

ФОРМАЛИЗМ.

- Слово «формализм» происходит от латинского «formalis», что означает «относящийся к форме».
- Фетишизация формы превращает формализм в философскую концепцию.
- Термин «формализм» начал активно применяться для характеристики всех крайностей художественной культуры конца 19- и всего 20 в. В это время стало появляться множество разнообразных течений в искусстве, порывающих с реалистической традицией, ломающих установившиеся эстетические принципы и методы построения художественной формы: символизм, фовизм, экспрессионизм, кубизм, супрематизм, футуризм, дадаизм, поп-арт, неоавангардизм и др.
- По сути все эти течения слагали авангардизм.

Авангардизм исторически подготавливал сознание человечества к новому «информационно-коммуникативному» взрыву, составляющему суть процессов, происходящих в культуре второй половины 20 века к развитию нового типа «комбинаторного» мышления. Разложив «визуальные структуры» искусства на составляющие первоэлементы, возможно построение нового типа информационно-проектной культуры посредством комбинирования первоэлементов – получения нового качества вненациональной визуальной культуры, проникающей во все социальные слои, независимо от национальности и места обитания посредством применения новых информационных технологий.

Анализируя принципы построения композиций произведений «беспредметного» изобразительного искусства различных стилистических направлений, можно выделить три основных принципа построения формальных композиций:

- 1) гармонизация цветовых и тональных сочетаний изобразительных элементов произвольной формы (*творчество В. Кандинского и представителей мюнхенской группы «Синий всадник»*)
- 2) гармонизация цветовых и тональных сочетаний изобразительных элементов геометрических форм (*творчество Малевича, Э. Лисицкого, А. Родченко, А. Татлина и др.*)
- 3) сочетание двух указанных принципов построения композиции в беспредметном искусстве (*А. Экстер, Л. Попова и др.*)

Формализм

(гармонизация цветовых и тональных сочетаний изобразительных элементов произвольной формы)

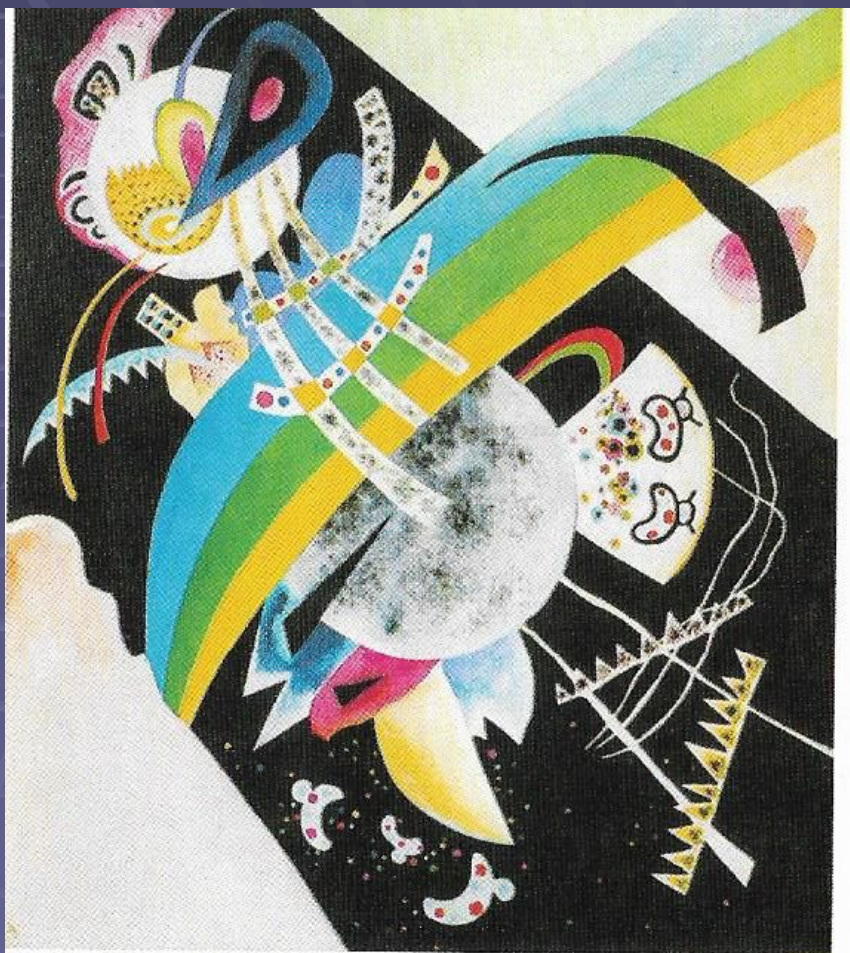
В.Кандинский «Синий сегмент», 1921г.

Формализм

(гармонизация цветовых и тональных сочетаний изобразительных элементов произвольной формы)

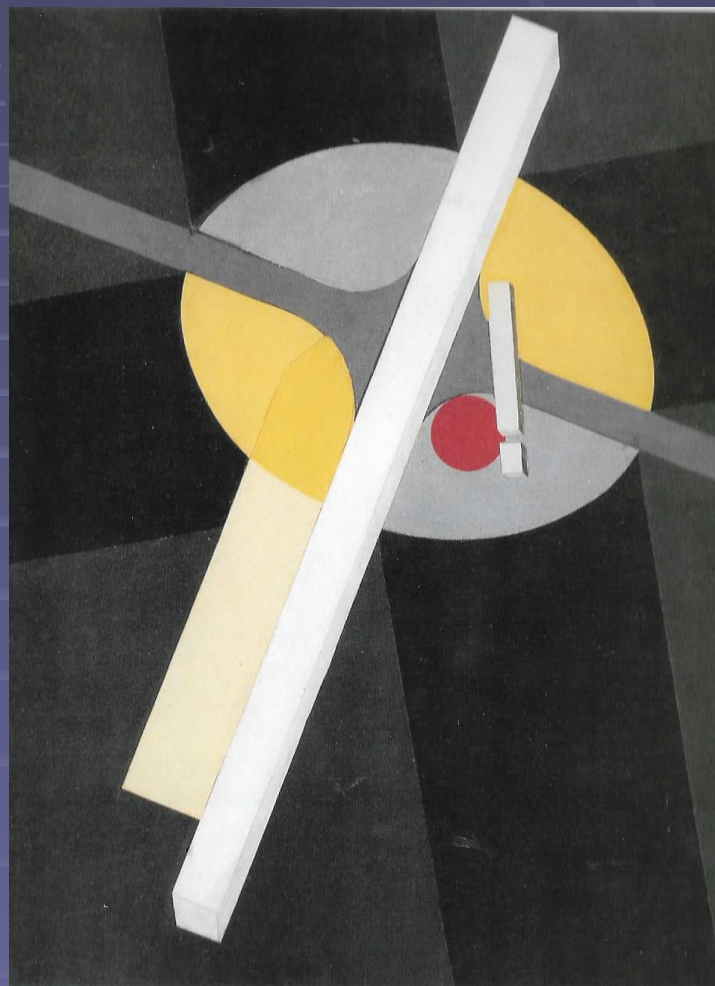
В.Кандинский «Круги на чёрном», «Красное пятно»

Формализм

гармонизация цветовых и тональных сочетаний изобразительных элементов геометрических форм

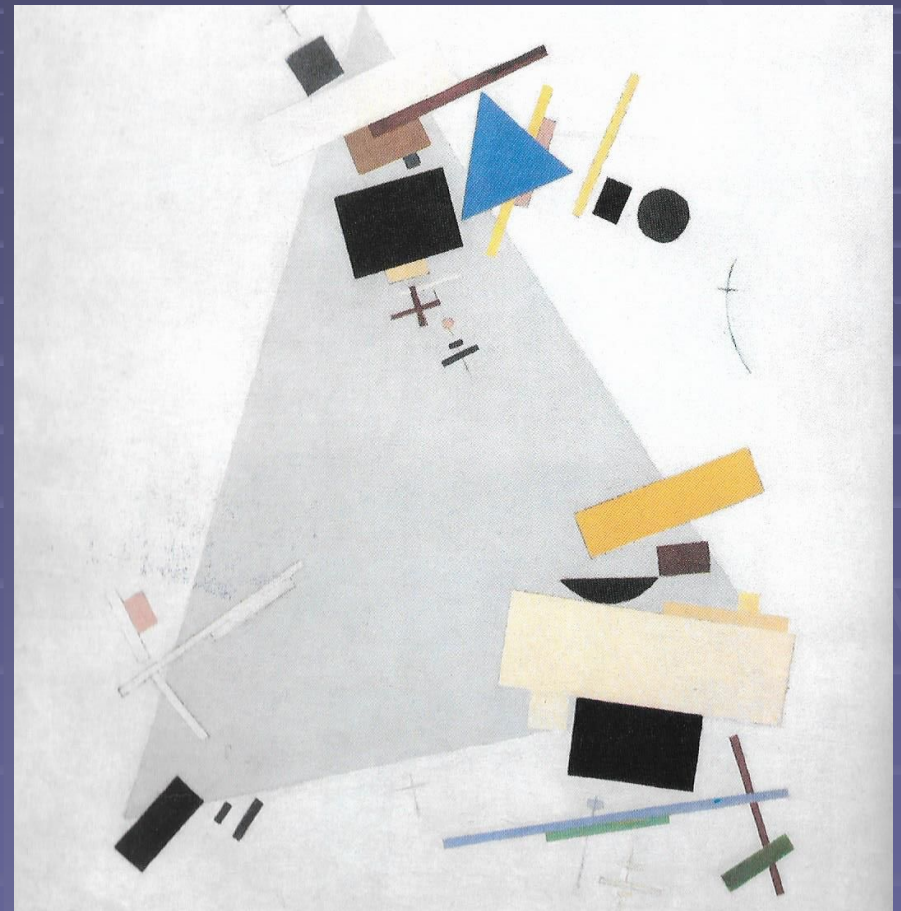
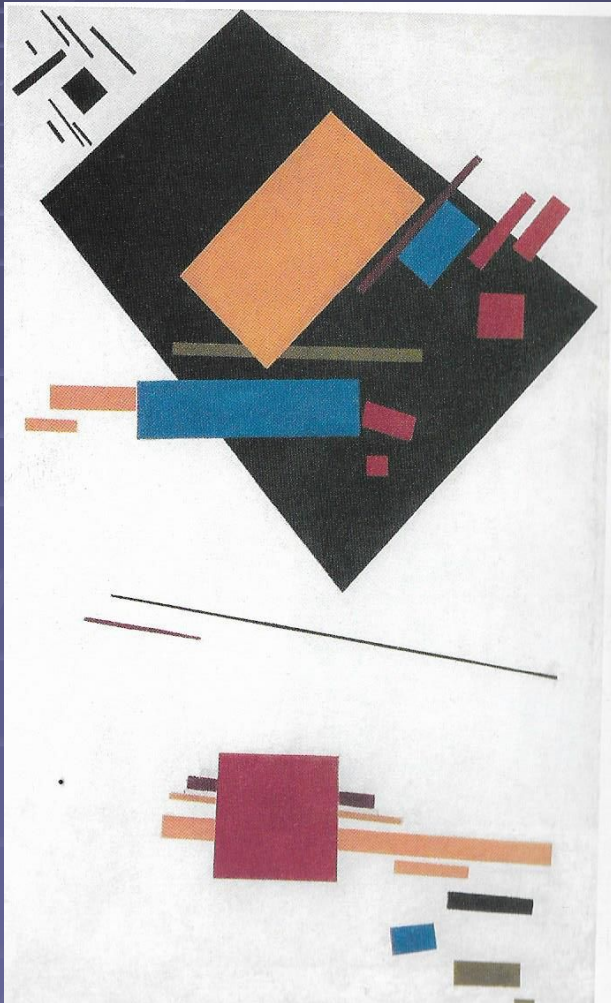
(К. Малевич «Супрематизм (СУПРЕМУС № 58) жёлтно-чёрное», 1916г.;
Э. Лисицкий «Эскиз проуна Г7», 1922г.)

Формализм

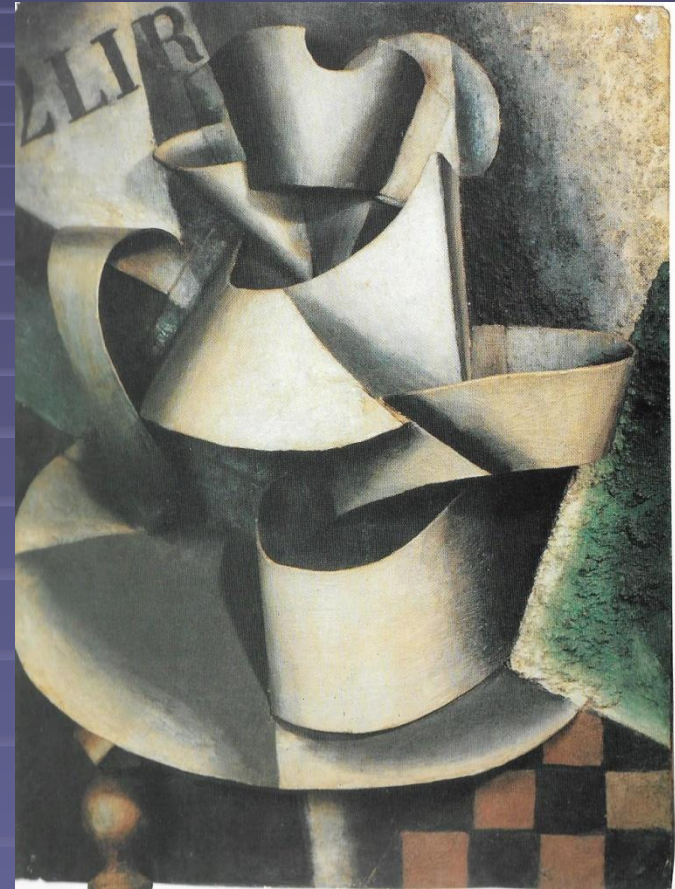
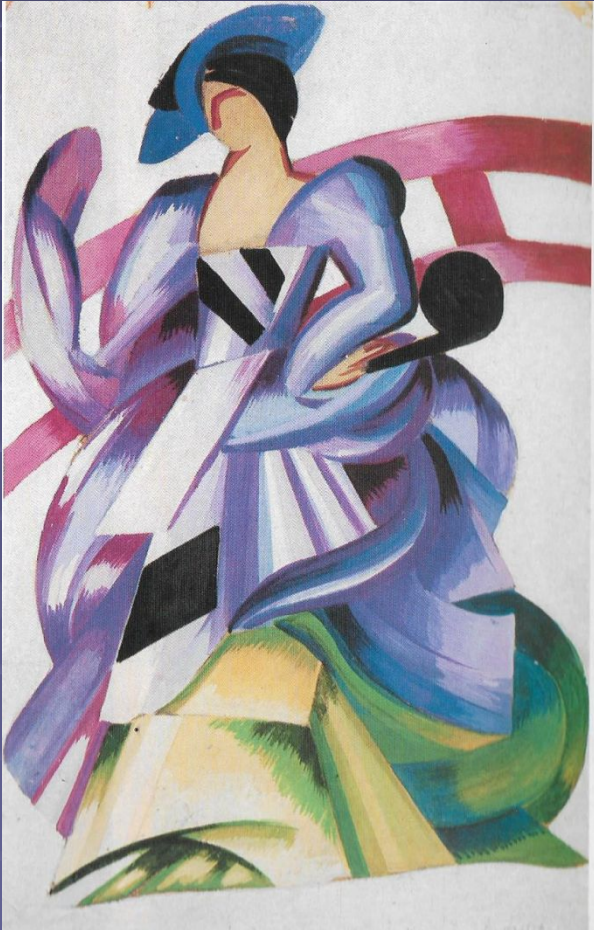
гармонизация цветовых и тональных сочетаний изобразительных элементов геометрических форм

(К. Малевич «Супрематическая картина», 1915г.;
«Динамический супрематизм (СУПРЕМУС № 57)», 1916г.

сочетание двух указанных принципов построения композиции в
беспредметном искусстве

(А. Экстер. Эскиз костюма к пьесе В. Шекспира «Ромео и Джульетта», 1921г.
Л. Попова. «Кувшин на столе», 1915г.

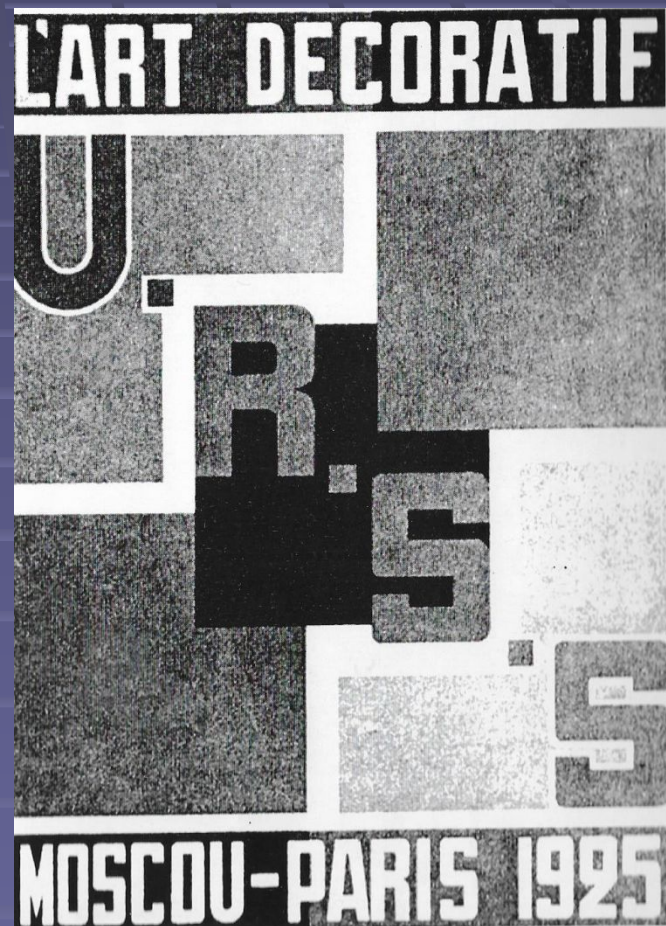

- Формальные геометрические «беспредметные» композиции применяются в различных видах графического дизайна: дизайн книг, журналов, плакатов, буклетов; в различных видах рекламы, в том числе телевизионной, графическом дизайне на текстильных изделиях.

Формализм

применение формализма в полиграфии

(Э. Лисицкий Обложка журнала «Вещь № 1», Берлин, 1922г.;
А.М. Родченко. «Декоративное искусство», Обложка каталога советского
раздела на Международной выставке декоративного искусства и
художественной промышленности в Париже, 1925г.)

Формализм

применение формализма в полиграфии

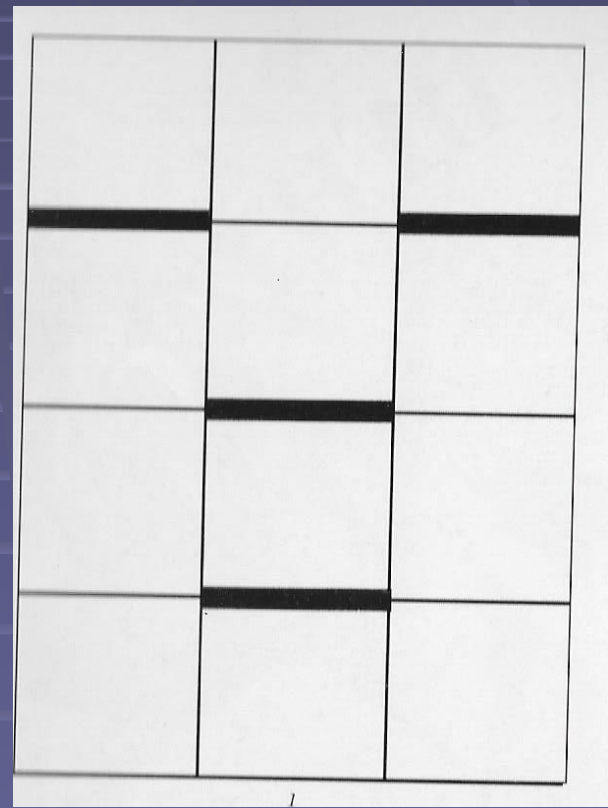
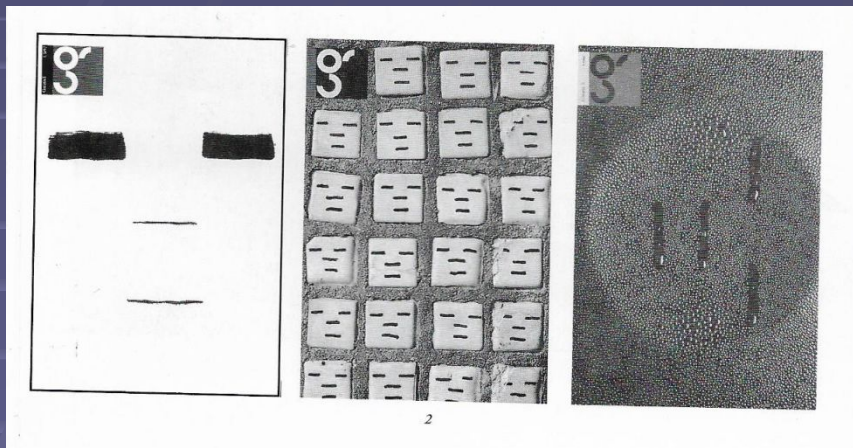
(А. Сафронова. «ЦК Союза текстильщиков», плакат, 1922г.

В. Петров. Эскиз плаката «Идите в центральный клуб «Красные курсанты»»)

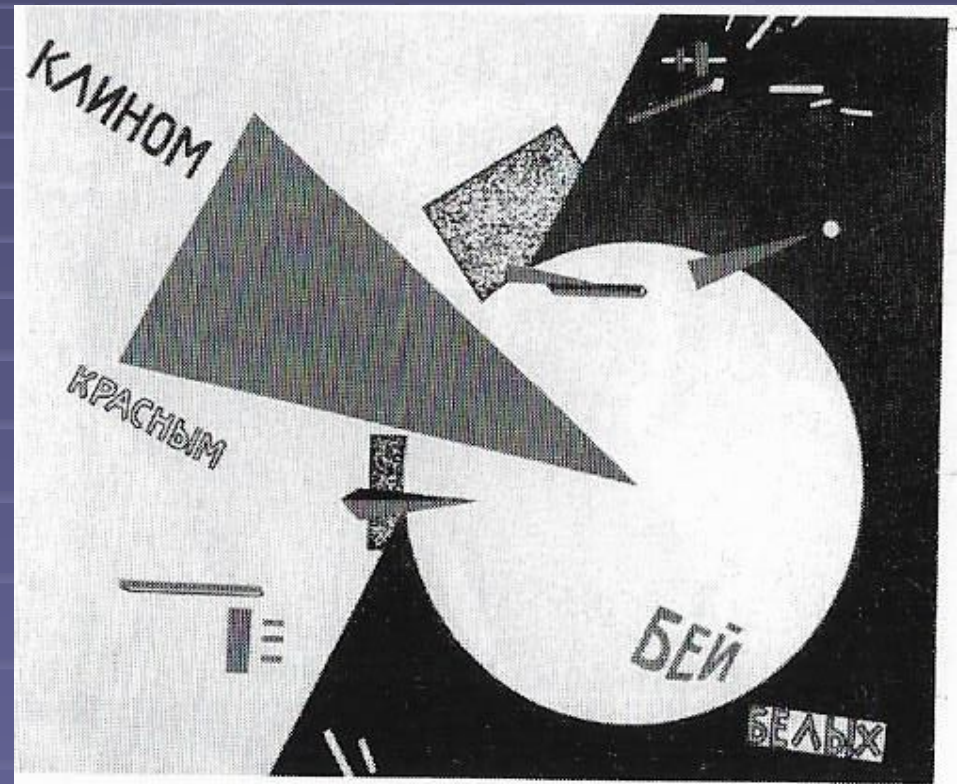
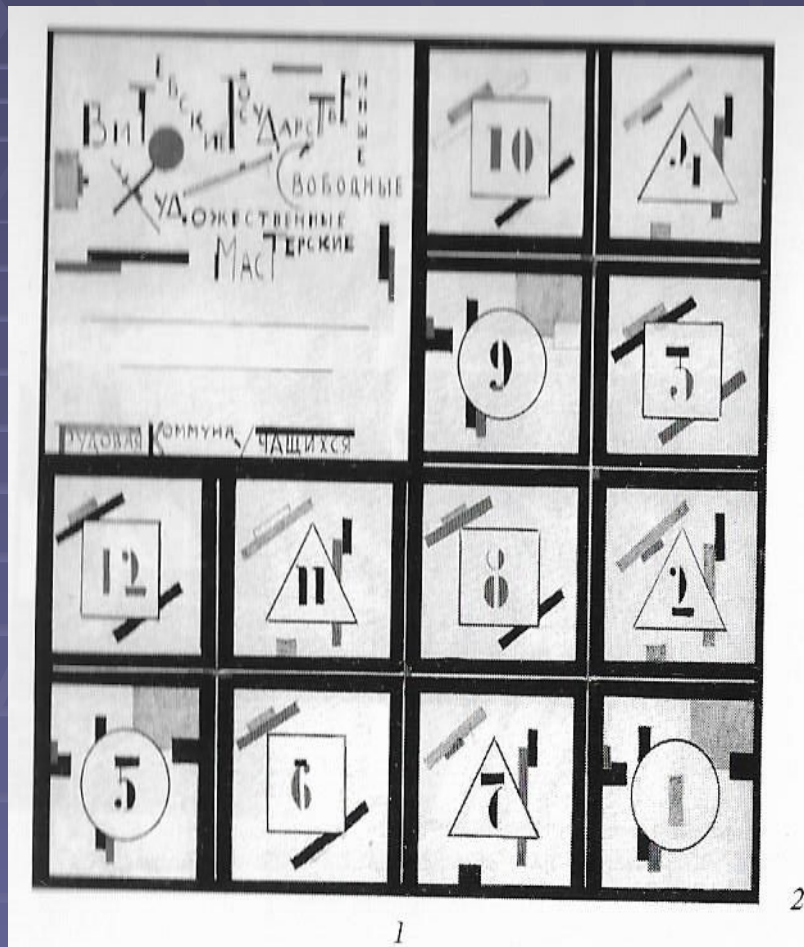
- . В ряде случаев формальные «беспредметные» композиции составляют орнаментальную стилистическую «подоснову» графических композиций, где смысл изображения передается различными шрифтовыми надписями – логотипами, слоганами или различными изображениями, как правило, синонимического типа; достаточно часто применяется сочетание шрифта и изображения.
- В работах В. Чайки присутствуют два типа смыслообразования в графическом дизайне – формализм и стилизация. Именно их сочетание характерно для современного направления в графическом дизайне, называемого «минимализмом».

Формализм и стилизация применение в полиграфии (В. Чайка. Обложка журнала «Creatis»; В. Чайка. Авторский знак)

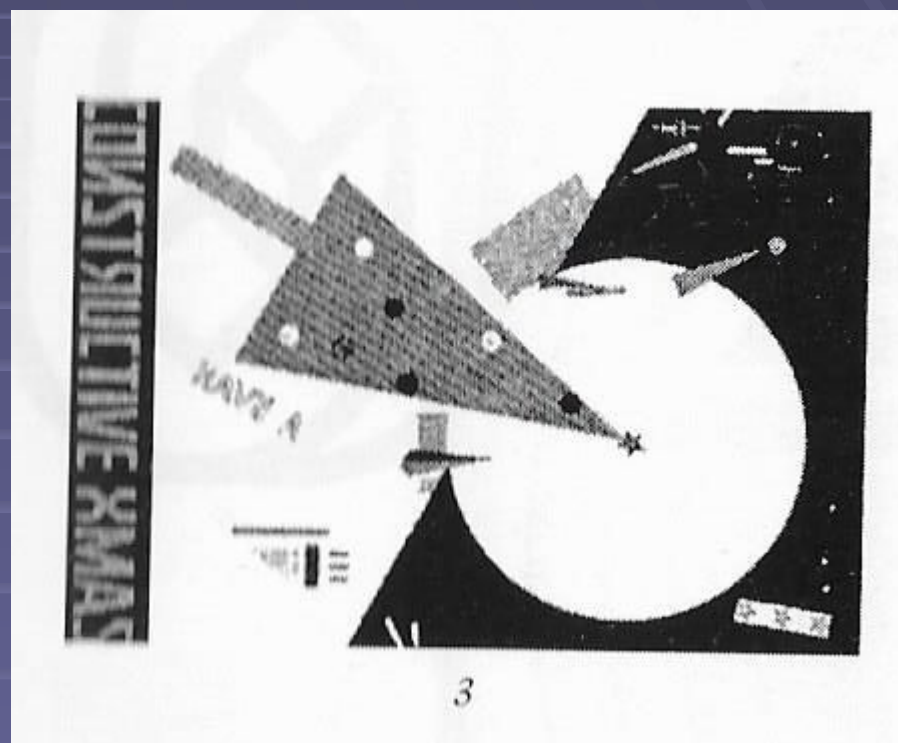
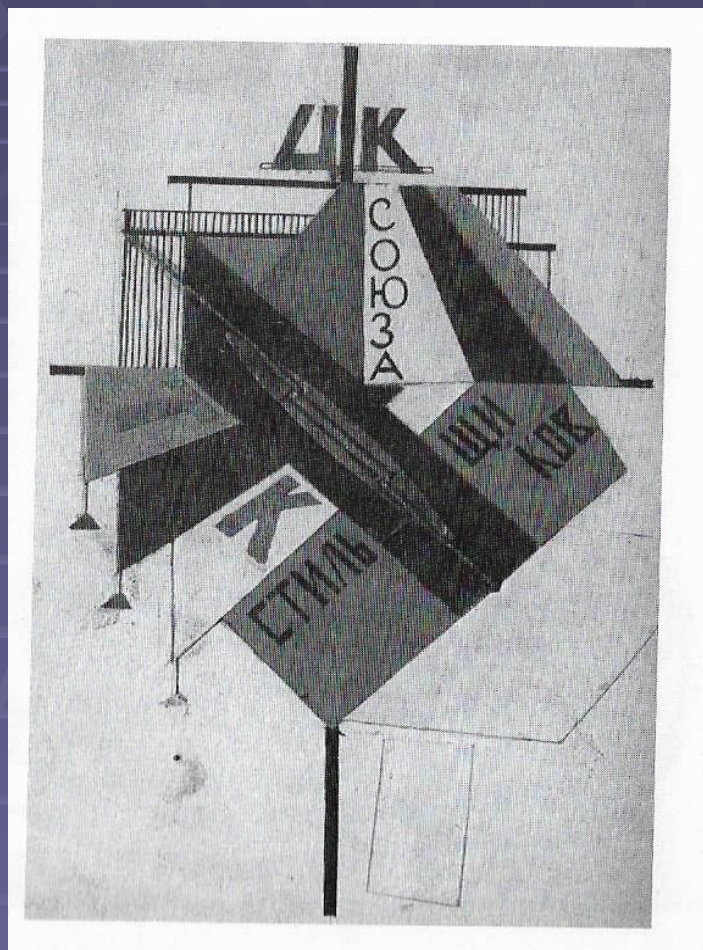
Формализм

«Продовольственная карточка» А. Цейтлина, 1919 – 1920 гг.,
«Клином красным бей белых», плакат Э. Лисицкого, 1920г.

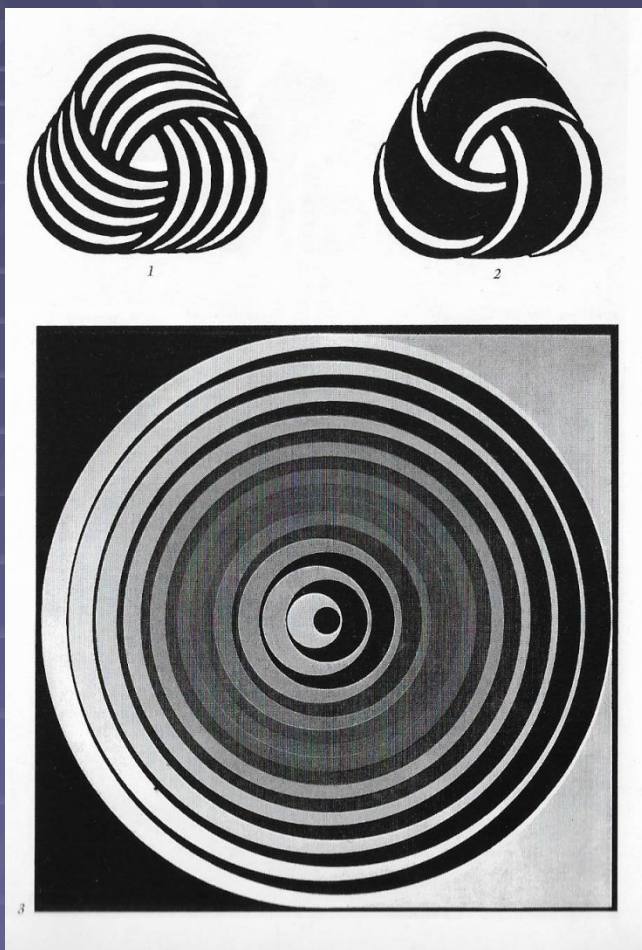
Формализм

А. Сафронова ЦК Союза текстильщиков, 1922г.;
Рождественская открытка. Лондон, 1982г.

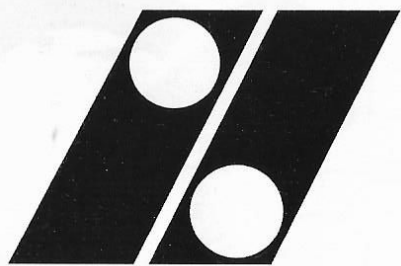

Логика развития изобразительного искусства 20 века и принципы построения «формальных» композиций оказали влияние на развитие художественного языка графического дизайна.

Художественный язык графического дизайна в значительной степени условен и в ряде случаев использует неизобразительные абстрагированные формы, которые, иногда не неся никакой смысловой нагрузки, лишь благодаря «формальной» красоте легко запоминаются и являются частью фирменного стиля всемирно известных компаний.

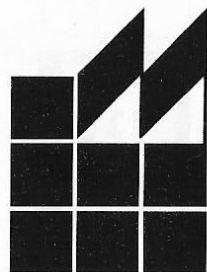
- Франческо Салоргия. Товарный знак фирмы «Вулмарк»
- Товарный знак фирмы «Вулблендмарк»
- V. Vaserelev/ Elvegn/ 1968г.

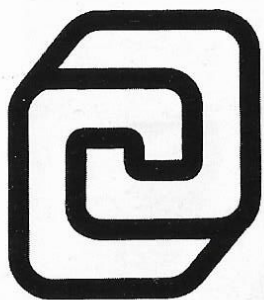
1

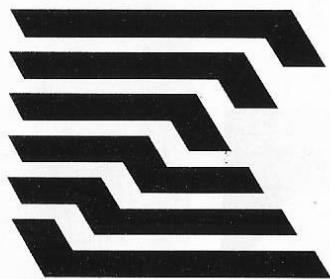
2

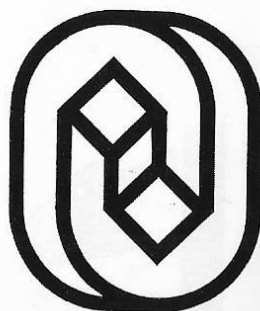
3

4

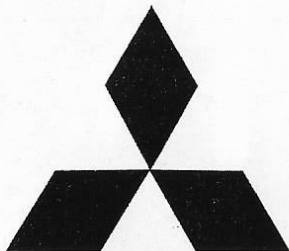
5

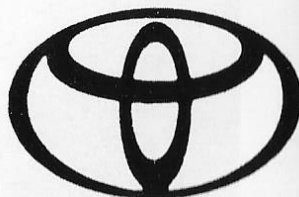
6

7

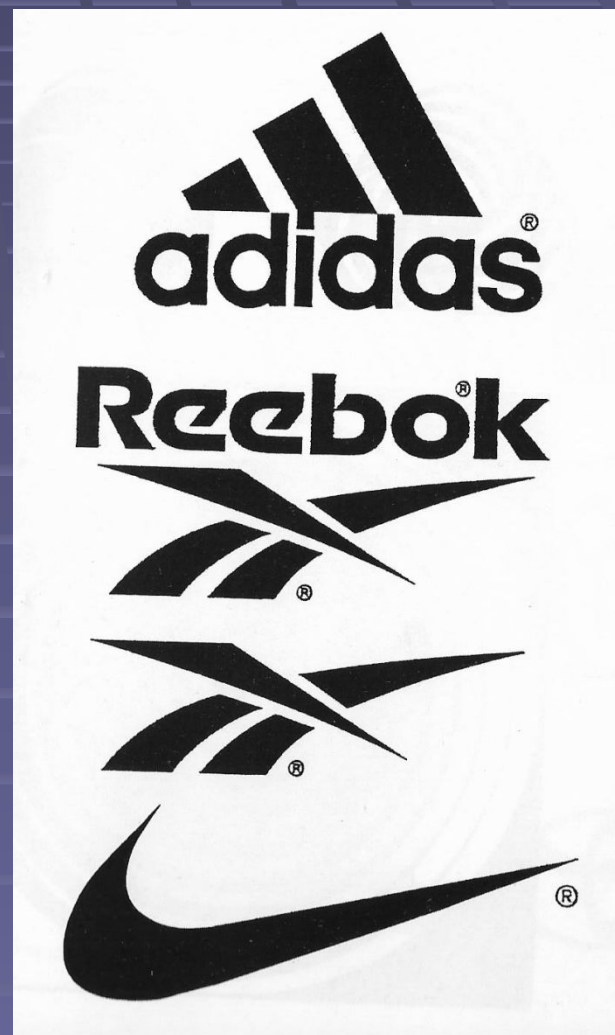
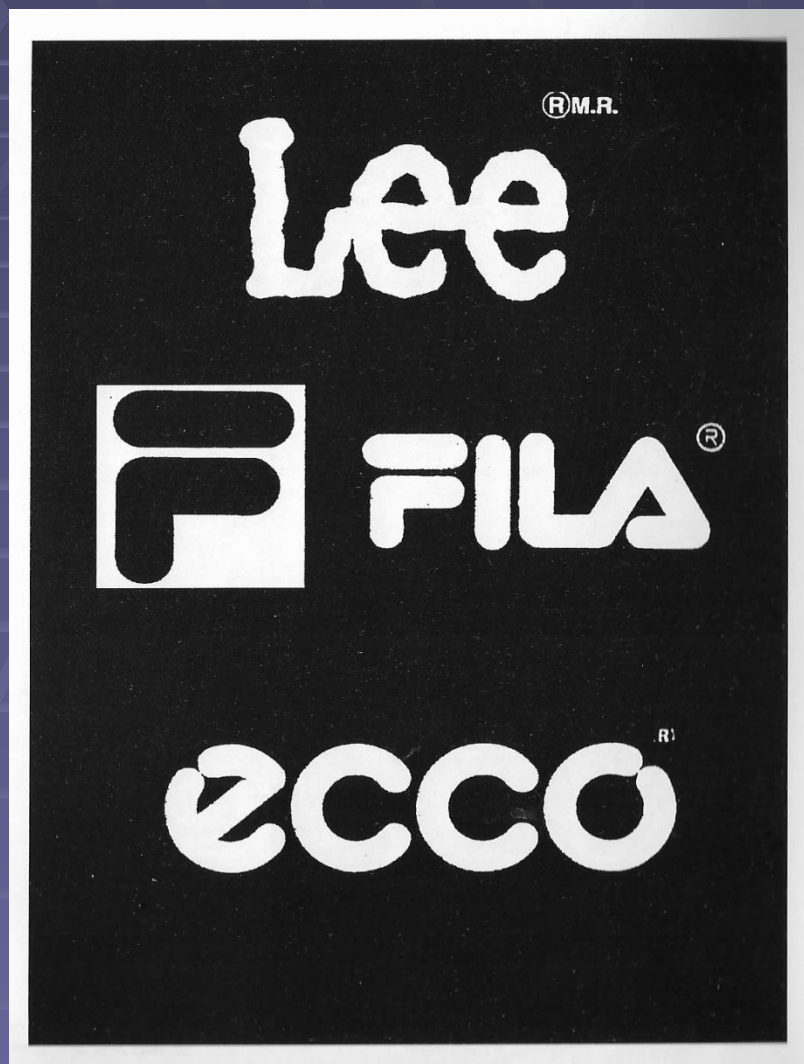
8

9

- Б.И. Королёв. Сберегательный банк СССР
- В.Г. Шлапак. Ивановский завод торгового оборудования
- В.Г. Шлапак. АО «Москапстрой»
- Д.И. Андреенков. Компания «Compulink»
- У.Р. Гор. Киевский экспериментально-исследовательский завод
- Б.Д. Королёв. Советско-итальянское предприятие «ОСБИ»
- Товарные знаки всемирно известных автомобильных фирм — «Мерседес-Бенц», «Мицубиси», «Тоёта»

Товарные знаки фирм, производящих изделия лёгкой промышленности

- Точная, адресная передача содержания при использовании формализма как типа смыслообразования и художественно- композиционной организации графического произведения невозможна в силу субъективности, как изображения, так и его восприятия зрителем

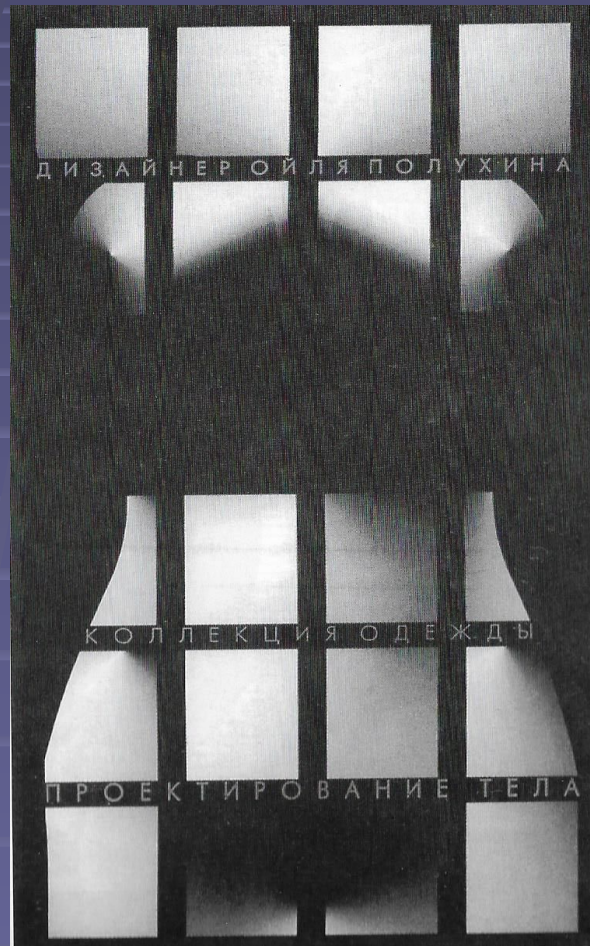
- передача смысла при формальном типе визуализации содержания возможна следующими тремя способами:
- применение шрифта с формальным типом композиционной организации изображения
- применение изображений синонимического типа в сочетании с формально организованной орнаментальной изобразительной «подосновой»
- применение нескольких типов смыслообразования, играющих основополагающую роль в трансляции содержания в графическом дизайне с включением в графическое произведение элементов абстрагированно-формального решения среды, которая имеет второстепенное значение.

- Концептуально- логическая формула формализма как типа смыслообразования в графическом дизайне – «тотальное отчуждение от реальности». Передача содержания при формальном типе смыслообразования зачастую происходит при использовании шрифта, синонимии или других типов смыслообразования в графическом дизайне.

АНТОНИМИЯ И СЕРИЙНОСТЬ

(О. Полухина, Имиджевый плакат для шоу-показа коллекции
«Проектирование тела»)

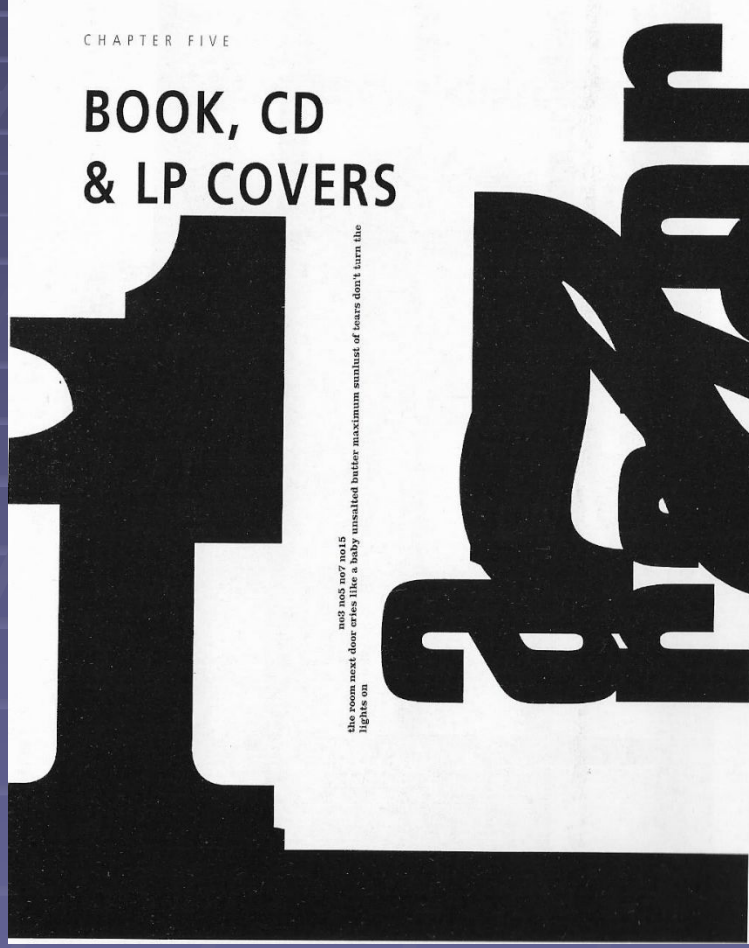
серийность

- Слово «серийность» происходит от латинского «series», что означает «ряд», «группа». «Серийность» - это группа или ряд предметов или явлений, обладающих общими, объединяющими их признаками или свойствами, в том числе и эстетическими.
- Серийность в графическом дизайне обозначает совокупность нескольких изображений, предназначенных для выражения одного смыслового содержания, объединенных, как правило, одним художественно-стилистическим изобразительным решением.

- Распространению и развитию принципа серийности в графическом дизайне способствовало в 60-70 –е гг. 20 века развитие таких научных дисциплин, как семиотика и теория коммуникаций, а также развитие методов комплексного проектирования средств визуальных коммуникаций, характерных в настоящее время для дизайна в целом.
- В процессе проектирования серийного типа визуализации смысла в графическом дизайне применяется методика программирования структурного состава серий.

- В работе К. Герстнера «Проектирование программ» программирование понимается как набор элементов и определенных правил их взаимодействия.
- К. Герстнер считает типографические шрифтовые композиции серийным типом формообразования в графическом дизайне, где каждый элемент – буква, знак имеет определенные характеристики: тип шрифта, жирность, разрядка, техника исполнения, пропорции. Растр и модульную сетку он называет пропорциональными регуляторами, которые неисчерпаемы как программа.

Серийность

- Проектирование, по мнению К. Герстнера, заключается в умении методически выбирать и логически соподчинять критерии, которые четко выражают концептуальную задачу проекта. Основной принцип проектирования, заключается не в решении проектной задачи, а в составлении программы для ее решения.

- Графическими сериями можно назвать периодические издания журналов – в том числе по графическому дизайну, журналы мод, дизайнерские проекты оформления витрин и интерьеров супермаркетов, в том числе по продаже изделий текстильной и легкой промышленности.

- Фирменный стиль – это совокупность стилистически-изобразительных художественных приемов, создающих единый характер оформления рекламных материалов различных фирм на базе оригинального графического дизайна.

- Графическими сериями являются следующие составляющие фирменного стиля: серии рекламных плакатов различного назначения, различные виды упаковки, рекламные объявления в прессе, рекламные брошюры и буклеты, фирменная сувенирная продукция.

Три условия анализа серийных изображений:

- 1-й уровень – сегментов – элементарных изобразительных элементов, используемых в серийном изображении;
- 2-й уровень – отдельных изображений серии, каждое из которых включает сегменты первого уровня;
- 3-й уровень – серия как целое, состоящая из отдельных изображений предыдущего уровня.

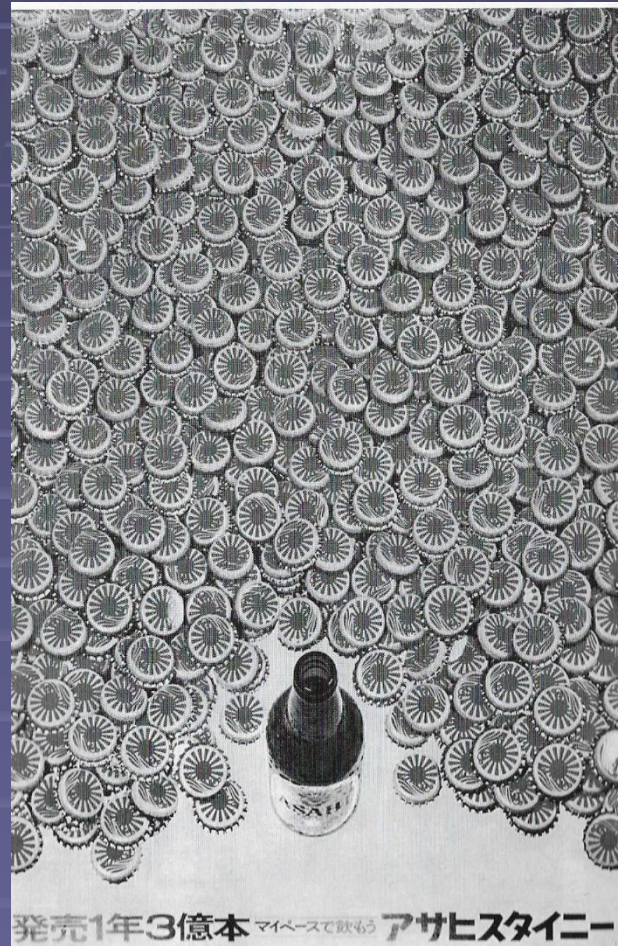
Каждый сегмент (композиционный блок), входящий в серию, характеризуется семью признаками:

- 1) формой (конфигурацией)
- 2) размером
- 3) композиционным расположением
- 4) цветом
- 5) тоном (светлотой)
- 6) фактурой
- 7) техникой исполнения

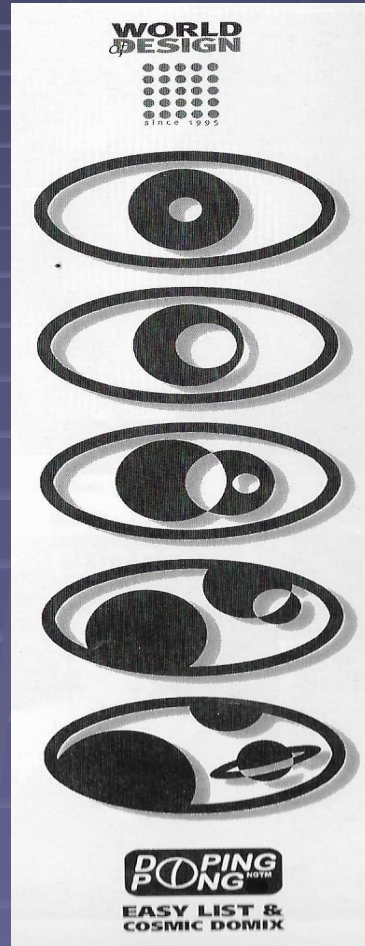
Существует два диаметрально противоположных принципа построения изображений при серийном типе визуализации смысла в графическом дизайне:

- инвариантный («Инвариант» происходит от французского слова «invariant», что означает «неизменный»)
- Вариационный («Вариация» - от латинского «variatio», что означает «изменение»)
- Оба принципа в отдельных случаях применяются одновременно.

Моносерийное изображения
(инвариантный принцип построения изображения)
Плакат К. Nagai из Японии «Asahi Beer Advertisement»

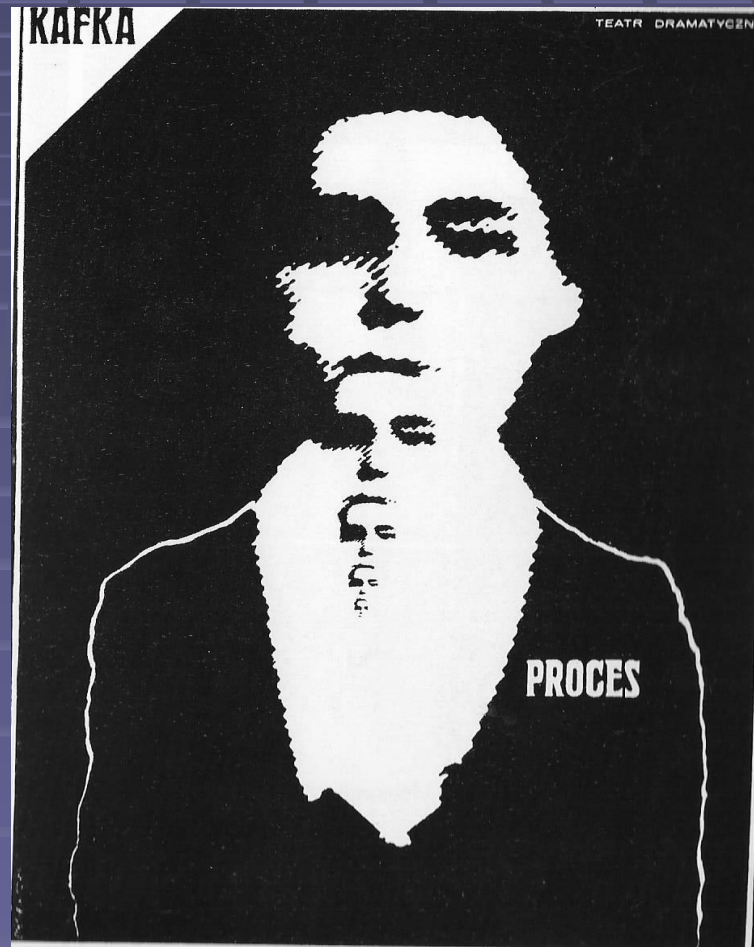
Моносериийное изображения
(вариационный принцип построения изображения)
плакат Doping-Pong,
посвящённый пятилетию журнала «Мир дизайна»

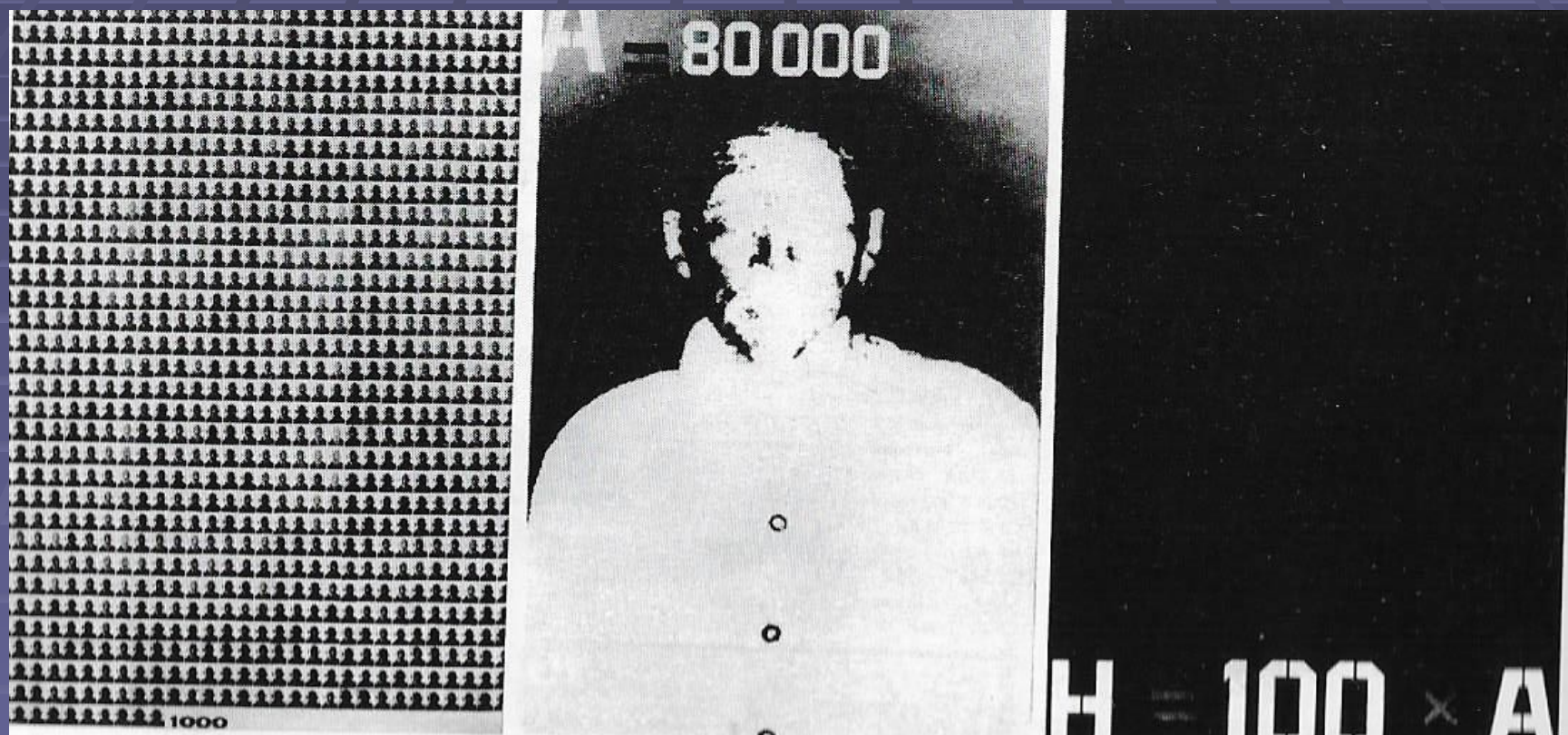
Моносериийное изображение

(вариационный принцип построения изображения)

плакат R. Cieslevicz к сценической версии произведения Кафки «The Trial» («Испытание»)

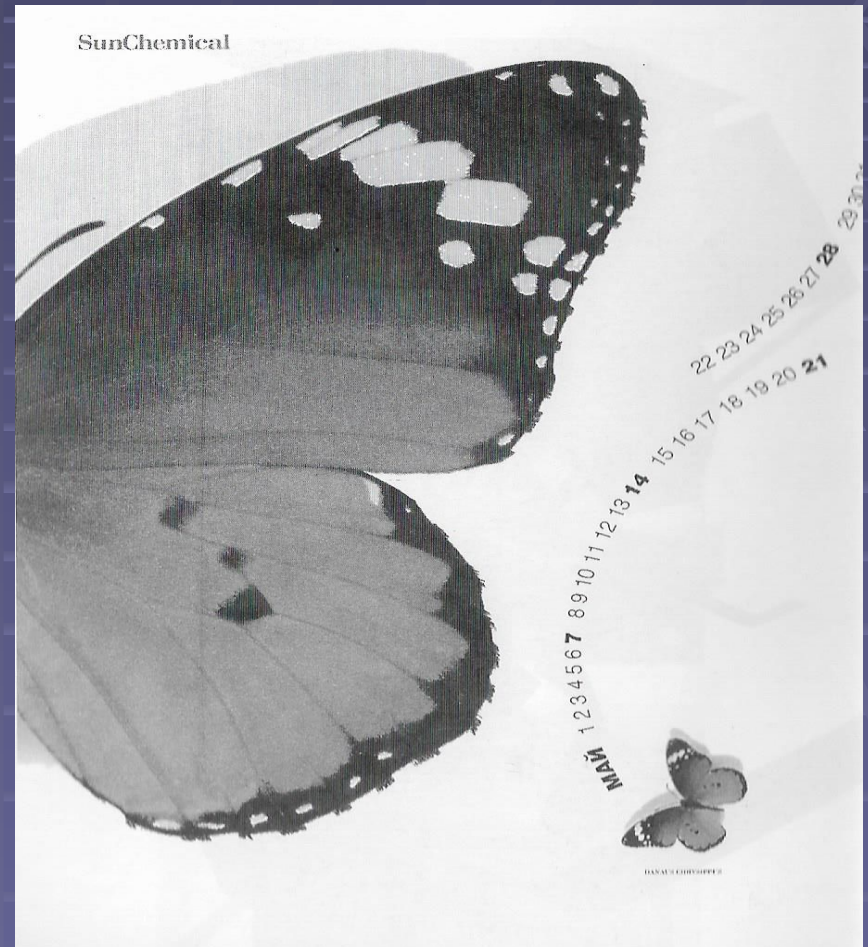
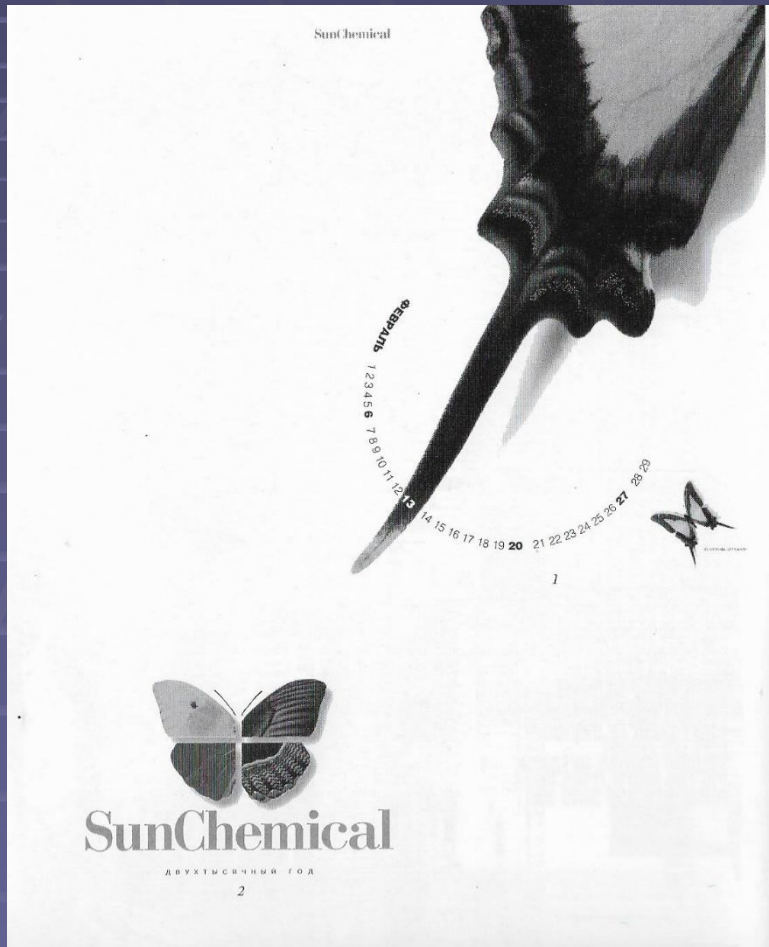

Мультисерийный принцип построения изображения произведение J. Paika, состоящее из трёх плакатов, которое называется «Наш двадцатый век»

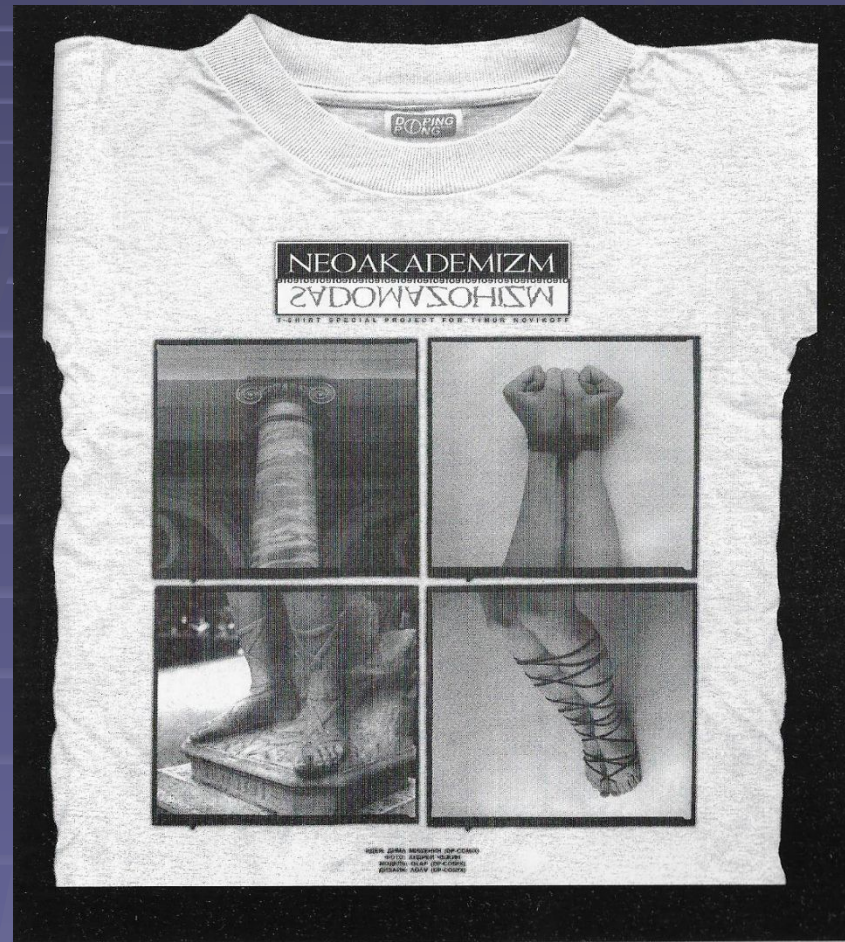

Мультисерийный тип построения изображения

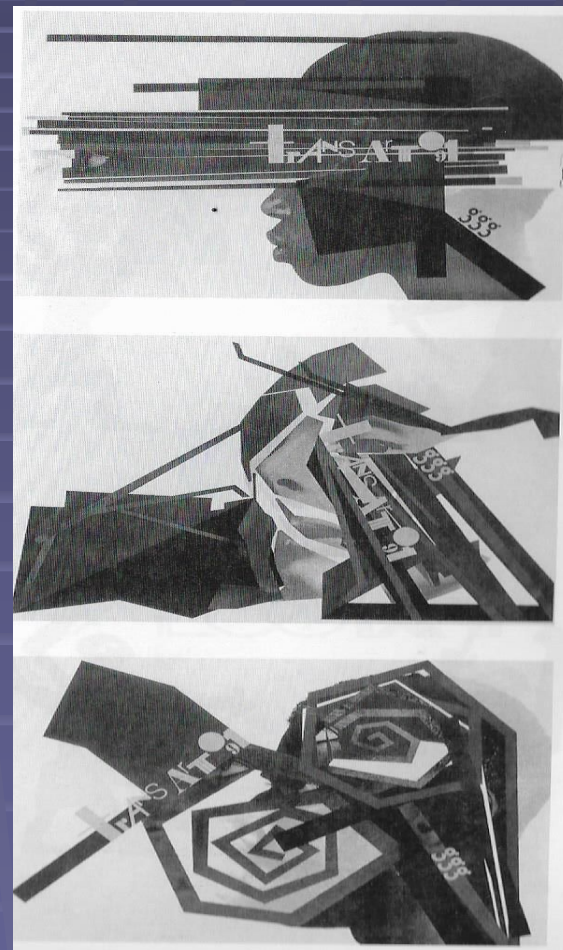
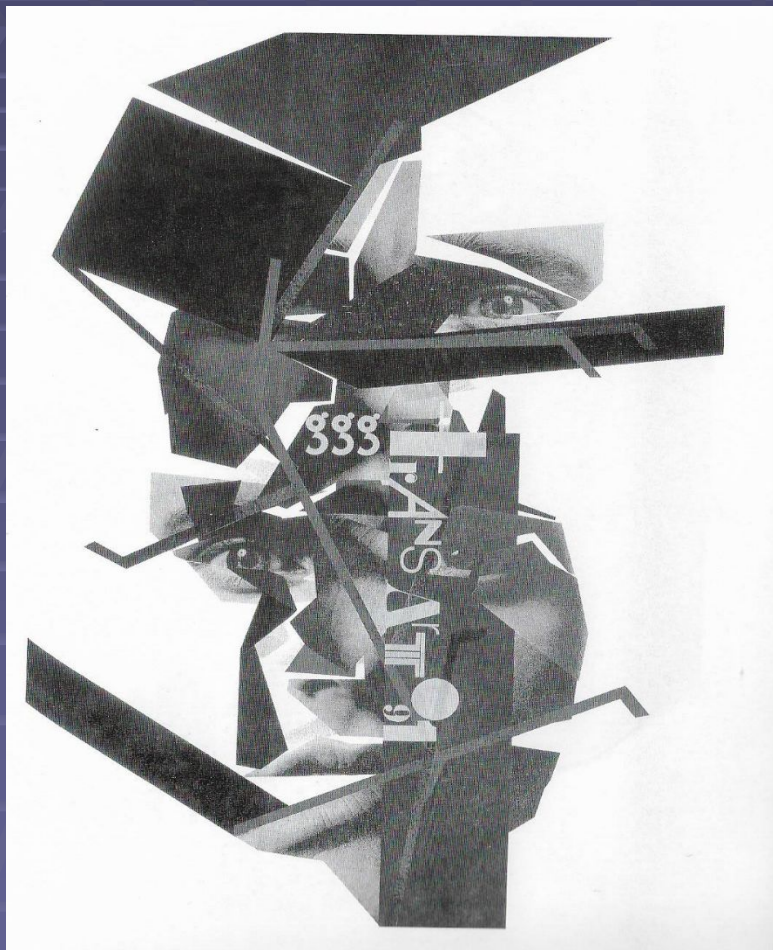
(дизайн календаря для фирмы «Sun Chemical», мирового лидера по производству полиграфических красок)

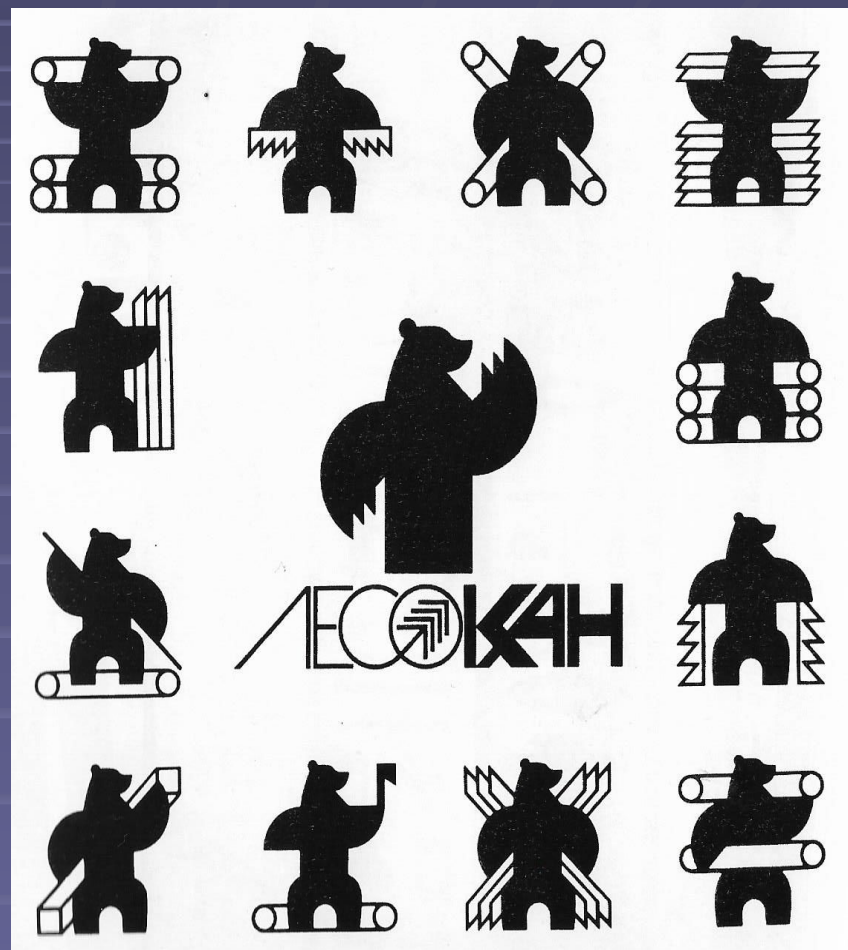
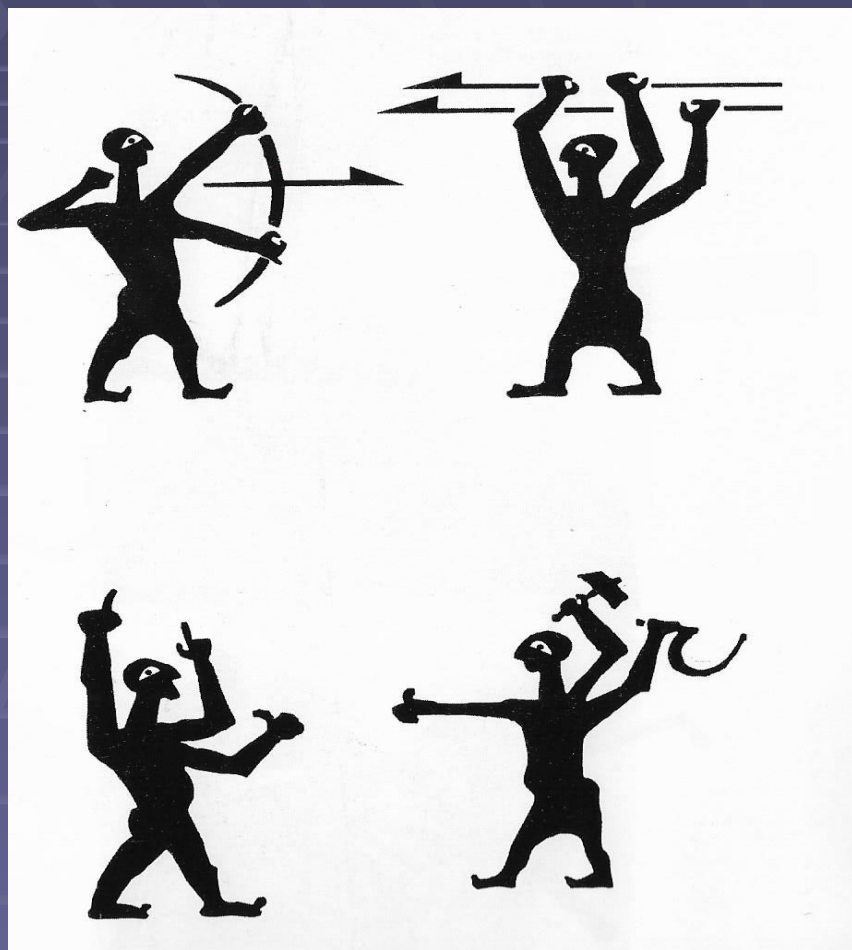
Серийное изображение на майке фирмы «Doring-Pond» «Neoacademism»

серия плакатов японского художника Makoto Saito «Transart»
(три типа смыслообразования – серийность, формализм и синонимия)

серия символов студии «Директ Дизайн» (Д. Пёрышков, В. Семенихин, Л. Фейгин);
серия товарных знаков и логотипе «Каннский лесопромышленный комплекс» (А.С. Шумилин)

**Концептуально-логическая формула
серийности как типа
смыслообразования в графическом
дизайне – «многократное усиление
изначально заложенного смысла».**

Синтез

(во время проведения эксперимента по определению состава воды путем поджигания смеси водорода и кислорода электрической искрой)

Эксперимент по синтезу воды из горючего воздуха и кислорода А. Лавуазье провел после аналогичных опытов Г. Кавендиша и Дж. Уатта (одновременно с А. Лавуазье подобные опыты провел Г. Монж), но в отличие от этих ученых, А. Лавуазье интерпретировал этот синтез с позиций кислородной теории, показав, что «горючий воздух» (которому он предложил дать название «водород») и кислород являются элементами, а вода – их соединением.

Синтез

Специфический
синтез живописи,
графики, поэзии и
каллиграфии

-
традиционное
дальневосточное
**«искусство
кисти»**

Формы синтеза

- Архитектура и Монументальное искусство (создают архитектурно-художественный синтез)
- Декоративно-прикладное искусство (средствами которого создаётся предметная среда, окружающая человека)
- Синтез временных искусств (поэзия, музыка)
- Театр, кино и родственные им временно-пространственные искусства (объединяют творчество драматурга (сценариста), актёра, режиссёра, художника).

ФОТОГРАФИКА

- Это позволяло любую фотографию, снятую или напечатанную необычным образом, относить к фотографии.

[Шаварев Александр](#)

"Фотографика"

Имя в системе: [[larit](#)]

Рейтинг художника: [0] [?](#)

Вид искусства: [Художественное фото](#)

Жанр: [Фэнтези](#)

Серия: вне серий

Техника: Paint и фото

Размер: не указана

Принадлежит: автору

Год создания: 2014 г.

Аннотация:

Фотографика - продолжение экспериментов с силуэтом. Фотография и Paint

Синтез

Синтез искусств в архитектуре

Синтез искусств сегодня можно наблюдать в архитектуре музеев, театров, общественных зданий.

Фасады и интерьеры театра или музея часто украшают рельефы, мозаики или декоративная живопись, передающие характер и тематическую направленность здания.

По-разному будет использован синтез искусств в формировании атмосферы музея искусства или музея боевой славы.

Соотношение искусств, участвующих в синтезе, определяется стилем произведения, художественным замыслом

автора и вкусом заказчика.

Кунсткамера

Музей истории
Черноморского флота
России

Музей стекла в Китае

ГУМ

Синтез

СИНТЕЗ ИСКУССТВ

Синтез искусств — это соединение нескольких разных видов искусства в художественное целое, сотворение оригинального художественного явления.

Синтез искусств можно найти в разных сферах художественной деятельности. С древних времен известен синтез архитектуры, декоративно-прикладных и монументальных искусств, скульптуры и живописи.

Возникновение, развитие и существование искусства разных народов мира обладает удивительным сходством. Это свидетельствует об обще-

человеческих законах искусства.

торые находят свое воплощение в обрядах, верованиях, религиозных ритуалах. В архитектуре, оформлении храмов, музыкальном сопровождении богослужения отразились представления человека о мире, мироощущение эпохи и народа, их создавших.

Дмитровский собор и фрагменты декоративного пояса

Синтез

Синтез искусств — органическое соединение разных искусств в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду обитания человека.

Анри де Тулуз-Лотрек «Жанна Авриль»
1893

**Синтез искусств
в римском барокко.**

**Синтез архитектуры и
искусства.**

Синтез искусств сегодня можно наблюдать в архитектуре музеев, театров, общественных зданий. Фасады и интерьеры театра или музея часто украшают рельефы, мозаики или декоративная живопись, передающие характер и тематическую направленность здания.

Театр — это синтез всех искусств, он место для зрелищ, затем — зрелище, — включает в себя музыку, архитектуру, живопись, кинематограф, фотографию и т.

Основным средством выразительности является актёр, который через действие, используя разные театральные приёмы и формы существования, доносит до зрителя суть происходящего на сцене. При этом актёром не обязательно должен быть живой человек. Это может быть кукла или какой-либо предмет, управляемый человеком. Театр считается самым сильным средством влияния на человека, поскольку, видя происходящее на сцене, зритель ассоциирует себя с тем или иным персонажем и внутри него происходят изменения.

