

УДК 74.01/.09

<https://doi.org/10.36906/KSP-2022/55>

Шайхулов Р.Н.

ORCID: 0000-0003-3277-3406, канд. пед. наук

Гутова С.Е.

ORCID: 0000-0001-7171-9563

Нижневартровский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия

ДЕКОРАТИВНО-ГРАФИЧЕСКАЯ СТИЛИЗАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ

Аннотация. Для успешного овладения основами любого из видов изобразительного творчества необходима предрасположенность к таковой деятельности, или владение определенным видением – живописным, графическим, объемно-пространственным и т.д. Но и можно развить конкретное художественное видение системой заданий и упражнений. Для успешного овладения основами графического дизайна необходимо развивать графическое видение. В статье рассматриваются возможности развития данного специфического видения у студентов обучающихся графическому дизайну.

Ключевые слова: графический дизайн; знак; виды знаков; вариации знаков; логотип; декоративно-графическая композиция; стилизация; синтетическое мышление.

Shaikhulov R.N.

ORCID: 0000-0003-3277-3406, Ph.D.

Gutova S.E.

ORCID: 0000-0001-7171-9563

Nizhnevartovsk State University

Nizhnevartovsk, Russia

DECORATIVE AND GRAPHIC STYLIZATION IN GRAPHIC DESIGN TRAINING

Abstract. To successfully master the basics of any of the types of fine art, a predisposition to such activities is necessary, or possession of a certain vision – pictorial, graphic, three-dimensional, etc. But it is also possible to develop a specific artistic vision with a system of tasks and exercises. To successfully master the basics of graphic design, it is necessary to develop a graphic vision. The article discusses the possibilities of developing this specific vision among students studying graphic design.

Keywords: graphic design; sign; types of signs; variations of signs; logo; decorative-graphic composition; stylization; synthetic thinking.

Известно, что каждому виду изобразительного и декоративного искусства характерна своя стилистика. Нарушение этой стилистики и есть непрофессиональный подход. Степень стилизации в декоративном искусстве напрямую зависит от используемого материала. Например, гобелен ткется из цветной пряжи, цветовая палитра которой ограничена, поэтому и цветовой строй гобелена будет ограниченным. Переплетения основы и нитей не дают возможности выполнить точный, детальный рисунок – поэтому и рисунок в гобелене упрощенный, декоративный. Так же и в батике, цветовые плоскости составляющие рисунок на ткани ограничиваются резерваем, поэтому и рисунок состоит из плоскостей, каждая из которых заливается своим цветом.

Декоративность характерна и для произведений монументально-декоративной живописи (мозаика, сграффито, настенная роспись, витраж). Здесь также степень стилизации диктует материал. Например: посредством ограниченной цветовой палитры смальты, из которых собирается мозаика, невозможно передать тонкие тоновые переходы для передачи объема, материала и воздушной перспективы. В сграффито основа рисунка три или четыре тона – слои цветной штукатурки, из которых формируется рисунок. В витражах основа рисунка – кусочки цветной смальты, оправленные в свинцовую основу, и данная основа и есть рисунок витража, и она также не может быть реалистичной.

В классической графике в таких её видах как офорт, литография есть возможность выполнения графики приближенной к реалистичному рисунку. Это связано с тем, что в офорте посредством нанесения тонких штрихов при помощи иглы возможно формирование объема, пространства, материальности. В литографии рисунок формируется посредством нанесения литографской краски на литографский камень. Поэтому есть возможность создания объема при помощи мягких тоновых переходов.

Линогравюра режется по линолеуму при помощи штихелей – резцов. Так как линолеум не так податлив и штрих не может быть таким же тонким, как в офорте в линогравюрах наблюдается обобщение и некоторая условность. Такая же ситуация в ксилографии, где печатной основой служит дерево. Текстура дерева также не дает возможности выполнять точный, мелкий рисунок. Поэтому в данных видах печатной графики выразительность достигается за счет контрастов белого и черного – светлые линии на фоне черного и наоборот. Рисунок также обобщается до выразительных линий и силуэтов, в основном без мелких деталей.

Как же данные положения относятся к графическому дизайну? Известно, что графический дизайн визуальный коммуникатор. В дизайн-справочнике сказано: «Графический дизайн (graphic design – англ.) – художественно-проектная деятельность, основным средством которой служит графика. Её целью является наглядное представление информации, предназначенной для массового распространения посредством полиграфии, кино, телевидения, а также создание графических элементов предметов среды и изделий... Наиболее важная сторона этой деятельности – визуализация смысла высказывания: от

реального изображения до словесных знаков, где смысл несет не только слово, но и его начертание» [1, с. 26].

Основной задачей графического дизайна является подача удобной, легко воспринимаемой и запоминающейся информации. Графический дизайн – это «визуальный коммуникатор». Вся его продукция служит для комфортной ориентации человека в окружающем мире. Информация же подается графическими дизайнерами потребителю через изображение, текст и цветовую или тоновую, декоративную плоскость. Именно данными средствами создается визуальная коммуникация – система простых и понятных информационных знаков.

Также известно, что каждый человек, склонный к творчеству, от природы наделен определенным видением. Это цветное видение, графическое, декоративное, объемно-пластическое и объемно-пространственное. Эта предрасположенность и определяет то, в каком виде искусства будет творить художник. С развитым цветовым видением будет, скорее всего, живописцем. С графическим видением – графиком, с объемно-пластическим видением – скульптором. Но также через определенную методику можно развить в человеке то или иное видение. Так графическому дизайнеру необходимо владеть или развивать графическое и отчасти декоративное видение.

Информационные графические знаки имеют свой изобразительный язык, где нет лишних отвлекающих деталей, нет трехмерного измерения, объема, есть простой узнаваемый рисунок, силуэт, обозначение предмета.

В начале обучения графического дизайнера одна из главных задач – научить его изображать предметы, функции, действия понятным и доступным изобразительным языком. Выработать, развить именно графическое видение. И в дальнейшем, на данной основе, создавать полноценную графическую продукцию.

В данной статье рассматриваются вопросы развития графического видения студентов, обучающихся графическому дизайну через изучение видов декоративно-графических композиций, приемов и методов, последовательности их создания. Статья иллюстрирована работами графических дизайнеров из интернет-источников, и работами студентов факультета искусств и дизайна Нижневартковского государственного университета, обучающихся графическому дизайну.

Рассмотрим конкретные примеры продукции графического дизайна, где применяется графическая стилизация:

1. при создании графических знаков, логотипов (рис. 1, <https://clck.ru/32md7L>);
2. в типографике, полиграфии (рис. 2, <https://clck.ru/32md8S>);
3. в разработке декоративно-графических заставок и декоративных композиций (рис. 3, <https://clck.ru/32Vdsi>);
4. при создании паттернов (рис. 4, <https://clck.ru/32mdDy>);
5. декоративно-графических композиций, иллюстраций (рис. 5, <https://clck.ru/32Vdru>);
6. декоративных и акцидентных шрифтов (рис. 6. <https://clck.ru/32Vdqj>).

Рис. 1

Рис.2

Рис. 3

Рис.4

Рис. 5

Рис.6

Как видим область применения принципа декоративно-графической стилизации очень широка. Поэтому необходимо подробно рассмотреть и изучить принципы, приемы и методы декоративно-графической стилизации.

И так, основной единицей передачи информации потребителю является изобразительный знак. Он может непосредственно изображать предмет – знак-морфология. Например, гриб может быть по строению разным, но главное, что делает его узнаваемым это ножка и шляпка. И это изображение и есть знак, обозначающий семейство всех грибов.

Следующим и очень важным этапом в изображении знаков является освоение видов знаков, вариаций знаков. Задача усложняется – необходимо не только нарисовать узнаваемый знак, но и по-разному его интерпретировать.

Здесь приведены следующие вариации знаков: натуралистичный; стилизованный; дизайн-форма; гротесковый; абстрагированный; метафорический; знак-метаморфоза (рис. 9).

Рис. 9

Натуралистичный знак наиболее близкий к реалистичному изображению, к наброску, но не передающий объема, ракурса и материала.

Стилизованный знак, знак близкий к натуральному, но декоративный, передающий какой-либо характер, особенность объекта.

Знак дизайн-форма – детали, части знака состояются из геометрических фигур.

Гротесковый знак (гротеск (от французского grotesque, от итальянского Grottesco – причудливый) – художественный прием, сочетание контрастного, фантастического с реальным. Широко используется в сатирических целях.) В знаках – выделение, преувеличение какого-либо признака, свойства, характера.

Абстрагированный знак, (абстракция, мысленное отвлечение от тех или иных сторон, свойств или связей предмета, явления с целью выделения существенных и закономерных признаков), знак отвлеченно напоминающий объект.

Метафорический знак (метафора – это слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе сходства двух предметов или явлений по какому-либо признаку. Определение «метафора» греческого происхождения, переводится оно как «перенос»). На рисунке вверху у кота хвост изображен в виде зонта. Зонт предмет для прогулок под дождем. Есть выражение – кот гуляющий сам по себе. Зонт метафора независимости кота.

Знак-метаморфоза (метаморфоза – превращение, преобразование чего-либо; наиболее общее понятие для процессов, происходящих во вселенной: метаморфоз в биологии – глубокое преобразование строения организма (или отдельных органов) в ходе индивидуального развития (онтогенеза). Метаморфоза в знаке – стилизация предмета, наиболее отдаленная от реального объекта, лишь некоторыми признаками напоминающий сам объект.

Данные интерпретации знака – это упражнения осмысления с разных сторон графического изображения объекта, его смысла. Это уже переход к синтетическому мышлению (рис. 10, 11).

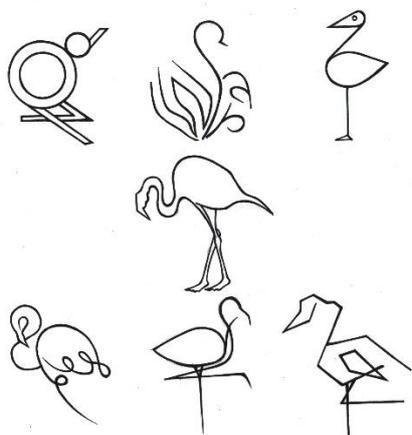

Рис. 10

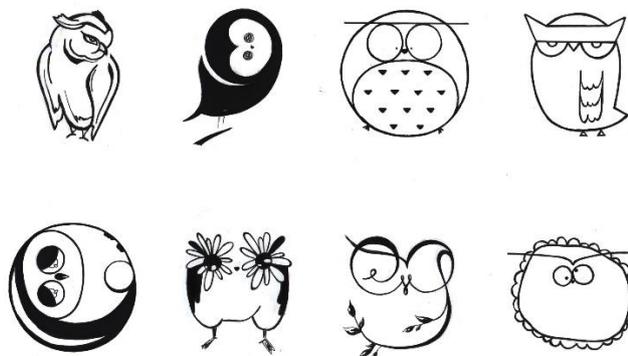

Рис. 11

Следующим этапом в создании декоративно-графических композиций является освоение принципов построения композиций.

Если в реалистичных композициях есть пространство – верх, низ, глубина, плановость, то в декоративно-графических оно условно или вообще отсутствует.

Но каким же образом строится композиция листа?

Для этого есть принципы построения композиций:

1. условная плановость;
2. свободное расположение объектов;
3. присоединение объектов по контуру;
4. композиция на пересечении объектов.

Условная плановость.

Предполагает, то, что при отсутствии объема предметов, ракурсов, перспективы, плановость передается за счет загораживания дальних предметов передними. Данный принцип наиболее близок к компоновке предметов при реалистичном изображении.

Свободное расположение объектов

Предполагает, то, что объекты свободно располагаются на изобразительной плоскости без привязки к горизонтальным и вертикальным плоскостям, как бы свободно «плавают» в пространстве, но располагаются согласно законам композиции.

Присоединение объектов по контуру.

Объекты привязываются к друг другу посредством присоединения контуров. Здесь целостность добивается за счет того, что видим общую большую форму, общий абрис.

Композиция на пересечении объектов.

Предполагает то, что объекты располагаясь на изобразительной плоскости свободно пересекаются. В графике в данном случае применяется метод оверлеппинга. Оверлеппинг – частичное совпадение или наложение одной формы на другую. Оверлеппинг является одним из многих способов развития воображения в декоративной композиции.

Далее для выполнения данных упражнений по составлению небольших композиций или фраз, и понимания принципов графической стилизации, необходимо выполнить упражнения непосредственно в графических техниках – тушь, перо, кисть.

Далее идет работа уже по составлению композиций. Принципы составления композиций. Здесь прослеживается следующая цепочка:

Тема – образ – замысел – средства – композиция

То есть, прежде чем начать работу над композицией необходимо определиться с темой. Здесь также в работе студентов возникают большие трудности, сомнения. Автор разработки, в таких случаях, предлагает рассказать графическими средствами самое яркое событие в жизни, или впечатления от прочитанной книги, просмотренного фильма.

Когда определена тема необходимо определиться с образом. Без характерного, яркого образа не может состояться не одно художественное произведение. Это может быть образ человека, образ природы, стихии, явления. И здесь как раз необходим навык в разработке вариаций знака – каким будет образ – натуралистичным, стилизованным или образ гротеск или метафора. Это и есть основа декоративно-графической композиции.

И здесь также необходимо определиться с тем какой будет композиция – иллюстративной или ассоциативной.

Иллюстративная, значит передающая конкретную ситуацию, близкой к натуралистичному (рис. 12).

Ассоциативная – держащаяся на воображении, представлении, на сравнениях, на объединении разных тем и смыслов (рис. 13).

Далее в статье представлена вся последовательность создания декоративно-графических композиций, выполненных магистрантом 1 курса Рябой Людмилой, которая окончила бакалавриат по направлению «Средовой дизайн», где её обучали объемно-пространственному видению. Но, именно, выполненная ею последовательно композиция – очень прилежно, вдумчиво, начиная от знаков, стилизации всех предметов из задуманной композиции, позволили ей создать серию графических листов из жизни ханты. И в дальнейшем использовать созданные образы в выпускной квалификационной работе (рис. 14, 15, 16).

Таким образом, довольно схематично рассмотренная в пределах статьи, последовательность работы над графическим знаком и декоративно-графической композицией, есть основа формирования графического видения начинающих дизайнеров. Что является основой для дальнейшего успешного освоения профессиональных компетенций в деятельности графического дизайнера.

Рис. 12

Рис. 13

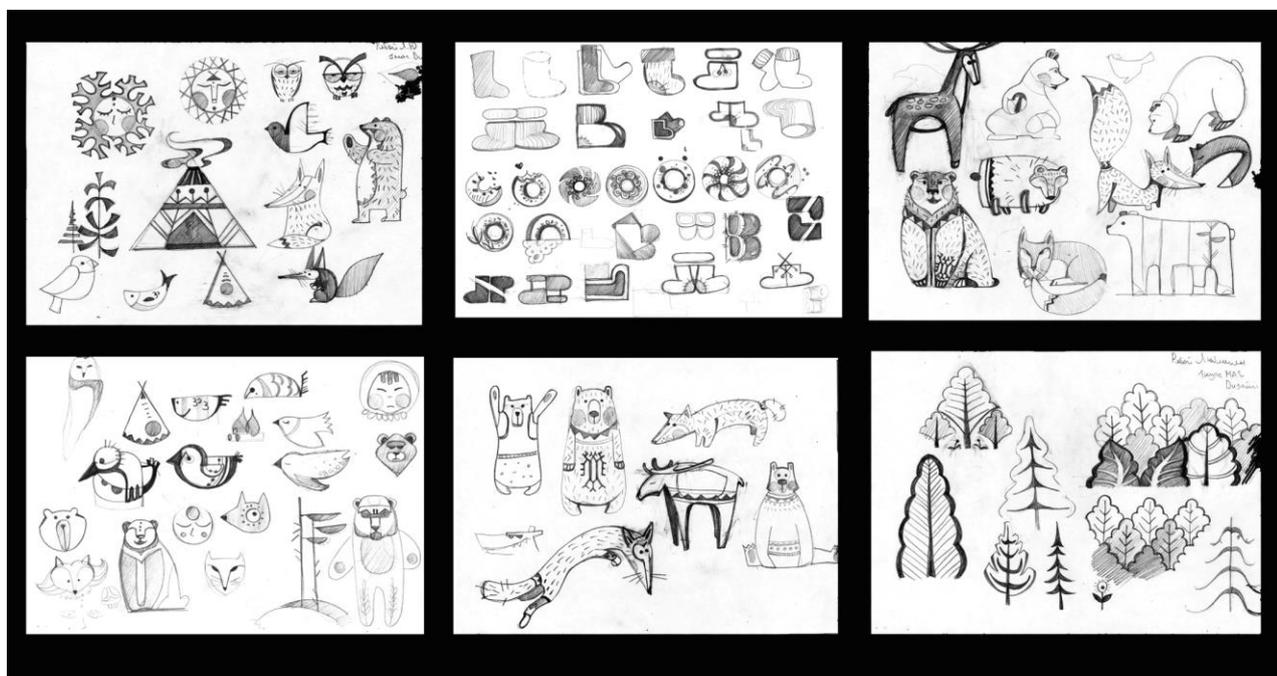

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Литература

1. Минервин Г.Б., Шимко В.Т. Дизайн. Основные положения; виды дизайна; особенности дизайнерского проектирования; мастера и теоретики: иллюстрированный словарь-справочник. М.: Архитектура-С, 2004. 288 с.

© Шайхулов Р.Н., Гутова С.Е., 2022