

УДК 747.012 + 747:692

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ВИТРИН

О.В. Финаева, Е.А. Козина

В статье рассмотрены вопросы формирования зрительного ряда при разработке образного решения пространства витрины: приемы построения композиции, применяемые для привлечения и удержания внимания зрителя, пластика внешней формы, цветовое и световое решение.

Ключевые слова: архитектура, дизайн, композиция.

Постоянная визуальная среда, ее насыщенность зрительными элементами оказывают большое влияние на состояние человека, поэтому очень важно уметь анализировать и создавать благоприятные условия повседневных объектов, окружающих людей. Одним из таких объектов является витрина. Витрина магазина или витрина кафе, ресторана, кулинарии, ломбарда и других неотъемлемых элементов современного города является визитной карточкой каждого из этих объектов. Роль витрины – продемонстрировать товар или услугу, то есть привлечь внимание потенциального покупателя, сделать так, чтобы ему захотелось зайти в этот магазин, кафе, ресторан.

Витрина – это важнейший способ коммуникации продавца услуг или товаров с потенциальным посетителем или покупателем. Поэтому в оформлении композиции витрины нужно использовать события, связанные с жизнью объекта, в независимости от того, магазин – это или музей, ресторан или кафе, ювелирный салон или салон стилиста, и так далее.

Любая тематика витрины и иных архитектурно-дизайнерских объектов предполагает наличие какого-либо сценария развития событий, в котором покупатель является участником процесса. Именно это порождает интерес к представленным товарам и услугам, от этого зависит средовое окружение и весь предметный мир, который будет отражен в витрине и направлен на достижение привлечения внимания людей. Очень важно спроектировать пространство витрины со всеми ее составляющими так, чтобы потенциальный посетитель или покупатель не имел сомнений в правильном выборе.

Для оформления витрины в первую очередь следует отталкиваться от специфики продаваемой продукции и нацеленности на определенного покупателя. В любом случае витрина должна вызывать положительные эмоции у потенциального клиента.

Композиционные приемы проектирования витрины зависят также и от габаритов предлагаемого пространства. В зависимости от глубины пространства витрины условно можно разделить на линейные, с незначитель-

ной глубиной и пространственные, когда глубина соразмерна фронтальной поверхности стекла. По принципу композиционного формирования витрины можно разделить на фронтальные, когда предлагаемая экспозиция располагается практически в одной плоскости, это чаще характерно для неглубоких витрин и глубинные, когда выстраивается сложная объемно-пространственная структура. В качестве примера приведем два варианта оформления витрины магазина одежды (рис. 1). В одном случае мы видим фронтальное построение композиции с неглубоким объемом, товар представлен в нейтральном ключе. В другом случае мы видим сложную композицию, представляющую не только сам товар, но и демонстрирующую товар в среде. Соответствующее окружение создает образ востребованности товара, конкретизирует предлагаемый товар как *необходимый* (есть гардеробная – должна быть и одежда). В указанном принципе формирования проявляется маркетинговая составляющая, но, все-таки, этот вопрос относится к сфере дизайна, так как именно с помощью средств дизайна маркетинговые технологии проявляются в предметном мире. Однако не стоит думать, что только пространственные витрины работают наилучшим образом, ведь даже в ограниченном пространстве витрины можно добиться интересной композиции.

Очень важен фактор размещения композиционных центров витрины и создание фокусов. Витрина должна хорошо просматриваться и быть интересной со всех сторон. При разработке проекта витрины следует учитывать масштаб восприятия с высоты человеческого роста, композиция должна быть ясной и лаконичной и хорошо восприниматься как с близкого расстояния (включение в композицию мелких деталей), так и издалека: это достигается за счет локальности цветовых пятен, контрастности в тоне и силуэтности в композиции.

а) фронтальная композиция витрины

б) глубинная композиция витрины

Рис. 1. Витрины магазинов одежды

В проектировании композиционный поиск направлен на решение утилитарных и эстетических задач. Через выявление главного и второстепенного, достижения равновесия и гармонии между частями композиции и единства частей и целого, гармоничности и соразмерности пропорций обеспечивается выразительность композиции.

Главное в решении поставленной задачи – соподчинение пространства, массы и светового потока, соразмерность и согласованность отдельных элементов структуры витрины. С помощью массы конструкций и материала, а также света, все характеристики объединяются в единое целое [1]. В этом и есть творческое осмысление поставленной задачи, то есть создание «сценария» и постановка его посредством формообразования и выстраивания гармоничной композиции каждого из элементов, учитывая при этом все необходимые условия для построения визуального ряда и реализации композиции (рис. 2).

Разработка проекта витрины требует системного подхода к формообразованию предметных комплексов, обладающих единой художественной композицией, с тем, чтобы создать из разнородных элементов предлагаемого ассортимента товаров единую систему, обладающую ярким художественным образом. Элементами насыщения витрины могут стать сами предметы продажи или элементы, образно связывающие нас с предлагаемым товаром. Только в таком случае образное решение витрины целостно и выразительно, а высокая художественная составляющая и иносказательность образности создает интригу и вызывает у зрителя положительную эмоциональную реакцию (рис. 3).

Рис. 2. Фронтальная композиция витрины Рис. 3. Образность в оформлении витрины

Средства соразмерности, такие как метр, ритм, нюанс, масштабность и другие – это самая большая группа, обеспечивающая гармонизацию форм композиции. Но это не единственные факторы, влияющие на создание благоприятного и эффективно работающего пространства витрины. Огромное

влияние так же имеют цвет, свет, фактура предметов, пластика внешней формы, которые придадут композиции законченный вид.

Структура взаимодействий внутри композиции отвечает некоторым требованиям и строится по следующим принципам [2]:

- информативность, которая обеспечивается совокупностью всех перечисленных ниже факторов и выбором цветовой палитры – теплые (холодные) или контрастные цвета, яркостью и энергичностью цветов;
- создание цветовой гармонии, которое подразумевает поиск равновесия в условиях выбранной цветовой палитры;
- продуманность композиции, обусловленная ее назначением: фоновые, масштабные композиции или композиции, рассчитанные на удаленное восприятие, построенные за счет локальных цветовых пятен;
- обеспечение мнемонического содержания композиции, которое подразумевает и эмоциональное воздействие цветовой гаммы, сообщаемое зрителю, и игру света и тени, текстуры или фактуры предметов, их форму и силуэт всей композиции;
- обеспечение устойчивости восприятия композиции, которое достигается за счет правильного создания композиционного центра и комфортных глазу фоновых пространств;
- привлечение и удержание внимания, которое достигается за счет применения нестандартных световых эффектов и цветовых сочетаний для решения нестандартных визуальных задач.

Композиция может строиться как на использовании одного характерного приема, так и на сочетании нескольких. Такая композиция имеет более сложную структуру, однако отвечает большему количеству условий, предъявляемых к содержанию композиции.

Дизайн визуальной среды является одним из способов направления эмоционального потока в определенное русло, одним из факторов, влияющих на психологию общества и ее действия. С помощью эффективно разработанного дизайна визуальной среды витрины можно побудить человека желать быть в том пространстве, которое предваряет витрина, а так же направить его желания на покупку тех товаров или услуг, которые предлагает ему витрина. Именно поэтому игровое начало в построении композиции поможет автору проекта заинтересовать впоследствии своей правильно выстроенной композицией всех и каждого.

Библиографический список

1. Дизайн архитектурной среды. – URL: <http://mason-portal.ru/dizayn-arhitekturnoy-sredy/Page-3.html>.
2. Сидоренко, М.Ю. Живопись Учеб. пособие к практ. занятиям / М.Ю. Сидоренко, О.В. Финаева. – Челябинск, Изд-во ЮУрГУ, 2013. – 78 с.

[К содержанию](#)