.А.Фаворского, А.Г.Габричевского, Е.Б.Адамова, Ю.Я.Герчука. Студенческие работы, выполненные под руководством А.Б.Орешинной в Университете Печати (МГУП) служат для проверки обозначенных теоретических подходов в системе подготовки будущих дизайнеров книги. Методическое

описание задания первого курса «Жизнь форм» дает студентам конкретные композиционные средства и методику для построения визуального сценария – который должен сочетать определенную временную дистанцию повествования (протяженность, количество разворотов) и динамику роста и спада эмоционального напряжения (с.85). Этот инструментарий можно в дальнейшем усложнять и дополнять содержательными и символическими элементами (текстом, фотографиями, знаковыми изображениями и т.д.).

Стоит отметить точность и краткость анализа конкретных дизайнерских работ по всей диссертации. Как с точки зрения удобства ориентации в информационном пространстве, так и с точки зрения роли этих тех или иных функциональных элементов в общем проектном решении, образной подачи темы. Смысл этих описаний (например в параграфе «Проблемы ориентации и навигации» на с.115-125) в том, чтобы выйти на формулировку проектной идеи, отличающейся в каждой из рассматриваемых книг.

Рассмотренные автором примеры убедительно свидетельствуют о том, что активизация интерактивных возможностей книги, интенсивное взаимодействие с читателем – важнейшая тенденция не только электронных, но и печатных изданий (с.140)

Исследование А.Б.Орешинной сопровождается методически грамотно подобранными примерами в иллюстративной части. Их последовательность, сопоставления превращают эту часть в своего рода визуальный текст.

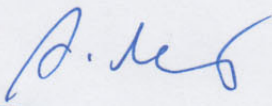
Представляется, что эта часть уже готова для использования в качестве электронного учебного пособия для студентов и одновременно интересной подборки ориентиров, фиксирующих современный уровень визуальной культуры в книге. Иллюстрации ярко представляют совокупность актуальных профессиональных дизайнерских приемов: гибкость модуля, динамическую верстку и типографику, пространственность и объемную трансформацию, кадрирование фотографий и их размещение на полосе, чередование разворотов, варианты композиционной динамики на страницах – по поверхности или вглубь. Тщательно отобранные примеры представляют грани новой визуальности в наиболее концентрированном виде. Создание подобного визуального текста – несомненно относится к важному научному результату работы, в котором взаимодействует научно-теоретическое и проектное начало, определяющее **практическую значимость работы.**

Работа А.Б.Орешиной представляет собой самостоятельное исследование, которое содержательно и по объему соответствует кандидатской диссертации. Это исследование может стать началом масштабной и фундаментальной работы по построению теории книжного дизайна 21 века. Здесь найдут свое законное место и композиционные решения, связанные не только с ритмизацией, но и с оптическими и кинетическими эффектами, разработанными в сфере экспериментального искусства 20 века. Этот важный момент связи экспериментального художественного творчества и книжного дизайна нуждается в более обстоятельной разработке в дальнейшем.

Подводя итог, можно констатировать, что А.Б.Орешиной проведено актуальное, самостоятельное, завершенное исследование. Автореферат и 8 публикаций по теме (включая и опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК РФ) соответствуют содержанию диссертации.

Диссертационное исследование Орешиной Анны Борисовны полностью отвечает требованиям пунктов 9 и 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Официальный оппонент,
доктор искусствоведения, профессор
кафедры коммуникативного дизайна
Московской государственной
художественно-промышленной академии
имени С.Г. Строганова

А.Н. Лаврентьев

