

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДЫ ФОРМ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

*Жученко И.А., ст. преподаватель Карагандинского
государственного университета им. Е.А. Букетова
Тай-Джен-Цай Е., студент гр. Диз-32
Карагандинского государственного университета
им. Е.А. Букетова*

Аннотация

В статье содержится информация о значении использования приемов формальной композиции в подготовке будущих дизайнеров и художников, о необходимости формирования базы с профессиональным пониманием законов, принципов, методов и средств художественно-композиционного формообразования искусственных систем, как важной составляющей профессиональной грамоты и творческого мышления дизайнера.

Подготовка будущих дизайнеров и художников нацелена на то, что очень важно иметь исходную базу теоретических знаний по композиции, и для этого недостаточно лишь читать груды книг по искусству и проводить время за просмотром произведений художников. Нужно еще уметь или хотя бы пытаться проводить анализ, искать тот стержень на котором «держится» все произведение.

В процессе изучения формальной композиции закладывается база с профессионального понимания законов, принципов, методов и средств художественно-композиционного формообразования искусственных систем как существенной составляющей профессиональной грамоты и творческого мышления дизайнера.

Творческое мышление развивается не только в процессе выполнения собственных проектов, но и как мы уже заметили, в умении видеть, чувствовать, воспринимать произведения других.

Цель данного исследования заключалась в изучении общих закономерностей конструирования художественно-изобразительной формы, приобщение к основам графического мастерства, когда используются реалистические и абстрактные принципы

построения изображения; способы нацеливания художественного мышления на абстрагирование от предметной конкретности и креативный поиск, преодоление стереотипов восприятия и мышления.

Задачи нашего исследования мы сформулируем так:

- изучить литературные источники по данному вопросу;
- изучить методы формальной композиции;
- выявить особенности организации формальной композиции;
- выявить особенности методов построения композиции в приемах формализации изображения.

Форма - понятие материальное способ организации содержания. Определяется рядом свойств материи: объемностью, характером расположения и движения в пространстве, геометрическим строением, весом, плотностью, прочностью. Исходя из свойств материи, изделие в своей конструкции и форме приобретает композиционные закономерности.

Весь графический дизайн, все процессы создания образов вне зависимости от целей и средств, строятся на манипуляциях с формой.

Попытка создать максимально красивую форму для конкретного сообщения и отличает дизайн от простого вываливания вороха разномастного материала. Существует бесконечное множество форм и все они имеют различные характеристики и несут разное сообщение

Весь графический дизайн, все процессы создания образов вне зависимости от целей и средств, строятся на манипуляциях с формой. «Форма» является материалом: фигуры, линии, текстуры, слова и картинки. Для идентификации объектов наш мозг использует их формы; форма - это смысловое сообщение.

Существует три основных типа форм.

Геометрические формы это то, что люди наиболее часто представляют, думая о формах. Например, круги, квадраты, треугольники, ромбы и так далее в соответствии с рисунком 1.

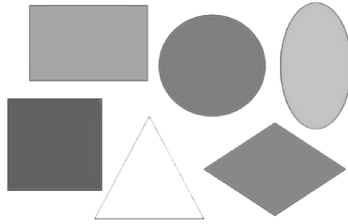

Рисунок 1. Геометрические формы

Абстрактные – это формы, которые узнаваемы, но не являются реальными. Это стилизованные или упрощенные версии натуральных форм. Например, иконка с изображением человека – это абстрактная форма. Наскальные рисунки, символы солнца или луны, буквы, дорожные знаки, символы на кнопках вашего плеера, иконки – все это примеры абстрактных форм.

Рисунок 2. Абстрактные формы

Рассмотрим символическое значение форм. Начнем с формы круга.

Круги не имеют ни начала, ни конца. Они представляют собой единое целое и в каждой культуре есть форма,

представляющая солнце, землю, луну вселенную, и все другие небесные объекты. Круги символизируют завершенность.

Круги имеют свободное перемещение. Затемнение и линии могут улучшить данное ощущение движения по кругу.

Круги изящны и их кривые рассматриваются как женские. Их движение предполагает энергию и силу. Их полнота предполагает бесконечность, единство и гармонию.

Круги защищают, они терпят и ограничивают. Круги ограничивают то, что внутри. Они символизируют безопасность и связь. Круги ассоциируются с целостностью и совершенством.

Круги распространены в дизайне как средство привлечения внимания, установления акцента на важном моменте, в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 4. Форма круга как средство привлечения внимания

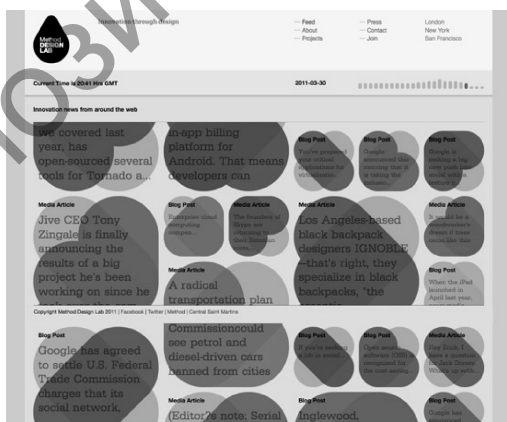

Рисунок 5. Использование формы круга в дизайне Web-сайта

Рассмотрим символическое значение квадратов и прямоугольников.

Квадраты и прямоугольники стабильны. Это знакомые и надежные формы и изображают честность. Они имеют прямые углы и символизируют порядок, рациональность, и формальность. Квадраты и прямоугольники олицетворяют стабильность, равенство, миролюбие, солидность и безопасность, пример можно посмотреть на рисунке 6.

Рисунок 5. Использование формы квадрата и прямоугольника в дизайне

Прямоугольники являются наиболее распространенными геометрическими формами, используемыми в дизайне. Большинство текста, который мы читаем, расположен в прямоугольные или квадратные блоки.

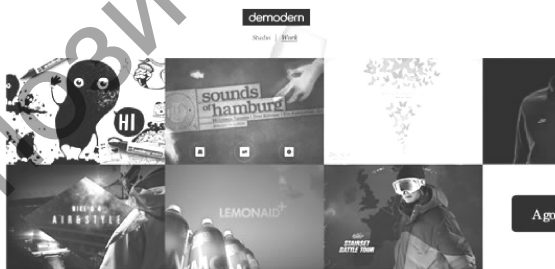

Рисунок 6. Пример использования формы прямоугольника в дизайне Web-странички

Что касается формы треугольника, то его символическое значение связано с представлением динамического напряжения, конфликта или действия, в соответствии с рисунком 7.

Рисунок 7. Пример использования формы треугольника

Треугольники сбалансированы и могут олицетворять символ закона, науки и религии. Кроме того, треугольники могут направлять движение, в зависимости от того, в какую сторону они указывают. Треугольники прекрасно подойдут для изображения пирамид.

Духовно они представляют религиозную триицу. Они могут олицетворять самопознание и откровение.

Сила треугольников предполагает мужественность. Их динамичный характер лучше подойдет для растущей высокотехнологичной компании. Треугольники могут быть использованы для передачи прогресса и цели, в соответствии с рисунком 8.

Рисунок 8. Пример использования формы треугольника для передачи прогресса и цели

Интересна с точки зрения восприятия формы спираль.

Спирали являются выражением творчества, движения и эволюции. Они часто олицетворяют процесс роста и развития. Спирали передают идеи плодородия, рождения, смерти, расширения и трансформации. Они циклы времени, жизни и сезонов и являются общей формой в религиозной и мистической символике в соответствии с рисунком 9.

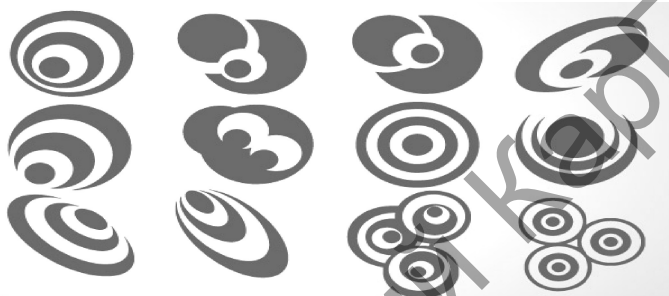

Рисунок 9. Пример выражения движения и эволюции формой спирали

Рисунок 10. Пример использования формы спирали в дизайне Web-странички

Спирали двигаются в любом направлении и представляют возвращение в той же точке на жизненном пути с новыми уровнями понимания.

Спираль, двигающаяся по часовой стрелке, представляет проекцию намерения и против часовой – выполнение намерения. Двойные спирали могут символизировать противоборствующие силы.

Форма может быть определена как средство выражения внутреннего содержания и предназначения изделия через его внешний вид. Средства выразительности в формообразовании – это приемы, с помощью которых объект дизайна приобретает эстетический, гармоничный вид, не теряя в своих функциональных качествах. Они помогают создать упорядоченную композицию, не забывая о разнообразии. При работе над композицией главное заключается в достижении ее разнообразия, при сохранении целостности, но стоит помнить и о функциональной стороне объекта.

Дело в том, что часто образ в художественной форме носит сложный, противоречивый – двойственный характер. Он складывается из единства следующих, противоположных, по сути, его составляющих: объективного и субъективного, общего и единичного, рационального и эмоционального и, наконец, содержательного и формального.

Объективное содержание образа – это некое идеальное представление о форме как об объекте действительности. Оно носит абсолютный характер, сложившийся на основе отношения к этому объекту многих людей. Такое содержание не зависит от мнения отдельного человека. Субъективное содержание выражает мысль автора по поводу разрабатываемой формы. Оно носит относительный характер, который к тому же выражает мнение каждого воспринимающего форму зрителя. В этом смысле образ субъективен. Устранение противоречия или различия между объективным и субъективным содержанием образа и есть искомый момент его гармонизации или соблюдение в композиции принципа образности.

Единство рационального и эмоционального в образной форме означает соответствие, с одной стороны, идеям целесообразного ее формообразования и интуитивному видению

автором, с другой. При таком соответствии рождается глубокий и яркий художественный образ, имеющий строго рациональный и эмоциональный характер. Если рациональная составляющая превалирует, форма выглядит «сухой», неинтересной, маловыразительной. При чрезмерной ее эмоциональной обусловленности она становится неопределенной, несобранной.

Образ в дизайнерских формах имеет разную степень условности, начиная от изображений, совсем близких к натуральным, и заканчивая предельно условными, абстрактными символами. Определяется он содержанием формы или теми функциями, которые она выполняет. Если функции предусматривают обеспечение, прежде всего наглядности, ясности понимания образа, форма максимально приближается к изобразительной. При достижении быстроты и четкости ее восприятия с дальних расстояний, например, форма делается более условной.

Список использованной литературы

1. Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск: Харвест, 1999. – 21 с.
2. Меерович М.И. Технология творческого мышления. – Москва, 1989. – 486 с.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – Москва, 1974. – 384 с.
4. Устин В.Б. Композиция в дизайне. – Москва, 2007. – 239 с.
5. Иттен Иоханнес. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – Москва, 2001. – 136 с.
6. Голубева О. Основы композиции. – Москва: Изобразительное искусство, Сварог и К, 2008. – 144 с.