24. *Фромм Э.* Бегство от свободы. — Москва: АСТ, 2017. — 288 с.

25. *Черняк В.С.* Койре [Электронная библиотека ИФ РАН. Новая философская энциклопедия]. — URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01d3fc03038f3a004c82c7d3 (дата обращения: 08.05.2022).

26. *Шапинская Е.Н.* Эскапизм в киберпространстве: безграничные возможности и новые опасности // Культурологический журнал. — 2013. — № 2. — С. 1–19.

27. *Щедровицкий П.Г.* Университеты и системы обращения знаний. [Лекция № 1. МШУ Сколково. 2016.]. — URL: http://ftp-www.bsu.edu.ru/Skolkovo/ (дата обращения:16.12.2021).

28. Эксперимент в дизайне: учебное пособие / составитель А. Лаврентьев. — Москва: Издательский дом «Университетская книга», 2010. — 244 с.

А.Ю. МАНЦЕВИЧ

К.т.н., доцент кафедры Графического дизайна и визуальных коммуникаций РГУ им. А.Н. Косыгина
e-mail: smantsevich@mail.ru

Л.Б. КАРШАКОВА

К.т.н., доцент кафедры информационных технологий и компьютерного дизайна в РГУ им. А.Н. Косыгина
e-mail: lkarshak@mail.ru

М.А. ГРУЗДЕВА

К.т.н., доцент кафедры информационных технологий и компьютерного дизайна в РГУ им. А.Н. Косыгина
e-mail: gruzdeva_ma@mail.ru

A.Y. MANTSEVICH

Ph. D., Associate Professor, Graphic Design and Visual Communications Department at Kosygin RSU
e-mail: smantsevich@mail.ru

L.B. KARSHAKOVA

Ph. D. Associate Professor, Information Technology and Computer Design Department at Kosygin RSU
e-mail: lkarshak@mail.ru

M.A. GRUZDEVA

Ph. D., Associate Professor, Information Technology and Computer Design Department at Kosygin RSU
e-mail: gruzdeva_ma@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_2_243_252

ДЕСТРУКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

DESTRUCTIVE METHODS IN GRAPHIC DESIGN

В статье рассмотрены методы графического дизайна, основанные на деструктивном подходе в проектировании графической продукции, методы, преобразующие исходное изображение за счет разрушения его целостности, однозначности, статичности и первоначальных свойств для создания нового образа, новой концепции. В частности, рассмотрены методы: деконструкция и деформация, трансформация, инверсия и деколлаж.

The article considers methods of graphic design based on a destructive approach in the design of graphic products. Methods that transform the original image by destroying its integrity, unambiguity, static and original properties, to create a new image and a new concept. In particular, the following methods are considered: deconstruction and deformation, transformation, inversion and decollage.

Ключевые слова: методы проектирования, графический дизайн, деконструкция и деформация, трансформация, инверсия и деколлаж.
Keywords: design methods, graphic design, deconstruction and deformation, transformation, inversion and decollage.

В процессе цифровизации современного мира дизайн становится все более кастомизированным — направленным на четко сформулированные задачи и для определенных групп людей. Положительный фидбек или отклик аудитории являются непосредственным фактором успеха проекта. Визуальная концепция строится на основе глубоких исследований целевой аудитории, а также на тесной связи с ней. Изучение вкусовых предпочтений и жизненных позиций — один из ключей создания грамотного дизайна.

Мир стал во много раз шире, более детализированным, в связи с доступностью любой информации через сеть Интернет. Сейчас больше возможностей видеть достижения мирового искусства и дизайна, и это порождает большое количество визуальных трендов и предпочтений. Но в то же время в сети Интернет пользователь сталкивается с большим количеством ложной информации, что порождает определенные мысли и настроения. Этот факт, в свою очередь, вызывает отклик в искусстве и дизайне.

Рис. 1. Примеры применения деструктивных методов в графическом дизайне

В реалиях нестабильности мировых устоев идет расслоение стилей, направлений школ графического дизайна в поисках альтернативной выразительности, которая отражала бы парадигму перемен, актуальную нашему времени. «Новое проявляется через авторскую индивидуальность, которая заключается в отборе изобразительного материала, в авторской философии, в выражении определенного взгляда на современника, в определении взаимоотношения человека и вещественного мира» [1, стр. 18].

Можно сказать, что исторически возникают «волны», когда эстетика разрушения становится одним из ведущих течений. Деструкция — не новое явление [2]. Экзистенциализм — философское направление отрицания и кризиса, которое оказало огромное влияние на общество и на искусство [3]. Это сложное и неоднозначное направление в философии, искусстве и дизайне.

В графическом дизайне можно рассматривать два направления формирования современных визуальных концепций: созидательное и разрушительное. Тренды на разрушение «исходного» изображения встречаются часто, это можно видеть в брендинге и рекламной графике, моушн дизайне, шрифтах и другой графической продукции (рис. 1). Что же касается дизайна, то существует множество разных методов проектирования графической продукции, основанных на деструктивном подходе в проектировании продукции, методы, преобразующие исходное изображение за счет разрушения его целостности, однозначности, статичности и первоначальных свойств, для создания нового образа, новой визуальной концепции.

Изучив современную графическую продукцию на Pinterest, Behance, Dprofile, можно выделить следующие деструктивные методы преобразования графической формы в дизайне: трансформация, инверсия, деконструкция и деформация, деколлаж, метаморфозы, кинетизм. В практике графического дизайна можно разделить методы на две категории:

— те, что создают статичное изображение,

— те, что создают иллюзию движения, динамики или иллюзию изменения графических форм.

Эти категории делятся условно, так как здесь нет четких границ. С философской точки зрения, всякое изменение чего-либо есть движение. Проектные методы могут легко сочетаться друг с другом, поскольку в современном дизайне не применяют только один метод. Он может быть ведущим, но не единственным. Только, сочетая разные подходы проектирования, создают отвечающие нашему времени и тенденциям проекты. Итог будет зависеть от визуальной концепции, но это может быть и работа на будущее, учитывающая и предвосхищающая предпочтения целевой аудитории.

Наиболее распространенным и широко применимым методом преобразования изображения является трансформация. Это универсальный метод, используемый не только в дизайне. Трансформация в переводе с латинского — «превращение, преобразование». Приёмами трансформации являются: масштабирование, перестановка, вставка, переворот, отражение, вычитание графических элементов и элементов типографики. Они входят в состав разных графических редакторов, и не только: в любой программе, где необходима работа с изображением, есть эти приемы.

Это свободное обращение с формой и её частями, которые могут быть сложными или простыми по конфигурации (рис. 2). Так, разбивая, дублируя, вычитая графические элементы, дизайнеры более свободно оперируют с морфологией формы и ее трактованием: что важно, а что — нет, разрушая первоначальное изображение и создавая новое, наполняя уже другими смыслами.

В дизайне метод трансформации сравним с методом деконструкции. «Прорыв деструктивного начала — один из стилеобразующих факторов современного искусства, продуцирующего образ агрессии, катастрофы, распада, хаоса» [4, 18 абзац].

Деконструктивизм широко известен в дизайне: архитектура, интерьер, ландшафтный, костюм, графика. У этого направления в дизайне есть свои исторические предпосылки в искусстве: «Деконструктивизм — это тенденции в изо-искусстве и архитектуре последней четверти 20 в., пародийно противостоящие конструктивизму с его культом жизнестроительной рациональности» [5]. Это философское течение можно рассматривать как метод создания концепции проекта: разделение целостной конструкции на части, их пере-

Рис. 2. Примеры применения приемов трансформации, работы студентов и магистров кафедры ГДиВК, рук. А.Ю. Манцевич

Рис. 3. Примеры применения приемов деконструкции и деформации, работы студентов и магистров кафедры ГДиВК, рук. А.Ю. Манцевич

осмысление и преобразование: свободное манипулирование графикой и типографикой, формой и контрформой, смысловым центром и фоновыми элементами.

Метод деконструкции в графическом дизайне применим как к элементам композиции, так и к создаваемому образу (рис. 3).

Можно выделить следующие приемы декомпозиции в графическом дизайне:

— формообразование и работа над графическими элементами;

— формообразование и работа над элементами типографики;

— цветовая аберрация и смещение цветовых каналов, работа над цветовым тоном, яркостью и насыщенностью элементов композиции.

Рис. 4. Кристоф Ниманн «Скетчи по воскресеньям» [9]

Таким образом, существующую композицию (конструкцию) перерабатывают, получая новую эстетику концепции — эстетику разрушения, а зритель получает новые эмоции.

Тесно с понятием деконструкции связано понятие деформации. Деформация, от латинского deformatio «искажение, уродство», — изменение облика, преобразование [6], художественно-эстетический выразительный приём, преобладающий в визуальных искусствах XX в., суть которого заключается в отклонении художника от изображения реальных форм, цвета, отношений видимой действительности. Эстетический эффект деформации заключается в возникновении эстетической оппозиции между деформированным предметом в графическом произведении и его реалистичном образе в психике зрителя [7, стр. 155].

Это также прием деконструкции, но применяемый не на этапе концепции, а к уже готовому графическому изображению. Здесь можно рассматривать такие приемы деформации изображения: пластика, искажение, размытие.

Другой метод — инверсия, от латинского inversio — «переворачивание», «перестановка», метод проектирования «от противного». Его применяют в случаях, когда недостаточно других методов или проектное решение неоригинально. Метод основан на способности автора рассматривать проектируемый объект с необычной позиции, на возможности отказаться от стереотипных решений, что приводит в итоге к смене творческой установки [8]. Инверсию можно рассматривать как отрицание свойств чего-либо. Например, солнце — «не круглое», а «квадратное» (рис. 4).

Рис. 5. Примеры применения приемов инверсии, работы студентов и магистров кафедры ГДиВК, рук. А.Ю. Манцевич

Эпитеты, которые характерные для выбранного объекта или фона (элементов фона), по смыслу могут быть заменены на противоположные. Меняется форма — меняется смысл увиденного. Таким образом, стереотипы могут быть легко преодолены: прочтение и влияние на зрителя образа в его «естественной» и «неестественной» среде не только привлекают внимание, но и погружают в новое, удивительное изображение, вызывая отклик. Стоит отметить, что в графическом дизайне «естественная» и «противоестественная» стороны изобразительных элементов могут быть соединены в одной работе, являясь противоположностями друг друга. Это метод смыслообразования в графическом дизайне — антонимия [10].

Композиция может быть дополнена следующими приемами: инверсия форм, размещения, инверсия цвета, инверсия фактур (рис. 5).

Деколлаж от «décollage» — «отклейка». Один из технических приемов, введенных новейшим авангардизмом: отрывание наклеенной бумаги противоположно коллажу. Иногда это понятие употребляют в более широком смысле деструкции, постепенном уничтожении [8]; в настоящее время также актуальный метод проектирования графической продукции, но претерпевший преобразования со времен своего создания Луи Мале [8]. Сейчас преобладает цифровой графический дизайн, и, как следствие, эффекты деколлажа — это преимущественно компьютерная графика (рис. 6, 7).

Можно выделить следующие приемы деколлажа [15–17]:

— рваный край — имитация отрывания полоски бумаги или определенной фигуры;

— загибание углов — имитация оригами или поп-ап;

— вырезание или удаление элементов графики и типографики:

Рис. 6. Примеры применения приемов деколлажа, работы студентов и магистров кафедры ГДиВК, рук. А.Ю. Манцевич

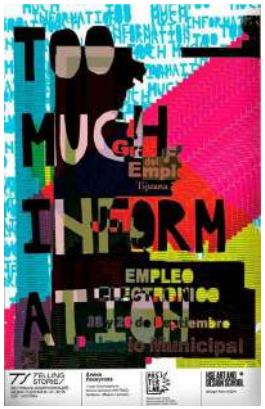

Рис. 7. Алина Лоскутова. Плакат для фестиваля «Telling stories на тему «Too much information», 2021 г.

механическое по форме объекта или по форме определенной фигуры. Это создает многоплановость и глубину работы, добавляет фактурности и интриги, когда исчезает какой-либо фрагмент, то зритель самостоятельно в воображении достраивает форму, согласно своему опыту. Этот, в некотором роде, игровой момент дольше удерживает внимание. Здесь также можно рассмотреть два приема:

— удаление части графики открывает новое изображение, как окно в новую историю;

— удаление части графики ничего не открывает, как бы являясь не собранным окончательно пазлом-загадкой.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Повсеместное применение методов деструкции в графическом дизайне говорит о его популярности. Это, в свою очередь, подчеркивает настроения общества и готовность принимать такую продукцию, формируя визуальные тренды. Методов создания «разрушенного» в графическом дизайне много, каждый из них содержит ряд характерных приемов создания изображения. Эти приемы помогают развить визуальную часть и взглянуть на задачи проекта с другой стороны. Профессионально владея методологией проектирования, графические дизайнеры создают яркие современные концепции.

Список литературы:

1. *Зырина М.А., Дембич Н.Д., Разина Е.И.* Коллаж как структурная метафора в дизайне. Дизайн и технологии / научный журнал № 80 (122). — Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. – 142 с.

2. *Грицанов А.А.* Деструкция. Новейший философский словарь. Интерпрессервис, Книжный дом, 2001 — URL: https://www.booksite.ru/localtxt/slo/var/phi/los/ophy/index.htm (дата обращения: 04.02.2022).

3. *Трыков В.П.* Экзистенциализм Современная французская литература / под редакцией профессора Вл.А. Лукова. — URL: https://web.archive.org/web/20160305103132/http://modfrancelit.ru/ekzistentsializm/ (дата обращения: 19.02.2023).

4. *Малахов В.С.* Посмодернизм в искусстве // Энциклопедия «Кругосвет». — URL: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/POSTMODERNIZM.html (дата обращения: 19.02.2023).

5. Деконструктивизм. Большой Энциклопедический Словарь. — URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/115414 (дата обращения: 19.02.2023).

6. Деформация. Философский энциклопедический словарь. 2010. — URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/ 2183/ДЕФОРМАЦИЯ (дата обращения: 19.02.2023).

7. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под ред. В.В. Бычкова.— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 607 с. (Серия «Summa culturologiae»).

8. *Панкина М.В.* Основы методологии дизайн-проектирования: учебное пособие / М.В. Панкина; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020. — 150 с.: ил.

9. *Ниманн К.* Скетчи по воскресеньям. Как несерьезные эксперименты вырастают в крутые идеи и меняют нашу жизнь навсегда / К. Ниманн / перевод английского Юлии Змеевой. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 272 с.: ил.

10. *Стор И.Н.* Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов: Учебное пособие для студентов вузов по специальности 281500 — Художественное проектирование текстильных изделий / И.Н. Стор. — М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина: Группа «Совъяж Бево», 2003.

11. Деколлаж. Исторический словарь галлицизмов русского языка. — М.: Словарное издательство ЭТС. — URL: https://gallicismes.academic.ru/12774/деколлаж (дата обращения: 25.02.2023).

12. *Манцевич А.Ю.* Методы и технологии разрушения для создания образа в графическом дизайне // Сборник трудов II международной научно-практической конференции «Инновации и дизайн». 2022 / Промышленность. Инновации. Дизайн / Industry. Innovation. Design. — URL: http://idifashion.ru (дата обращения: 04.02.2022).

13. *Хорошев А.Н.* Основы системного проектирования. — URL: https://www.cfin.ru/management/controlling/sys_project.shtml (дата обращения: 02.09.2020).

14. *Груздева М.А., Яковлева Н.Б., Шестак Я.М.* Формирование современных концепций цифровой эстетики искусства — новый этап эволюции искусства // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. — 2019. — № 2. — Часть 1. — С. 330–345.

15. *Груздева М.А., Яковлева Н.Б., Шестак Я.М.* Современные информационные технологии в цифровом искусстве // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. — 2019. — № 4. — Часть 2. — С. 318–325.

16. *Манцевич А.Ю., Стор И.Н., Иванов В.В., Груздева М.А.* Формообразование в графическом дизайне на основе бионического метода // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. — 2020. — № 2. — Часть 1. — С. 344–351.

17. *Каршакова Л.Б., Серков А.М., Груздева М.А.* Генеративный дизайн в индустрии моды // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. — 2018. — № 1. — Часть 1. — С. 138–144, 249–251.

Е.Е. НЕМЧИНОВА

Российский государственный университет туризма и сервиса. Московская область, РФ, доцент

e-mail: nemchinova.yelena@internet.ru

E.E. NEMTCHINOVA

Russian State University of Tourism and Service. Moscow Region, Russia. Docent

e-mail: nemchinova.yelena@internet.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_2_253_264

ДИЗАЙН ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК: ПРОСТРАНСТВО ИСКУССТВА И ПЕДАГОГИКИ

DESIGN OF PLAYGROUNDS: THE SPACE OF ART AND PEDAGOGY

Статья посвящена исследованию возможности применения художественной графики и внедрения элементов произведений искусства в практику проектирования детских площадок. Предмет исследования — проектные концепции в обозначенном направлении дизайна. Тема исследования — разнообразные решения и предложения проектирования детских площадок, которые можно рассматривать как основу для дальнейшего формирования дизайнерских концепции в данной области.

Цель исследования — выявить особенности взаимодействия искусства с практикой дизайна детских площадок, возможность представления утилитарных объектов игровой зоны и самой зоны игровой площадки как объектов для внедрения произведений искусства.

Мир меняется, и отношение к проектированию детских площадок должно идти в ногу со временем, в этом и состоит актуальность темы данной работы.

The article is devoted to the study of the possibility of using artistic graphics and introducing elements of works of art into the practice of