

Новикова М.М., Камелева К.Н.

К ВОПРОСУ О СТИЛИСТИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ СОВРЕМЕННОГО ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Аннотация: в статье рассматриваются современные стилистические тренды, сложившиеся, или только формирующиеся в области графического дизайна, выявляются факторы формирования новых направлений, механизм взаимодействия внутрихудожественных и общекультурных процессов.

Ключевые слова: тренд, графический дизайн, айдентика, реклама, стиль, эклектика, минимализм, ампир, конструктивизм, деконструктивизм, мистицизм, абстрактные градиенты, природные паттерны, ризография, ретро-мультфильмы, эскапизм.

Графический дизайн становится все более интегрирующей профессией, объединяющей в работе со сложным, многоуровневым предметом визуальной реальности принципы и методы различных профессиональных дисциплин. Графический дизайн – активный участник коммуникативной ситуации, а посему его язык, стилистика формируются в русле временного контекста. Специфика дизайна, по мнению И.А. Розенсон, «может быть определена через особенности профессионального мышления дизайнера», «через своеобычное сочетание свойств, присущих этому типу сознания», и среди таковых свойств она выделяет такие, как «образность, системность, инновационность», при этом обязательна их «действенная совокупность» [20].

Как средство массовой коммуникации, графический дизайн тесно связан с общественным сознанием. Каждая тенденция обеспечивает творческий выход из проблем, стоящих перед обществом. «Дизайн – проектная практика, требующая от профессионального мышления органичного совмещения образного и системного начал, и вносящая в реальность новые социокультурные смыслы» [21].

Итак, оценивая стилистическую эволюцию графического дизайна, мы должны признать, что это двунаправленный процесс, и формирование образно-художественных приемов происходит, с одной стороны, на основе творческих поисков самих дизайнеров, а с другой, под воздействием внешних факторов, общекультурных процессов (политических, экономических, социокультурных ситуаций).

Надо отметить, что в целом российский дизайн динамично развивается в самых различных стилистических направлениях. Можно сказать, наблюдается некая стилистическая эклектика, что вполне объяснимо общекультурной ситуацией современности. И все же ряд авторов вычлениют некоторые вполне определенные направления, называя их ставшим популярным в последнее время термином – тренды. Так, Д.С. Корниенко выделила следующие тренды в графическом дизайне: «природные формы и оттенки»; «экобрендинг»; «элементы искусства» – «Infusion Art» – «вливание искусства»; «блестящий дизайн в сочетании с минимализмом»; «иллюстрации и мультяшный дизайн»; «яркие, абстрактные элементы»; «градиент»; «3D иллюстрации»; «воксельный дизайн» [8]. При этом Д.С. Корниенко подмечает, что, когда модная тенденция (тренд) «достигает вершины популярности, она постепенно изменяется в противоположную сторону» [8]. Но основным трендом современного графического дизайна Д.С. Корниенко все же считает не стилистические тенденции, а «креативный подход» и ярко выраженную «индивидуальность» дизайнера-проектировщика, «уникальность дизайна», создаваемого им [8]. В этом смысле современное многостилье, эклектизм, размывание границ стилей, их взаимообогащение художественными приемами и элементами вполне вписывается в метамодернистскую парадигму изобразительного искусства и дизайна.

Интересны в этом смысле трансформации минимализма. При всех его графических интерпретациях он узнаваем и уже многие годы остается довольно устойчивым и востребованным в дизайнерском проектировании (в том числе и в графическом дизайне) [1].

О различных вариациях минимализма в графическом дизайне пишет К.В. Ефремов. В качестве основных характеристик минималистического дизайна он называет такие:

- 1) простые геометрические формы и линии;
- 2) ограниченная цветовая гамма;
- 3) метафоры и символы;
- 4) контрастная типографика;
- 5) ограниченное количество шрифтов (2–3);
- 6) наличие свободного пространства (элемент дизайна);
- 7) минимальное количество элементов» [5, с. 145].

По мнению К.В. Ефремова, минимализм «имеет широкие перспективы в будущем, поскольку графические проекты в данном стиле пользуются большим спросом» [5, с. 147].

О влиянии японского графического дизайна на современную стилистику, его мировой популярности писали В.В. Букатова и А.А. Фомина. Они составили глубокий анализ изобразительно-выразительных специфических приемов японских дизайнеров и раскрыли взаимосвязь современной дизайнерской графики с национальными традициями японского искусства в целом [2].

Любопытно, но и классические стили, сложившиеся сотни лет назад, не утратили своей актуальности. Так, А.Р. Серова и Ю.В. Глазунова рассматривают ампир как вполне востребованный стилистический формат продукции современного графического дизайна – рекламы, упаковки, айдентики т. д. Они провели сравнительный анализ логотипов коммерческих фирм, логотипы которых используют элементы стиля ампир, и пришли к выводу, что ампир «подчеркивает солидность и надежность компаний, которые выбрали этот стиль» [17]. О неизменности базовых выразительных средств художественно-проектного языка так называемого «классического» дизайна пишет Т.О. Габриэлян [4]. Она считает, что «базовые и производные выразительные средства определяют (устанавливают) пределы «классического» графического дизайна, ограниченного возможностями печатных технологий» [4]. Спе-

циалисты также отмечают неугасающий интерес дизайнеров к традициям народной культуры [7]. И действительно, народное искусство, художественные ремесла, наивная простота лубочных картинок, мифы, сказания, наследие материальной и сакральной культуры – замечательный источник образно-смысловых и графических проектных идей.

Наблюдается и такой весьма оригинальный стилистический прием – обращение к национально-региональным природным и культурным традициям. При этом дизайнер, выбрав ту или иную базовую стилистику, вводит в графический образ элементы, отражающие специфику региона (в колористических, композиционных решениях, изображении персонажей и т. д.). Такой подход представляется наиболее уместным в проектировании айдентики. В качестве примера такого дизайнерского решения приводит в своей статье региональный туристический бренд Новгородской области «ЖИВА ЗЕМЛЯ НОВГОРОДСКАЯ» М.П. Куликова [10, с. 15]. По мнению М.П. Куликовой, «образные характеристики территориальной идентификации строятся на культурно-историческом своеобразии и природной уникальности, которые всегда подкреплены сильной идеей». Она считает, что «бренд-идентификация территории, как правило, формируется из смысловой и визуальной частей, которые рассматриваются как соотношения содержания и формы», при этом визуально-графическая составляющая должна в полной мере отразить уникальность региона [10, с. 14].

Интересную идею высказала А.Ю. Манцевич. Она определила в качестве доминирующего в дизайн-проектировании графической продукции «деструктивный метод», выделив такие его основные приемы, как «деконструкция и деформация, трансформация, инверсия и деколлаж» [12, с. 244]. Она считает, что такой метод преобразует «исходное изображение за счет разрушения его целостности, однозначности, статичности и первоначальных свойств для создания нового образа, новой концепции» [12, с. 244]. Таким образом, по мнению А.Ю. Манцевич, сегодня «в графическом дизайне можно рассматривать два направления формирования современных визуальных концепций: созидательное и разрушительное» [12, с. 246].

Н.С. Ширина обратила внимание на феномен деконструктивизма в культуре и искусстве современности, в том числе в области графического дизайна. Она проанализировала проектную ситуацию в сфере визуальных коммуникаций и определила отличительные характеристики объектов графического дизайна, проектируемых под влиянием деконструктивизма. По мнению Н.С. Шириной, в большей степени эстетика конструктивизма проявилась в шрифтовой графике [19].

Надо отметить, что многие авторы связывают такую несколько агрессивную и эклектичную манеру современных дизайнеров-графиков с социокультурными реалиями и вызовами, с изменениями самой визуальной культуры [16, 13, 14, 9]. Так, Н.В. Рослякова отмечает, что «тренды дизайна динамичны и формируются за счет потребностей и состояния общества в определенный момент времени» [15].

В истории искусства мы выделяем не такое уж большое число художников, чье творчество, авторский неповторимый стиль сохраняют свою значимость и знаковость, независимо от их отдаленности во времени. Безусловно, в культуре XX века можно отметить ряд таких художественных открытий, влияние которых простирается на современное искусство и дизайн. К примеру, можно отметить такие авторитетные ориентиры, как кубизм (П. Пикассо, Ж. Брак), конструктивизм (В. Татлин, А. Родченко), супрематизм (К. Малевич), абстракционизм (В. Кандинский, П. Мондриан, Дж. Поллок, В. де Кунинг), поп-арт (Э. Уорхол) [6, 11]. Ну и, разумеется, большое влияние на стилистику графического дизайна оказывают новые цифровые технологии [3, 18].

Итак, из всего вышесказанного следует, что определенным образом графический дизайн, как наиболее универсальный, популярный и доступный в своей коммуникативной функции инструмент, безусловно, способен влиять на общественное сознание. Отметим, что здесь происходит двунаправленный процесс: с одной стороны, непосредственное взаимодействие с пользователями влияет на развитие самого дизайна, так как пользовательские предпочтения, уровень визуальной культуры не остаются без внимания дизайнеров, но и дизайн, в свою очередь, способен определять и направлять эстетические ориентиры социума.

Дизайн формирует информационную среду, некую гиперреальность, в которой в образно-графической форме находят выражение общекультурные тренды. Профессионализм дизайнера, а, в конечном счете, успешность его проектов во многом зависят от его способности быстро реагировать на новые веяния, как в сфере дизайна (стилистические тренды, технологические новинки и т. п.), так и в социокультурных процессах.

Список литературы

1. Антропова Д.В. Минимализм в графическом дизайне: в 3 т. Т. 2/ Д.В. Антропова // Переломные моменты истории: люди, события, исследования: материалы конференции (Санкт-Петербург, апрель 2022 г.). – СПб: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2022. – С. 56–60. – EDN WJCRXU.

2. Букатова В.В. Японский графический дизайн как феномен культуры / В.В. Букатова, А.А. Фомина // Актуальные проблемы и перспективы развития художественно-педагогического и профессионально-художественного образования в отечественной и зарубежной теории и практике: сборник материалов (Хабаровск, апрель 2021 г.). – Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2021. – С. 57–61. – EDN BDZZEU.

3. Буткевич Н.В. Взаимосвязь новых цифровых технологий и современных тенденций графического дизайна / Н.В. Буткевич, А.В. Усачева // Культурные индустрии в пространстве открытого города: материалы конференции (Екатеринбург, ноябрь 2022 г.) – Екатеринбург: МБОУ ВО «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт), 2022. – С. 309–312. – EDN ЕНМІНУ.

4. Габриелян Т.О. Выразительные средства «классического» графического дизайна / Т.О. Габриелян // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2022. – №48. – С. 197–214. – DOI 10.17223/22220836/48/16. – EDN NOFXVT.

5. Ефремов К.В. Минимализм в графическом дизайне / К.В. Ефремов // Инновации. Наука. Молодежь – 2022: материалы конференции (Челябинск, ап-

рель 2022 г.). – Челябинск: ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса», 2022. – С. 144–147. – EDN HZVNAI.

6. Завьялова О.А. Влияние творчества Энди Уорхола на современные тенденции графического дизайна в рекламе / О.А. Завьялова, Л.Ю. Саяпина // Культурологические чтения – 2022. Культурное наследие и актуальные культурные практики: репрезентации, трансформации, перспективы: материалы конференции (Екатеринбург, март 2022 г.). – Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2022. – С. 57–61. – EDN GHKYFJ.

7. Коляда А.А. Роль традиционных народных мотивов в графическом дизайне / А.А. Коляда; под ред. Л.В. Чуйко // Формообразование в дизайне: материалы конференции (Омск, ноябрь 2021 г.). – Омск: Омский государственный технический университет, 2022. – С. 27–33. – EDN JYDXJK.

8. Корниненко Д.С. Современные тенденции в графическом дизайне / Д.С. Корниненко, М.Ю. Похорукова, В.М. Самохина // Инновации и инвестиции. – 2021. – №8. – С. 112–115. – EDN XUJYXV.

9. Куликов В.М. Иллюстрация – современный тренд графического дизайна / В.М. Куликов; под ред. Н.В. Перепич // Художественные традиции Сибири: материалы конференции (Красноярск, ноябрь 2021 г.). – Красноярск: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», 2022. – С. 85–89. – EDN JNSQDO.

10. Куликова М.П. Визуально-графическая стилистика территориальных брендов / М.П. Куликова; под ред. М.В. Вороновой, М.М. Чихачёвой. // Развитие креативных индустрий Енисейской Сибири: материалы конференции (Красноярск, октябрь 2021 г.). – Красноярск: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», 2022. – С. 14–20. – EDN SLPHWR.

11. Куприянова Е.В. Формообразующая идея кубизма в современном графическом дизайне / Е.В. Куприянова, А.В. Марченко // Культурологические чтения – 2022. Культурное наследие и актуальные культурные практики: репрезентации, трансформации, перспективы: материалы конференции (Екатеринбург, март

2022 г.). – Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2022. – С. 190–195. – EDN ZLBNOQ.

12. Манцевич А.Ю. Деструктивные методы в графическом дизайне / А.Ю. Манцевич, Л.Б. Каршакова, М.А. Груздева // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2023. – №2–2. – С. 243–252. – DOI 10.37485/1997–4663_2022_2_2_243_252. – EDN YXDUKK.

13. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая эволюция: монография / под ред. Л.М. Дмитриевой. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2022. – 160 с.

14. Петрухина О.В. Динамическая инфографика: вчера, сегодня, завтра / О.В. Петрухина; под ред. М.Е. Орловой-Шейнер, Н.Н. Цветковой, А.М. Фатеевой [и др.] // Месмахеровские чтения – 2022: материалы конференции (Санкт-Петербург, март 2022 г.). – СПб: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица», 2022. – С. 157–162. – DOI 10.54874/9785604789377_157. – EDN FRLTZC.

15. Рослякова Н.В. Тренды графического дизайна 2021 / Н.В. Рослякова // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 2021. – №2. – С. 267–268. – EDN ALHKJC.

16. Саданова В.И. Феномен визуальной культуры современного общества в эволюции графического дизайна / В.И. Саданова, В.В. Просецкая, М.В. Гой // Дизайн. Материалы. Технология. – 2023. – №1 (69). – С. 63–67. – DOI 10.46418/1990–8997_2023_1(69)_63_67. – EDN GZDWAU.

17. Серова А.Р. Стиль Амбир в современном дизайне логотипа / А.Р. Серова, Ю.В. Глазунова // Либерально-демократические ценности. – 2021. – Т. 5 №1. – С. 91–99. – EDN FMQSIW.

18. Федотова Т.П. Современные тенденции развития графического дизайна: Т. 2 / Т.П. Федотова, Е.Г. Казакова // Финансовая безопасность. Современное состояние и перспективы развития: материалы конференции (Москва, декабрь 2022 г.). – М.: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2022. – С. 268–276. – EDN AFLHRU.

19. Ширина Н.С. Влияние деконструктивизма на шрифтовую графику XXI века / Н.С. Ширина // Культура и искусство. – 2021. – №12. – С. 56–65. – DOI 10.7256/2454–0625.2021.12.35628. – EDN ERQHXM.

20. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / И.А. Розенсон. – СПб: Питер, 2007. –14 с.

21. Розенсон И.А. Основы теории дизайна / И.А. Розенсон. – 16 с.

Новикова Марина Михайловна – почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, канд. культурологии, доцент, ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет», Россия, Нижневартовск.

Камелева Камиля Нурбековна – магистрант, ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет», Россия, Нижневартовск.
