

ОТЗЫВ

официального оппонента, доктора архитектуры Ирины Александровны Добрицыной на диссертационную работу Анны Борисовны Оресиной «ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМЫ В СОВРЕМЕННОМ КНИЖНОМ ДИЗАЙНЕ», представленную на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения. Исследование отвечает вызовам времени в вопросе репрезентации письменного текста. Оно раскрывает феномен живой книги в наше время столь активного использования электронных СМИ, способствующих внешнему расширению человека. Одновременно исследование затрагивает более широкую проблематику – каким образом современные коммуникационные технологии (и собственно само искусство печатной книги, и быстро развивающиеся электронные СМИ) влияют на восприятие информации, и опосредованно на организацию когнитивных процессов в обществе.

Книжное искусство в своем движении не может игнорировать новый контекст рассмотрения своих внутренних «вечных проблем» визуально-смыслового общения с реципиентом, проверки их соответствия меняющимся условиям, включающим современный уровень развития культуры и в том числе новейшей технологии. Иначе оно рискует утратить связь с реальностью.

Известный современный французский историк книгопечатания и автор трудов по истории чтения Роже Шартье считает, что модель чтения, воплощенная в том или ином физическом носителе информации, формирует и определяет наше знание и, в конечном

счёте, нас самих. Меняющаяся модель чтения – основной смысловой стержень данной диссертационной работы.

Близкая тематика обсуждается и в России и на Западе. Современные интеллектуалы горячо спорят о судьбе книги. Известна, например, захватывающая работа Жана-Клода Карьера и Умберто Эко «Не надейтесь избавиться от книг!». На одной чаше весов книга, на другой новые сервисные модели интернета типа торрент-трекеров или онлайн-видео.

Актуальность рассматриваемой работы как раз и состоит в том, что проведен тщательнейший анализ опыта теоретических размышлений о современной книге, выдвинуты авторские положения о ее характере, способах ее создания и одновременно проведена экспериментальная работа в лабораторных условиях университета (МГУП).

А.Б.Орешина подчеркивает смысл современного поворотного момента, который состоит в том, что книгопечатание в значительной степени уступает информационную функцию средствам электронной информации, но при этом на первый план выводит художественный проект печатной книги.

Исследование доказывает, что логическая и художественная конструкция, лежащая в основе новых методов работы с книгой, выстраивает современную модель чтения, все более соответствующую современным типам мышления в культуре, в частности интенсивному восприятию информации.

Сказанное подтверждает высокую исследовательскую интуицию автора и в постановке проблемы жизни книги в условиях активизации электронных носителей культурной информации, и выборе темы исследования, нацеленной на разработку принципов динамики книжной формы.

При знакомстве с текстом диссертационной работы мы встречаемся во-первых, с культурологическим исследованием книги, завершаемым выдвижением идеи динамической формы книги (гл.1), во-вторых, авторским подходом к моделированию современной структуры динамичной пространственной формы книги (гл.2 и 3). Что позволяет говорить о разработке авторской методологии исследования такого многосложного объекта как современная динамичная книга и о создании развитого категориального аппарата, необходимого для раскрытия множества новейших явлений в описании нового поворота в книжном проектировании.

К примеру, во 2-ой главе встречаем авторскую трактовку и современное обоснование ряда понятий: *книжный дизайн, типографика, телесность книги, книжный организм, книжное пространство и время* и др. Или в 3-ей главе: *листаемая форма, модульное конструирование, эффективная навигационная система* и др.

Итак, автором предложен ряд тезисов, раскрытых в трех главах работы. В 1 главе строится концептуальное обоснование природы современной книги. Во 2 и 3-ей главах внимание в большей степени фокусируется на методах работы с современной книгой.

В главе 1 «БУМАЖНАЯ КНИГА В МИРЕ МУЛЬТИМЕДИА» блестяще рассмотрена природа книги как предмета, как вещи, описан характер телесного взаимодействия читателя с книгой, ее восприятие не только тактильное, но и кинестетическое. Тем самым, на наш взгляд, здесь затронуто весьма тонкое феноменологическое видение проблемы, предполагающее углубленный интерес к психологическим потребностям человека, всегда сопоставленный с вещностью книги, с проблемой памяти, ассоциаций, чувственным эстетическим переживанием некой иной реальности и собственного перевоплощения. В диалоге с исследователями динамики пластической формы и теоретиками феномена книги Орешина

выстраивает авторскую концепцию динамики книжной формы, адекватную времени и внутреннему содержанию текста.

В главе 2 «СПЕЦИФИКА КНИЖНОГО ПРОСТРАНСТВА» показано, что осмысление революционных изменений в искусстве книги потребовало иного категориального аппарата. 2 и 3 главы раскрывают множество новых смысловых понятийных конструкций, как правило, авторских.

Глава посвящена анализу тенденций современной работы с книгой как с книжным пространством. Третье измерение – возникает умозрительно, оно понимается как пространственная глубина при работе художника с разворотом и при восприятии разворота реципиентом.

Таким образом, автор рассматривает проблемы энергетики книжного пространства, опираясь на две основные темы – изобразительная поверхность книги и развитие книжной формы в третьем глубинном пространственном измерении. Проблема третьего измерения раскрывается автором как едва ли не главная в понимании художником неравномерной «чувствительности» поверхности разворота книги по отношению к изображению, в особенности фотоизображению.

Автор делает вывод о том, что художник является своего рода режиссером книги, то есть самостоятельным ее творческим толкователем, учитывающим ведущую роль содержания книги.

В главе 3 «ДВИЖЕНИЕ ПО КНИГЕ» рассматривается работа художника с постраничной последовательностью предъявления изображений и других атрибутов оформления книги как мощному художественному ресурсу. Согласно концепции Орешинной, сценарный подход художника обращен также и к четвертой координате – времени.

Модульное конструирование книги рассматривается как инструмент организации движения по книге, и потому как необходимая помощь сценарному развороту событий и информации.

В главе поднята проблема гипертекста – нелинейной модели чтения текста, и современных способов ориентации читателя в сложно структурированном издании. Показано, каким образом четко сконструированный современный динамичный макет позволяет осуществлять как выборочное, так и последовательное чтение, как ускоренное, так и замедленное.

Автор делает вывод о необходимости отражения фабулы литературного произведения через пластические сюжеты, учитывающие рост напряжения, кульминации и т.д.

Заметим, что ритмы четвертого измерения сегодня одна из актуальных проблем формы не только в книге, но также и в цифровой скульптуре и в цифровой архитектуре.

Результаты исследования:

В результате исследования раскрыты три уровня поднятой проблемы: концептуальный уровень (выдвинута и обоснована новая концепция книги с динамичным компонентом); уровень методологии художественного обогащения книги (книжный разворот представлен как динамичный пространственный трехмерный феномен); современная технология модульного конструирования книги как модель движения книги во времени, способствующая развертыванию ее содержательного сценария. Особенно подчеркну тенденцию автора работать с гештальтом (то есть скорее с цельным образом, чем только с логизированной структурой) как с особым организующим принципом или своеобразным силовым полем, придающим целостность книге как вещи, способной вовлечь читателя в своеобразный поток гештальта.

Итак, я согласна с основными выдвигаемыми автором положениями работы. Динамичная форма книги трактуется автором как форма, позволяющая ответить на ожидания читателя в эпоху электронной культуры, задающая специфические (новые) энергетические ритмы чтению, учитывающая характерные черты виртуализации реальности.

Я согласна, что художнику, работающему с книгой, принципиально необходимо видеть (улавливать) третье измерение книги, то есть чувствовать и осознавать пространственную энергетику каждого разворота, включающего изображение.

Я согласна, что с пониманием работы художника как подобию режиссерской работы со специфическим сценарием, разворачивающим изобразительный материал как целостность во времени и последовательности, ведущим к сюжетной кульминации и т.д. Иначе говоря, следует согласиться, что художник книги работает с четвертым измерением.

Все свои положения автор тщательно и методологически точно систематизирует и подробно рассматривает на новейших примерах книжного искусства.

Достоверность полученных результатов подтверждается множеством сопоставлений собственных размышлений с тезисами влиятельных исследователей, по-своему трактующих рассматриваемую проблему. Достоверность подтверждается живой экспериментальной работой автора с книгой и опытом преподавания самых современных методов создания книги, опирающихся на динамику ее формы.

Предметом полемики и дальнейшего эксперимента остаются, на наш взгляд, некоторые новые способы репрезентации письменного текста. В частности, всегда ли оправдана работа с «гипертекстом», то есть с разведением первичного линейного текста на параллельно и

самостоятельно развивающиеся смысловые линии. Говоря иначе, вопросом остается -- всегда ли эффективна многонаправленность внимания реципиента при организации текстового материала по типу гипертекста, поскольку известно, что связность, выстраивание последовательностей органичны природе человека.

Практика показывает, что «распыление» визуального внимания понижает качество усвоения материала. Для эффективной работы со смыслом необходимо удерживать некое выбранное направление. Вопрос наш собственно в том – не возникает ли некое дополнительное напряжение ради необходимости удерживать выбранный курс?

И еще – не мешает ли усиленная динамичная визуализация, как бы эстетически ни привлекательна она была, естественной работе воображения, столь необходимой для всплеска ассоциаций, взятых как бы прямо «из головы»? Где здесь грань допустимого? И как степень визуальной динамичности книжного пространства соотносится с различного рода литературой – художественной, нехудожественной и т.п.?

По-видимому, ответить однозначно на такой вопрос сложно. Да однозначность и не требуется. Человеческая природа, как правило, сильнее условий, которые, как ожидается, способны существенно ее изменить. Скорее она адаптирует новое к себе. И здесь, скорее всего, помощник – эксперимент с книгой, в чем автор диссертации высоко профессионален.

Названные точки полемики и высказанные вопросы к диссертанту, никак не снижают высокой научной ценности выполненной работы, скорее говорят об активном интересе к рассматриваемому исследованию.

Значимость и новизна результатов

Обобщающего труда на тему динамики формы книги до настоящего времени не существовало. В исследовании А.Б.Оресиной

задействован широкий круг научной литературы: как по общей теории искусства (А.Г.Габричевский, Р. Арнхейм), так и по теории книжной формы (В.А. Фаворский, Ю.Я. Герчук, Е.Б. Адамов). Также автор обращается к текстам действующих дизайнеров (таких как В. Кричевский, Е. Корнеев). Основываясь на отобранных, систематизированных, интерпретированных выдержках из приведенных источников, и одновременно ориентируясь на требования времени, А.Б. Орешина последовательно выстраивает собственную исходную концептуальную схему (парадигму), позволяющую оценить книгу как явление 21 века.

Таким образом, тема, различные аспекты которой затронуты в текстах исследователей 20 и начала 21 века, в данной диссертационной работе приобретает качество цельной последовательной **концепции книги 21 века**. С целью доказательства положений своей концепции автор опирается исключительно на современный изобразительный материал (представленный в качестве объекта исследования), большая часть которого впервые вводится в научный оборот. Итак, научная новизна данного исследования не подлежит сомнению.

Результаты исследования формы книги 21 века являются вкладом в теорию современного книжного дизайна.

Поскольку исследование затрагивает также и широкие вопросы, касающиеся художественной формы в целом, его результаты, в значительной степени, могут быть использованы при составлении курсов по общей теории и истории искусства.

Помимо того результаты данной работы целесообразно использовать в сфере образования книжного дизайнера. В связи с этим заметим, что на протяжении ряда лет идеи автора активно используются при подготовке лекций и практических занятий в профессиональной подготовке дизайнеров печатных изданий в

Московском государственном университете печати имени Ивана Федорова.

Представляется, что заданное автором актуальное направление исследования будет стартовым для дальнейшего продвижения столь остро переживаемой проблематики. Знакомство с этой впечатляющей работой вызывает естественное пожелание автору своевременно на основании материала диссертации выпустить монографию, отражающую индивидуальное авторское видение захватывающе интересного поворотного переломного момента в культуре книгосозидания.

Необходимо отметить высокую эрудицию автора в российской и зарубежной самой современной исследовательской литературе по книгопечатанию.

Результаты работы, перечисленные выше, отличаются новизной и могут служить теоретическим обоснованием дизайна современной книги, с учетом динамического компонента.

В завершение констатируем:

Диссертация является научно-квалификационной работой, так как в ней содержится решение задачи, имеющей большое значение для развития современного книжного искусства (книжного дизайна).

Диссертация содержит новые научные положения, о которых мы говорили выше, написана самостоятельно, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку искусствоведения.

Мы оцениваем предложенные А.Б. Орешинной решения как целостную авторскую концепцию современной динамичной формы книги.

Структура диссертации содержит введение три главы и заключение, иллюстрации и библиографию (102 работы). Общий объем диссертации – 176 страниц. Результаты исследования опубликованы в восьми статьях, три из них – в журналах ВАК.

Автореферат полностью отражает содержание диссертационной работы. Структура автореферата соответствует структурному построению диссертации.

Автор диссертационной работы А.Б.Орешина безусловно заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура.

Доктор архитектуры

Зав. Отделом проблем теории архитектуры

НИИТИАГ РААСН

И.А.Добрицына

И.А.Добрицына

19.05.2014

Подпись И.А. Добрицыной заверено

Начальник отдела

Вдовченко В.В.