

Большую часть дома занимают студии. Одна для занятий каратэ, другая – для музыки.

Ямамото много путешествует и не любит копить вещи. Он имеет возможность собраться за два часа и уехать. «Мне не нравится быть привязанным к каким – то вещам, ни к чему, кроме, пожалуй книг».

Дом Ямамото по – спартански элегантен и дополнен элементами минимальной роскоши, которые помогают ему расслабиться в свободное от работы время. Любимый способ отдыха для Ямамото – лежать на солнце и читать книги. Одежда, как и мебель у Ямамото проста, функциональна и этим красива.

А.В. Дзембас

Историко-культурные аспекты и особенности бумагопластики в сфере дизайнерского формообразования

Основной целью данной статьи является определение значения, роли и места бумагопластики в проектной культуре украинского дизайна.

В течение XX века многие национальные украинские теоретики и практики дизайна неоднократно обращались к теме объемного моделирования и формообразования из бумаги, бумагопластике. Показательными, например, являются работы национальных украинских авторов, таких как В.Ф. Колейчука, В.Д. Кракиновской, М.М. Литвинова и других. Представляют интерес в этом плане статьи, опубликованные в методических материалах Киевской и Львовской школ дизайна. Среди зарубежных публикаций можно отметить исследовательские работы Ф. Цаера, являющегося преемником пропедевтических традиций «Баухауза», книги М. Чайтани, К. Наказо, развивающие традиции японской бумагопластики, и т.д. Работы этих и многих других авторов представляют бумагопластику как многогранное явление. В

одних случаях подробно изучаются особенности бумаги как конструктивного материала для упаковки, в других как область постижения формальных законов композиции, методики моделирования, в-третьих, как инструмент развития творческих способностей. И хотя в 70–80-е годы издавались книги и учебные пособия, публиковались статьи, в них, как правило, затрагивались лишь изолированные аспекты данной темы. Например, такие как построение моделей звездчатых многогранников, создание выкроек для складчатых поверхностей, учебные курсы по данной тематике, классификации приемов трансформации плоскости. В целом же к теме бумагопластики в Украине и странах СНГ не обращались уже долгое время. Исключение составляет пропаганда оригами, являющаяся по существу лишь небольшой частью культурного и проектного опыта в этой области. Разрозненность тематики публикаций и их разбросанность во времени не позволяют представить эту область искусствоведения как целое, в многообразии ее связей с проектной культурой, творческой лабораторией и методикой проектирования в дизайне. Поэтому на сегодня назрела необходимость не просто обобщения творческого опыта украинских художников, дизайнеров, историков и теоретиков, но и выяснения корней современной философии моделирования из бумаги, ее культурно-исторических и проектных предпосылок. Не секрет, что значительная часть современных материалов, с которыми имеет дело дизайнер, – это плоские материалы. Поэтому стоит снова обратить внимание и профессиональных дизайнеров, и специалистов в области образования, и людей, занятых осмыслением современных проблем дизайна, к значительным творческим возможностям бумагопластики. Несмотря на то, что бумажное формообразование существует в Украине и странах СНГ (наиболее представлена в этом отношении Россия) не один десяток лет, непосредственного употребления термина «бумагопластика» в национальной украинской литературе не встречается. Традиционно в теории украинского дизайна использовались следующие термины: «бумажная пластика», «орнаментальная структура», «бумажная конструкция», «структурное

пространство с направляющими поверхностями», «трансформация плоского листа» и т.д. При этом необходимо отметить, что термин «бумагопластика» отражает как художественно-творческие особенности, так и специфику самого жанра, он шире, чем просто «использование складчатых или прочих структур из бумаги в графическом дизайне». С введением этого термина становится возможным исторически выстроить эволюцию бумаги как материала моделирования, развитие приемов и техник моделирования, показать преемственность жанра экспериментального моделирования. Этот термин отражает специфику авторского подхода к изучению композиционных, конструктивных, структурно-технологических закономерностей. Сами композиции становятся не просто образцами бумагопластики, но и аналитическим материалом, позволяющим проникнуть в основы формотворческих закономерностей. Это своеобразный современный «дизайнерский фольклор», тайны и приемы которого передаются непосредственно в процессе живой работы и являются формотворческим багажом украинских художественных лабораторий. Практическая значимость бумагопластики заключается в следующем. Она является областью, дающей инструментарий для практического дизайна. Являясь формотворческой базой конструирования из листа, бумагопластика особо применима в упаковочном, полиграфическом производствах. Методы бумагопластики используются в архитектурной и дизайнерской деятельности. Бумагопластика как дисциплина в основном применима в пропедевтических курсах, но может также выступать и как альтернатива классической дисциплине «скульптура» в системе художественного образования. Вобрав в себя весь экспериментальный материал художественной мысли, бумагопластика стала носителем и хранителем интеллектуальной базы дизайна, то есть, изучая историю бумагопластики, мы можем изучать историю проектной мысли. Кроме этого, проектно-художественные особенности бумаги как материала дизайнерского творчества, освещают характерные ее качества как материала, формируемого в условиях производства. Эти особенности отслеживают и историю развития

бумажного производства, раскрывают исторически сложившуюся специфику материала в международной письменной культуре, а также в религиозной и культовой культуре Востока, освещают влияние качественных показателей бумаги на объекты дизайнерского творчества, а также прослеживают историю становления и развития геометрии бумажной формы. Начиная уже с возникновения бумаги как материала для письма, обозначается ее роль как символа духовной культуры. При этом формообразующие характеристики материала являются ключом к раскрытию его символики. На основании анализа формальных свойств папируса, пергамента и прочих материалов, предшествующих появлению и распространению бумаги, выясняются те требования, которые традиционно предъявлялись к основе для письма. Однако древние носители письменности могут рассматриваться не только с позиций взаимоотношения изобразительной поверхности и изображения, но и с точки зрения эргономики, приемлемости тех или иных форматов в контексте жизнедеятельности общества, истории развития формата как культурного символа. Качества материалов, из которых изготавливались в древности основы для письма, влияли на их геометрию, обуславливая традицию взаимодействия пользователя с ее формой. Геометрия свитка возникла во многом благодаря тектонике листа папируса, в котором волокна, располагавшиеся с внешней стороны листа, закручивали его, а внутренние волокна, перпендикулярно расположенные к внешним, формировали изобразительную плоскость. Формат книги-кодекса, то есть постраничного издания, возник как формат для книг, изготавливаемых из пергамента, и к моменту распространения производства бумаги в Европе форма листа - плоскости прочно укоренилась в культуре. Бумажный лист явился квинтэссенцией идей Евклидовой геометрии, выразив представления об идеальной плоскости, максимально приближенной в своем торцевом виде к линии, или отрезку прямой. Представления о плоскости нашли свое материальное воплощение в геометрии бумажного листа, который стал обладать минимальной, «условной» толщиной, идеально гладкой поверхностью, однородностью. Говоря о традиции бумагопластики, можно

отметить европейские филигранные узоры, возникшие в Италии в конце XIII века. Водяной знак являлся тонким уровнем формообразования, не разрушающим плоскостные характеристики листа. Формируя рисунок за счет неоднородной структуры листа, филигрань создает особую микрогеометрию поверхности, богатые тактильные качества и визуальные эффекты при работе листа на просвет. Таким образом, становление бумажной формы обусловлено функциональной ролью бумаги. В ее геометрии в символическом виде нашли выражение абстрактные категории, а формат и тактильные качества развивались как эргономические показатели бумажного изделия. Формирование бумажного полотна, его структуры, формата представляют собой первый этап бумагопластики, складывающейся в условиях производства. Этот этап является базовым для развития объемно-пространственных конструкций из бумаги в дальнейшем. Структурные показатели бумаги оказывают прямое влияние на тектонические и художественные качества будущих бумажных конструкций. Эти показатели во многом зависят от силы сцепления волокон сырья, на которые влияют характеристика самих волокон, качественный уровень их обработки. Успешное моделирование из бумажной плоскости объемных композиций не представляется возможным без понимания бумаги как системы волокон, которая имеет свои микрогеометрию и структуру. Внимательное отношение к законам формирования этой системы позволяет избежать грубых ошибок при конструировании как простых, так и сложных бумажных структур. Помимо тектонических показателей бумаги, на выразительные качества бумажных композиций оказывают влияние визуальные, оптические свойства материала, которые часто формируются в процессах его поверхностной обработки, например, при меловании, кашировании и т.д. Бумажный лист служит концентрированным выражением идеи плоскости, несет в себе некую образную нагрузку, вследствие чего наши представления об идеально гладком, тонком, однородном, плоском листе формулируют требования к бумажным изделиям. Вместе с тем на объемно-пространственные характеристики бумаги влияют эргономические особенности

изделий из бумаги, которые во многом формируют качества материала. Человеческая рука осуществляет непосредственный контакт с бумажным листом, и его тактильные характеристики, а также вес, толщина и т.д. являются важными выразительными аспектами. Мы воспринимаем лист как вещь, как часть предметного пространства, что также формирует требования к бумажному производству. Формат бумаги А4 является современным взглядом на исторически сложившиеся системы пропорционирования. Помимо культурного значения, формат бумаги представляется значимым в формотворческой деятельности. Исходя из стандартных форматов ISO, складывается многообразие современной печатной продукции.

Таким образом, производство бумажной продукции промышленным способом – первая ступень формообразовательной деятельности, бумагопластики. Знание структуры бумаги позволяет прогнозировать возможности формирования объемных фигур, геометрия бумажной формы обуславливает видение будущих конструкций, в которых лист представляет собой активную формообразующую единицу. Сегодня бумажные формы – основа для полиграфических изделий, упаковки, концептуальный материал, эскизная основа для всего многообразия проектируемых изделий графического дизайна. Комбинаторное преобразование бумажной плоскости и размещенного на ней изображения является стимулом к созданию новых форм и форматов полиграфических изделий, инноваций в графике, типографике. Динамические основы бумажных конструкций формируют образ украинской печатной продукции, способствуя развитию интерактивности современных полиграфических изделий. Освоение формообразования из бумаги предполагает развитый уровень абстрактного мышления, который необходим в художественном творчестве и который, в свою очередь, продвигается по мере овладения бумагопластикой. Бумагопластика является своеобразным камертоном проектной украинской культуры; вобрав в себя весь экспериментальный материал художественной мысли, она становится носителем и хранителем многих идей, так и оставшихся в рамках творческих

лабораторий. Бумагопластика в контексте современного украинского искусства и дизайна становится, таким образом, своеобразным «корпусом моментального реагирования», лабораторным творческим полигоном.

Библиографический список

1. Упаковка. Оригами. Дзен//Packaging R&D, №1(4), февраль, 2006, с.56–63.
2. Упаковка музыки или музыка упаковки. Стандарты и инновации в разработке оформления продукции музыкальной индустрии//Packaging R&D, №3, декабрь, 2005, с.52–59.
3. Вечный эксперимент//Packaging R&D, №3(6), июнь, 2006, с.46–55.
4. Paper Plastics as the Culture of Shape Creation in Arts Education. The Development of Geometry of the Paper Form. В сб.: «Symmetry: Culture and Science», Budapest, 2007
5. Structures in paper plastics. В сб.: MADI art periodical, (edited by Zs. Dardai and J. Saxon-Szasz), No. 9, 2006–07, с. 23–26.

И. Г. Емельянова

Размышления по поводу «Что такое дизайн?»

«Дизайн в моде», о нем написано много и напишут еще больше. Вполне понятно, на глазах одного поколения возникла и утвердилась новая профессиональная деятельность, которую нужно как-то осмыслить. Сначала писали о терминах, о том, что английское "design" - производное от итальянского "disegno", а означает не только чертеж или рисунок, но и сложные вещи - едва ли не всю область работы художника, за исключением станкового искусства. Потом писали о предметах, выполненных с участием дизайнеров, о том, какие это