

ЗЕМЛЯ-ПЛАНЕТА В ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЕ ЭКОПЛАКАТА (ЭКОСЕМИОТИКЕ), ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛЛЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРИЕННАЛЕ «4-Й БЛОК»

Северина О. Н., соискатель, Розенфельд М. И., кандидат архитектуры, доцент
Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Аннотация. На основе материалов коллекции Международной Триеннале экоплаката «4-й Блок» рассмотрены некоторые особенности графического языка и место знака Земли в знаковой системе экоплаката (экосемиотике).

Ключевые слова: экология, Земля, экоплакат, экосемиотика, Международная Триеннале экоплаката «4-й Блок».

Анотация. Северина О. М., Розенфельд М. І. Земля-планета у знаковій системі екоплакату (екосеміотиці). На основі матеріалів колекції Міжнародної триєнале екологічного плакату «4й-Блок» розглядаються деякі особливості графічної мови та місце знака Землі у знаковій системі екоплакату (екосеміотиці).

Ключові слова: екологія, Земля, екоплакат, екосеміотика, Міжнародна триєнале екоплакату «4-й Блок».

Annotation. Severina O. N., Rozenfeld M. I. Image of planet Earth in the emblematical fabric of eco poster (eco-semiotics). The article analyzes a current collection of the International eco-poster triennial «The 4-th Block», evaluating certain distinctive features of the graphical language of the represented works, and, in particular, a place of the Earth symbol in the emblematical fabric of eco poster (eco-semiotics).

Keywords: Ecology, Earth, eco-poster, eco-semiotics, International eco-poster Triennial «The 4-th Block».

Постановка проблемы. Графический дизайн сыграл существенную роль в значительном росте влияния экологического мировоззрения в мире. Так дизайнеры приняли самое активное участие в организации и проведении первой публичной экологической акции («День Земли», прошедшей в США в 1970 году). А яркие, броские, живые графические средства, новые визуальные решения в агитационной деятельности, используемые «Немецкой Партией Зеленых», помогли завоевать ей голоса в Европарламенте. Также очевидно, что эмоциональные, порой эпатажные, оригинальные графические решения, используемые экологической политической группировкой «Гринпис» в их смелой и открытой борьбе за права всего живого на нашей планете, позволили «Гринпис» приобрести самую широкую международную известность и значительное влияние в текущей международной политике.

Нужно упомянуть и акцию, окончательно утвердившую важную роль графического дизайна, ставшую поворотным пунктом в его современной истории – знаменитое в широких кругах общественности с 80-х годов движение борцов с истреблением животных во имя изысканной одежды (движение «Рысь») [1] Практическое разорение английской промышленности, специализирующейся на изготовлении одежды из натуральных мехов, в результате акции «Сорок бессловесных животных» в 1985 г. подтвердило огромный потенциал экологических движений, широко использующих достижения современного графического дизайна.

В целом, можно утверждать, что вся экологическая пропаганда сегодня бесповоротно кардинально изменилась под воздействием тех перемен, которые произошли в сфере агитационного дизайна.

Вместе с историческими эпохами изменяются и собственные предметные парадигмы профессии графического дизайна. Изменяется мышление и эстетика, но уже в самом начале этих изменений дизайнеры создают новый, адекватный задаче, визуальный язык профессии, предъявляя и обсуждая его, в первую очередь, на выставках. Международная Триеннале экопаката «4-й Блок» является ярким примером такой работы [2]. Создаваемый, начиная с первой Триеннале, как в «лаборатории графического дизайна» [3], язык экопаката, прост и понятен [4]. Дизайнеры включили в него знаки Солнца, звёзд, символы, образы всего живущего на Земле, в том числе равного всем остальным, среди того, что мы называем Природой, – человека. Но самым семантически активным, самым используемым, основным объектом экопаката, наряду с образом человека, является знак Земли. Можно сказать, что вся экотематика формируется под этим знаком.

Цель работы. Рассмотреть развитие и некоторые особенности графического языка при использовании знака Земли в знаковой системе экопаката (экосемиотике).

Результаты работы. Земля – основополагающий символ экологического плаката. Можно сказать, что после первого полета в космос и съемки Земли из космоса, её изображение стало символом 20-го века. Планета-знак активно используется во всем мире в совершенно разных сферах жизни. В качестве иллюстрации приведем небольшой ряд существующих знаков экологических движений, использующих знак Земли [5] (рис. 1).

Рис. 1

Приведенные выше примеры, демонстрируют как художественные, концептуальные авторские приемы стилизации, синтактического или ассоциативного превращения в знак изображения Земли, переходят на уровень практических, функционально-производственных сфер во всей социально-общественной сфере жизни в целом, а не только в экологии, что, в свою очередь, говорит о движении общества в сторону гуманизации и формирования экологического мышления.

Отметим при этом, что образ Земли являлся основополагающим для визуализации экологических идей в мире еще до возникновения Триеннале.

Приведем ряд основных функций, выполняемых «знаком Земля» в экоплакатах:

- быть основным объектом экоплаката;
- определять принадлежность темы плаката к экотематике;
- напоминать зрителю о красоте и величии Земли и Природы;
- проявлять суть единения Природы и Человека.

В экологическом плакате (на примере коллекции Триеннале) мы можем проследить за художественными приемами в решениях, используемых плакатистами, как появляются, возникают новые, разнообразные трактовки новые решения, при использовании знака Земли, т. е. как происходит развитие этого знака.

Особенности графического языка в знаках Земли

Натуралистическое (синтактическое) изображение Земли в экоплакате.

С появлением фотографии Земли из космоса, в сознании большинства людей четко и ясно, практически с фотографической точностью рисуется этот образ. Земля из космоса настолько прекрасна, что художники, особенно часто используя её изображение в контексте конкретной решаемой задачи, нередко «не прикасаются», не ищут собственных интерпретаций самого изображения Земли.

Особую роль в изображении Земли на экоплакатах играет использование фотографии, не ведущее у лучших мастеров экоплаката к появлению натуралистических, иллюстративных решений, а служащей средством создания метафорических образов. Используя реалистическое изображение Земли, дизайнеры зачастую находят интересные художественные решения, разнообразно интерпретируют ее с помощью различных световых и цветовых эффектов (рис. 2). В целом (внешне определяемая как синонимия – т. е. когда наблюдаемая в тексте ситуация и есть непосредственное и конечное содержание передаваемого сообщения), изображение Земли, как знак, поднимает ряд семантических уровней текста, придавая значимость иным (иногда более сложным) темам.

При использовании реалистического изображения Земли значительную свободу в поиске разнообразных решений авторам плакатов дает пластичность, заложенная в самой форме Земли. Дизайнеры находят множество художественных приемов, контрастных решений композиции, трансформируя форму Земли (шар, круг или окружность) в пространстве.

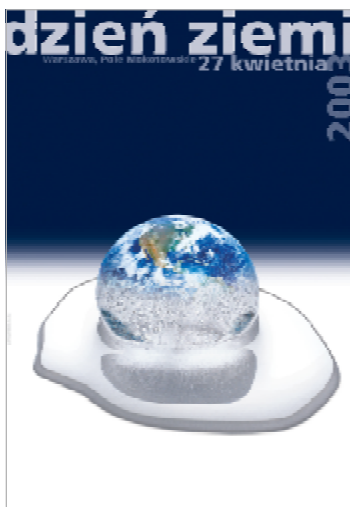

Рис. 2.1. Корек В. (Польша)

Рис. 2.2. Трокслер Н.(Швейцария)

Рис. 3. Линь Лео (Тайвань)

Перенос образа Земли на другие объекты в плакате

При визуализации образа Земли в плакате, дизайнеры предлагают различные варианты трансформации этого образа. Выделим сначала целую группу плакатов, в основе которых заложен все тот же смысловой знак «Земля», но проецируемый на иные объекты (рис. 3).

Этот тип метафорической визуализации (в языковедении такой прием соответствует паронимической аттракции), основан на решении, при котором

Рис. 4.1. Китта Н.(Япония)

Рис. 4.2. Хасуми Т. (Япония)

Рис. 4.3. Такада Ю. (Япония)

передаваемое содержание выявляется нагляднее путем переноса его на другой объект. Этим изначально усиливается смысловая нагрузка плаката и создается параллельно несколько семантических уровней.

Отметим, что плакаты с такими художественными решениями были представлены практически на всех выставках. Самодостаточная и разнообразная в своих графических решениях, эта выделенная группа плакатов дает возможность нам говорить о уже сложившейся в среде профессионалов графического дизайна единой знаковой системе и, одновременно, о различии подходов в разных графических школах представленных на международной Триеннале.

Карты земли

Единую смысловую группу составляют графические начертания Земли – карты мира в плоскости. Плакаты, достаточно интересно и разнообразно использующие этот художественный прием, появляются, начиная с 1991 года на каждой выставке. Для этой группы плакатов, при трансформации и приобретении всё более современных графических характеристик, свойственно появление новых, разнообразных решений в плакате, той же паронимической аттракции, о которой говорилось выше, но уже на примере графического начертания карты мира (рис. 4).

Новый, интересный приём, например, использован японским дизайнером Юкичи Такада в плакатах, представленных на Триеннале в 2003 году. В его плакатах графическое начертание мира формируется с помощью типографики, причем, основой этого типографического решения является приравнивание на разных плакатах масштаба написания названия стран мира площади, природным запасам воды, леса и т. д. этих стран.

Графическая схема Земли

Самое распространенное изображение Земли – схематическое. Окружность, шар или круг. Часто сплюснутый или разорванный. Внутри несколько пересекающихся линий – меридианы и параллели. Вот и всё, что нужно, чтобы любой зритель быстро идентифицировал знак Земли. Этот художественный прием является одним из самых знаковых и лаконичных. Уже являясь устоявшимся графическим символом, общепринятой схемой, этот прием стилизации именно в экологическом плакате находит особенно интересные, новые решения. Можно говорить о том, что в описываемой группе плакатов эти графические начертания изначально минимизированы в графике и дизайнеры находят в этом сложившемся стилизованном знаке-графеме такие же знаковые по своему графическому языку плакатные решения (рис. 5). Такие плакаты тоже являются знаками в своем роде. В этом случае верно утверждение, что «когда мы знаем, что за предмет изображен, то видим больше, чем на самом деле изображено» [6]

Ассоциативно-графические и аллегорические образы Земли

Рис. 6 иллюстрирует несколько примеров ассоциативного изображения образа Земли на плакатах, где несколько исчезает та конкретика, которая есть в предыдущих группах. Здесь зрителю достаточно через форму считать заложенный автором образ «знак-Земля» или сосредотачиваться на вербальной составляющей плаката.

Основными композиционными характеристиками данной группы плакатов, является, чаще всего, центральная композиция – пятно (или круг) – образ земли.

На Рис.7 приведены примеры плакатов, на которых преобладают аллегорические образы Земли.

Часто дизайнеры используют прием, когда изображение Земли является как бы второстепенным – находится на периферии, не бросается в глаза или мало по размеру. Однако именно этот знак направляет ассоциации, возникающие при восприятии основного изображения – Рис. 8.

Рис. 5.1. Ишикава Хю (Япония)

Рис. 5.2. Лао Хью Хонг (Гонконг)

Рис. 6.1. Жи Е Янг (Китай)

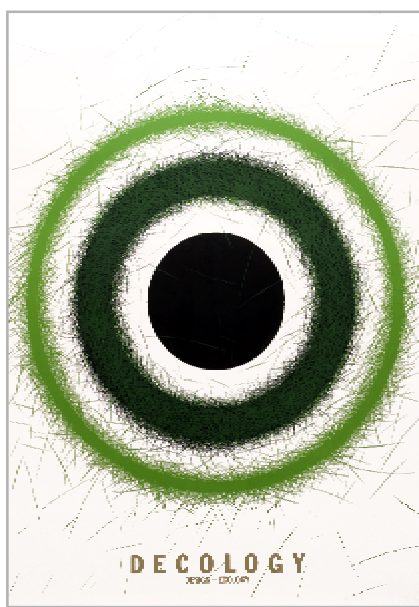

Рис. 6.2. Такакита Ю. (Япония)

Рис. 7.1. Аранда Р. (Испания)

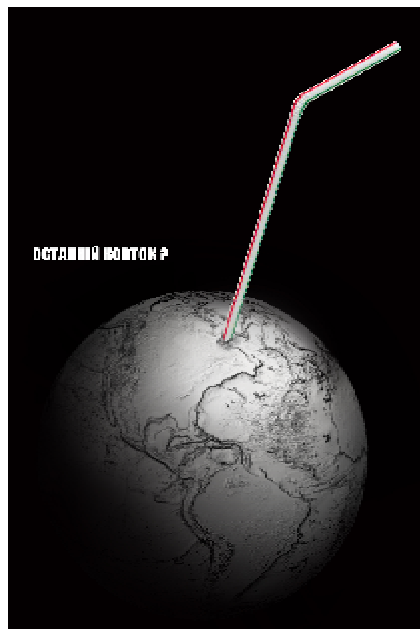

Рис. 7.2. Батенко Е.(Украина)

Рис. 8.1. Ватанабе М. (Япония)

Рис.8.2. Фидлер Й. (Германия)

Рис. 9. Хонг Санг Ил (Южная Корея)

Единство Земли, Природы и человека

Идея общности, единства Земли, Природы и человека, как части Природы, является важнейшей в экомышлении. И именно эта тема становится главной в плакатах коллекции Триеннале, подводя итог годам работы дизайнеров в осмыслении проблем экологии, в последовательном синтагматическом заполнении пространства экологической тематики. Предметная форма Земли наполняется знаками, цепью образов, собирающих воедино все живое на планете. Образы Земли и Природы в плакатах сливаются. Землю показывают, «рисуют» знаками Природы – (рис. 9).

Именно плакатное мышление, «плакатные условности», которых существенно меньше, чем в других видах изобразительного искусства, позволяют визуализировать важнейшие сложные философские мысли, делая их доходчивей и понятней.

Выводы

– Для визуализации экологических идей основополагающим является образ Земли. Изображение Земли стало символом 20-го века.

– Знак Земли активно используется во всем мире в совершенно разных сферах жизни.

– Создавая новый, адекватный экологической задаче, визуальный язык, предьявляя и обсуждая его, в первую очередь, на выставках, таких как Международная Триеннале экоплаката «4-й Блок», дизайнеры находят новые и разнообразные графические решения. Земля изображается в экоплакатах:

– синтактически, при этом особенно важную роль играет использование фотографии, не ведущее у лучших мастеров экоплаката к появлению натуралистических, иллюстративных решений, а служащей средством создания метафорических образов;

– схематически – самое распространенное изображение Земли, где используется графическая схема Земли;

– ассоциативно;

– аллегорически;

а/ образ Земли переносится на другие объекты, изображенные на плакате;

б/ единую смысловую группу составляют графические начертания Земли – карты мира в плоскости.

– Можно сделать вывод, что в экосимеотике складывается универсальный язык, единые нормы, свойственные языку графического дизайна в целом.

– Подводя итог годам работы дизайнеров в осмыслении проблем экологии, главной в плакатах коллекции Триеннале становится важнейшая в экомышлении тема общности, единства Земли, Природы и Человека.

Литература:

1. Liz McQuiston. Graphic Agitation 1. – London : Phaidon Press, 2000.
2. www.4block.com
3. Серов С. И. Московский концептуальный плакат 1990-х годов.
4. М.: Линия График, 2004.
5. Северина О. Н. Развитие современного экоплаката. (На примере
6. Международной Триеннале экоплаката «4-й Блок») // Традиции и новации в высшем архитектурно-художественном образовании. – Харьков: ХГАДИ. – 2007. – №1, 2, 3 – С. 193 – 196.
7. <http://www.ecolife.ru/jornal/ecomark/ecomark.html>
8. Черневич Е. В. Язык графического дизайна. – М.: ВНИИТЭ, 1975.

Надійшла до редакції 13.02.2008