

Особенности визуального исследования в области графического дизайна

Турченюк Раиса Федоровна
E-mail: godzillarauxa@gmail.com

Визуальное исследование — это систематическое рассмотрение выбранного предмета, которое предполагает анализ в первую очередь визуальной составляющей: ставится ключевой вопрос исследования, обладающий оригинальностью и актуальностью, затем формулируется гипотеза и находится подтверждение ей в ходе анализа и выстраивания изобразительного ряда, который и является основным содержанием работы. Визуальное исследование — не реферат, а авторское высказывание, обладающее новизной, а также теоретической или практической значимостью.

Наиболее значимыми и влиятельными в контексте визуального исследования являются публикации таких авторов, как С. Альперс, М. Баксандалл, Т.Дж. Кларк, Ф. Киттлер, М. Маклюэн, М.Б. Ямпольский и др., чьи работы очерчивают новую проблемную область и ставят ряд важных методологических и дисциплинарных вопросов. К тому же для освещения данной темы была проведена работа по изучению различных материалов, связанных с историей и теорией визуального исследования, а также работы студентов художественных и дизайнерских направлений на предмет использования визуального исследования [1].

Объект исследования определено визуальное исследование как форма исследовательской деятельности. Предмет исследования — применение методов визуального исследования в графическом дизайне.

Целью данной работы является освещение особенностей визуального исследования и привлечение большего количества заинтересованных людей для дальнейшего изучения и применения данного метода в направлении графического дизайна.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
определить сферу применения визуального исследования;
изучить этапы визуального исследования;
проводить визуальное исследование на тему «История развития дизайна женской обуви».

Сфера применения визуального исследования.

Сейчас многие фотографы, дизайнеры собирают себе «мудборды» или доски настроений, которые по сути своей являются простейшими вариантами визуальных исследований на выбранную тему, а в современных вузах, таких как ВШЭ визуальные исследования являются важнейшим видом курсовых работ [3].

Визуальные исследования могут быть и отдельным проектом, и инструментом для более крупной работы, где важно определить и проанализировать связь видимого и социальных, экономических, политических практик.

Например, они нужны:

- художникам современного искусства, чтобы изучать практики, предметы и ценности, по-новому интерпретировать их, создавать новые работы и высказывания. Например, художница Дарья Фёдорова работает с плесенью. Прежде чем разрабатывать это художественное высказывание, она проводила масштабное исследование, в том числе визуальное, о плесени в культуре (рис.1);

- архитекторам, чтобы адекватно вписывать строения в ландшафт, социальный и культурный контекст местности (рис.2).

Рисунок 1 Работы Дарьи Федоровой (фото: Dasha Plesen).

Рисунок 2. Большничный комплекс в Гренландии (фото: C.F. Møller Architects)

Этапы визуального исследования.

Визуальное исследование – это многоступенчатый процесс, направленный на глубокое понимание визуальных данных и их интерпретацию. Он включает в себя несколько ключевых этапов, каждый из которых играет важную роль в достижении конечной цели – извлечении значимой информации и формировании обоснованных выводов.

Первым этапом является сбор данных. Это предполагает систематический поиск и сбор визуальных материалов, будь то фотографии, видеозаписи, графические изображения или любые другие формы визуальной информации, релевантные поставленной задаче. Важно обеспечить репрезентативность выборки, чтобы избежать искажений в дальнейших анализа.

Далее следует описание и классификация. На этом этапе собранные визуальные данные подвергаются детальному описанию, включая основные элементы, композицию, цветовую гамму и другие характерные черты. Классификация позволяет систематизировать данные по категориям, облегчая дальнейший анализ и сравнение.

Следующим этапом является интерпретация. Здесь исследователь приступает к анализу значений и смыслов, заключенных в визуальных данных. Это может включать в себя изучение контекста создания изображения, выявление скрытых символов и мотивов, а также анализ воздействия визуальных элементов на аудиторию.

Завершающим этапом является формулирование выводов. На основе проведенного анализа исследователь формирует обоснованные выводы о значении и роли визуальных данных в контексте изучаемой проблемы. Эти выводы могут использоваться для решения практических задач, разработки новых теорий или углубления понимания изучаемого явления.

Визуальное исследование на тему «История развития дизайна женской обуви».

Объектом данного визуального исследования стала женская обувь в рамках выбранной исторической эпохи: первобытность, средневековье, арт-деко. Исследование включало сбор данных об исторических образцах, анализ визуальных особенностей объекта, присущих этому периоду, и последующую интерпретацию полученных данных, выраженных в концепте дизайна обуви в стиле исторической эпохи. В настоящее время технологии не стоят на месте и с наполнением каждого этапа могут помочь современные инструменты, такие как нейросети. Использование генеративных нейронных сетей для создания визуального контента – тренд последнего десятилетия, относительно недавно начавший набирать обороты. Цель данного визуального исследования является переосмысление исторических образцов в современном дизайне женской обуви средствами генеративных нейронных сетей.

Первобытность: Для утепления и защиты ног шилась меховая обувь. Тонкие полоски кожи использовались как тесемки, нитями для сшивания служили сухожилия животных. Простые куски кожи и шерсти на ногах стали базой для развития таких видов обуви как мокасины, чуни. Также в создании обуви участвовали такие материалы как дерево и кора. Основные черты обуви данного периода: грубость, жёсткость, практичность.

Средневековье: В эпоху Средневековья в западной Европе носили кожаные и полотняные чулки, которые сверху перетягивались ремнями. В раннем Средневековье горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами – «ботт». Их шили из ткани или цветной кожи. В 12 веке во Франции (а позже – по всей западной Европе) начинают носить обувь с длинными острыми носками – «пигаш» [2]. Крестьянской обувью были башмаки, которые подвязывались к ноге шнурками. Женщины носили закрытые туфли из цветной кожи на мягкой подошве без каблуков. Также следует учесть, что Средневековье – это период романского и готического стилей. Основные черты обуви этого периода: классовость, удобство.

Арт-деко: Стиль Арт-деко отличается большим количеством украшений от натуральных камней до узоров из разных культур мира. Этому периоду свойственна женская обувь обязательно на каблуке, с возможными вариациями: танкетка, платформа. Приветствуется множество различных, переплетающихся ремешков. Так же уместна обувь с украшениями из камней, бисера, сеток, бантов по возможности закрывающие лодыжки. Основные черты обуви периода стиля арт-деко: вычурность, оригинальность декора, дороговизна материала. В авторском концепте они выражены (рис.3).

Вывод: Визуальное исследование – это инструмент, который можно применять как в графическом дизайне, так и в любых других видах деятельности человека. Важность визуального исследования в генерации новых идей заключается в его способности стимулировать креативность и способствовать инновациям. Погружаясь в разнообразный спектр визуальных стимулов, люди могут освободиться от традиционных моделей мышления и расширить свои перспективы.

Источники и литература

- 1) Беззубова, О.В. Визуальная культура и визуальный поворот в культуральных исследованиях второй половины XX века. Аналитика культурологии. 2014. № 1 (28). С. 99-107. Винichenko, I. V. История костюма и моды: учеб. пособие : в 3 ч. / Минобрнауки России, Ом. гос. техн. ун-т. - Ч. 2 : Костюм Средневековья и Возрождения / И.В. Виниченко. - Омск: ОмГТУ, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-8149-3511-3. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/390372/reading> (дата обращения: 07.04.2025). - Текст: электронный. Мазур, Н.Н. Исследования визуальной культуры: история и предыстория // Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры. — СПб.; М., 2018.

Иллюстрации

Рис. : Рисунок 1

*Конференция «65-я межрегиональная студенческая научная конференция:
Региональная площадка "Вернадский - Адыгей"»*

Рис. : Рисунок 2

Рис. : Рисунок 3