

УДК 74

О. А. Колчанова

КОМПОЗИЦИЯ ЗНАКОВОЙ ФОРМЫ

В статье рассматриваются композиционные подходы к созданию знаковой формы. Проектная работа над знаковой формой предусматривает создание как семантически уникального знака, так и гармоничной композиционной формы. Композиция – это закономерная составляющая, пронизывающая все категории форматов дизайнерской работы. И зачастую она реализуется на интуитивном уровне при условии достаточного опыта работы. В процессе обучения переход от пропедевтики к конкретной проектной задаче, такой как фирменный знак, сопровождается возникновением проблем именно композиционного порядка. Содержание данной статьи облегчает формирование критической оценки промежуточных проектных результатов.

Обозначенная тема является актуальной и для проведения аналитической исследовательской работы в рамках сравнительного анализа, который является разделом выпускной квалификационной работы. Сравнительный анализ - необходимая часть любого проектного процесса в дизайне.

Ключевые слова: композиция, знак, цельность, пропорции, контраст, ритм, масштаб, композиционное равновесие.

Современный коммуникационный процесс является полем для функционирования множества сложных идентификационных комплексов в виде визуального брендинга. Социокультурный контекст знаковых форм достаточно широк. Это бизнес, политика, экономика, функционирование которых в настоящее время не обходится без айдентики.

Любой идентификационный знак является, в первую очередь, художественной формой. Но как к любой художественной форме, к нему применяются те же критерии оценки выразительных композиционных достоинств, как и к

Технические науки

любому другому произведению искусства, с одной оговоркой – идентификационный знак форма ёмкая и призванная привлекать и удерживать внимание, оставаясь в памяти зрителя, преимущественно существующая в двухмерном пространстве. Указанная оговорка обязывает дизайнера относиться к проектированию знака с особым обостренным чувством композиционности формы. Композиция в данном случае является не только инструментом гармонизации, но и несет некоторые символические основы, исполняя роль «ловушки для глаз». Следует обратиться к определению того, что является композицией. Слово «композиция» в переводе с латинского «composition» означает «составление», «связывание». Термин «композиция» понимается как гармоничное соединение элементов и частей в целое в соответствии с замыслом дизайнера. Форма знака и его смысловое значение органически слиты в единое целое.

Идентификационная графика современных коммуникационных комплексов оперирует следующими видами знаков: фирменный знак, товарный знак, бренд, пиктограмма. Каждый из них является лишь «заглавной буквой» целого комплекса рекламных действий, призванных продвигать идеи, товары, услуги.

Под товарным знаком понимается словесное, изобразительное, комбинированное или иное обозначение, которое служит для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (рис. 1).

Рис. 1. Товарный знак фирмы Adidas

Фирменный знак (логотип, фирменная эмблема) – это специально разработанная, стилизованная или сокращенная форма названия фирмы, часто в оригинальном начертании. Он имеет лаконичную композицию типа "клейма" и

Технические науки

включает абстрагированные изобразительные, орнаментальные, шрифтовые элементы (рис. 2).

Рис. 2. Фирменные знаки

Бренд (англ. «brand» товарный знак) – это термин в маркетинге, символизирующий комплекс информации о компании, продукте или услуге; популярная, легко узнаваемая и юридически защищённая символика какого-либо производителя или продукта.

Пиктограмма – это знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления, на которые он указывает, и имеющий узкоспециальное значение направляющее или обозначающее (рис. 3).

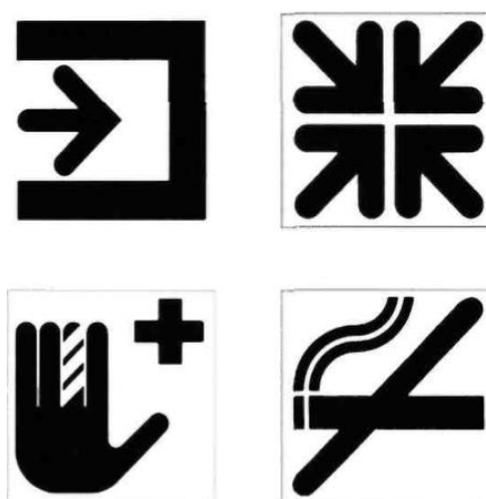

Рис. 3. Пиктограммы

В момент поиска композиции знака следует помнить об особенностях его существования и целеполагания. Основная цель любого идентификационного знака – привлечение и фиксация внимания зрителя, поэтому он должен быть

Технические науки

оптимально семантически сложным и, в то же время, лаконичным. Знак – это материальный символический эквивалент предметов, явлений, понятий в коммуникационном процессе в сообществе.

В основе любого композиционного построения лежат следующие закономерности: **единство или цельность, равновесие и соподчинение** [3].

Единство композиционного пространства основывается на отборе выразительных средств, гармонирующих друг с другом и отражающих задуманный замысел. Визуальное взаимодействие элементов композиции знака должно создавать ощущение **цельности** и неделимости. Цельность тесно связана с таким законом композиции, как соподчинение главных и второстепенных элементов. Понимание этого закона взаимосвязано с понятием **доминанты** – элемента, выражающего главную идею композиции. Доминанта всегда является базовой константой, относительно которой строится **система** соподчинения всей композиционной формы. Приемами формирования композиционной доминанты являются:

- придание отдельному элементу композиции другого размера;
- придание отдельному элементу композиции другой формы;
- обособление главного элемента в композиционной плоскости;
- выделение отдельного элемента контрастным цветом или тоном;
- направление в сторону фокальной точки динамических линий из второстепенных компонентов.

Равновесие композиционной формы или плоскости базируется на формировании у зрителя перцептивного ощущения сбалансированности композиционной формы, которое достигается распределением элементов композиции относительно доминанты с помощью определенных приёмов. Равновесие композиционной формы можно классифицировать как **статическое** и **динамическое**.

Достижение **статического равновесия** производится одним из приёмов, обрётённых человеком у природы, которым является **симметрия**. Симметрия

Технические науки

является как свойством композиции, так и средством достижения гармонического целого. Симметрия подразделяется на следующие виды:

- зеркальная или симметрия отражения относительно плоскости;
- центральная симметрия относительно точки;
- симметрия вращения.

Данные виды являются лишь наиболее распространенными, в математических величинах можно создать и другие виды симметрии.

Динамическое равновесие достигается с помощью **асимметрии**, свойству композиции, противоположному симметрии. Гармония асимметрии строится на сложнейших отношениях многих закономерностей композиции. При организации такой композиционной формы отсутствует ось симметрии, и вступают в силу такие инструменты, как ритм, контраст, динамическая направленность. В создании знаковой формы применяются оба вида равновесия, но здесь они выполняют и семантическую роль.

Средствами достижения гармонической композиции являются следующие художественные инструменты: **формат картинной плоскости, ритм, контраст и нюанс, как проявление контраста, пропорции** [3].

Любую композиционную форму знака нужно рассматривать как композиционную плоскость. Ориентированность знаковой формы позволяет сделать её более устойчивой при большей горизонтальной величине композиционной плоскости и, наоборот, более динамичной, устремлённой вверх, при доминировании вертикали.

Пропорциональному соотношению элементов в композиции человек всегда отводил главное место. **Пропорция** – это «гармоническое соотношение размеров между различными элементами, составляющими произведение, и между каждым из них и целым» [1]. Использование пропорций как инструмента производится двумя способами: интуитивно и с помощью математических моделей. Основная цель применения пропорций – достижение иерархического единства композиционной формы. Внедрению пропорций в композицию знака

Технические науки

способствует построение модульной сетки, на основе которой может быть создана гармоничная знаковая форма [2].

Именно пропорции привлекают в оперативное пространство дизайнера такие понятия, как «ритм» и «метр». Эти средства – основа порядка, выражающего основной замысел дизайнера в знаке. С помощью повторения элементов в определенном заданном порядке можно передать идею развития формы или стабильности её существования.

Метрический порядок построения композиции формируется за счет простого повторения элементов и соблюдения равных расстояний между ними.

Ритмическое построение композиции характеризуется закономерным изменением элементов ряда, интервалов между ними или тех и других одновременно. Простой ритмический ряд построен на закономерном изменении периода ряда по одному или нескольким объективным свойствам формы: размеру, тону, фактуре. Сложный ритмический ряд имеет в периоде сложную форму или совокупность форм. Периоды закономерно изменяются.

Такое средство композиции, как **контраст** и его составляющая нюанс, позволяют формировать акценты в композиции. Под понятием «контраст» подразумевается радикальное изменение какого-либо признака элемента композиции. Это может быть форма, тон, фактура, шрифт и т. д. Применяя **нюанс** как средство изменения композиции, мы получаем возможность сгладить некоторые формы, сделать их более незаметными.

Подводя итог вышесказанному, следует обратить внимание на то, что все это многообразие законов, свойств и средств композиции направлено на достижение таких базовых требований к графической форме знака, как уникальность, выразительность, запоминаемость, лаконичность, масштабируемость и технологическая стабильность. Достигая соответствия этим требованиям, знак приобретает жизнеспособность и конкурентную долговечность.

Технические науки

Список литературы

1. *Араухо И.* Архитектурная композиция : пер. с исп. М. Г. Бакланов, А. Михе. – М. : Высш. шк., 1982. – 208 с. : ил.
2. *Сомов Ю. С.* Композиция в технике. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1987. – 288 с. : ил.
3. *Устин В. Б.* Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие. – 2-е изд., уточн. и доп. – М. : АСТ : Астрель, 2006. – 239 с. : ил.

КОЛЧАНОВА Ольга Аркадьевна – доцент кафедры технология и дизайна, Вятский государственный университет. 610000, г. Киров, ул. Московская, 36.

E-mail: oa_kolchanova@vyatsu.ru