

«Утверждаю»

Директор ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт
теории и истории изобразительных искусств
Российской академии художеств»

А.В.Толстой доктор искусствоведения, профессор.

_____ 2014 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**на диссертацию Орешинной Анны Борисовны на тему
«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: определена самой темой, автор исследует художественную форму современной книги. Особую остроту теме придает изменение статуса существования печатной книги в контексте электронных СМИ. В данном случае мы наблюдаем особое веяние эпохи: книги, к которым обращается автор в данном исследовании, используются одновременно как теоретические источники и иллюстративный материал.

Научная новизна: на сегодня исследований обобщающего характера по данной теме не существует. Большинство примеров, которые анализирует автор, впервые введены в научный оборот. Часть из них представляют студенческие работы, выполненные под его непосредственным руководством. Автор выдвигает новое определение профессии, называя дизайнера «режиссером» книги, что как нельзя точно характеризует современные принципы работы с печатным изданием. Автор справедливо отмечает, что внимание к динамическим аспектам формы является важнейшей общей направленностью, вызванной как

характеризует современные принципы работы с печатным изданием. Автор справедливо отмечает, что внимание к динамическим аспектам формы является важнейшей общей направленностью, вызванной как особенностями положения печатной книги в мире мультимедийных технологий, так и внутренней логикой развития книжного искусства. Проблема эта имеет как чисто академический, искусствоведческий, историко-культурный поворот, так и проектный и учебно-творческий, связанный с подготовкой будущих дизайнеров книги.

Достоверность: работы определяется проверкой положений в ходе самостоятельной творческой деятельности автора, внедрением результатов исследования в педагогику, большим массивом рассмотренного материала, позволяющего судить о масштабе анализируемых явлений, связанных с проблемой динамики форм в современной книге, анализом различных точек зрения на проблему различных авторов.

Обоснованность: В своих исследованиях автор опирается как на классическую модель теории искусства книги, выработанную в XX веке, так и на современных авторов. Теория отечественного книжного дизайна XX века основывается на трудах В.А.Фаворского, А.А.Сидорова, А.Д.Гончарова, В.Н.Ляхова, Е.В.Черневич. Зачастую книга рассматривается изолированно от общей системы и процесса развития дизайна. Настала потребность в анализе актуального материала и опыта последних десятилетий и выхода на уровень обобщений. Пришло время рассмотреть положение современной книги в мире мультимедийных информационных средств.

Практическая значимость: материалы диссертации на протяжении ряда лет активно используются при чтении лекций и проведении практических занятий в Московском государственном университете печати. Осуществлен ряд публикаций, в т.ч. – методического характера (8 работ, из них 3 – из перечня ВАК). Тематика связана с кругом общих

вопросов, касающихся художественной формы, – материалы диссертации могут оказаться полезными с точки зрения общих курсов по теории и истории искусства.

Конкретные рекомендации по использованию результатов исследования: исследование может быть рекомендовано к печати (при условии учета замечаний, высказанных в конце отзыва) или послужить основой лекционного курса, посвященного специфическим проблемам современного книжного дизайна. Также исследование может быть использовано выпускниками художественных ВУЗов, работающими с книгой, в качестве теоретического руководства.

Структура работы: диссертация включает введение, три главы, заключение, библиографию и приложение с иллюстрациями.

Во **Введении** автор уточняет понятие «книжный дизайн», определяя его как преемника исторического искусства книги, и одновременно – как область достаточно нового искусства – графического дизайна. Внимание к динамическим аспектам художественной формы представляется важнейшей общей направленностью современного книжного дизайна. Оно обусловлено как адаптацией к активности воздействия на зрителя, заданной электронными коммуникационными средствами, так и внутренней логикой развития книжного искусства. Автор подробно рассматривает историю теоретического изучения вопроса, которое в XX веке шло параллельно с развитием самой формы книги в работах художников-практиков.

В **первой главе** анализируются новые реалии существования печатной книги, связанные с наступлением цифровой эпохи. Книга уступила электронным СМИ свою важнейшую историческую функцию – справочно-информационную. Вместе с тем обозначилась уникальная художественная ценность предметных свойств книги, делающих ее незаменимым объектом человеческой культуры. Автор рассматривает ряд работ современных дизайнеров, активно использующих эти свойства

книги, и выводит такие важные тенденции развития книжной формы как: стремление к преодолению дискретности изобразительной поверхности книги; уничтожение жесткого разделения внешних и внутренних элементов оформления; активизация интерактивных возможностей книги, связанных с непосредственным вовлечением читателя в «книжное действие» и т.д.

Вторая глава посвящена специфике книжного пространства. Эту тему автор делит на две части: одна концентрирует внимание на проблемах, связанных с восприятием двухмерных аспектов книжной формы, другая – с исследованием третьего измерения в книге. Поверхность разворота представляется динамичной структурой, распределение сил которой подчинено «скрытому структурному плану» (по Р. Арнхейму), применимому к любой прямоугольной изобразительной поверхности. На эту схему накладывается сетка силовых линий, обусловленных направлением чтения. Приводятся примеры использования данных динамических закономерностей в дизайнерских работах. Трехмерность восприятия книги рассматривается в разных ракурсах; особое внимание уделяется свойствам линейно-перспективной конструкции пространства фотографий (на примере архитектурной съемки). Автор представляет макетирование разворота с несколькими фотоизображениями как «создание сложного пространственного рельефа».

В **третьей главе** раскрывается тема организации движения по страницам на протяжении издания. Автор рассматривает понятия «движения» и «времени» в книге, опираясь в своем рассуждении на труды таких авторов как В.А. Фаворский, А. Г. Габричевский, Е.Б. Адамов, Ю.Я. Герчук. Применение обозначенных теоретических подходов в практике обучения профессии книжного дизайнера иллюстрируется студенческими работами, выполненными под

руководством А.Б. Орешинной, начиная с базового учебного задания 1-го курса «Жизнь формы» и заканчивая рядом дипломных проектов.

От основных проблем построения композиции развития визуального действия в книге автор переходит к анализу работ мастеров отечественного книжного дизайна, в которых разработаны *особые алгоритмы* движения по изданию: основанные на принципах гипертекста с переходом по «ссылкам» от одной части текста к другой; связанные с «расслоением» текстовой и иллюстрационной частей и возможностью параллельного движения по ним и т.д.

Тему движения по книге логично завершает исследование проблем ориентации и навигации, – чрезвычайно актуальных благодаря усложнению структуры современной книги и организации способов движения по ней.

В Заключении суммированы итоги диссертационного исследования и авторские выводы, из которых наиболее важны следующие:

– С наступлением цифровой эпохи бумажная книга утратила статус основного носителя информации, – вместе с тем обозначилась ее безусловная ценность как художественного объекта, обладающего уникальными образно-предметными свойствами. Опыт передового книжного дизайна последних двух десятилетий доказывает жизнеспособность печатной книги, ее незаменимость в человеческой культуре.

– Современная книга существует в контексте новой коммуникативной реальности. Это находит выражение с одной стороны – в переосмыслении и повышенном внимании к ее исконно книжным, предметным свойствам, с другой – в адаптации к гиперактивной визуальной среде, определяемой мультимедийными СМИ. Осуществление этих тенденций становится возможным благодаря компьютерным технологиям, применяемым сегодня в проектировании и производстве книги.

– Пространство современной книги становится в целом более сложным, многосоставным, многослойным, подвижным и открытым; нарушаются его привычные схемы и границы. Вместе с тем предметом пристального интереса дизайнеров становится разработка *алгоритмов движения* по этому пространству, активное развитие систем ориентации и навигации. Особое внимание уделяется привлечению читателя-зрителя к деятельному участию в освоении книжного пространства.

– Динамические характеристики определяют проблематику пространственно-временной формы современной книги. Моделирование пространства с уникальной динамической структурой и организация движения по нему лежит в основе работы над книжным макетом и представляет базу обучения профессии дизайнера книги. Этот подход определяет эффективную методологию проектирования современной книги, подтвержденную в учебной практике.

Недостатки:

Выводы и положения заключения представляются излишне дробными и могут быть сгруппированы вокруг центральных, «основополагающих» проблем.

В связи с рассмотрением автором в первой главе реалий существования печатной книги, связанных с наступлением цифровой эпохи, целесообразно было бы провести анализ (сопоставление) дизайна электронных и печатных изданий и выявить конкретные заимствования тех или иных графических элементов, принципов верстки. Новые информационные ресурсы провоцируют печатную книгу на эксперименты, происходит «смещение» жанров, что меняет структуру и визуальный облик изданий.

Приведенные замечания не ставят под сомнение значимость данной работы и относятся к этапу более детальной обработки рукописи с целью ее последующего издания.

Диссертационное исследование Орешинной 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.

Отзыв составлен доктором искусствоведения, действительным членом Российской Академии художеств, членом Президиума Российской Академии художеств Г.Ф.Коваленко.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Отдела русского искусства XX века федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств» 20 мая 2014 года, протокол заседания № 3 от 20 мая 2014 года.

Зав. отделом Г.Ф.Коваленко

Подпись руки Г.Ф. Коваленко заверяю

Зам. дир.
ФТБМУ

по

М.А. Москаленко
(И. Москаленко)