УДК 659.125

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПОЗИЦИИ И СРЕДСТВ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Бодьян Л.А., Родимова Т.Д.

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, e-mail: bodyan n@mail.ru

Данная статья посвящена рассмотрению практического применения средств графического дизайна и средств композиции в некоторых видах дизайна. Показана актуальность использования графического дизайна в современном мире, перечислены некоторые виды графического дизайна. в статье проанализированы особенности реализации основных средств композиции и средств графического дизайна и представлены особенности их использования в работе над дизайном упаковочной и полиграфической продукции. Рассмотрены особенности разработки иллюстраций, дизайна полиграфической продукции, дизайна упаковки, основных и фоновых декоративных стилеобразующих элементов фирменного стиля. Для каждого вида графического дизайна проработаны композиция изображения, цветовое и шрифтовое решение, изобразительные образы, даны обоснования композиционных решений. в статье показана важность грамотного использования средств графического дизайна и средств композиции для создания качественной дизайн-продукции.

Ключевые слова: графический элемент, средства графического дизайна, средства композиции, графический лизайн

APPLICATION IN PRACTICE MEANS OF COMPOSITION AND MEANS OF GRAPHIC DESIGN

Bodyan L.A., Rodimova T.D.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: bodyan_n@mail.ru

This article deals with the use of graphic design tools and means of composition in certain types of design. Relevance of use of graphic design in the modern world is shown, some types of graphic design are listed. In article features of use of means of composition and means of graphical design in work on design of a packaging and printed material are provided. Features of development of illustrations, design of a printed material, design of packaging style forming elements of the corporate style are considered. The color and font scheme, graphic images are worked out, justifications of composite decisions are given. The article shows the importance of the proper use of tools of graphic design and composition tools for creating high-quality design products.

Keywords: graphic element, means of graphical design, means of composition, graphic design

В настоящее время дизайн проник практически во все сферы жизни человека. Под графическим дизайном понимается искусство проектирования различных объектов, посредством графических элементов, средств дизайна и средств композиции для улучшения функциональных и эстетических качеств этих объектов.

Существует различные виды графического дизайна, например: типографика – искусство грамотного представления текстовой информации, дизайн полиграфической продукции, разработка фирменного стиля, дизайн упаковки, создание иллюстраций.

Среди основных средств графического дизайна можно выделить следующие: линии, формы, текстуру, цвет. Проанализируем особенности их реализации. Существуют физические линии: контурные, создающие границы вокруг или внутри объекта, разделительные, делящие пространство, и декоративные, используемые для украшения объекта. Дизайнеры используют формы, чтобы создавать движение, текстуру и глубину, передавать настроение и эмоции, вести взгляд зрителя от одного элемента дизайна к другому. Существует три основных

типа форм: геометрические - круги, квадраты, треугольники; природные - формы, встречающиеся в природе; абстрактные это стилизованные или упрощенные изображения натуральных форм. Рассмотрим подробнее геометрические формы. Круг символизирует бесконечность, дает ощущение чувственности и любви. Квадрат и прямоугольник олицетворяют стабильность, равенство и порядок. Треугольники представляют действие, направляют движение, в зависимости от того, в какую сторону они указывают. Текстура – это отличный способ придать определенное настроение дизайну. Наиболее популярные текстуры – бумага, камни, ткани и природные элементы. Цвет представляет самый мощный визуальный эффект с первого взгляда. Цвет должен выражать эмоциональные, психологические ощущения, но когда речь идет об использовании цвета в дизайне, то нужно учитывать характер дизайн-продукции, возрастные и социальные особенности целевой аудитории [3, 7].

Важную роль при разработке различной графической продукции играют также средства композиции. к ним относятся: контраст,

нюанс, ритм, модуль, пропорциональность, масштабность, композиционная целостность, тождество, равновесие, динамичность, статичность, симметрия, ассиметрия и т.л.

Контраст представляет собой резкое различие элементов по следующим категориям: размер, форма, тон, цвет, отношение к пространству и т.д. Нюанс применяется для обозначения элементов, незначительно отличающихся в композиции по тем же категориям, что и контраст. Важнейшим признаком ритма является повторяемость элементов и интервалов между ними. Ритмические повторы могут быть: равномерными, убывающими или нарастающими. Модуль является универсальным средством дизайна. Это величина, главная особенность которой - кратность к целому произведению. Пропорциональность предполагает правильное соотношение частей композиции друг с другом и со всей композицией в целом. Масштабность – это наиболее сложное средство композиции, которое характеризует соразмерность предметов в сравнении друг с другом.

Композиционная целостность достигается тогда, когда в композиции предусмотрено равновесие, т.е. такое состояние формы, при котором все элементы и части сбалансированы между собой. Композиция может быть динамической, в которой обязательно присутствуют зрительное развитие, изменение, движение, и статической, находящейся в ярко выраженном состоянии покоя, равновесия, устойчивости. Симметрия применяется для тождественного расположения элементов относительно точки, оси или плоскости симметрии, воспринимаемых глазом как особый вид упорядоченности равновесия и гармонии. Асимметрия является отсутствием, или нарушением симметрии [8].

Цель исследования. Рассмотрение практического применения средств графического дизайна и средств композиции в некоторых видах дизайна.

Материалы и методы исследования

Методы исследования: анализ литературных источников, обобщение, дизайн-проектирование.

Результаты исследования и их обсуждение

Конкурентоспособность современного дизайнера определяется не только качеством его деятельности, но и качеством его личности, а также степенью соответствия потенциальных возможностей и реализованного умения самостоятельно организовать свою деятельность запросам заказчиков [5]. Комплекс конкурентозначимых качеств должен быть сформирован еще на этапе профессионального обучения. Систему учебных заданий (в том числе и тематических творческих) необходимо формировать с контекстом на будущую профессиональную деятельность дизайнера, т.е. необходим контекстно-модульный подход к обучению. Важно также сформировать исследовательские умения в процессе творческо-самостоятельной работы студентов, умение диагностировать и анализировать состояние проблемы, находить оптимальные пути решения поставленных задач [6]. Рассмотрим, как могут быть выполнены практические работы будущего дизайнера, реализующие различные виды графического дизайна.

В основе типографики лежит создание словесного текста, где важным моментом является выбор шрифта, размещение частей текста относительно друг друга. Текст может иметь как смысловую, так и изобразительную функции, т.е. восприниматься одновременно и как надпись, и как знак. на рис. 1 представлен фрагмент графической составляющей открытки, соответствующий данному виду дизайна.

Рис. 1. Фрагмент открытки

Изображение имеет конусообразную форму, что придает ему устойчивости. Симметричная в своей основе композиция воспринимается как символ стабильности, создает выразительный и гармоничный образ. Оттенки зеленого цвета, различная толщина шрифтов придают изображению глубину и естественность. Используемые слова вызывают ассоциации с Новым годом и Рождеством, благодаря чему, интуитивно понимается новогодняя елка. Звезда, украшающая вершину елки, пожелания, ассоциации создают праздничную новогоднюю атмосферу. в целом равновесная композиция кажется правильной и смотрится эстетически привлекательно.

Дизайн полиграфической продукции — это разновидность графического дизайна, задачами которого является разработка материалов для печатной продукции: листовки, буклеты, брошюры, справочники, книги, газеты, журналы. Также одним из важнейших элементов полиграфической продукции является афиша (рис. 2).

Восприятие изображения по большей части определяется именно цветом. Поэтому дизайн афиши Магнитогорского театра оперы и балета для постановки «Евгений Онегин» выполнен в пастельных оттенках бежевого, коричневого, розового цветов. Они символизируют непорочность, нежность, теплоту и любовь [3]. Применяемая текстура придает афише эффект старины, музыкальные ноты, окаймляющие афишу, соотнесены с музыкальностью спектакля. Также для передачи информации используется изображение двух танцующих пар, олицетворяющих главных героев данного спектакля. Типографика выполнена в классическом стиле в коричневых тонах. Она гармонирует с общим дизайном разработанной афиши. в целом композиция афиши выглядит уравновешенной, что обуславливается определенным соотношением деталей,

цветов и пластикой элементов. Все элементы взаимосвязаны, согласуются друг с другом и подчинены одной идее.

При разработке фирменного стиля важным этапом является создание декоративных стилеобразующих графических элементов. Композиция логотипа ФГБОУ ВО «МГТУ им. г. И. Носова» образована ромбом синего цвета, он символизирует устойчивость и стабильность. Цветовая гамма, используемая при разработке, символизирует: синий цвет — верность выбранному делу, красный цвет — активное стремление к познанию, белый — стремление к совершенству (рис. 3).

Основной декоративный стилеобразующий графический элемент состоит из стилизованного треугольника-стрелки и трех разных по толщине наклонных линий. Форма стрелки символизирует позитивное движение, а визуально соединяясь с остальными графическими элементами — наклонными линиями, позволяет обозначить другую графическую фигуру — галочку. «Галочка» вызывает ассоциации с качеством, утверждением, согласием. Единый образ ассоциируется с символами движения, перспективы, надежности и качества.

Рис. 2. Афиша «Евгений Онегин»

Рис. 3. Основные стилеобразующие элементы фирменного стиля МГТУ

Фоновый декоративный стилеобразующий графический элемент — паттерн, также построен на основе ромба. Но внесение нюансных оттенков и прозрачности в структурных элементах позволяет разнообразить и облегчить композицию. Нюанс применен в сочетании с тождеством: повторение незначительно отличающихся друг от друга элементов придает дизайн-продукции целостность и единый стиль оформления [1].

Дизайн упаковки — это особая разновидность графического дизайна, имеющая свои особенности. Одной из основных задач дизайна упаковки является идентификация бренда, для чего используется корпоративная цветовая гамма, шрифт, логотип. при разработке композиции шрифтовой составляющей фирменного знака туристической компании Премьер Тур ставился акцент на легкость и воздушность (рис.4).

Изобразительная составляющая знака построена на основе стилизации объекта по заданным свойствам [2]. Выбраны и стилизованы изображения собирательных образов – чемодана и шляпы. Линии, используемые при разработке фирменного знака, позволяют облегчить композицию, округлая форма чемодана придает ему объем. в качестве фирменных цветов использовались: голубой (ассоциируется с хорошей погодой), песочный (пляж) и коричневый (теплый и комфортный, ассоциируется с землей, деревьями). в качестве дополнительного стилеобразующего элемента при создании дизайна упаковки использовалась типографика – термины, ассоциирующиеся с путешествиями [4].

Рис. 4. Дизайн упаковки туристической компании

При создании иллюстраций следует обратить особое внимание на композицию рисунка. Между нарисованными объектами и пространством вокруг них должен существовать баланс. на рис. 5 представлен орнамент, выполненный в технике гжель. в нем использованы симметрия, придающая композиции гармонию и красоту, и асимметрия, придающая динамику и индивидуальность. Определенный ритм упрощает восприятие предмета, способствует достижению выразительности композиции, четкости ее восприятия. Все элементы сочетаются друг с другом, плавно соединяясь между собой и образуя единое целое.

Рис. 5. Гжелевская роспись

Особенностью гжельской росписи является использование трёх основных цветов. Синий цвет — это цвет «густеющей ночи», цвет целомудрия, верности и доброты. Кроме того, синий цвет считается символом веры и вечного успокоения. Голубой цвет — цвет эмоциональности и общения. Голубые тона дают ощущение легкости, чистоты и воздушности. Белый оттенок является оттенком добра, исцеления от болезней. Это цвет очищения, он олицетворяет облака, чистоту света [3]. Данное изображение можно использовать в качестве орнамента для украшения различной продукции.

Заключение

Таким образом, графический дизайн — это художественно-проектная деятельность, направленная на создание или изменение визуально-коммуникативной среды. Он широко применяется в области коммерции и развлечений, тесно связан с промышленным производством и его продукцией, играет большую роль в создании фирменного стиля компании. Он интенсивно развивается, в связи с чем появляются новые виды графической дизайнерской деятельности. Грамотное использование средств графического дизайна и средств композиции, знание

особенностей их применения позволяют создавать качественную дизайн-продукцию, не только привлекающую внимание потребителя, но и обеспечивающую дизайнеру более высокий профессиональный и социальный статус, продолжительный спрос на его услуги на соответствующем отраслевом рынке труда.

Список литературы

- 1. Бодьян Л.А., Бодьян А.Н., Родимова Т. Д. Разработка фирменного стиля ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И. Носова» // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: материалы 74-й международной научно-технической конференции / под ред. В.М. Колокольцева. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск: гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова. 2016. Т.1. С. 222–224.
- 2. Бодьян Л.А., Ерочкина И.В. Разработка фирменного знака // Химия. Технология. Качество. Состояние, проблемы и перспективы развития: межвузовский сборник научных трудов: Магнитогорск, 2009. С. 34–41.
- 3. Бодьян Л.А., Медяник Н.Л., Савочкина Л.В. Основы теории цвета. Физиологические и психологические ос-

- новы цветовосприятия: учебное пособие Магнитогорск, 2010. 90 с.
- 4. Бодьян Л.А., Родимова Т.Д. Особенности разработки фирменного знака на примере туристической компании // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. М: Изд-во «Академия Естествознания». 2016. № 6. С. 171—173.
- 5. Варламова И.А., Гиревая Х.Я., Калугина Н.Л., Бодьян Л.А., Бодьян А.Н. Практика реализации контекстномодульного подхода в профессиональном образовании // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 6–2. С. 339–342.
- 6. Калугина Н.Л., Калугин Д.А., Бодьян Л.А., Варламова И.А., Гиревая Х.Я. Теоретические аспекты формирования исследовательских умений студентов университета в процессе самостоятельной работы // Современные проблемы науки и образования. 2014. N 6.
- 7. Прач М.Д., Родимова Т.Д. Особенности использования графических средств в дизайне упаковочной и полиграфической продукции // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). С. 854–857.
- 8. Файловый архив StudFiles [Электронный ресурс]: Основные средства композиции, 2014. Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/5797395/page:15/ (дата обращения: 14.10.16).