КЛАУЗУРА КАК ИСТОЧНИК ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ В ДИЗАЙНЕ

Овчинникова Е.В.¹, Зыков С.Н.²

 ^{1} ФГБОУ ВПО Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия, e-mail: evladi@list.ru; ^{2} НОУ ВПО Восточно-европейский институт, Ижевск, Россия, e-mail: zikov.sergei@yandex.ru

В статье изучаются вопросы, связанные с поиском путей и способов генерации новых творческих решений в современном проектировании объектов дизайна предметно-средовых пространств. В качестве одного из наиболее эффективных инструментов для решения этих вопросов рассматривается клаузура. Указывается на то, что она представляет собой достаточно компактное, но полное, яркое и системное отражение художественно-эстетического видения проектируемого объекта дизайна. В статье обращается внимание на отдельные компоненты художественного образа клаузуры (такие как локальные формы, композиционные построения, цветовая палитра и т.д.), которые впоследствии могут лечь в основу оригинальных тематических проектно-конструктивных решений. Приведенные в статье примеры клаузур авторов, имеющих различную тематику, дают общее представление о сложной художественнообразной специфике клаузуры, требующей от дизайнера достаточно высокой профессиональной исполнительской квалификации.

Ключевые слова: дизайн, проектирование, художественный образ, клаузура, формообразование, композиция, цветовая палитра.

CONCEPT DIAGRAM AS SOURCE OF ENGINEERING AND ARTISTIC SOLUTIONS IN DESIGN

Ovchinnikova E.V.¹, Zykov S.N.²

¹FSBEI HPE Udmurt State University, Izhevsk, Russia, e-mail: evladi@list.ru;

²Non-state educational establishment East European Institute, Izhevsk Russia, e-mail: zikov.sergei@yandex.ru

The article studies ways and methods for crating new artistic solutions in modern engineering of design objects of objective and environment space. Concept diagram is considered as one of the most effective tools for resolving the issues mentioned. The author points out that concept diagram is compact, but still complete, colorful and systematic reflection of artistic and esthetic vision of the design object to be engineered. The article draws attention to various components of artistic image of concept diagram (such as local shapes, compositional arrangement, color palette, etc.) which later can provide the basis for original themed design and engineering solutions. Several themed concept diagrams submitted in the article give general idea of complex artistic and image specifics of concept diagram requiring sufficiently high professional performing skills from the designer.

Keywords: design, engineering, artistic image, concept diagram, form making, arrangement, color palette.

Поиск оригинального дизайнерского решения является неотъемлемым этапом проектирования современного предметно-средового пространства. Эта комплексная работа включает в себя как воплощение оригинального авторского художественно-эстетического образа, так и инженерно-конструкторскую разработку заданной функциональности объекта проектирования. Если исполнение второго, сугубо технического, компонента представляется не столько сложным, сколько объемным по трудозатратам, в силу наличия на сегодняшний день обширной базы методик инженерной работы. То комплексная поэлементная генерация цельного тематического образа, при обязательном принятии во внимание технических возможностей последующей материализации, представляется достаточно сложной задачей. Поиск новых эффективных путей и системных подходов ее решения, несомненно, является

интересным и актуальным. *Материал, представленный в статье, является научно-* практическим развитием концептуальных идей безвременно ушедшей педагогадизайнера Надежды Федоровны Коротаевой и посвящается ее памяти.

Путь от возникновения творческой идеи до воплощения, сформированного дизайнером комплексного тематического художественного образа предметно-средового пространства, непрост, и во многом зависит от личностных эмоционально-психологических особенностей автора, а также его профессиональной подготовки. Но именно здесь, на этапе фантазийного поиска и кажущегося главенства творческой неопределенности, имеется возможность внести элемент упорядоченности — применить системно-структурный метод [5]. В создании концепции образного решения предметно-пространственной среды [1], которая могла бы послужить базой для детализации колерных карт, фактур и текстур проекта, форм будущих объектов и т.д. неоценимую помощь окажет выполнение дизайнером художественной «клаузуры на образ» (рисунок 1), особенности которой опишем ниже.

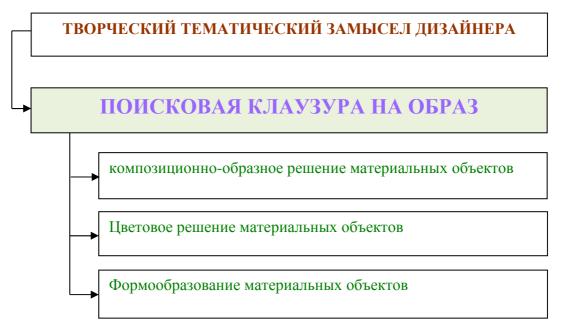
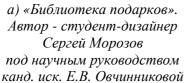

Рис.1. Роль и место поисковой клаузуры в формирование художественно-эстетического образа проекта

Разработка тематической клаузуры основывается на комплексе субъективных предметно-образных ассоциаций дизайнера, которые появляются при творческом осмыслении и формировании художественной идеи проекта. Возникающие в воображении цветовые представления, реальные, фантасмагорические или стилизованные формы фиксируются на бумаге в различных композиционных вариантах [2]. На рисунке 2 представлены примеры подобных поисковых тематических работ. Рассмотрим их с позиции художественных объектно-композиционных особенностей.

б) «Алиса в стране чудес». Автор - студент-дизайнер Анастасия Камильянова под научным руководством канд. иск. Е.В. Овчинниковой

Рис.2. Поисковые образно-тематические клаузуры

На рисунке 2(a) приведена клаузура, разработанная на проектную тему «Библиотека подарков» предметно-пространственного наполнения торговой зоны. Центром композиции является раскрытый подарок с надкусанным яблоком внутри. Это личностное авторское восприятие легкой ироничности по отношению к самой сути оригинальных подарков каждый человек в тайне ждет подарка, причем неожиданного подарка, который мог бы и немного шокировать, и поднять настроение, и привести в восторг. Именно такая смысловая нагрузка заложена в образе надкусанного яблока. В клаузуре автор также предусмотрел и очевидные параллели реальным материальным миром его полезными функциональными подарками: надкусанное яблоко у современного креативного человека ассоциируется с продукцией известной американской мировой фирмы по производству электронных гаджетов. В представленной клаузуре интересно проследить развитие композиционно-пространственного построения, идущее в разных направлениях вдоль открытых створок коробки, где угадываются атрибуты различных игр и иных возможных оригинальных подарков. Палитра работы построена на нюансных сочетаниях. Формирование визуальных цветовых акцентов осуществляется за счет тональных контрастов: выгоревший золотой цвет, ахроматические цвета и холодные серые оттенки. Клаузура с художественной точки зрения представляется законченным тематическим произведением.

На рисунке 2(б) представлена поисковая клаузура к дизайн-проекту предметно-пространственного наполнения салона художественных товаров, смысловой доминантой

которого послужила сказка Льюиса Кэрола «Алиса в стране чудес». В композиционном построении присутствуют фантасмагорические образы, связаны с этой сказкой, такие как: белый кролик, масти игральных карт, шахматный орнамент, клубы сказочного дыма и др. В данной работе художественным акцентом является «палитра» в виде необычных сказочных часов, которая ассоциируется автором с источником появления невероятных событий и объектов. Все элементы клаузуры, расположенные в пространстве по спирали, зрительно как бы раскручиваются из композиционного центра. По замыслу автора это «движение», происходящее против часовой стрелки, не только наводит на ассоциацию с одной из сюжетных линий сказки Льюиса Кэрола (время может остановиться и пойти вспять), но и непосредственно соотносится со спецификой посетителей художественного салона. Это – творческие люди искусства. Попадая в салон (в свой мир палитр, красок, кистей и холстов), время для них, образно говоря, останавливается. Поэтому автор полагает, что часы, идущие в обратную сторону, изображенные на клаузуре, смотрятся здесь достаточно уместно и органично.

Несмотря на то, что клаузура, как упоминалось выше, сама по себе является законченным художественным произведением — зримым воплощением творческих идей автора, для дизайнера она также является ступенью к материальному предметно-пространственному воплощению тематического проектного замысла — созданию объектов интерьера (рисунок 1). Рассмотрим это на примере.

Клаузура, представленная на рисунке 3, выполнена в рамках дизайн-проекта магазина осветительных приборов. Композиционное построение работы автор связал с основным назначением проектируемого предметно-средового пространства — выставка-продажа осветительного оборудования. Поэтому в центре клаузуры мы видим лампу, которая присутствует во всех приборах, дающих свет. Сам по себе этот предмет прост и утилитарен. Но пространство, которое окружает лампу, и в котором она заключена, сложно и полно эстетической гармонии. Световые потоки наполняют это пространство, освящая его, отражаясь и преломляясь в различных конструктивно-геометрических образованиях, которые символизируют и подчеркивают стиль, образ и ритм современной жизни. Цветовую гамму клаузуры автор отождествляет таинственному цвету космоса, с которым человек обычно ассоциирует бесконечное пространство.

Поисковая образно-тематическая клаузура оформления экстерьера магазина осветительных приборов

Потолочная крепежная конструкция

Входная группа

Стол

Рис.3. Дизайн-проект объектов. Автор - студент-дизайнер Ольга Скородумова под научным руководством канд. иск. Е.В. Овчинниковой В палитре клаузуры присутствует 6 основных цветов и оттенков, связанных с определенным авторским предметно-понятийным аппаратом: старое золото – элегантность и роскошь дизайна; серо-голубой – свобода и пространство; светло-серый и черный – лучи света, прорезающие мрак; коричневый – благородный цвет дерева; темно-серый – тишина и спокойствие.

Данная клаузура явилась образно-тематической основой для создания элементов предметно-пространственной среды магазина осветительных приборов (рисунок 3): входная группа, кассовая стойка, потолочная крепежная конструкция, стол и др. Рассмотрим художественно-эстетические характеристики некоторых объектов в контексте выявления параллелей с выполненной клаузурой.

ВХОДНАЯ ГРУППА. Композиционно, конструкция объекта, как и на клаузуре, имеет четко выраженный смысловой центр в виде яркого желто-красного светящегося образования, а также темные (с коричневой деревянной текстурой) элементы (стойки, верхняя навесная выступающая панель и др.), расположенные по периферии.

CTOЛ. Общая поэлементная структура объекта имеет художественно-образное построение аналогичное входной группе – композиционный центр в виде зеленых, красных и желтых геометрических фигур, окруженный коричневыми деревянными элементами конструкции стола.

Предложенные выше концептуальные подходы с использованием поисковой художественной клаузуры при разработке дизайна предметного наполнения различных средовых пространств, на наш взгляд, является не только полезным, но и необходимым элементом проектной деятельности. Поскольку позволяет в значительной мере систематизировать чрезвычайно сложный и многовариативный процесс творческого поиска и детализации тематического образа.

Список литературы

- 1. Зыков С.Н. Особенности тематик дизайн-оформления предметно-средового пространства детского сада/ Е.В. Сохина, С.Н. Зыков// Материалы международной научно-практической конференции «Научные механизмы решения проблем инновационного развития» Челябинск, 2015. С. 268-273.
- 2. Овчинникова Е.В. Формальная композиция в дизайне// Технические университеты: интеграция с европейскими и мировыми системами образования: материалы VI Международной конференции. Ижевск, ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. 2014. С. 259-262.

- 3. Овчинникова Е.В., Мамедова Р.В. Клаузура как метод формирования образного решения средового пространства. // Наука и образование в современном мире: сб.статей студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. Уфа: Аэтерна, 2014. С. 68-70.
- 4. Овчинникова Е.В., Камильянова А.А. Влияние выбранного художественного образа на формообразование объектов оборудования для художественного салона. // Инновационная наука: сб.статей студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. Уфа: Аэтерна, 2015. С. 157-160.
- 5. Попов Д.А. Системно-структурный метод как общая основа беспредметного авангарда и структурализма// Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1; URL: www.science-education.ru/121-17489 (дата обращения: 28.10.2015).

Рецензенты:

Умняшкин В.А., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой дизайна Института искусств и дизайна ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск;

Ковычева Е.И., д.искусствоведения, профессор Института искусств и дизайна ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск