Т.В. Белько, А.В. Агафонова

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ОТКРЫТКИ НАЧАЛА XXI В. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПРИЕМОВ ОРИГАМИ

Статья посвящена анализу особенностей использования художественных принципов и конструктивных приемов оригами в дизайне поздравительных открыток начала XXI в. В результате исследования было выявлено три основных направления: фигурки оригами используются в качестве декоративных элементов при оформлении открыток, технические приемы оригами являются формообразующей базой при создании фигурных открыток, конструктивные возможности оригами служат основой для динамической трансформации открыток.

This article is dedicated to analysis of the specifications of using origami artistic principles and constructive methods in the 21st century postcard design. The study identified three main directions: origami figures are used as postcard decorations, origami technical methods are the forming foundation of shaped cards, origami constructive possibilities formed the basis of postcard dynamic transformations.

Ключевые слова: оригами, формообразование открыток, конструктивная основа, динамическая трансформация.

Keywords: origami, formation of postcard, constructive basis, dynamic transformation.

Художественный образ поздравительной открытки начала XXI века отличается особой выразительностью формы, представляющей собой динамическую объемно-пространственную структуру. Не смотря на широкие возможности полиграфической

промышленности, при создании открыток дизайнеры все чаще обращаются к традиционным ручным техникам бумажного конструирования, таким как, например, оригами. Это связано, прежде всего, с тем, что «для современного дизайна в оригами являются привлекательными такие черты как модульность, соподчиненность частей в едином целом, условность визуального языка, знаковая реализация действительности, наличие сетки как моделирующего фактора, максимальная выразительность, достигаемая минимальными средствами, ритмическая организованность, чистота конструкции, лаконичность выразительных средств и т.д.» [2, с. 8]. Использование оригами в качестве конструктивной основы открыток расширяет представление о художественных средствах образной выразительности поздравительной карточки, выявляет новые структурно-технологические закономерности. Изучению особенностей использования формообразующих принципов и конструктивных приемов оригами в дизайне открыток посвящена данная статья.

Оригами всегда играло важную роль в культурной жизни японского общества, являлось неотъемлемой частью церемоний и ритуалов. В древности сложение бумаги носило сакральный характер, каждая складка имела свое значение, была своеобразным обращением к богам. Самураи изготавливали «ноши» — защитные амулеты из бумаги с добавлением полосок сушеного мяса или акульей кожи. Украшения из оригами использовались на свадебных пирах. Абстрактные фигурки, получавшиеся в результате хитроумного сложения листа бумаги, создавали образы окружающего мира, были воплощением сущности предметов.

Попав в западную среду, оригами постепенно утратило свои национальные особенности, философскую и религиозную основы. Для европейской культуры важное значение приобрели особенности визуального языка, специфика композиционных принципов, знаковое воплощение реальности. Классическое оригами складывается только из цельного листа квадратной формы. Со временем оно претерпело некоторые изменения и разделилось на три основных направления. Первое — это традиционное оригами, выполненное из квадратного

листа бумаги без надрезов. Второе направление объединяет объекты, сложенные из бумаги различных форматов: правильного и равностороннего треугольника, прямоугольника, полосок и т.д. Третье — модульное оригами, в котором фигуры складываются из одинаковых элементов — модулей.

В современном мире оригами становится тесно в рамках чистого искусства, все чаще оно используется в качестве основы многих работ в области дизайна, приобретает практический характер. Так, В.Бескровных пишет о необходимости развития функционального оригами, создания изделий, которые были бы востребованы потребителем. Он считает важным, чтобы фигуры оригами использовались в утилитарных целях — были игрушками, наглядными пособиями, подарками [1, с. 125].

Благодатной почвой для экспериментов стала сфера производства открыток. При их изготовлении оригами используется в следующих направлениях:

— для оформления открытки в виде декоративных элементов;

— как формообразующая техника, в результате которой сама открытка превращается в фигуру;

— в качестве конструктивной основы для динамической трансформации.

В классическом оригами в результате сложения бумаги создаются стилизованные фигуры животных, растений, людей, различных предметов и т.д. Эти образы понятны всем благодаря универсальности символического языка. Использование распространенных моделей в качестве декора в открытках обуславливается их доступностью, лаконичностью, разнообразием конструктивных приемов.

В ходе исследования выявлены самые распространенные изобразительные мотивы — это растительные элементы, изображения животных и птиц, детали одежды, предметы быта, орнаменты. Чаще всего в декорировании поздравительных открыток используются фигуры цветов. В оригами существует огромное количество схем сложения, что неудивительно, поскольку цветочная символика играет значительную роль в культуре Японии, образ цветка сопровождает японца в течение всей его жизни. Каждая фигура

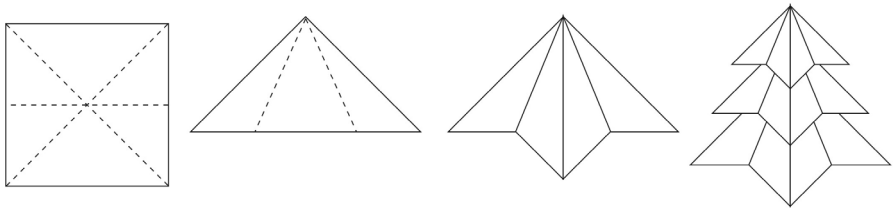

Рисунок 1а. Схема сложения элемента «Елка» в технике модульного оригами

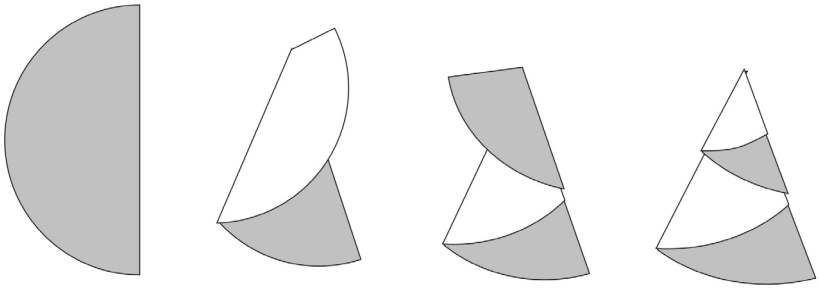
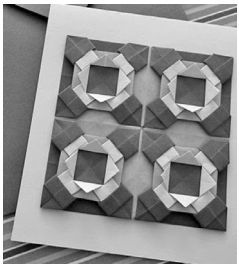

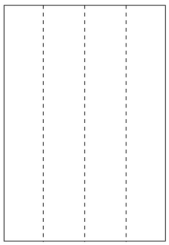
Рисунок 1б. Схема сложения элемента «Елка» с использованием бумаги фигурной формы

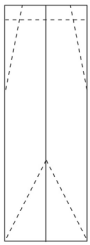
содержит определенный набор визуальных признаков, по которым можно определить тот или иной вид цветка. Главная особенность техники заключается не во внешнем сходстве, а в абстрактном начале, знаковом языке, передающим сущность изображаемого.

Еще одним распространенным образом является елка, традиционно используемая в новогодних и рождественских открытках. Существует множество приемов сложения данной фигуры: возможно использование одного листа бумаги или модульного способа; традиционного оригами, где исходным материалом является квадратный лист (рис. 1а), либо бумага фигурной формы (рис. 1б). В последнем случае интересный художественный эффект достигается за счет использования двух контрастных по цвету сторон бумаги.

Одним из современных направлений техники оригами является оригами Тессаллейшенс (Origami Tessellations). Это орнаментальные складчатые структуры, у которых разработка плоскости ведется посредством ритмического, регулярного складывания цельного листа

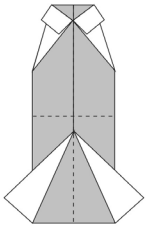

Рисунок 2. Открытка с использованием техники оригами Тессаллейшенс (автор Falk Brito)

Рисунок 3. Схема сложения открытки-рубашки

бумаги геометрическими фигурами, при этом не используются ни разрезы, ни склейка. Данная структура интересна в качестве рельефной фоновой основы для открытки. Конструктивное моделирование складки создает пространственное движение бумаги, образует абстрактную композицию (рис. 2).

Примером производства фигурных открыток, где в качестве основной формообразующей техники используется оригами, может быть открытка-рубашка для мужской поздравительной открытки. Не смотря на однозначность формы, образ можно создавать при помощи цвета бумаги и дополнительных элементов в зависимости от возраста, характера, социального положения адресата (рис. 3).

Проявлением полифункциональности современной открытки является тенденция совмещения функции поздравительной карточки и упаковки. Таким примером служит поздравительный конверт для денег. Сам конверт в оригами известен с давних времен. Он применялся для заворачивания письменных указаний и приказов, причем некоторые особенные черты указывали на ранг как адресата, так и автора послания. Также существовал особый способ складывания конвертов, которым пользовались женщины для отправки любовных стихов. Современная вариация носит сугубо практический характер, и ее оформление, как правило, отражает событие или праздник, к которому приурочен подарок. Хотя конструкция конверта выполнена с использованием приемов техники оригами, в данном случае допускается склеивание (рис. 4).

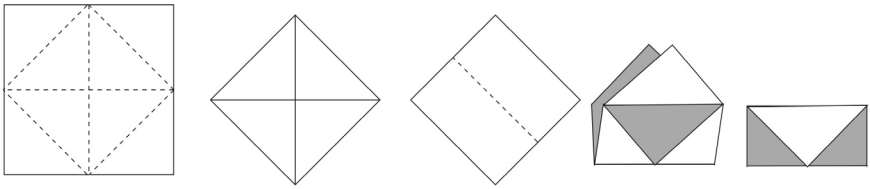

Рисунок 4. Схема сложения открытки-конверта

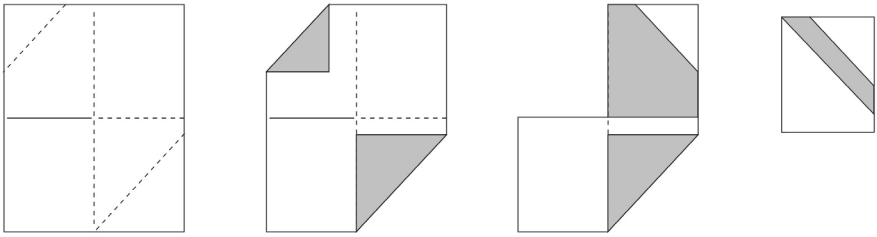

Рисунок 5. Схема сложения открытки с двумя карманами

Еще одним вариантом использования оригами в изготовлении функциональной открытки служит открытка с двумя карманами (рис. 5). Наличие карманов добавляет элемент неожиданности, позволяет создать нелинейную структуру: в карманах можно разместить дополнительную информацию, последовательность восприятия которой зависит только от получателя. Возникает элемент игры, эмоциональная вовлеченность адресата в коммуникацию.

Конструктивные возможности оригами, помимо создания статичных объемно-пространственных символов, используются в организации динамично трансформирующихся структур. К данной категории относятся открытки, способные модифицировать свою форму (рис. 6). Добавление интерактивности превращает открытку в конкурентоспособное средство коммуникации, учитывая современные особенности визуального восприятия и уровень развития цифровых технологий.

Иллюстрацией использования динамических возможностей модульного оригами является «бесконечная» открытка. В ней взаимодействующие четыре прямоугольника бумаги, согнутые определенным образом, создают замкнутый цикл трансформации формы

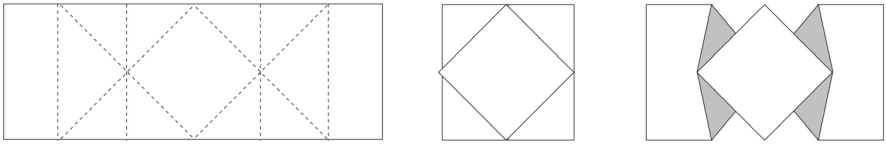

Рисунок 6. Схема сложения открытки-трансформера

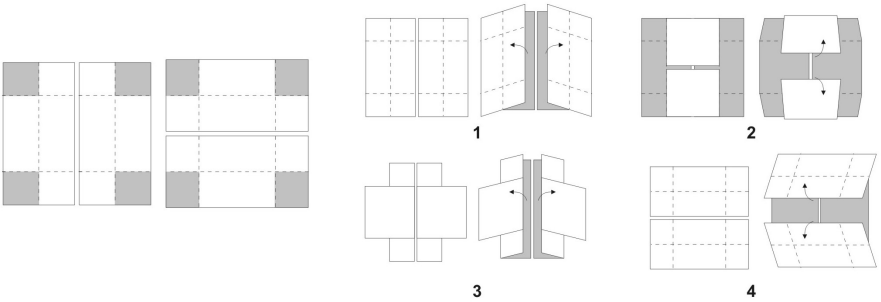

Рисунок 7. Схема сложения «бесконечной» открытки

открытки, организовывая четыре совершенно разные поверхности (рис. 7). В такой модели возможно создание не просто художественного образа, но целого визуального рассказа. Чередующиеся плоскости позволяют сформировать отдельную композицию, а постепенно меняющаяся структура выстраивает связанную сюжетную линию.

Таким образом, специфика пластического языка и конструктивные возможности оригами особенно актуальны в сфере дизайна поздравительных открыток. Фигурки оригами не только обладают образной выразительностью, но и имеют уникальное знаковое начало, внутреннюю сущностную концепцию, поэтому их использование в качестве оформления открытки формирует оригинальный декоративный облик и, вместе с тем, придает определенный символический смысл. При использовании складчатых структур оригами акцент делается на их четкую ритмическую организацию, орнаментальную разработку плоскости. Богатый опыт оригами в области объемно-пространственного формообразования позволяет создавать уникальные открытки с динамической трансформацией формы, причем конструктивной основой является складка — основной прием работы с бумагой.

Библиография:

1. *Бескровных В.* Оригами в поисках смысла. Попытка исследования оригами в русле восточной и западной художественной традиции // Текстовые материалы I Всероссийской конференции «Оригами и педагогика». — М.: Аким, 1997. — С. 80–130.

2. *Васерчук Ю.А.* Бумагопластика в проектной культуре дизайна (материалы, технология, принципы моделирования): Автореф. дис. канд. искусствовед.: 17.00.06. — М., 2007. — 28 с.

3. *Васерчук Ю.А.* Упаковка. Оригами. Дзен // Packaging. — 2006. — № 5. — С. 56–62

4. *Никулин А.П.* Сборник лучших моделей из бумаги, опубликованных в журнале «Оригами. Искусство складывания из бумаги» в 1996–1997 гг. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб; Аким, 2005. — 416 с.

5. *Gierde E.* Origami Tessellations Awe — Inspiring Geometric Designs. — AK Peters/CRC Press, 2008. — 128 с.