

УДК 7.012.185

ОБРАЗНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ НА ОСНОВЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ МОТИВОВ

О. В. Панченко (г. Новосибирск)

В статье анализируется первоисточник современных тенденций проектирования в графическом дизайне, эстетика этнических мотивов. Анализ тенденций графической культуры на протяжении последних нескольких столетий, позволил сделать вывод, что этнические мотивы являются одним из самых продуктивных источников возникновения новых форм, способствующих развитию изобразительного языка.

Ключевые слова: дизайн, орнамент, дизайн-графика, культура, история.

FIGURATIVE CONCEPT GRAPHIC DESIGN ON THE BASIS OF ETHNOCULTURAL MOTIVES

O. V. Panchenko (Novosibirsk)

The article analyzes the source of modern design trends in graphic design, aesthetics ethnic motives. Analysis of graphic culture trends over the past several centuries, led to the conclusion that ethnic motives are one of the most productive sources of new forms of contributing to the development of visual language.

Keywords: design, ornament, graphic design, culture, history.

Эволюция дизайна построена на классических примерах разных эпох, которые все время развиваются и совершенствуются по-новому. Чтобы найти первоисточник современных тенденций проектирования в графическом дизайне можно обратиться к художественному стилю с богатой историей, несущей за собой этническую эстетику.

Сегодня многие дизайнеры ищут вдохновение в национальных орнаментах и мозаиках, поражающих многообразием декоративных элементов, в рукописных шрифтах и графических иллюстрациях манускриптов, во фресках, отражающих эпоху своего времени. Анализ тенденций графической культуры на протяжении последних нескольких столетий, позволил сделать вывод, что этнические мотивы являются одним из самых продуктивных источников возникновения новых форм, способствующих развитию изобразительного языка.

Панченко Ольга Владимировна – доцент кафедры дизайна, института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, член СД России.

O. V. Panchenko – Novosibirsk State Pedagogical University

Например, сегодня довольно часто можно встретить товарные знаки с использованием образа мозаики или пиксельной графики, которые помимо своей эстетики, сохраняют концепцию мозаичной многогранности, точности и проработанности [1].

Элементы национальных орнаментов и на сегодняшний день остаются вне времени, не теряют актуальности и подчеркивают свою этническую принадлежность. В истории изобразительной культуры орнамент всегда имел особую значимость. Мастера и художники декоративно-прикладного искусства старались воплотить свой эстетический идеал в предметах быта. В свою очередь, эстетический идеал проявлял себя как художественный вкус в том, или ином стиле эпохи. Ярчайшим выразителем стиля и был и остается орнамент, он выступает в роли так называемого этнического маркера, тем более, что история орнамента неразрывно связана со становлением и развитием этнокультурных и национальных традиций в изобразительном искусстве. В культуре каждого региона существует некий стержневой символ, устойчивая структура, на которую нанизываются виды деятельности населения, образ жизни, культура, искусство и ментальность. Эта структура определяет характер и потенциал развития графической культуры, создает свою конфигурацию взаимодействия современного общества и его исторического наследия. Символический язык в свою очередь помогает упорядочить историю. Он связывает события в единое целое, включающее прошлое, настоящее и будущее. Исследования этнических символов представляет большой интерес для истории графического дизайна. Если провести аналогию пространственной среды с композицией, то, несомненно, можно увидеть много элементов, влияющих на формирование и развитие облика края. В процессе исторического развития откристаллизовались символы, выразившие целостность этнического региона [3]. Это сакральные символы Реки, Горы, Матери, Крова, Плодородия, в которых просматриваются этические и эстетические стороны человеческого бытия. В этих символах, возможно, вычленив пространственно-временные стороны этой культурной совокупности, ее внутренние границы, традиции и творчество. Конечно, все эти символы отразились в этнических орнаментах. Ценностный характер значения таких символов отличает его от всех других видов знаков. Люди с давних времен украшали свою одежду, жилище и предметы быта различными орнаментами. Тогда это были не просто рисунки, а магические символы, которые должны были защищать их обладателей от несчастья и нечистой силы. По мере развития общества, благодаря научным открытиям, вера в мистическое значение орнаментов ослабевала. Но орнамент всегда приобретал новые функции, более востребованные в современных условиях. На сегодняшний день он выполняет эстетическую и упорядочивающую функцию. В зависимости от используемого материала, нанесенный на поверхность орнамент, выступает в качестве дополнительной защиты для декорируемого объекта. Орнамент обеспечивает

визуальную связь с носителем, облегчает его использование и влияет на его восприятие. Удачно подобранный орнамент может подчеркнуть уникальные характеристики формы изделия или эффективно скрыть недостатки носителя. А может оказывать и психологическое воздействие на человека. Данная функция приобретает важное значение для современного дизайна и рекламы. Сегодня никого не удивит плакатом с орнаментальной композицией, упаковкой или даже картиной, где центральным элементом является этнический орнамент. Он остается сложной художественной структурой, для создания которой используются различные выразительные и семантические средства. Конечно, орнамент не входит сегодня в нашу жизнь так глубоко, как во времена истоков его зарождения, но популярность паттернов и орнаментов на стоках и в современных банках изображений сегодня говорит сама за себя [6].

Каллиграфия также получила дальнейшее развитие – от манускриптов и бытовых рукописных надписей на открытках до высокого искусства, в котором экспрессия написанного рукой знака рождает буквенные формы. Многие дизайнеры используют кисть и перо, чтобы воспроизвести старославянские рукописные шрифты согласно современным требованиям эстетики, правописания и удобочитаемости. Красота арабской вязи не менее часто вдохновляет дизайнеров воспроизводить подобные пластические формы. Любовь к созданию буквенных знаков по-прежнему вдохновляет графических дизайнеров, заставляя придумывать все более изысканные варианты визуальных решений и композиций.

Акварельная техника, развившаяся в Китае после изобретения бумаги во II веке нашей эры, в XII–XIII веках получила распространение в Европе, прежде всего в Испании и Италии. Предшественницей акварельной техники в Европе была роспись по сырой штукатурке или фреска, позволявшая получать похожие эффекты. Акварель и на сегодняшний день остается вне времени, не теряя своей актуальности, поражая своей живописной пластикой, красочностью и легкостью подачи. Ее образ находит воплощение во многих современных элементах графического дизайна.

Зарождение гербов, связывают с событием смены военного снаряжения в эпоху средневековья, на поле боя стало сложно распознавать своих и чужих, это и послужило началом традиции расписывать щиты различными фигурами, которые вскоре превратились в опознавательные знаки и стали ассоциироваться с конкретными личностями. В России геральдика была заимствована из Западной Европы. По указу Петра I, в 1722 году была создана Герольдия, позднее при Петербургской Академии наук была учреждена кафедра геральдики. На сегодняшний день ситуация мало чем изменилась, геральдику как и в былые времена довольно часто можно встретить в повседневной жизни: на фасадах зданий, на информационных стендах в районах муниципального значения, в городских и республиканских эмблемах страны. В России

после советского времени, когда мода на геральдические эмблемы сменилась гербами с серпом и молотом, вновь стал появляться спрос на фамильные гербы и стильные монолитные эмблемы с использованием классических элементов стиля [4].

Из истории дизайна видно, что проектирование графического продукта на основе этнических мотивов значительно расширяет возможности дизайнеров, главным образом, позволяя создавать новые пластические формы и орнаменты по принципу научно обоснованного прогноза.

Эстетические идеалы определенного исторического периода, технические и художественные идеи своих создателей, имеют особое значение в описании истории дизайна, образуя уникальные целостные художественные течения и направления. Благодаря которым осуществляется развитие и интеграция этнических мотивов в современный процесс проектирования.

Сегодня графический дизайн напрямую связан с комплексом задач, решение которых предопределяется необходимостью прогнозной информации о закономерностях обращения мировых тенденций к этническим мотивам. Каждое общество накапливает собственный опыт взаимодействия с внешней средой. Его приобретение, хранение и передача основана на учении, связана с процессом социализации, формирования эстетических предпочтений общества. Интеграция элементов этнических культур, в частности элементов визуальных языков разных народов и цивилизаций в современный дизайн, требует существенных исследований, раскрывающих полную картину обращения мировых тенденций к этническим мотивам [5].

В обществе сформировался ряд стереотипов, эксплуатировать и следовать которым представляется более приемлемым и экономически выгодным, чем отказываться от них. Например, многие представители целевой аудитории уверены, что самый качественный чай – это индийский, лучший сыр – это швейцарский, лучшее сало – украинское, а лучший квас – русский. Притом, как в случае с квасом, не просто «лучший», но и единственный в своем роде, традиционный, уникальный и качественный напиток, который является хранителем наследия предков и активно пропагандирует здоровье, силу и спорт. Русская земля всегда славилась своими богатствами, которые испокон веков на Руси пили квас – натуральный, полезный, живой. Соответственно, любая попытка разработки этикетки или рекламы для этого исконно русского напитка, без учета этнокультурных традиций, вызовет у потребителя недоумение и недоверие. А это может привести к коммерческой неудаче. Помимо этого этнокультурные мотивы часто используют в оформлении некоторых товаров, чтобы подчеркнуть их экологическую безопасность и традиционную технологию изготовления.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что основы фирменного стиля, участвующие в формировании бренда, в современном его облике, зародились в далеком прошлом, художественные приемы и шрифты, изобретенные несколько веков

назад, благополучно используются и сегодня. Рассмотрим, например, использование русских этнокультурных мотивов в дизайне. Они необходимы в представлении России на международном уровне.

Не смотря на большое многообразие национальных традиций, ярко и самобытно проявившихся у многочисленных народов, населяющих нашу страну, существует потребность для выражения единой, общей этнокультурной традиции для представления России на мировой арене. Это реализуется в оформлении и позиционировании традиционных товаров, продуктов питания и продукции, идеологически связанной с русской традиционной культурой.

Существуют товары, рекламное сопровождение и оформление которых невозможно или нецелесообразно без учета этнокультурных мотивов. Например, литература, посвященная русской культуре, истории, изобразительному искусству, или музыке. Необходимо использование этнокультурных мотивов в оформлении сувениров и предметов декоративно-прикладного искусства, где русский национальный орнамент может выступать в качестве этнического маркера. Так же и в оформлении культурных зданий, культурно-массовых мероприятий, праздников, выставок, фестивалей и рекламно-информационного сопровождения к ним, как в России, так и за рубежом. Существует ряд популярных всенародных праздников, такие как Масленица и Пасха. Современное оформление и информационное обеспечение этих праздников невозможно представить без использования русских этнокультурных мотивов. Русскую Православную церковь, как в России, так и по всему миру представляет именно русская культурная графическая традиция.

Поэтому для осуществления эффективного использования этнических мотивов в современном дизайне необходимо всестороннее изучение традиционной культуры, понимание смыслового назначения отдельных элементов, корректная стилизация, адаптация и интеграция традиционных мотивов с современной графической культурой. Это значительно расширит творческую деятельность и повысит эстетический уровень объектов дизайна.

Межкультурные взаимодействия также являются неотъемлемой частью графического дизайна и имеют важные политические, социальные, экономические и культурные составляющие для всех стран и народов. Они отражаются во взаимодействии локальных культур друг с другом и национальных культур с общемировой культурой. К таким факторам влияния этнокультур на мировую культуру можно отнести ускорение темпа развития общества, межкультурные взаимодействия и взаимовлияния, научно-технический прогресс, политические события, социально-психологические аспекты, развитие культуры и искусства и состояние экономики в целом.

Каждый этнос ориентируется на свой идеальный образ, распознав структуру которого, можно более лаконично подходить к воплощению графического продукта. Прикоснуться к источнику вдохновения тех или иных форм, использовать

особенности цветовой гаммы, соотнести их с образом и функцией изделия – одна из очень важных на сегодня задач. Проектируя современный объект дизайна, автор должен глубоко изучить его этническое происхождение, традиционное назначение этого изделия, его историю и философию.

Список литературы

1. *Алимтиева А. С., Еськов В. Д.* Современные коммуникации: тренды, тенденции, перспективы // Наука, образование, общество: актуальные вопросы и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 3 частях. – Люберцы: АР-Консалт, 2015. – С. 81–84.
2. *Архипов А. Е., Еськов В. Д.* Системный дизайн: дискурсивно-эволюционный аспект формирования // European social science journal. – 2013. – № 3. – С. 258–262.
3. *Иконников А. И.* Формирование личностных, субъективных восприятий и знаний студентов художественных вузов. //Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна: периодический научный журнал / отв. ред. М. С. Соколова, М.В. Соколов. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2015. – Вып. 13. (306 с.) – С. 27–39.
4. *Медведев Л. Г.* Изобразительное искусство в образовательном пространстве. // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна: периодический научный журнал / отв. ред. М.С. Соколова, М.В. Соколов. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2015. – Вып. 13. (306 с.) – С. 19–24.
5. *Семенов О. Г., Кошман Н. В., Лисецкая Е. В.* «Детская школа дизайна» как современная модель дизайн образования // Дизайн образование 2011. Опыт, инновации, перспективы: материалы Международной научно-практической конференции 24–26 февраля 2011 г. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2011. – С. 47–48.
6. *Черных Д. Г.* Использование этнокультурных мотивов в оформлении научных изданий // Наука ЮУрГУ. Секции социально-гуманитарных наук: материалы 66-й науч. конф. / отв. за вып. С. Д. Ваулин; Юж.-Урал. гос. ун-т. –Челябинск: ЮУрГУ, 2014. – 1764 с.