

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппель А.В.¹, Хмелевский Ю.П.²

¹ НИ ТПУ, ОАР ИШИТР, группа 8Д01, e-mail: ava70@tpu.ru

² НИ ТПУ, ОАР ИШИТР, старший преподаватель, e-mail: hmelevskiy@tpu.ru

Аннотация

В тексте статьи производится оценка влияния применения художественного образа на разработку промышленных объектов, выявление того, как художественный образ влияет на удобство использования, эргономику и функциональные характеристики промышленных объектов.

Ключевые слова: художественный образ; промышленный объект; разработка; конкурентоспособность; влияние.

Актуальность

Актуальность исследования выражается в ежегодном росте конкуренции в среде промышленного дизайна. Всё чаще люди уделяют внимание визуальной составляющей промышленных объектов в той же степени, а иногда и выше, чем их функциональным особенностям [1]. На фоне этого необходимо повышать уровень узнаваемости и уникальности разрабатываемых дизайнерских решений и интерпретировать уже знакомые образы через призму личностного восприятия для более яркого выделения из общей массы аналогичных товаров.

Введение

Существует прямая зависимость между осмысленным использованием художественного образа и уровнем привлекательности, функциональности и повышение конкурентоспособности промышленных объектов. Помимо этого, различные степени раскрытия художественного образа, начиная от простого декоративного элемента до внедрения полноценных художественных концепций в масштабные дизайн-проекты, влияют на восприятие потребителей и конечный результат готового изделия.

Понятие художественного образа и его применение

Художественный образ рассматривается как иррациональное, ассоциативное наполнение формы; композиция, выстраиваемая на базе этого образа, уже как логическая взаимосвязь ее элементов, определяющая выразительную насыщенность дизайн-объекта. Создание художественного образа – специфический для искусства способ осмысления и переработки действительности, эстетического овладения ею [2].

Художественный образ, выражающий единство чувственного и смыслового, эмоционального и содержательного, отражает материальный объект в форме, имеющей определенные параметры. Образ тесно связан с художественной формой, с принципом ее формообразования, с типом взаимосвязи между элементами, ее составляющими, т.е. с композицией. Композиция придает всегда новый смысл уже осмысленным элементам. Композиция из элементов, осмысленных художественно, выражает ассоциативное, метафорическое, смысловое содержание, несет в себе яркий образ, организует эстетичную форму дизайн-объекта. Художественная образность – идеально-чувственное предметное представление смыслов и идей, произведения дизайнерского искусства, возникающее в процессе формирования замысла, проектирования, создания и восприятия (освоения) вещи [3].

Необходимость использования художественного образа в промышленном дизайне

Сегодня каждая вещь, продукт, созданный промышленным способом, проходит этап дизайн-проектирования. Этот этап является необходимым не только с целью определения конструктивно-технологических качеств продукта, но, главным образом, здесь определяется жизнь продукта и его потребителя в социально-культурной среде. Дизайнер, сталкивается с задачей определения качеств и свойств продукта, которые потребитель смог бы идентифицировать как необходимые ему [4]. Определение прагматичных целей и задач потребителя, а также уровень технических и технологических возможностей компании-производителя приведет к пониманию утилитарных

функций дизайн-продукта, пониманию его как объекта целесообразного. Образ позволяет представить в художественно-выразительной форме основные качества и свойства дизайн-продукта. Он ярко выражает основную суть объекта проектирования, и позволяет легко идентифицировать это потребителем [5].

Создание первого впечатления о продукте и следование актуальности тенденциям

Художественный стиль может значительно повлиять на первое впечатление об объекте. В зависимости от различных факторов, которые его формируют, один и тот же по функциональным характеристикам объект может восприниматься совершенно по-разному. Визуальный образ может быть ключевым элементом для того, чтобы привлечь внимание целевой аудитории и вызвать у зрителя положительные или просто любые требуемые от ситуации эмоции.

Помимо этого, различный подход к применению художественных образов позволяет создателем промышленной продукции следовать наиболее актуальным тенденциям дизайна [6]. Ежегодно какие-то особенности в подходе к дизайну объектов меняются. К примеру, в одном году это будут пластичные и текучие формы, в другом – обращение к острым и броским элементам, – и таких примеров может быть очень много. Так, одну и ту же основу, заложенную в дизайн объекта, можно из года в год актуализировать и менять восприятие и отношение к этому образу у потребителя.

Формирование художественного стиля и индивидуального почерка дизайнера

Дизайнер создает художественные образы, опираясь на собственное понимание визуальной привлекательности и зачастую внедряя определенные художественные стили, а также использует их приемы и характеристики, чтобы донести нужные идеи и эмоции до зрителей или пользователей.

Использование художественных образов в разных вариациях может значительно влиять на индивидуальность дизайнерского почерка, так как он отражает особенности творческого подхода и художественного вкуса конкретного дизайнера. Каждый художественный стиль обладает своими уникальными характеристиками, темпераментом и эмоциональной напряженностью, которые дизайнер может взять в качестве фундаментальных основ в своей творческой стилистике. При дополнении личного творческого видения каждого отдельного дизайнера даже одни и те же образы с заимствованием одной и той же стилистики с высокой долей вероятности будут раскрываться по-разному, так как их выражение так или иначе будет проецироваться через призму личностного восприятия, опыта и какого-то индивидуального понимания о прекрасном у каждого конкретного дизайнера.

Обеспечение гармоничного размещения в окружающее пространство

Художественный образ, заложенный в дизайн объекта, должен гармонично вписываться в пространство, в которое этот объект в дальнейшем будет помещён. Даже если такой предмет будет соответствовать всем современным тенденциям, отвечать требованиям качества и будет отлично выполнять свои функции, это ещё не означает, что выбор при конкурентном сравнении будет выполнен в его пользу, ведь он может просто не подходить под общий стиль помещения.

Приведение к равновесию между функциональными и эстетическими параметрами объекта дизайна

Предметный дизайн – область, в которой итоговый объект может иметь две возможные крайности: или максимальная функциональность и удобство, или уникальность визуальной составляющей и упор на абсолютную новизну. Крайность – это практически всегда неудачное решение. Когда дело доходит до промышленного дизайна, необходимо сохранять баланс между обоими составляющими. Это обусловлено и повышением конкурентной способности между аналоговыми объектами в чём-то помимо их технических характеристик, и потребностью, стремлению к индивидуальности в выборе для каждого отдельного человека или организации.

Важно учитывать, что творческая, визуальная составляющая дизайна больше интересует людей в контексте собственного комфорта. Даже люди, состоящие в очень близких отношениях, могут быть очень разными, у них может полностью отличаться понятие эстетики, визуальной притягательности, комфорта и представление об организации своего быта и предметного окружения. Именно из-за этого и появляется потребность в такой большой вариативности предметов промышленного дизайна – чтобы

каждый человек имел возможность наполнить свою жизнь такими предметами личного пользования, которые отражали бы его личное восприятие красоты, комфорта и удобства.

Проблемы, возникающие при отсутствии обращения к художественному образу в промышленном дизайне

Основной проблемой, возникающей при отсутствии достаточного обращения к использованию художественного образа, является обезличивание объекта в дизайнерском плане – это приводит к тому, что появляется огромное количество аналогов, ничем в сути своей не отличающихся друг от друга. Такие предметы могут быть максимально функциональными и полезными, но ничем не будут выделяться из прочих аналогичных объектов. На фоне этого начнёт проседать фактор конкурентоспособности.

Помимо прочего, в отсутствии художественного образа страдает фактор эмоционального взаимодействия между объектом и пользователем. В промышленном дизайне существует такая система, как «человек – объект (дизайн-продукт) – среда», и в этом ряду важно учитывать то, как создаётся эта взаимосвязь, этот момент соприкосновения и воздействия между каждым участником данной цепи [7].

Создание концепции изделия на основе сочетания основной функции и художественного образа

Разным объектам присущ разный функционал, зависимость от этого фактора обуславливает их разницу во внешнем виде. Так формируется некоторый перечень ожиданий, заложенных у потребителя к конечному продукту, и этот перечень очень гибкий по отношению к разным предметам быта [8]. Так, к примеру, подвесной светильник не несёт в себе необходимости создать визуально устойчивую конструкцию, скорее наоборот, зачастую от него ожидается внешняя лёгкость и воздушность, что создаёт мнимое чувство безопасности, так как светильник висит над головой.

Концепция на основе художественного образа «Солнце»

Солнце – это небесное тело, и иногда оно не напрямую взаимодействует с другими небесными телами. В данном случае обращение было сделано к такому визуальному явлению как «солнечная корона» – это крайне горячая оболочка, возвышающаяся над поверхностью солнца. Солнечная корона сама по себе достаточно тусклая и её невозможно увидеть невооруженным глазом практически никогда, за исключением одного единственного случая – полного солнечного затмения. Таким образом, именно полное солнечное затмение послужило вдохновением для разработки данного эскиза (рис. 1).

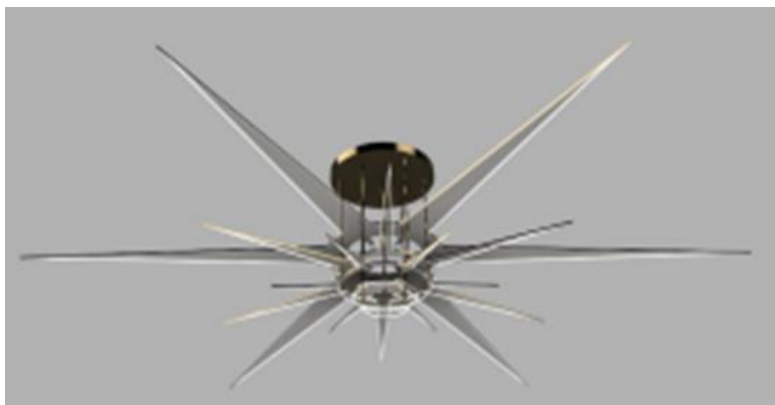

Рис. 1. Эскиз "Солнечная корона"

Это многоуровневая, полностью симметричная конструкция. Она представляет собой окружности разных форм, находящихся на разной высоте, а также звёздчатые формы, имитирующие как раз образ солнечной короны. Цветовое решение выполнено в тёплых тонах, а выбор корпуса, к которому крепятся подвесные тросы обусловлен эффектом затемнения центральной части при взгляде на светильник снизу-вверх. Особенно чётко это можно считать если смотреть на него стоя и глядя на него ровно по линии центральной оси.

Концепция на основе художественного образа «Молния»

Молния – не самый частый объект, который вспоминают при размышлении о свете, а зря. Несмотря на кратковременное появление, она способна озарить светом даже самое тёмное грозное небо. Именно молния на грозном небе послужила вдохновением для его разработки (рис. 2).

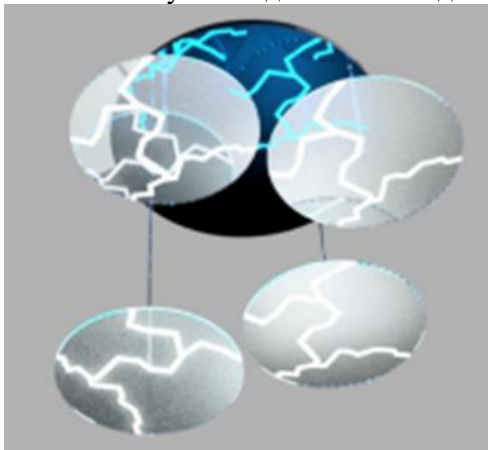

Рис. 2. Эскиз "Гром и молнии"

Так как визуально хотелось облегчить объект и сделать его не таким массивным, было решено, как и в первом случае, разбить его на блоки, соединение которых давало бы целостную картину, а именно визуально соединяла «молнии» в какой-то рисунок. Для объекта была выбрана крайне тёмная цветовая гамма, а корпус представляет собой зеркальную поверхность тёмно-синего цвета, в которой при зажигании светильника отражаются «молнии», словно их отблески мелькают среди облаков. В целом выбор округлых форм для основной формы объясняется попыткой создать отсылку к визуальному образу облака, как раз состоящего из таких округлых частей.

Концепция на основе художественного образа «Звезда»

Хоть в сути своей Солнце тоже является звездой, но всё же данные объекты можно рассматривать в качестве разных источников вдохновения. Если «Солнце» представлено как более упорядоченный, симметричный и аккуратный вариант объекта в рамках создания данных эскизов, то «Звезда» представляет собой чистую энергию в её самом открытом виде. Это фактически обращение к образу большого взрыва, к выбросу материи, к расширению вокруг себя окружающего пространства (рис. 3).

Рис. 3. Эскиз "Большой взрыв"

Заключение

В результате исследования были обоснованы основные принципы выбора художественного образа в современном дизайн-проектировании: это соблюдение равновесия между функциональными и эргономическими особенностями проектируемого объекта; отражение актуальных тенденций дизайн-проектирования; соответствие окружающей предметной среде, в которой размещается объект, а также повышение узнаваемости промышленного объекта на фоне конкурентной аналоговой продукции [9].

В результате исследования был выявлен перечень наиболее актуальных и важных параметров, который следует учитывать при выборе художественного образа для разработки на его основе какого-либо промышленного объекта. Был сделан вывод, что важно учитывать функциональные характеристики объекта, и на опоре на этот фактор обосновывать выбор художественного образа. В качестве примера были разработаны эскизные решения трёх подвесных осветительных приборов для демонстрации использования различных образов и наглядной разницы между формообразованием, композиционным и колористическим решениями.

Список использованных источников

1. Брендинг как коммуникационная технология XXI века: материалы VII Международной научнопрактической конференции 1-2 марта 2019 года / под ред. проф. А.Д. Кривоносова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 388 с.
2. Пронина Н.К. Особенности построения художественного образа как основы композиционной целостности изображения // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2015 Лапнина Е.В. Разработка мобильного приложения для контроля здоровья // Сборник трудов XX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и современные информационные технологии». – Томск: Изд-во ТПУ, 2023. – С. 90–91.
3. Шеховцова, А. Н. Художественный образ как проблема в современном дизайне / А. Н. Шеховцова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 3-2. – С. 237-240.
4. Дизайн-процесс при проектировании сложных продуктов: 7 шагов // Академия Selected [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://selectel.ru/blog/design-process/> – Загл. с экрана (дата обращения 11.04.2024).
5. Формирование проектного образа дизайн-продукта на основаниях теории знаков Ч.У. Морриса // Pogorelov Design Solution [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dpogorelov.com/science/articles/creating_product_design_image – Загл. с экрана (Дата обращения: 09.04.2024).
6. Мартыненко О.В. Дизайн как инструмент промышленного маркетинга и фактор конкурентоспособности // Региональные проблемы преобразования экономики
7. Горбунов И.В. Ткалич С.К. Дизайн как проектное средоточие элементов воздействия на комфортное самочувствие человека: к вопросу о методах подхода к средовому проектированию // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – №12. – С. 28–30.
8. Чижиков В.В., Чижиков В.М. Введение в социокультурный менеджмент: Уч. пособие. – М.: МГУКИ, 2003. – 382 с.
9. Давыдова, Е. М. Роль художественного образа в проектировании комплекта мебели для сферы услуг / Е.М. Давыдова, В.Ю. Радченко, Т.Д. Казакова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017. – 11. – С. 6-11