

ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

О. В. Панченко (г. Новосибирск)

В статье рассматриваются выразительные средства, которые дизайнеры используют для решения проектных задач, делается попытка ответить на вопрос «Почему они являются отражением современных тенденций развития общества?» Исследуется понятие «тренды» в графическом дизайне. Отмечается, что популярными становятся нестандартные и неожиданные стили и выразительные средства; тенденции графического дизайна претерпевают активное развитие, стремясь удивить самых требовательных зрителей, объединить бунтарство и эмоциональность с простотой, доступностью и удобством восприятия. Тренд делает дизайн современным и актуальным, становится основой для формирования тенденций развития дизайна. Макротренды – это глобальные изменения, которые могут быть актуальными достаточно долго, отражают долгосрочные изменения в обществе, экономике и окружающем мире. Микротренды отражают краткосрочные события и являются откликом на популярные интересы общества в данный момент.

Ключевые слова: дизайн, графические средства, тренды, принцип восприятия.

VISUAL TRENDS IN GRAPHIC DESIGN

O. V. Panchenko (Novosibirsk)

The article talks about expressive means that designers use to solve design problems. Why they are a reflection of modern trends in the development of society. The concept of “trends” in graphic design is considered. The most non-standard and unexpected styles and expressive means are becoming popular. Graphic design trends are undergoing active development, striving to surprise the most demanding viewers, to combine rebelliousness and emotionality with simplicity, accessibility and ease of perception. The trend makes the design modern and relevant in a given period, becomes the basis for the formation of design trends. Macro-trends are global changes that can be relevant for a long period, reflect long-term changes in society, economy and the world around them. Micro-trends reflect short-term events and are a response to the popular interests of society now.

Keywords: design, graphic means, trends, perception principle.

Одна из задач современного графического дизайна – привлечь внимание и удивить уникальностью визуального решения. В настоящее время взгляды на жизнь стремительно меняются, свобода стала выражаться во всём, больше нет необходимости придерживаться рамок. Популярными становятся самые нестандартные и неожиданные стили и выразительные средства [7, с. 153]. Тенденции графического дизайна активно развиваются, стремясь удивить требовательных зрителей, объединить бунтарство и эмоциональность с простотой, доступностью и удобством вос-

Панченко Ольга Владимировна – доцент кафедры дизайна и художественного образования Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет; член Союза дизайнеров России.

O. V. Panchenko – Novosibirsk State Pedagogical University.

приятия. Дизайн, безусловно, творческая деятельность, но имеет четкие параметры, связанные с бизнесом и социумом, ограниченные рамками технического задания, целевой аудиторией, особенностями потребления и свойствами товара, целями заказчика, стратегией продвижения и многими, не очень «творческими» конкретными параметрами [2, с. 4].

Выразительные средства, которые дизайнеры используют для решения проектных задач, являются отражением современных тенденций развития общества. Так, в дизайне появляется понятие «тренды». Отклик на тенденции проникает во все сферы дизайна, в изобразительное искусство и производство. Визуальный дизайн всегда взаимодействует с музыкой, литературой, кино. Тренды рождаются на стыке культур и направлений, возникают спонтанно вслед за новациями в области дизайна. Исключением являются только функциональные тренды, которые следуют за развитием технологий. Тренд делает дизайн современным и актуальным, становится основой для формирования тенденций развития дизайна. Тренды делятся на два основных типа: макротренды и микротренды.

Макротренды – это глобальные изменения, которые могут быть актуальными достаточно долго. Они отражают долгосрочные изменения в обществе, экономике и окружающем мире [2, с. 22]. В рамках макротрендов обычно появляются более локальные микротренды. Как правило, это яркие тенденции, активно применяющиеся во многих областях дизайна на протяжении одного или нескольких сезонов. Микротренды отражают краткосрочные события и являются откликом на популярные интересы общества в данный момент.

Тренды обладают цикличностью, за пять-семь лет полностью меняются цветовые предпочтения, популярные приемы и пластические решения. Изучая историю графического дизайна, можно прийти к выводу, что стилистика повторяется примерно каждые 20 лет. Это можно объяснить тем, что каждое поколение в определенный момент начинает ностальгировать по временам своей юности. Так, сейчас мы переживаем повторение западных 1990-х годов, безусловно, со значительными изменениями, но все же узнаваемое [3].

Новые выразительные средства появляются у талантливых дизайнеров. Графические приемы начинают так нравиться публике, что им начинают подражать. Как правило, копирование бывает не прямым, а с развитием идеи или интегрированием нескольких удачных решений. Устойчивым тренд становится в том случае, если его можно модернизировать, использовать как конструктор или применять в других областях и ситуациях. Так, идеи меняются и преобразуются в процессе «эволюции» [1, с. 107].

Рассмотрим некоторые стилистические приемы и направления, которые актуальны в настоящий момент.

1. *«Порезанный» текст.* Используется эффект, который делает элементы шрифта словно разрезанными ножом. Такой подход добавляет некую визуальную изюминку логотипам, заголовкам и простым текстовым блокам. Эффект «разрезания» может быть разным по насыщенности: от тонкого разреза одной буквы до отсутствия некоторых частей текста. Работая с подобным приемом, автор не должен упускать из вида такой важный показатель, как читабельность текста. Следует помнить, что из-за нарезки могут появиться непреднамеренные комбинации букв или слова. Нарезанный текст представляет собой слои с одним текстовым элементом. Это может быть слово или небольшая группа слов, которые разрезаются и перекрываются на двух плоскостях. Такой эффект создает пространственную глубину, делая шрифт

индивидуальным. Одно из качеств нарезанного текста заключается в том, что он создает визуальный поток. Взгляд зрителя будет следовать за направлением среза и окружающего его пространства.

2. *Цветовые каналы* – это выразительное средство дает безграничные возможности для экспериментов с цветными информационными каналами. Цвета накладываются друг на друга с определенным процентом прозрачности. Это можно видеть в процессе цветоделения при подготовке оригинал-макетов к печатному производству. Цветовой режим изображения определяет количество созданных цветовых каналов. Например, в изображении RGB есть канал для каждого цвета (красный, зеленый и синий, есть еще совмещенный канал, используемый для редактирования изображения), а в полиграфии используются четыре основных канала СМΥК (циан, маджента, желтый, черный). Технически в изображении может быть до 56 каналов. Дизайн, созданный с использованием подобных приемов, имеет множество вариаций. Каналы можно смещать относительно друг друга, варьировать прозрачность, растривать и менять их конфигурацию. Таким образом, техническое по своей сути средство используется как декоративное [5, с. 75].

3. *Концептуальное движение «Нео Гео»*. Нео-Гео, или неогеометрический концептуализм, – это направление в абстрактном искусстве, зародившееся в 1986 г. Стиль появился под влиянием минимализма, поп-арта и оп-арта и сейчас является отдельным движением, которое опирается на геометрию. Минимализм, возникший в 1960-х гг., ориентировался на ограниченное количество деталей и геометрическую абстракцию, поп-арт, появившийся в 1950-х гг., использовал комиксы, коллажи и яркие цвета, а оп-арт, зародившийся в 1960-х, предусматривал создание оптических иллюзий с помощью разных форм. Эти нюансы, а также основные идеи постмодернизма нашли свое отражение в современном графическом дизайне. Стиль сочетает строгость и легкость, геометрические формы, орнаменты, абстракции и яркие цвета. Сегодня Нео Гео по праву считается отдельным движением в искусстве и дизайне. Его можно встретить в дизайне упаковок, обложек книг и музыкальных альбомов.

4. *Ультратонкая геометрия* – абстрактный дизайн с геометрическими узорами и тонкими линиями, которые образуют условные фигуры с помощью оттенков и нюансов. Этот графический прием позволяет создавать пространственную глубину посредством тонкой линейной графики. Линиям дано выражать форму и природу объекта, иллюстрировать модели, созданные человеком или технологиями. Пластичные линии используют для передачи естественных и органических форм. Дизайнеры объединяют все виды и стили линий для достижения невозможных форм и иллюзий. Проекты, построенные с использованием тонкой линейной графики, основаны на стабильной геометрии, но все же оставляют ощущение неземного пространства.

5. *Металлический блеск* был в моде всегда. Актуальной остается и тенденция использования золота, серебра или меди при создании графических проектов, особенно, если речь идет о 3D-дизайне. Золотые и другие металлические элементы выносят композицию на новый уровень, делая ее дорогой и эксклюзивной. Переливающийся цветовой эффект металлов – это возможность оживить изображение. Такие конструкции выглядят завораживающими, поскольку они показывают всю палитру блестящих цветов, когда свет попадает на их поверхность. Поэтому отдельного внимания заслуживают элементы с отблеском «бензинового» цвета.

6. *Контурные шрифты* получили широкое распространение. Эффект прозрачности становится еще более мощным, когда противопоставляется жирному шрифту рядом. Очертания графемы букв становятся все более востребованными в дизайне. Четкий контур и прозрачный фон букв и цифр – это нечто изысканное и неперегруженное. А главное – работать с таким шрифтом крайне просто и удобно. Особо необычными являются трехмерные контурные надписи, которые передают всю глубину изображения, представляя написанное в объеме.

7. *Локальный черный фон*. Темные тона дают возможность дизайнеру экспериментировать с глубиной изображения, меняя оттенки и текстуры черных элементов. Темные цвета способствуют созданию ощущения роскоши и придают продукту статус премиум-дизайна. Они также могут передавать радикальные чувства байкерского стиля или добавить немного мистичности в проект.

8. *Антигравитация*. Летящие и плавающие элементы на графических полотнах – это альтернативное искусство, которое передает уникальное видение мира. Нарушение законов гравитации дает дизайнеру неограниченное пространство для композиционного решения; позволяет разобрать на детали любой объект, разместив все частички в закрытой композиции, в которой действует невесомость. Для зрителя отсутствие гравитации создает ощущение легкости и полета. Антигравитация действительно представляет собой концепцию, нередко используется в тенденциях графического дизайна. Идея конструкций, которые движутся и ведут себя так, будто находятся в негравитационной среде, передает общее чувство свободы. Присутствие на изображениях 3D-техники добавляет им реализма, что делает летающие объекты еще более необычными.

9. *Искажение пространства и времени. Оптические иллюзии*. Деформация времени и пространства, как ни один другой дизайнерский ход, привлекает внимание зрителя. Можно изменить не только скорость передачи информации, но и время восприятия иллюстрации зрителем. Оптическая игра с типографикой заставит зрителя задержаться, внимательнее рассмотреть все элементы дизайна. Прием удастся правильно использовать только опытным дизайнерам, но, освоив такую технику, можно создать работу на высоком профессиональном уровне.

10. *Альтернативные формы: штрихи, пятна*. Использование альтернативного видения мира в графическом дизайне способно сделать произведение индивидуальным, поэтому карикатурные рисунки и беспорядочные штрихи остаются в центре внимания длительное время. В условиях сильных минималистских течений требуется более персонализированная связь с аудиторией. В таком стиле важно сохранить простоту и лаконичность иллюстрации, не перегрузить ее многочисленными деталями и обилием цвета. Поэтому дудлы, штрихи и мазки могут вписаться как в замкнутую, так и в открытую композицию.

11. *Изометрия*. Рисование трехмерного объекта в двухмерном измерении – еще одна тенденция, которая начала активно развиваться [4, с. 319]. Таким образом, появилась возможность создать целую вселенную в ограниченном пространстве. Такого рода графика часто используется в гейм-дизайне. Композиция кажется довольно простой и чистой, не требует много времени для изучения, но она имеет глубину, с которой плоский дизайн не сможет конкурировать. С помощью изометрии можно наглядно продемонстрировать действие какой-нибудь программы или общий вид местности. Изометрия подчеркивает индивидуальность проекта и выделяет его среди других информационных источников.

Визуальные тенденции, которые дизайнеры используют в своих проектах, отражают интересы общества. Молодое поколение также задумывается о любви, душе, об основных ценностях человечества и о том, как сохранить нашу планету [6, с. 87]. Все это создает предпосылки для создания новых тенденций в графическом дизайне, поэтому для дизайнеров важно развивать свое личное нестандартное мышление и изучать историю графического дизайна.

Список литературы

1. *Беленко В. Е., Гирка А. С.* Инфографика интернет-СМИ Красноярска и Омска: особенности создания и функционирования, типологическая характеристика // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. – 2020. – Т. 19, № 6. – С. 102–120.
2. *Буханов Г. В.* Проектное мышление. Креативность. Творчество // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. – 2020. – № 38 (38). – С. 2.
3. *Еськов В. Д.* Графический дизайн как инструмент массовой культуры // Инновации в социокультурном пространстве: материалы XI Междунар. науч.-практ. конференции. – Благовещенск, 2018. – С. 22–23.
4. *Еськов В. Д., Ковалева О. М.* Основы дизайн-деятельности в творческом развитии школьников // Педагогический профессионализм в образовании. сборник научных трудов XIII Междунар. науч.-практ. конференции. – Новосибирск, 2018. – С. 317–320.
5. *Коваленко Ю. Г.* Стилизация фигуры человека в качестве творческого метода проектирования костюма // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2017. – № 1. – С. 72–77.
6. *Семенов О. Г., Бабикова В. В.*, Графический дизайн как инструмент массовой культуры. В сборнике: Культура и искусство: поиски и открытия. – Кемерово, 2016. С. 85–91.
7. *Соколов М. В.* Особенности модели подготовки дизайнера в современном вузе // Интеграция науки и образования в системе «Школа – колледж – вуз»: материалы национальной научно-практической конференции. – Новосибирск, 2019. – С. 150–157.