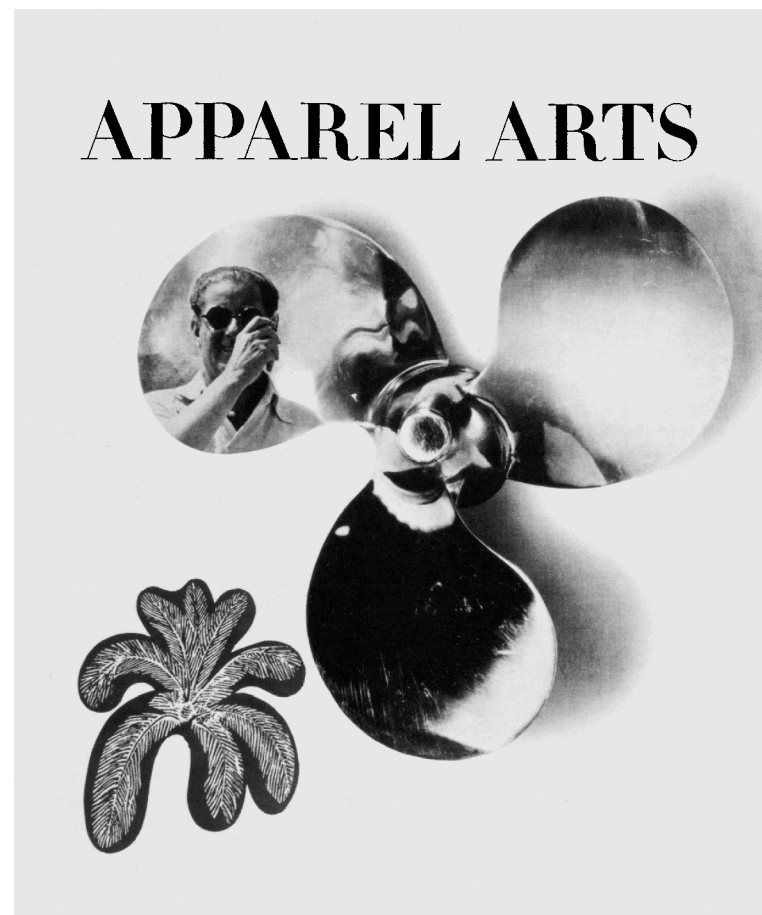

Символ в визуальной коммуникации

Поскольку графический дизайн в конечном итоге адресован зрителю и цель дизайнера — быть убедительным или по крайней мере информативным, его задача складывается из двух компонентов: предвосхитить реакцию зрителя и удовлетворить свои собственные эстетические потребности. Таким образом, он должен создать средство коммуникации между собой и зрителем (это отличает дизайнера от станкового живописца — второго эта проблема не заботит). Задача не простая, тем не менее сама ее сложность фактически диктует и решение — найти понятный и общедоступный образ, который воплощал бы абстрактную идею в конкретную форму.

Дизайнер реализует свое восприятие и опыт визуальными и символическими средствами. Поскольку в мире символов живет любой человек, символы и являются единым языком общения между дизайнером и зрителем. В словаре Вебстера сказано, что символ «обозначает что-либо или намекает на что-либо благодаря связи, ассоциации, обычаю, случайному, ненамеренному сходству; видимый знак чего-либо невидимого: идеи, качества или общности, в частности, государства или церкви; эмблема; например, лев является символом смелости, крест выступает символом христианства. „Символ — это образ, который не имеет своей целью буквальное отображение“ (Гобле Д'Альвьелла)».

Обложка журнала
«Аппарел артс»,
1939

С термином «символ» обычно ассоциируются (подчас ошибочно) такие характеристики, как «упрощенный», «стилизированный», «геометрический», «абстрактный», «двухмерный», «непредметный», «неподражательный». Действительно изображения большинства наиболее известных символов соответствуют тому образу, который задается этими определениями. Однако символ, чтобы быть символом, вовсе не обязан быть упрощенным (и далее по списку). Тот факт, что некоторые из значимых символов являются упрощенными изображениями чего-либо, говорит лишь об эффективности приема упрощения, но не характеризует всецело термин «символ» как таковой. Символ определяется не тем, как он выглядит, а тем, какую функцию он выполняет.

Символ может представлять собой абстрактную форму, геометрическую фигуру, фотографию, иллюстрацию, букву алфавита или цифру. Пятиконечная звезда, картинка с собакой у граммофона, гравюра с портретом Джорджа Вашингтона, Эйфелева башня в равной мере являются символами.

Различные религиозные и светские институты наглядно продемонстрировали могущество символа как коммуникативного инструмента. Примечательно, что распятие не просто несет религиозное значение, а является примером идеальной формы, соединением агрессивной вертикали (мужское начало) и пассивной горизонтали (женское начало). Не будет натяжкой предположить, что такая формальная конструкция сыграла определенную роль в жизнеспособности и эффективности этого символа. Обратите внимание на примечательную параллель между западной и восточной мыслью на примере двух цитат. Рудольф Кох в «Книге символов» пишет: «В символе креста соединяются и пребывают в гармонии Бог и Земля... из двух простых линий образовался цельный символ. Крест, несомненно, является самым ранним символом, который можно обнаружить повсюду, даже если оставить в стороне христианство»¹. В «Книге перемен» (или «Чжоу И») утверждается: «Непостижимость мужского и женского (инь и ян) зовется Богом». Концепция иллюстрируется символом «тайцзи» , который выражает «две движущие силы, вместе порождающие все явления природы». Суть китайской философии передает такая фраза: «Все сущее создано действием мужского и женского начал»².

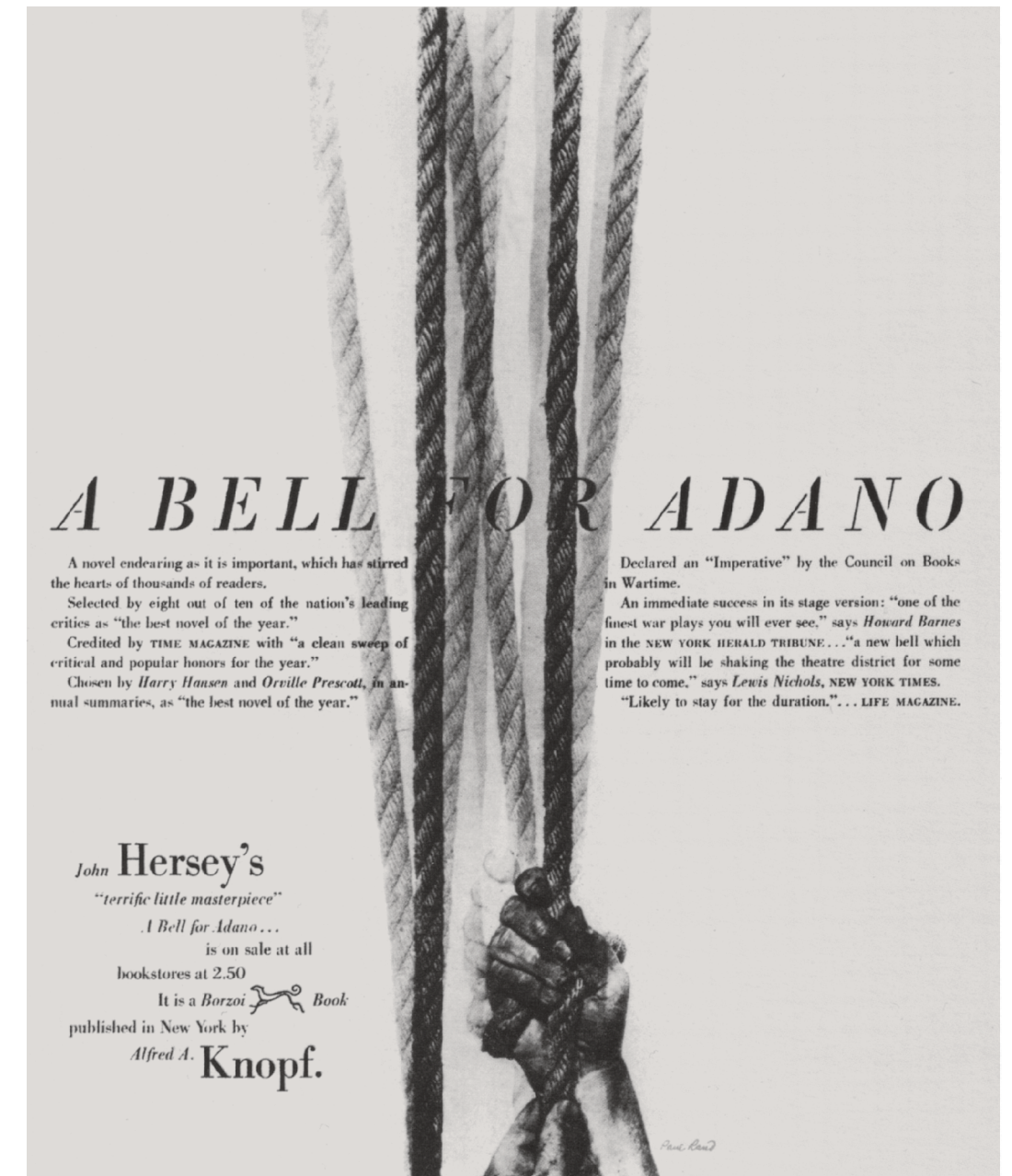
¹ Rudolf Koch.
The Book of Signs.
London, 1930. P. 2.

² The I Ching or Book of Changes.
New York, 1950.

Символом может стать любое изображение вне зависимости от его стилистики, уровня абстракции или соответствия реальности.

Здесь символ — побочный продукт решения формальной задачи, а именно противопоставления горизонтальной и вертикальной плоскостей. В то же время он предполагает величественность креста как символа.

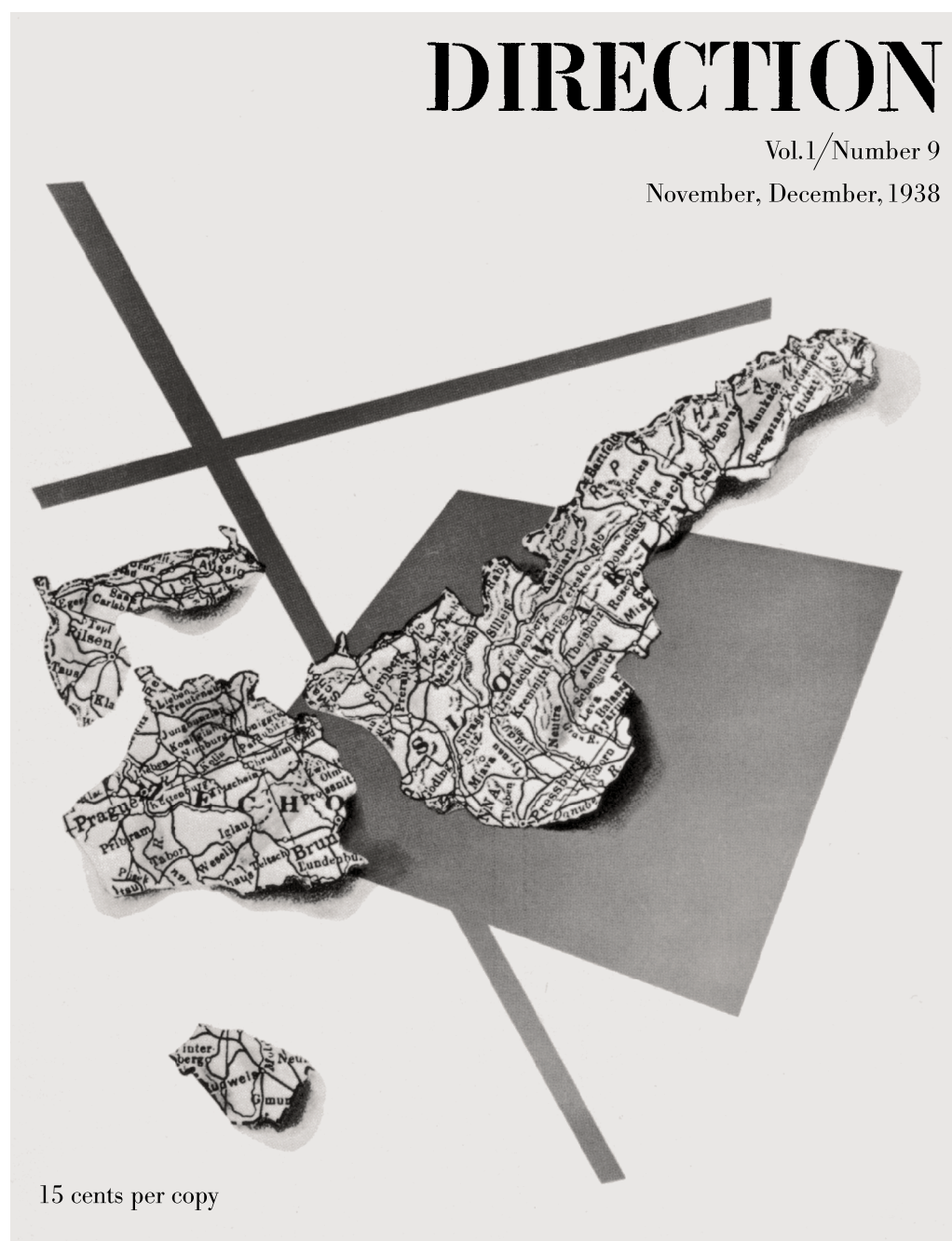

Реклама для газеты, издательство «Альфред А. Кнопф», 1945

Крест символизирует ножницы, разрезающие карту Чехословакии.

Справа: разнообразные элементы (текст, иллюстрация и логотип) объединены в форму креста.

Обложка журнала «Дирекшн», 1938

Реклама для журнала, «Вестингауз электрик корпорейшн», 1961

10,000
Traffic Signals
Controlled
by a Computer...

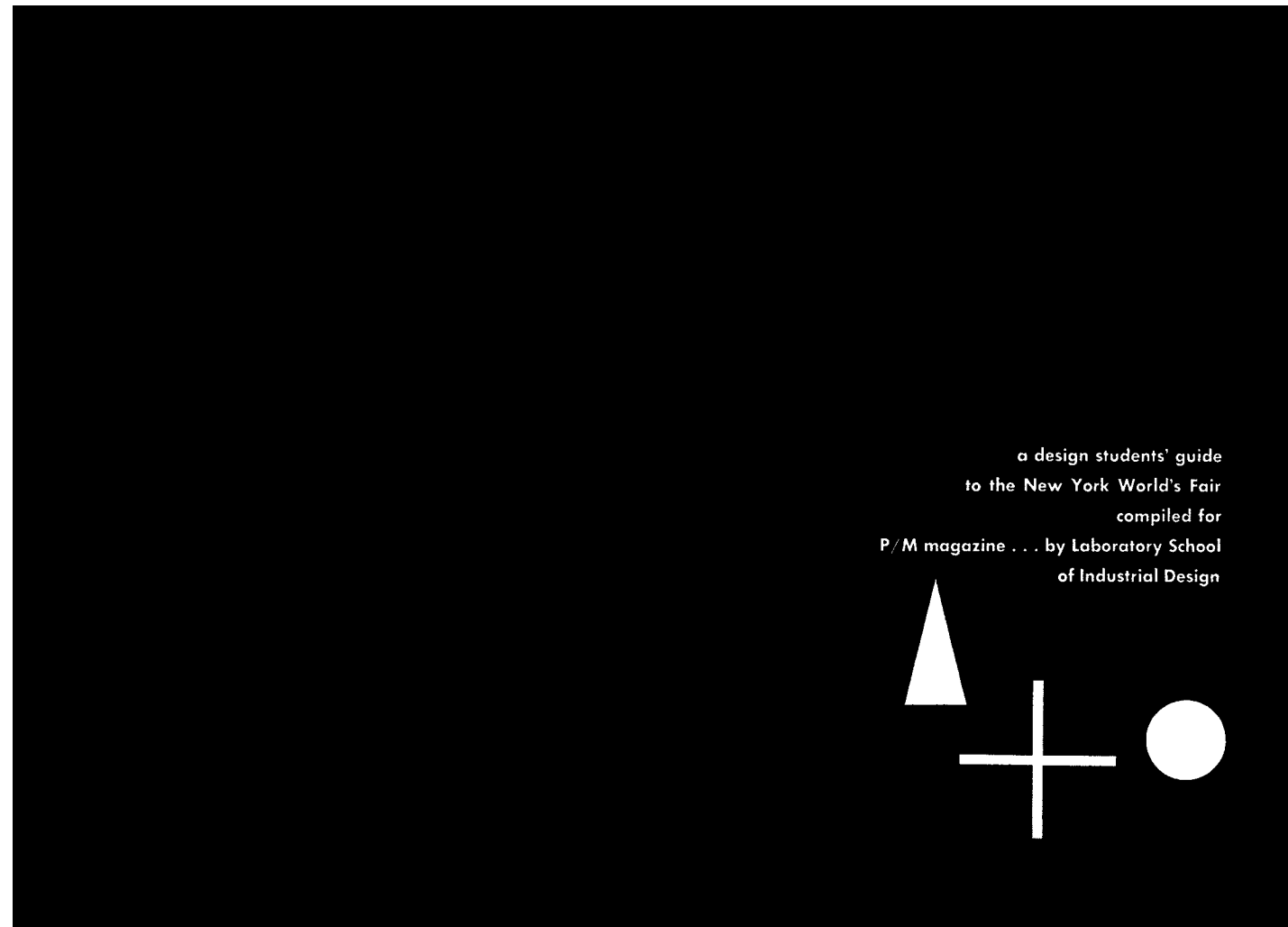
Imagine a computer that could solve the downtown traffic problem. This is the long-range potential of a new kind of computer invented by Westinghouse, one that could control ten thousand traffic signals, and move more cars with fewer delays. This computer "learns" by experience, tries new approaches when necessary, adapts instantly to changing problems. Right now it's at work in industry. One pilot model has

been running a refinery process, not to produce the greatest number of tons, not to produce the highest profit per ton, but to produce the highest total profit for the equipment. This new-concept computer will improve the making of cement, paper, and almost anything else made by a continuous process. Compared to standard computers, the new type will be smaller, simpler, more reliable. You can be sure...if it's

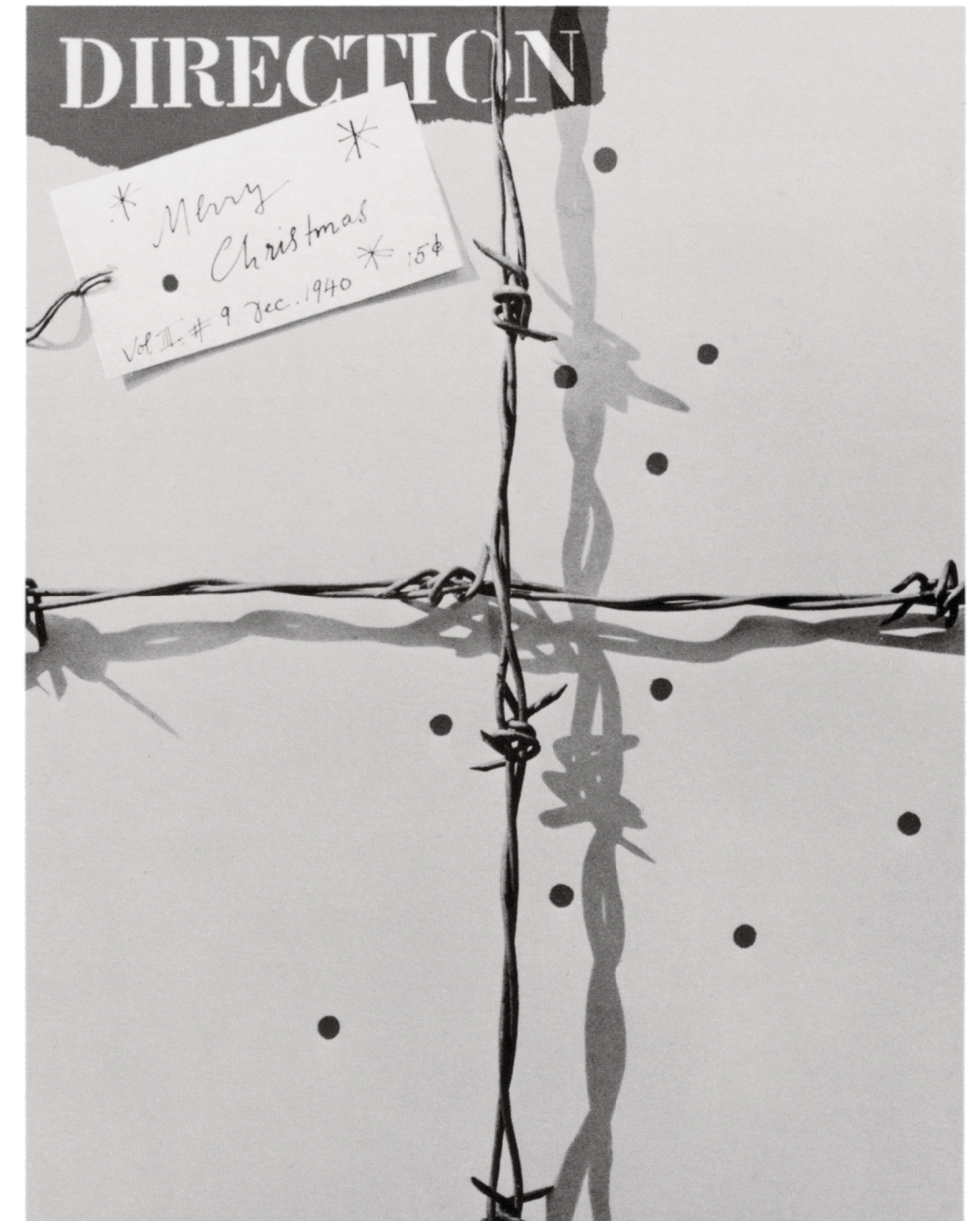
Westinghouse

В данной композиции символом является знак плюса.

Обложка буклета Всемирной выставки в Нью-Йорке, 1939

Форма подчеркивается неожиданным нарративом. Контекст меняет буквальный смысл, формальные же качества остаются неизменными.

Обложка журнала «Дирекшн», 1940