

УДК 7.05:766

ЗАСТОСУВАННЯ РОСЛИННИХ ФОРМ У ДИЗАЙН-ОБ'ЄКТАХ

ГІЛЯЗОВА Наталія

ЗВО «Університет Короля Данила», Івано-Франківськ, Україна
nataliya76g@gmail.com

У статті розглянуто основні прийоми та методи адаптації рослинних форм в об'єктах українського графічного дизайну. Виявлено, що в об'єктах графічного дизайну, таких як логотип чи товарний знак, етикетка, упаковка, ілюстрація, тощо, поширеним є застосування рослинних мотивів сформованих за допомогою різноманітних композиційних, колористичних рішень та манери стилізації. Встановлено, що використання рослинних елементів у дизайні сприяє створенню асоціативних образів, що викликають у глядача почуття гармонії, природності та естетичного задоволення.

Ключові слова: графічний дизайн, дизайн-об'єкти, рослинні форми, колір, композиція, стилізація.

ВСТУП

Рослинні форми є одним із ключових зображувальних засобів у графічному дизайні, оскільки вони не лише надають композиціям природну гармонійність, а й слугують джерелом натхнення для створення унікальних візуальних рішень. Завдяки своїй пластичності, різноманітності форм і багатству текстур рослинні мотиви широко застосовуються в айдентиці, упаковці, етикетці тощо.

За допомогою композиції, кольору, прийомів та методів стилізації дизайнер трансформує рослинні аналоги і створює дизайн-продукти, що не лише відповідають технічним вимогам, але й передають глибокий творчий задум, роблячи їх привабливими для споживачів і цінними для професійної сфери дизайну.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Необхідним є усвідомлення та практичне використання рослинних форм у проектуванні. Вивчення закономірностей розвитку широкого обсягу рослинних форм та їхніх елементів відкриває нові можливості для дизайну, сприяючи створенню гармонійних, естетично привабливих і функціональних рішень. Інтеграція природних принципів у дизайнерські концепції дозволяє не лише підвищити виразність графічних об'єктів, але й надати їм додаткового змістовного навантаження, роблячи проекти більш органічними, екологічними та емоційно наповненими.

Метою статті є визначення основних прийомів та методів адаптації рослинних форм в об'єктах графічного дизайну. Дослідження спрямоване на

аналіз способів перетворення природних елементів у художньо виразні графічні рішення. Особлива увага приділяється стилізації, колористиці та композиційним принципам, які дозволяють ефективно інтегрувати рослинні аналоги у сучасні дизайн-продукти, підвищуючи їхню візуальну привабливість і комунікативну силу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Рослинні форми та їхні елементи широко застосовуються у графічному дизайні. Завдяки своїй універсальності рослинні мотиви легко адаптуються до різних стилістичних рішень, органічно поєднуючись як із класичними, так і з сучасними тенденціями графічного дизайну.

Залежно від конкретної ситуації застосовують підходи до стилізації у проєктуванні – аналогові експресивні зображення, що передають природну реалістичність; абстрактні інтерпретації, які надають композиціям символічності; геометричні елементи, що посилюють чіткість структури; площинні форми, що забезпечують спрощеність і стилістичну узагальненість образу [1].

Розуміння природи кольору, його психологічного впливу на людину та здатність формувати асоціативні зв'язки виникають у процесі вивчення колористики природних рішень. Аналіз природних кольорових гармоній дозволяє дизайнерам ефективно використовувати поєднання для створення емоційного настрою, підкреслення змісту та посилення естетичного сприйняття дизайн-продукту.

У графічному дизайні важливе місце відведене кольору, який впливає на сприйняття та взаємодію з об'єктами; викликає емоції та формує асоціації; створює певний настрій та готовий донести закладене повідомлення. Завдяки своїм психологічним та символічним властивостям він допомагає успішному сприйняттю інформації та підвищує комунікативну ефективність об'єктів дизайну [2].

Використання рослинних форм є поширеним в оформленні брендів аптек або компаній які виробляють органічні товари для догляду за тілом та волоссям, що пояснюється асоціацією з натуральністю та здоров'ям. Природні мотиви, такі як листя, квіти чи інші елементи флори, символізують зв'язок із природними засобами лікування, екологічністю та турботою про гармонію тіла і душі.

Для прикладу розглянемо логотип аптеки «Подорожник», який створила Publicis groupe у 2021 році. Складається зі знаку і тексту (назви) (Рис.1). Знак сформований із двох складових елементів, об'єднаних у єдине ціле: частина аптечного хреста, що традиційно асоціюється з медичною сферою, і стилізований листок, найімовірніше подорожника, який підсилює асоціацію з натуральністю та лікувальними властивостями природи, відповідно до назви бренду. Знак і текстова частина логотипу виконані у зелених відтінках, що також підкреслює зв'язок із природою, символізує здоров'я, гармонію та довіру, які є важливими асоціаціями для аптечного бренду.

Рослинні форми у найрізноманітнішому вигляді часто використовують на пакуванні та етикетках харчових продуктів. На увагу заслуговує етикетка олії ТМ «Стожар», ребрендинг якої у 2018 році розробила агенція

WELOVEBRANDS [3]. По центру розміщене велике стилізоване зображення квітки соняшника, виконана лінією однакової товщини (Рис.2). Графічна подача створює виразний і сучасний образ, у якому прочитується декоративний мотив «зірка». Це додає дизайну етнічного колориту, підкреслюючи зв'язок із народними традиціями та культурною спадщиною. Квітка, виконана у золотистому відтінку, розміщена на однотонному тлі темно-вишневого кольору. Такий контраст створює ефект вишуканості та елегантності, водночас акцентуючи увагу на центральному елементі етикетки. Відповідно до стриманої та лаконічної розробки етикетки у назві товару підібраний шрифт.

Рис.1. Логотип аптеки «Подорожник»

Рис.2. Етикетка олії ТМ «Стожар»

У 2022 році, у зв'язку з повномасштабним вторгненням, виробництво перемістилося з Харківської області у Полтавську. Відбулися вимушені зміни до тари та етикетки товару. Етикетка має горизонтальний формат, де акцентом є назва товару, а зображення половини квітки зміщене до низу. Проте такий дизайн не применшує важливості графічного елемента, а, навпаки, збалансовує композицію, дозволяючи зосередити увагу на назві, підкреслюючи одночасно зв'язок з природним джерелом – соняшником.

Рослинні форми, а саме квітку – як символічний образ нашої країни, обрала креативна агенція PROVID під час створення логотипу до 30-ої річниці Незалежності України [4]. Ідея проєкту полягає у тому, що, крім основної квітки-логотипу, кожна область України матиме свою квітку з кольоровою гамою прапорів відповідного регіону.

Квітка круглої форми з багатьма пелюстками по колу, на яких розміщені орнаментальні мотиви, утворює своєрідний калейдоскоп. Наприклад, загальнонаціональний логотип, містить пелюстки блакитних та жовтих кольорів із зображенням стилізованого тризуба – основного символу державності України. Цей елемент символізує єдність нації та непохитність української державності.

На квітці Хмельницької області пелюстки виконані у червоних і блакитних кольорах. Декоративними елементами слугують зображення сонця і колосків пшениці у золотих відтінках, що відповідає кольоровій гамі та символам регіонального прапора. Квітка Івано-Франківської області також відображає кольорову гаму та декор прапора. Пелюстки у жовто-синіх кольорах укладені в один ряд, білі з чорно-червоною смужкою – у другому. На білих пелюстках розміщене стилізована форма чорного птаха – галки, яка є символом міста Івано-Франківська та має глибоке історичне й культурне значення для регіону. Загалом такий підхід поєднує традиційні символи

української культури з сучасним графічним дизайном, створюючи гармонійний образ.

а

б

Рис.3. Логотип до 30-ої річниці Незалежності України:
а - Івано-Франківська обл., б - Хмельницька обл.

ВИСНОВКИ

Отже, встановлено, що рослинні форми, адаптовані до дизайн-об'єктів, створені за допомогою різноманітних прийомів та методів. Прийоми стилізації допомагають трансформувати рослинні форми в унікальні графічні елементи, зберігаючи їх сутність, але спрощуючи або перетворюючи їх у нові виразні форми. Застосування рослинних мотивів може передбачити поєднання різних елементів в єдину композицію, що дозволяє створювати оригінальні та гармонійні дизайн-продукти. Комплексне використання властивостей кольору забезпечує ефективність та емоційну виразність дизайн-продукту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Михайленко В.Є., Прищенко С.В. Стилiзацiя природних форм у графiчному дизайнi та рекламi: формотворчi аспекти. Технiчна естетика i дизайн. 2012. Вип. 11. С. 121-129.
2. Гiлязова Н.М. Застосування бiоформ у створеннi логотипу. Традицiї та iнновацiї у сучасному дизайнi: матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференцiї. Iвано-Франкiвськ. 2024. С. 39-42.
3. Сайт агенцiї WELOVEBRANDS URL: <https://welovebrands.com.ua/> (дата звернення 1.03.2025)
4. Сайт агенцiї PROVID URL: <https://provid.ua/> (дата звернення 5.03.2025)

HILIAZOVA N.

The article deals with the main techniques and methods of adaptation of plant forms in the objects of Ukrainian graphic design. It has been found that in graphic design objects, such as a logo or trademark, label, packaging, illustration, etc., the use of floral motifs formed with the help of various compositional, coloristic solutions and stylization techniques is widespread. It has been established that the use of floral elements in design contributes to the creation of associative images that evoke a sense of harmony, naturalness and aesthetic pleasure in the viewer.

Key words: *graphic design, design objects, plant forms, color, composition, stylization.*