

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРОПЕДЕВТИКИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

УДК: 62:7.05
ББК: 30.18

Лоншакова Марина Михайловна

аспирант УралГАХА,
Уральская государственная архитектурно-художественная академия,
Екатеринбург, Россия, e-mail: lons_smm@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается система взаимосвязей пропедевтики и проектирования в графическом дизайне, ее компонентный и структурный аспекты, формирование образно-смысловых, сюжетных и фактурно-пластических особенностей плоскостных и объемно-пространственных структур на плоскости через применение законов и средств композиции при разработке объектов проектирования в области графического дизайна

Ключевые слова

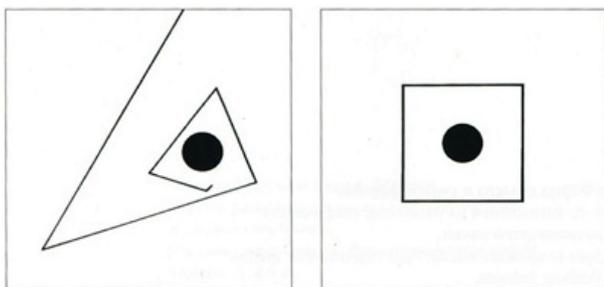
пропедевтика, композиция, средства гармонизации художественных форм, проектная культура

Статья является продолжением работы над систематизацией категорий композиции по закономерным признакам, анализу отношений между законами композиции, который определяет принципы образования формы, и средствами гармонизации художественных форм, являющихся инструментарием творческой деятельности [3]. В ней рассматриваются взаимосвязи пропедевтики и проектирования при формировании произведений графического дизайна, взаимовлияния в сложившейся и постоянно развивающейся системе.

Графический дизайн сегодня – это динамичная, мобильная, коммуникативная система проектирования изобразительных объектов, востребованная и постоянно развивающаяся, имеющая огромный потенциал и арсенал средств создания проектных образов и смыслов. Современный графический дизайн отличается своей непредсказуемостью, сейчас это не просто передача информации при помощи изображения, являющаяся основной функцией графического дизайна, это и экспрессивность, и функциональная обоснованность идей и широкие декоративно-пластические возможности для их воплощения.

Однако опорой для этого арсенала объективных и субъективных средств воплощения идей по-прежнему остается пропедевтика. Зародившаяся в стенах Баухауза (1919) и ВХУТЕМАСа (1920) (И. Иттен, В. Кандинский, П. Клее, А. Родченко, Э. Лисицкий и другие), рассматривающая возможности точек, линий и плоскостей в композиционно-смысловых завязках, воплотившая в употребление понятия «звучание точки», «линейная энергия», «эффект действия плоскостей» [1] и другие, она способствует эмоционально-чувственному воплощению замыслов и развитию проектной культуры дизайнера-графика.

Пропедевтика (от греч. *propaideio* – «предварительно обучаю») – введение в какую-либо науку или искусство, сокращенное систематическое их изложение в элементарной форме, подготовительный (предварительный, вводный) курс, предшествующий более глубокому детальному изучению соответствующей дисциплины [3]. Развиваясь в

а) «Борьба» б) «Завершенное дело»

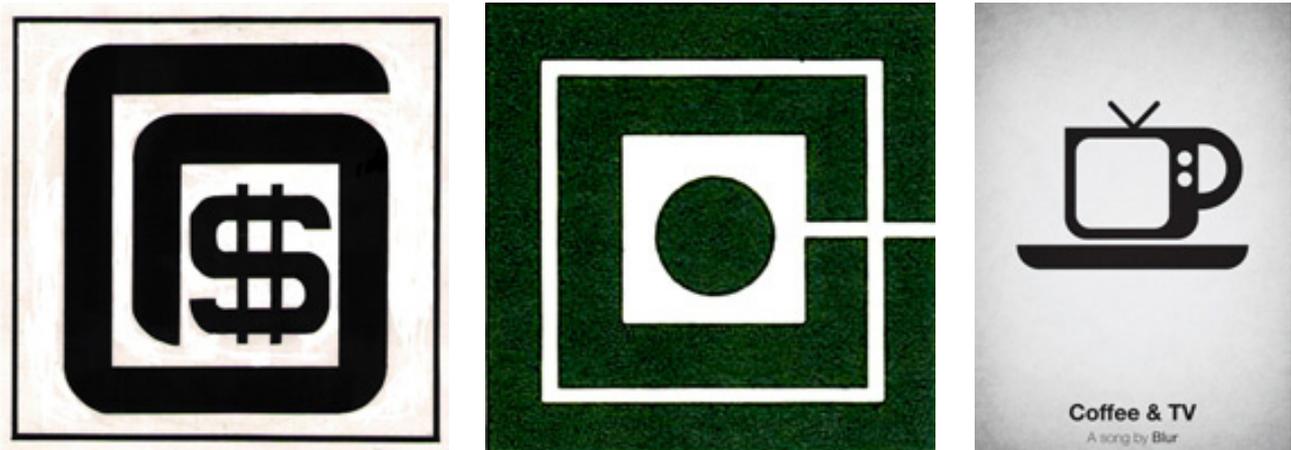
Рис. 1. Ощущение выразительных возможностей соотношения линии и пятна, наполнение их смыслом [2, с.15]. Работы студентов кафедры графического дизайна Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Рук.: О. Л. Квитка, А. Л. Макарова

течение XX – XXI веков, данный курс давно перестал быть вводным, он является базовым в профессиональном образовании дизайнеров. Сейчас он отражает глубинные взаимосвязи между мышлением дизайнера и рождением объектов проектирования, развивает его абстрактно-ассоциативное мышление. Например, в ХГАДИ (Украина) на кафедре графического дизайна (рис. 1) в студенческих упражнениях взаимоотношения точки и линии рождает различные образы. На рис. 1а. «Борьба» изображена тонкая динамичная ломаная линия, образующая острые углы, создающие ощущение колючести и агрессивности. Линия обвивается вокруг точки, достаточно массивной и видимой нами как плоскость круга. Абстрактное искусство тем и интересно, что каждый человек может представить свой образ происходящего на плоскости, например, здесь ломаную линию и пятно можно представить как битву кобры и мангуста. Кто с кем или что с чем борется – у каждого зрителя на этот счет свое представление, но то, что это именно борьба, и что пятно явно сильнее линии, которая воспринимается как нападающая и обволакивающая, ни у кого не оставляет сомнений. Композиция динамична, выразительна и отражает остроту образа. Рис. 1б «Завершенное дело» изображает спокойную замкнутую линию, образующую квадрат, пятно находится в геометрическом центре плоскости, ровно посередине квадрата и отражает стабильность, внутреннюю силу и спокойствие образа, через статичность, уравновешенность и завершенность композиции, отсюда рождается образ спокойного, уверенного в себе человека, закончившего какое-то дело.

Далее рассмотрим работы дизайнеров и художников-графиков, выполненные разными людьми, в разное время, в разных жанрах, с различной конкретизацией темы и с различным стилистическим решением. При этом все они имеют единые принципы выражения сути смысла через композиционную завязку. Как и упражнение по пропедевтике «Борьба» (рис. 1а), композиции (рис. 2) динамичны, развиваются по диагонали, в них присутствуют

а) Рис. 2. а) Плакат «Красным клином бей белых» Э. Лисицкий, 1920. Источник: <http://www.arteveryday.org/konstruktivizm-v-sovetskom-plakate/>; б) Плакат «Сталинград» В. Дени, 1942. Источник: http://rusplt.ru/articles/culture/culture_1601.html; в) Шрифтовой плакат «От эксцентрики к покою». Авторы: И. Морозова, Т. Завода, кафедра графического дизайна ХГАДИ. Рук.: профессор В.И. Лесняк, 1995. [2, с. 242]

а)

б)

в)

Рис. 3. а) Пиктограмма «Банк», автор студент кафедры Д и ИИ ИНЭКА А. Новиков. Рук.: доцент кафедры М. М. Лоншакова, 2010; б) Фирменный знак художественного центра / заказчик Maruzen, автор Q-Designers, Япония [5]; в) Музыкальный плакат-пиктограмма «Coffee & TV». Автор В. Хертц, Швеция. 2011. Источник: <http://kayros.pp.ua/post185934246/>

острые углы, выражение смысла проходит через контрасты и противопоставления, что и передает зрителю ощущение борьбы.

Агитплакат Э. Лисицкого, воплощение идеи соединения супрематизма и конструктивизма, первый композиционный эксперимент из геометрических фигур, являющийся в настоящее время хрестоматийной классикой пропедевтики, лаконично, четко и ясно передал смысл революционной борьбы красных и белых (рис. 2а). Большое белое пятно на черном фоне символизирует белых как врагов, а красный треугольник на белом фоне – освободительные силы.

Другой плакат, выполненный в жанре политической сатиры Виктора Дени (рис. 2б), повествует о победе Красной Армии над фашистскими войсками под Сталинградом. Слово в плакате написано так, что воспринимается как передовой отряд войск, ярко красное на черном фоне, наклонные динамичные буквы вместе с элементом буквы «д», трансформированной в штык, образуют треугольник – динамичную фигуру. Отражение военной тематики, перевес сил в этих двух плакатах авторы передают тем, что наделяют внутренней силой в них именно красный треугольник, врывающийся в большое светлое пятно.

Шрифтовой плакат «От эксцентрики к покою» (рис. 2в) работа студента, живущего в XXI веке, передает совсем иные смыслы, здесь суть борьбы находится в душе человека и состоит в противопоставлении двух эмоциональных начал, от резкого своеобразно гротескного характера поведения до состояния спокойствия. И не случайно слово «эксцентрика» выполнено активно динамичным, пластичным, импульсивным шрифтом, неудобочитаемость букв работает здесь на характер образа слова, которое дополнительно написано еще и красным цветом. Слово «покою» тоже динамично, но воспринимается спокойным из-за правильного удобочитаемого написания, являющегося противопоставлением эксцентрике. Красный треугольник здесь отражает стремление к разумному, спокойному поступательному развитию, стрелкой указывает направление движения к «покою».

Следующие три графических листа (рис. 3) имеют сходные принципы построения композиционной завязки с упражнением по пропедевтике «Завершенное дело» (рис. 1б). Композиции замкнуты, статичны, уравновешены, в них присутствует прямой угол, развиваются по квадрату, выражение смысла происходит через концентрацию внимания в геометрическом центре (или почти в центре) листа, что и передает зрителю ощущение стабильности и завершенной уверенности, отдыха после выполненного дела.

Пиктограмма (рис. 3а) обозначает место нахождения банка, выражает его стабильность и надежность. Линия закручивается в спираль и образует букву «Б», она широкая, что выражает прочность банка, доминантой композиции является символическое изображение доллара.

Фирменный знак (рис. 3б) лаконично передает стабильность происходящих в художественном центре процессов. Двойная широкая линия выражает смысл взаимодействия и содружества течений, усиливает идею прочности и стабильности. Массивная точка в центре, являясь доминантой композиции, символизирует концентрацию творческих сил в одном месте.

Плакат-пиктограмма Виктора Хертца к известной песне (рис. 3б) минималистическими средствами отражает уютный и спокойный отдых за чашкой кофе у телевизора.

Таким образом, через наполнение смыслом элементарных форм в процессе выполнения пропедевтических композиций возникают ощущения, способствующие активизации творческого мышления, развивается заложенное в человеке природное чутье, осуществляются глубинные эмоционально-чувственные связи при создании графических образов, выразительно отражающих смыслы.

Однако особенности выстраивания взаимосвязей между пропедевтикой и проектированием в дизайне заключаются в выявлении их закономерностей. Фундамент успеха в творческой деятельности – осмысленное владение средствами гармонизации художественных форм при выявлении свойств композиций, приемов, принципов и методов формообразования в процессе формирования эстетических и функционально-смысловых качеств объектов проектирования.

Продолжая работу по структуризации средств композиции по характерным признакам эстетической организации формы в их взаимосвязи и принадлежности к определенному закону [3], проанализируем систему связи пропедевтики и проектирования в графическом дизайне. Для наглядности обратимся к схемам, опубликованным в статье «Принципы взаимосвязей пропедевтики и проектирования в промышленном дизайне» ([3], схема 1).

Отношения между элементами системы, их признаки образуют качества организации объектов. Система связей «пропедевтика – проектирование», отражающая использование законов композиции и средств гармонизации художественной формы при формировании эстетических качеств объектов проектирования в графическом дизайне влияет на них несколько иначе, чем в промышленном дизайне. Например, закон доминанты здесь формирует главный функционально-смысловой элемент объекта. Закон целостности через те же средства гармонизации формирует структурную и размерную взаимосвязь элементов объекта, целостность его восприятия, способствующую быстрому и органичному взаимодействию со зрителем, эргономической целостности восприятия смыслового образа. Единство противоположностей в графическом дизайне обостряет идею, контрасты акцентируют внимание зрителя на смысловом образе. А закон выразительности через асимметрию, создающую динамическое равновесие, динамику, неустойчивое равновесие и колористическое решение способствует образно-смысловой выразительности объектов. В графическом дизайне, где функциональность объектов есть их информативность, главным является выражение образно-смыслового содержания объектов.

Признаки компонентов данной системы образуют структурные связи, выявляющие определенные закономерности организации законов, средств, свойств и качеств композиций, создающих гармонию между формой и содержанием проектируемых объектов.

Далее рассмотрим влияние законов композиции на образование объектов проектирования в графическом дизайне.

Закон доминанты ([3], схема 2) выражает композиционно-смысловой центр

Рис. 4. Логотип зоомагазина «Экзотик». Автор Н. Мишукова, студентка 2-го курса кафедры дизайн и искусство интерьера ИНЭКА, Набережные Челны, 2011, рук.: доцент кафедры М.М. Лоншакова

и н ф о р м а ц и о н н о - г р а ф и ч е с к о г о сообщения (плаката, логотипа, знака, пиктограммы и т. д.) и место нахождения основного узла связей смысловых сообщений, являющихся ключевыми. Взаимосвязь закона доминанты через средство гармонизации художественной формы – композиционный центр, формирует выражение «главного», наиболее значимого смысла в объектах проектирования.

Например, в плакате «Красным клином бей белых» (рис. 2а), доминанту представляет острие красного треугольника, являющееся главным функциональным элементом плаката, которое на фоне белого круга воспринимается контрастно и очень ярко, смысл происходящего действия усиливается словом «бей». Именно на острие треугольника находится основной узел выражения смысла плаката. Контур круга, контрастируя с черным фоном, образует силовую линию, создающую движение вокруг композиционно-смыслового центра и усиливающую значимость и информативность доминанты.

В плакате «Сталинград» (рис. 2б) доминанта – острие штыка – выявляется по такому же принципу, что и в предыдущем плакате, только форма пятна, символизирующего фашизм, представляет собой сатирическое изображение поверженного врага, темнее по тону и серого цвета.

В плакате «От эксцентрики к покою» (рис. 2в), композиционный центр является сложным и состоит из трех элементов. Красный треугольник (одновременно это буква «К» и стрелка) соединен со словом «покою». Буква «И» слова «эксцентрика» примыкает к нему, все вместе они представляют собой доминанту композиции. Контрастные по способу выражения (цвету, характеру формы), они несут смысл изменения и преобразования настроений человека.

В плакате-пиктограмме «Coffee & TV» (рис. 3в) на месте нахождения основного узла смысловых связей изобразительный элемент отсутствует. Однако это только усиливает весомость доминанты, массивностью как бы светящегося пятна экрана телевизора.

На логотипе зоомагазина «Экзотик» (рис. 3) доминанта выявлена изобразительным элементом (фирменный знак – стилизация ящерицы василиска) и подчеркнута жесткой линией круга буквы «О», вместе с элементом буквы «З» они воспринимаются как лупа и несут смысловую нагрузку, акцентирующую внимание зрителя на экзотическом животном.

В графическом дизайне ключевые образы и смыслы передаются минимальными средствами, но имеют при этом максимальную эмоционально-чувственную выразительность. Поэтому доминанта играет первостепенную роль: от того, насколько, как и какими именно средствами выявлен структурообразующий центр в объекте проектирования, зависит образная составляющая композиционно-смысловой завязки и, в конечном итоге, целостность восприятия всего мыслеобраза.

Закон целостности ([3], схема 3) отражает выражения смыслов через единство формы и содержания композиции. Взаимосвязь закона целостности через средства гармонизации: композиционную структуру, пропорциональность, масштаб и масштабность с формированием структурных качеств объектов проектирования придает им логическую целостность строения, позволяющую правильно воспринять смысл. Пропорциональное, закономерное соотношение величин активнее отражает заданное автором содержание, усиливает конструктивные и функционально-смысловые качества объектов. Заданная автором масштабность придает объектам эргономическую целостность их восприятия.

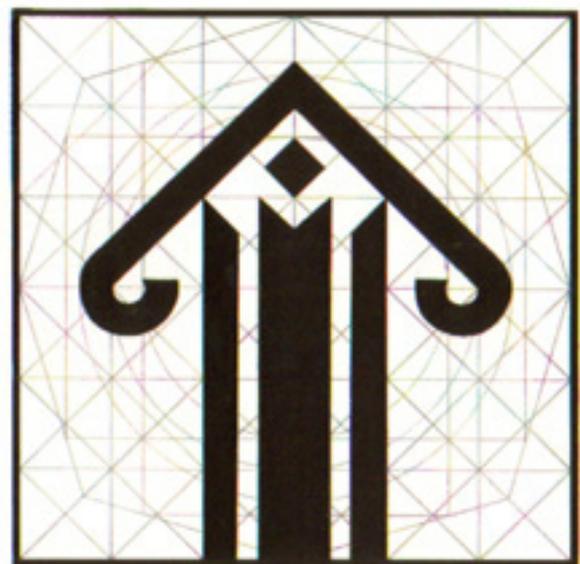
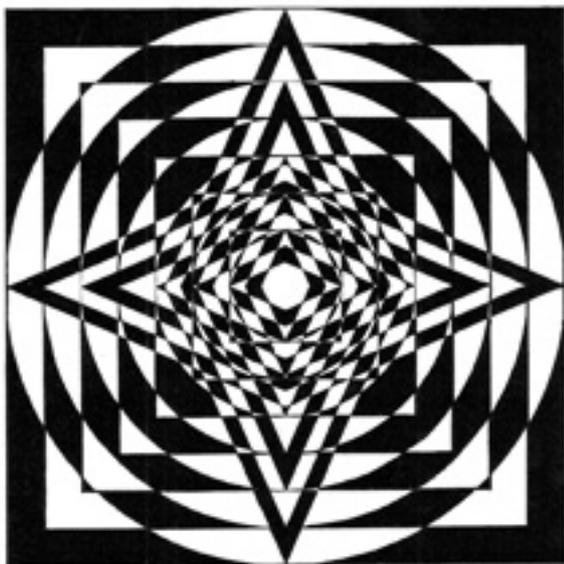
а)

б)

Рис. 5. а) Корпоративная идентификация ресторана «До н. э.». Автор студентка Ю. Харина. Рук.: профессор В. И. Лесняк. Кафедра графического дизайна ХГАДИ [2, с. 372]; б) Фирменный стиль продюсерской компании «Важное дело», автор А. Осауленко. Источник: <http://logoindex.ru/fstyle27.html>

В графическом дизайне структурная иерархическая упорядоченность, соподчиняющая и связывающая элементы композиции в единое целое, придает объектам проектирования логическую целостность строения, несущую содержание. При этом каждый элемент графического листа или фирменного стиля работает на выражение общего и единого смысла. Целостность композиций (рис. 1–4) достигается путем логической взаимосвязи, последовательного соединения элементов, создающих движение к главной узловой и смысловой точке этих композиций, их движение вокруг нее и от нее, композиционная структура несет в себе органичную логическую целостность художественного образа. При разработке фирменных стилей корпоративная идентификация достигается через способы систематизации визуально-графических символов и их художественную выразительность, узнаваемость и запоминаемость смысловой канвы брендинга [4] (рис. 5а, б).

Пропорциональность как средство гармонизации художественной формы в графическом дизайне через размерную упорядоченность помогает согласовать элементы

а)

б)

Рис. 6. а) Упражнение по пропедевтике, выражающее тектонику и симметрию в плоскостной структуре. Автор Касимова Р., студентка 1 курса, кафедры Д и ИИ ИНЭКА, Рук.: доцент кафедры Лоншакова М.М., 2006; б) Пиктограмма «Архитектура», автор Д. Ялалова, студентка 3 курса кафедры Д и ИИ ИНЭКА. Рук.: доцент кафедры М.М. Лоншакова, 2010.

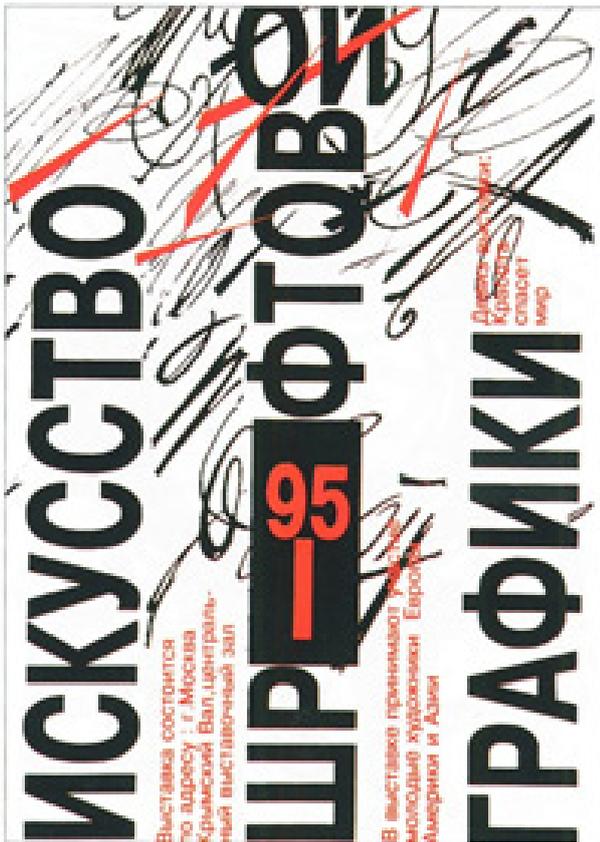

Рис. 7. «Искусство шрифтовой графики–95». Шрифтовой плакат из серии плакатов дипломного проекта, авторы: И. Морозова, Т. Завода, кафедра графического дизайна ХГАДИ. Рук.: профессор В.И. Лесняк, 1995 [2, с.242]

в печатной графике и типографских текстах, усиливая их функциональность тем, что размер выявляет главное и второстепенное, тем самым увеличивается скорость их прочтения и восприятие смысла. Масштабность взаимосвязана с размерными характеристиками и усиливает удобство восприятия объекта проектирования через взаимосвязь элементов между собой, со всей целостной структурой и с человеком. Единство целостного образа восприятия зрителем изображаемых форм объектов проектирования в графическом дизайне психологически в голове человека возникает при структурировании элементов по смысловой значимости, их пропорциональности и соразмерности, что позволяет придавать им эргономические качества.

Закон равновесия ([3], схема 4), выражая баланс масс и композиционное равновесие, способствует восприятию объекта проектирования как гармоничного, в графическом дизайне выражению несущего им смысла как позитивного, зритель ассоциирует его с чем-то состоятельным и значимым. Взаимосвязь

закона равновесия через средства гармонизации: тектонику, композиционное равновесие, статичность, симметрию и устойчивое равновесие формы показывает, как в графическом дизайне формируется эмоциональная выразительность объектов проектирования, их визуальная устойчивость и прочность, гармоничность, выражение спокойствия, порядок, соразмерное равновесие и сила. Визуальный облик статичных (греч. *statike* – состояние покоя), симметричных (греч. *symmetria* – соразмерность) и имеющих устойчивое равновесие с множеством опорных точек композиций приобретает свойство внутренне и внешне сильных, выражающих спокойствие образов (рис. 3. а, б, в).

Тектоника (греч. *tektonike* – построение) показывает прочность строения объекта (рис. 6 а) и в графическом дизайне рождает образы, способные обеспечить надежную защиту (рис. 6 б), обладает свойством функциональной устойчивости, выражает соответствие строения композиции ее смыслу, придавая ему эмоциональную силу (рис. 7).

В рекламном плакате «Искусство шрифтовой графики–95» (рис. 7) визуальная, функциональная и конструктивная составляющие тектоничной, композиционно уравновешенной, относительно симметричной и статичной структуры, обладающей устойчивым равновесием, полностью соответствуют свойствам, выражающим закон равновесия, и своим строением вселяют зрителю уверенность в том, что выставка шрифтовой графики состоится и будет интересной.

Проявление закона равновесия в графическом дизайне – это визуальная значимость объектов проектирования через эмоционально-чувственное выражение прочности, устойчивости, упорядоченности, гармонического спокойствия, внутренней и внешней силы.

Рис. 8. Стилизация изображения крокодила в иконический знак, автор Г. Щарафутдинова, студентка 2-го курса кафедры Д и ИИ ИНЭКА. Рук.: доцент кафедры М.М. Лоншакова, 2007.

Закон типизации ([3], схема 5) выражает сходство, родственность, проявляющиеся через нюанс, тождество, аналогию и метр-ритм. Формирует в объектах проектирования в графическом дизайне визуальное движение, темп, выражающий содержание. Согласованность, выраженная через сходство элементов по типичным признакам характера, форме, цвету, тону, массе, размеру и т. д., способствует единству и целостности единичного, свойственного общему в композициях. В графическом дизайне согласованность несет единство чувственных ощущений, эмоциональных выражений и единое смысловое содержание, художественно-проектный образ.

Единство ощущаемых характеристик элементов объекта проектирования рождает единство признаков стилистического решения как способа выражения смысла. Корпоративная идентификация при проектировании фирменных стилей достигается путем согласованности элементов стиля через нюанс формы, тона, цвета и ритмический повтор (рис. 5 а), размера и массы (рис. 5 б).

Работая над формой, дизайнер выявляет типичные для этой формы признаки (рис. 8) в соответствии с семантикой (греч. *semantikos* – обозначающий) образа. Признаки, родственные форме, выражают ее образ и смысл, а выстроенные при помощи нюансировки, тождественности, ритмического повтора и комбинаторики элементов создают единство и общность элементов формы с целостным образом.

Визуальный облик графической константы выстраивается при помощи формально-композиционной выразительности и в соответствии с законами и принципами эмоционально-чувственного восприятия человека.

Закон контрастов ([3], схема 6) выражает резкое различие, противоположность. Художественно-проектный образ рождается не только через типичные признаки элементов формы, но и через их противопоставление, иногда противоборство, что придает композиции смысловую интригу, активизирует ощущения, усиливает эмоциональную значимость образа. Взаимосвязь закона контрастов через средства построения композиций и средства гармонизации формы, выражающие всевозможные контрасты, активизирует смысловую выразительность объектов проектирования в графическом дизайне, создает единство противоположностей при выражении смыслов, яркую выразительность эмоций, акцентирует смыслы при помощи контрастов и противопоставлений.

Контрасты увеличивают выразительность композиции, расставляют смысловые акценты. В графическом дизайне они обогащают смысловое содержание художественного образа, делают его активно-выразительным, ярким. Противоположные признаки композиций (рис. 1а, 2а,б), передают идею борьбы и в то же время через противопоставление создают единство смыслового образа. Единство противоположностей несет согласованность элементов при выражении единого замысла, придавая композиции информативность. В графическом дизайне информативность объекта проектирования – это его функциональная значимость, продуктивность, способность воздействовать на потребителя. Закон контрастов придает информационным сообщениям эмоционально-смысловое звучание.

Закон выразительности ([3], схема 7) позволяет определить индивидуальные признаки композиций, характерные особенности создаваемого образа, признаки элементов структуры формы, раскрывающие особенности характера ее строения, отличительные

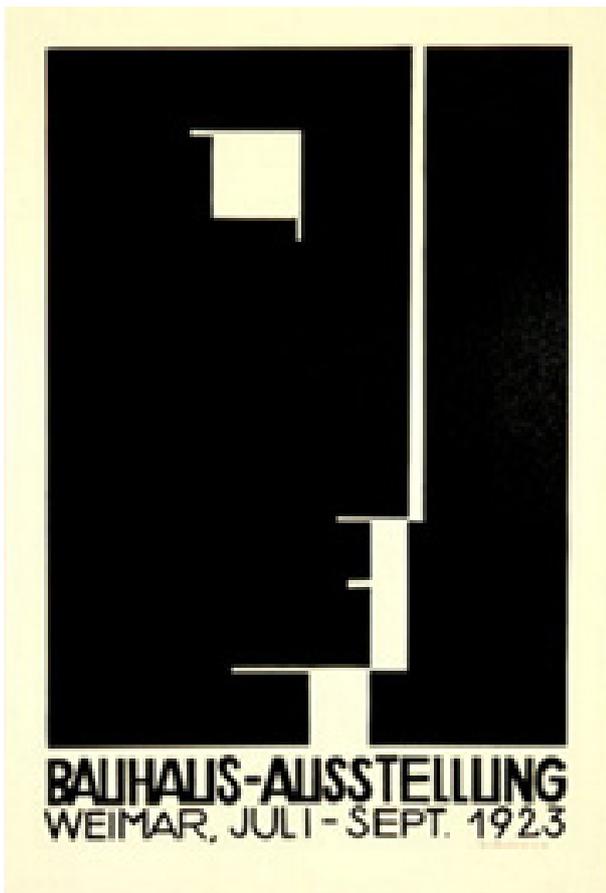

Рис. 9. Печать Баухауза. Автор Оскар Шлеммер, Германия 1922.

Источник: <http://www.cardesign.ru/articles/history/2010/07/08/4038/>

является особым средством выражения художественного образа при передаче смыслового и символического содержания (рис. 2, 5, 11).

Динамика в графическом дизайне придает структуре ощущение движущей силы, изменяющей ход событий, придает объектам проектирования зрительное ощущение

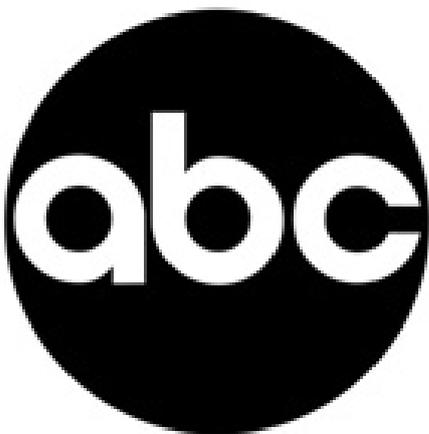

Рис. 10. Логотип телевидения American Broadcasting Corporation (ABC), Автор Пол Рэнд, США. 1962.
Источник: <http://www.liveinternet.ru/users/art4you/post180565170/>

черты, особенную выразительность при передаче смысла.

Асимметрия как средство выразительности придает композициям эксцентричность, асимметричные композиции, как правило, динамичны и контрастны. В графическом дизайне большинство композиций асимметричны, так как в этом случае они более эмоционально выразительны и более привлекательны для зрителя.

В графическом дизайне к закону выразительности необходимо добавить еще одно средство гармонизации художественной формы – это колорит, который через цветовое ощущение, ассоциацию и символику образа способствует выражению смысла. Колорит (лат. color – цвет) как система соотношения цветовых оттенков имеет значение во всех видах художественного проектирования, но в графическом дизайне особенно значим, так как восприятие цвета учитывается при передаче информации. Цвет обладает психологическим воздействием на ум и эмоции человека, способствует усилению эмоционально-чувственных ощущений,

движения (рис. 5), развития событий (рис. 2), изменения особенностей элементов в объекте (рост, уменьшение и т. д.). Динамичные элементы структур становятся акцентами или доминантой композиции. Неустойчивое равновесие присуще симметричным композициям с одной точкой опоры (рис. 11). В графическом дизайне это средство гармонизации художественной формы применяется для выражения смысла внутренней силы внешне слабых объектов, статичных, но готовых обрести динамику, движение. Таким образом, выражается временное спокойствие объекта проектирования или его элемента, отражающего готовность прийти в движение в любую минуту.

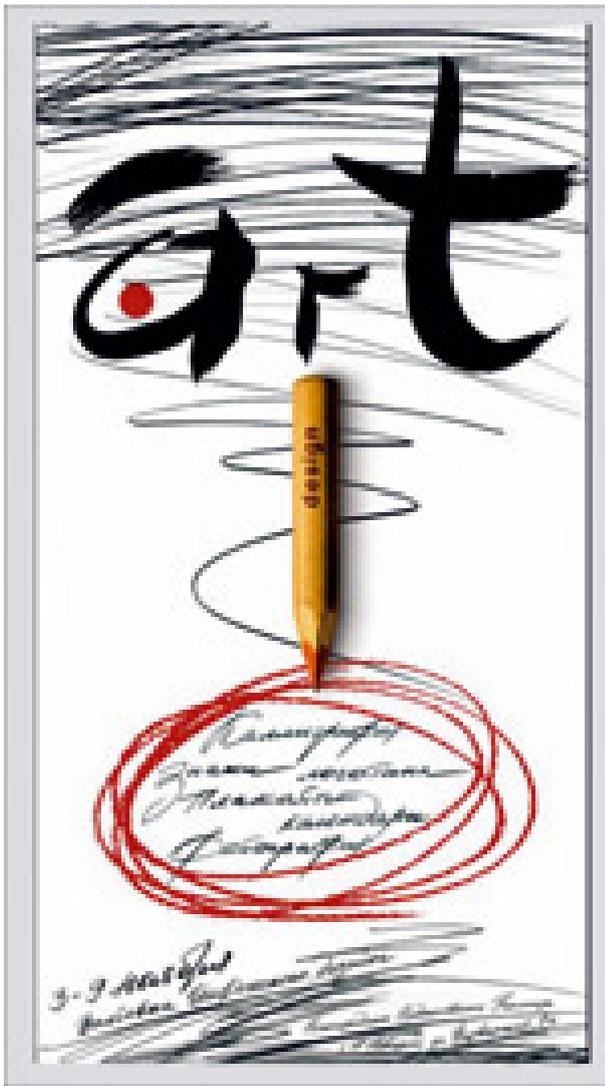

Рис. 11. Рекламный плакат выставки графического дизайна «АРТ-дизайн» авторы В. Надеждина, М. Крапивин. Нижний Новгород, 2007.
Источник: http://graph-lab.com/design/graphic_design/posters/?id=248

Закон выразительности, раскрывая индивидуальные признаки, определяемые содержанием, через эмоционально-ассоциативное воздействие, обладает механизмами усиленного влияния на зрителя.

Законы композиции и средства гармонизации художественных форм, формирующие свойства структур, применяются дизайнерами-графиками на нескольких этапах разработки дизайн-проектов. Это этап поиска концепции и выражения ее в форме, этап разработки структуры формы в соответствии с замыслом и этап корректировки объекта проектирования, доведение его до логического завершения. Особенности конечного результата зависят от мышления дизайнера, соединяющего в себе два направления: инженерно-функциональное и художественное. В итоге объекты проектирования приобретают те или иные качества. Их влияния сформировали в истории дизайна два направления проектирования, обладающие полярными особенностями эстетического выражения идеи в форме: функциональный дизайн и арт-дизайн.

Характерные качества объектов проектирования в функциональном графическом дизайне можно определить как строгость и жесткость линии рисунка, лаконичность и четкость выражения замысла, минимум средств

выразительности и их стандартизация, применение модуля и модульной сетки, отсутствие эмоционально-экспрессивных смыслов и способов их выражения. Функциональный дизайн чаще всего оперирует законами целостности, равновесия, типизации и присущими им средствами гармонизации. Рассмотрим классический пример изображения (рис. 9), в котором форма подчинена функции.

Печать Баухауза – «стилизованый профиль человека», выражающего спокойствие, уверенность и внутреннюю силу. Композиция решена минимальными средствами, построена на взаимодействии линии и плоскости, черного и белого цветов, на повторе прямого угла, используются абстрактные формы, способные выразить содержание. Прочитываются присущие законам свойства целостности – органичная структурная организация, равновесия – прочность, устойчивость и упорядоченность структуры. Типизация выражена через единство аналогичных элементов, рождающих свой неповторимый стиль.

Другой пример функционального направления в графическом дизайне – логотип известного американского дизайнера-графика Пола Ренда (рис. 10). Композиция выстроена на основе круга, который присутствует и ритмически повторяется в частях

Рис. 12. Арт постер творческого конкурса на участие в выставочном проекте «(UN)имация», Центра Творческих Индустрий «ПРОЕКТ_ФАБРИКА». 2011. Источник: <http://www.proektfabrika.ru/news.php?npage=4>

однозначность в выражении смысла, максимальная доступность его восприятия – задачи функционального дизайна в действии.

Объекты проектирования в арт-дизайне обладают другими характерными качествами: свободная пластичная линия рисунка, активное применение цвета и контрастов в выражении смысла, множество разнообразных средств выразительности, присутствие эмоционально-чувственных, экспрессивных образов и способов их выражения. Арт-дизайн в выражении замыслов чаще всего оперирует законами доминанты, контрастов, выразительности.

Рассмотрим графический лист, имеющий отношение к художественному проектированию (рис. 11), или арт-дизайну. Здесь также изображено лицо человека, но средства выразительности образа построены на контрастах формы, цвета, тона, на эмоциональной выразительности образа через свободное, каллиграфическое написание слов, динамику.

Активно динамичная линия, меняющая цвет с черного на красный, образует контраст с фотографическим изображением карандаша, символизирующего нос и являющегося доминантой композиции. Ассоциативная экспрессия образа выражает эмоцию крика о происходящем событии. Активно выраженная доминанта ассоциируется со смыслом – выставка рисунков.

Другой графический лист (рис. 12) передает художественный образ через сюрреалистическое решение, тем самым придавая ему загадочность и интригу. Высокая эмоциональная выразительность, ассоциативность композиции, выражающая множество смыслов, неоднозначность их восприятия достигается так же, как и в предыдущем изображении через законы доминанты, контрастов и выразительности, соответствующие им средства гармонизации художественных форм – композиционный центр, контрасты тона и формы, колорит, неустойчивое равновесие.

В произведениях арт-дизайна используются метафоры (греч. *metaphora* – перенос, образ) для выражения иносказательных смыслов, придающие им индивидуальность и еще большую художественную значимость. Эстетическая и смысловая выразительность, яркая индивидуальность, неоднозначность образа – задачи и действующие силы арт-дизайна.

Структурная организация элементов системы «пропедевтика – проектирование» образует ее компонентный состав, который, обеспечивая взаимодействие компонентов между собой, образует целостность системы и внутренние взаимосвязи, формирующие свойства и качества композиций. Внешние взаимосвязи системы «пропедевтика – проектирование» проявляются влиянием этих свойств и качеств композиций на направление мышления в проектировании и определяются как художественное (арт-дизайн) и функциональное и существуют как явления в дизайне.

и целом, строгая пропорциональность букв, логически обусловленная связь элементов. Прочитывается действие законов целостности, равновесия и типизации.

Его высказывание объясняет, почему форма должна следовать за функцией: «Я всегда начинаю с идеи: в противном случае я бы работал с полной абстракцией. Это как поездка без пункта назначения. Форма развивает идею. Форма есть воплощение идеи или, другими словами, воплощение содержания» [6]. Утилитарная информативность графики,

Выводы

1. Компонентный и структурный анализ законов композиции, определяющих принципы образования форм в единстве с их содержанием, в графическом дизайне позволяет выявить свойства композиций, средства и способы формирования смысловых завязок в коммуникативных средствах.

2. Исследование в системе «пропедевтика – проектирование» в графическом дизайне позволяет выделить следующие принципы:

Принцип глубинной взаимосвязи эмоционально-чувственных ощущений композиционно-смысловых завязок формальных упражнений по пропедевтике, разработанных в первых школах дизайна Баухаузе и ВХУТЕМАСе, являющихся основой профессии до настоящего времени, и зарождением осознанных проектных замыслов.

Принцип опоры на объективные композиционные закономерности, обладающие устойчивостью во времени, позволяет получить разнообразие проектных образно-смысловых, сюжетных, логически-смысловых содержаний коммуникативных средств и их структурных фактурно-пластических решений.

Принцип внутренних и внешних взаимосвязей между элементами системы «пропедевтика – проектирование» и ее явлениями позволяет создавать глубокие по смысловому содержанию, легко воспринимаемые, притягательные для зрителя информативные произведения графического дизайна.

Библиография

1. Клее, П. Педагогические эскизы / пер. с нем. Н. Дружковой, под ред. Л. Мохановой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2005. – 71 с.: ил.

2. Лесняк, В. И. Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: ил.

3. Лоншакова, М.М. Принципы взаимосвязей пропедевтики и проектирования в промышленном дизайне [Электронный ресурс] / М.М. Лоншакова // Архитектон: известия вузов. – 2012. – №39. – URL: http://archvuz.ru/2012_3/10

4. Лоншакова, М. М. Пропедевтика как универсальное средство и основа в системе художественного проектирования [Электронный ресурс] / М.М. Лоншакова // Архитектон: известия вузов. – 2012. – №38 Приложение. – URL: http://archvuz.ru/2012_22/93

5. Философия: энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с.

6. Рэнд, П. Дизайн. Форма и хаос. Design: Form and Chaos. / пер. И. Форонов. – М.: Студия Артемия Лебедева, 2013. – 224 с.: ил.

7. Фирменные знаки, торговые марки, эмблемы и символы. – DESIGNPRESS, 1990. – 192 с.

Статья поступила в редакцию 08.08.2013

PRINCIPLES UNDERLYING RELATIONSHIPS BETWEEN PROPAEDEUTICS AND DESIGNING IN GRAPHIC DESIGN

Lonshakova Marina M.

PhD student,
Ural State Academy of Architecture and Arts.
Ekaterinburg, Russia, e-mail: lons_smm@mail.ru

Abstract

The article considers the systems of relationships between propaedeutics and designing in graphic design, its components and structure, meaningful visual images and plastic features of 2D and 3D structures on the plane through the use of composition laws and means in developing objects of design in the area of graphic design. The article is a continuation of the work to systematize categories of composition by regular features. It reviews relationships between the laws of composition that define the principles of form generation and the means of harmonisation of art forms, which allow us to reveal the properties of compositions, means and ways of formation of semantic foundations in the communicative means, which are the creative toolkit of the graphic designer. Application of laws and means of composition at various stages is considered: The application of laws at different stages and directions of design are considered in relation to functional design, which uses the laws of integrity, balance, typification and the means of harmonisation that are inherent in them, and in relation to art design in the expression of plans, operating the laws of dominants, contrasts, and expressiveness.

Key words:

propaedeutics, composition, means of harmonisation of art forms, design culture

References

1. Klee, P. (2005) Pedagogical Essays. Translated from German by N. Druzhkova. Moscow: D. Aronov Publisher.
2. Lesnyak, V. I. (2011) Graphic Design (Foundations of the Profession). Moscow: IndexMarket.
3. Lonshakova, M.M. (2012) Principles of Interaction between Propaedeutics and Designing in Industrial Design [Online]. Architecton, No.39. Available at: http://archvuz.ru/2012_3/10
4. Lonshakova, M. M. (2012) Propaedeutics as a Universal Means and Basis in the System of Art Design. [Online]. Architecton, No.38. Available at: http://archvuz.ru/2012_22/93
5. Ivin, A.A. (ed.) (2004) Philosophy: Encyclopedic Dictionary. Moscow: Gardariki.
6. Rand, P.(2013) Design: Form and Chaos. Translated from English by I. Foronov. Moscow: Art. Lebedev Studio.
7. Corporate Signage, Trademarks, Emblems and Symbols. DESIGNPRESS, 1990.