

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.70.93.036

Значимость графического дизайна на современном этапе в различных сферах человеческой деятельности

Кодзаева Мария Борисовна

Доцент,
член Союза Дизайнеров России,
Северо-Кавказский горно-металлургический институт –
Государственный технологический университет,
362021, Российская Федерация, Владикавказ, ул. Николаева, 44;
e-mail: 89194236501@yandex.ru

Баликоева Агунда Арсеновна

Доцент кафедры архитектуры и дизайна,
Член Союза Дизайнеров России,
Северо-Кавказский горно-металлургический институт –
Государственный технологический университет,
362021, Российская Федерация, Владикавказ, ул. Николаева, 44;
e-mail: agunda_balikoeva@mail.ru

Зайнудинов Шамиль Камилович

Магистрант,
Северо-Кавказский горно-металлургический институт –
Государственный технологический университет,
362021, Российская Федерация, Владикавказ, ул. Николаева, 44;
e-mail: Mandarin202@mail.ru

Гитинова Диана Мурадовна

Магистрант,
Северо-Кавказский горно-металлургический институт –
Государственный технологический университет,
362021, Российская Федерация, Владикавказ, ул. Николаева, 44;
e-mail: gitinovadiana@mail.ru

Юсупов Марат Ширваниевич

Магистрант,
Северо-Кавказский горно-металлургический институт –
Государственный технологический университет,
362021, Российская Федерация, Владикавказ, ул. Николаева, 44;
e-mail: Maratyusupov718@mail.ru

Аннотация

Графический дизайн в современном мире является важным элементом, ориентированным прежде всего на визуализацию, и применяется в различных областях, начиная от брендинга и маркетинга и заканчивая дизайном интерфейса. Графический дизайн, обладая способностью эффективно передавать сообщения и визуально увлекать разную аудиторию, играет ключевую роль в формировании восприятия и стимулировании вовлеченности. Сегодня графический дизайн играет важную роль в том, как потребители взаимодействуют с тем или иным брендом, воспринимают его и создают впечатления о нем. Данная статья посвящена значимости графического дизайна на современном этапе в различных сферах человеческой деятельности. В статье рассмотрена краткая история развития графического дизайна, его ключевые особенности и роль в различных областях человеческой деятельности. Графический дизайн придает глубинные смыслы социальной проблематике, на основе представленных образов формирует мнения и направляет социальное поведение людей. В заключение следует отметить, что влияние графического дизайна в современном цифровом мире огромно. Это играет решающую роль в формировании того, как мы воспринимаем, интерпретируем и взаимодействуем с окружающим миром. Графический дизайн оказывает решающее влияние на успех бизнеса и организаций в эпоху цифровых технологий – от улучшения пользовательского опыта до повышения узнаваемости бренда и упрощения сложной информации. Поскольку технологии продолжают развиваться, а цифровой мир становится все более конкурентным, важность графического дизайна будет только расти.

Для цитирования в научных исследованиях

Кодзаева М.Б., Баликоева А.А., Зайнудинов Ш.К., Гитинова Д.М., Юсупов М.Ш. Значимость графического дизайна на современном этапе в различных сферах человеческой деятельности // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 10А. С. 326-333. DOI: 10.34670/AR.2023.70.93.036

Ключевые слова

Дизайн, графический дизайн, визуальные коммуникации, искусство, культура, эстетика.

Введение

Графический дизайн в современном мире является важным элементом, ориентированным прежде всего на визуализацию, и применяется в различных областях, начиная от брендинга и маркетинга и заканчивая дизайном интерфейса. Графический дизайн, обладая способностью эффективно передавать сообщения и визуально увлекать разную аудиторию, играет ключевую роль в формировании восприятия и стимулировании вовлеченности.

Сегодня графический дизайн играет важную роль в том, как потребители взаимодействуют с тем или иным брендом, воспринимают его и создают впечатления о нем.

Также элементы и принципы графического дизайна применяются для передачи конкретных сообщений, создания фирменного стиля, привлечения целевой аудитории и повышения удобства использования. Графический дизайн – одна из старейших форм коммуникации в области дизайна и маркетинга. Это описывается как вид искусства и представляет собой

практику и планирование обмена идеями и историями в визуальном и текстовом формате. Графический дизайн изначально был печатной практикой, но сейчас в основном оцифрован, и изображения, слова и графика являются частью комплексного дизайна.

Зарождение и развитие графического дизайна

В основном многие исследователи сходятся во мнении о том, что графический дизайн зародился в 15 веке с изобретением подвижного шрифта. В истории это является первым случаем, когда письменные материалы не нужно было копировать вручную – а это в то время было очень кропотливым и дорогим процессом. Теперь можно было быстро получить доступ к нескольким изданиям текста по цене, которую мог позволить себе даже человек 15 века – по крайней мере, к некоторым из них. Изображения по-прежнему приходилось печатать как правило с использованием рельефного процесса, но даже к этому можно было добавить текст. Это сделало возможным распространение информации среди более широкой аудитории [Бирюкова, 2022, 319].

Промышленная революция в Европе и Америке сделала распространение продукции фактом жизни. Увеличение количества продаваемых товаров означало необходимость охвата широкого круга потенциальных покупателей, и так родилась современная реклама. Эти рекламные объявления нужно было создавать, и чем больше они привлекали внимание, тем лучше, поэтому графический дизайн начал проникать и в современный мир [Овчинникова, 2016, 10-11].

В 1760-х годах началась промышленная революция, положившая начало новой эре графического дизайна. С неслыханной ранее скоростью начали появляться новые технологии, включая экономичную технологию печати литографией. Изобретение печатного станка, которое увеличило размер бумаги, которую можно было печатать, и сократило затраты на рабочую силу на 90%, также положило начало промышленной революции в 1800 году.

Графический дизайн прочно вошел в корпоративные процедуры со времен промышленной революции, но в 1900-х годах его использование резко возросло. Фрэнк Ллойд Райт опубликовал в 1901 году книгу «Искусство и ремесло машины», в которой содержались фундаментальные идеи, которые до сих пор используются в современном дизайне. Предприятия начали разрабатывать логотипы, чтобы помочь брендировать свои компании по мере расширения рекламного сектора и цветной печати.

Естественно, графический дизайн нашел широкое применение в рекламе и других отраслях, оставляя прекрасную графику на самых разных предметах, включая плакаты, футболки, обложки пластинок и многое другое. Дизайнеры начали использовать цифровые инструменты, такие как Photoshop, который был первоначально запущен в 1990 году, поскольку компьютерные технологии разрабатывались и выпускались в конце 1900-х годов. Эти электронные инструменты преобразили отрасль [Казакова, 2021, 63].

Графический дизайн сегодня в первую очередь связан с созданием изображений для публикаций, включая журналы, книги, рекламу и цифровые плакаты. Эта сложная область дизайна связана с тонким мастерством передачи концепций как с помощью текста, так и изображений. Хотя некоторые графические дизайнеры по-прежнему работают с картинами и рисунками, большая часть графического дизайна в настоящее время выполняется с помощью цифровых инструментов [Шевердин, 2020, 220]. Эти современные методы графического дизайна могут быть использованы для широкого спектра проектов, включая создание

уникальных логотипов, обложек книг, макетов журналов, рекламных щитов, дизайна одежды и баннерной рекламы в Интернете.

Хотя графический дизайн существует уже некоторое время, по-настоящему он утвердился в том виде, в каком его видят сегодня в коммерческом мире, только за последние сто лет или около того. За последние 100 лет графический дизайн вторгся в мир коммерции и потребления, привлекая наше внимание, возбуждая наше любопытство или иногда сливаясь с окружающим миром.

Области применения графического дизайна на современном этапе

Сегодня области применения графического дизайна по-настоящему огромны: дорожные знаки, иконки приложений в нашем телефоне, технические схемы зданий, справочные системы – все они используют графический дизайн в разных его видах. Большую область графический дизайн занял в рекламе и продаже продуктов или идей, применимо к элементам фирменного стиля, логотипам, цветам, упаковкам, текстам и другим частям брендинга.

Также графический дизайн применяется в индустрии развлечений: декорации, визуальные составляющие, обложки дисков, персонажи игр, кинопроизводство и множество прочих отраслей. Все они используют графический дизайн, который по своей сути многофункционален.

В современном быстро меняющемся цифровом мире пользователи получают информацию из многих источников. Хорошо продуманный веб-сайт, приложение или программное обеспечение могут помочь упростить и рационализировать взаимодействие с пользователем, облегчая пользователям поиск нужной им информации и взаимодействие с контентом. Визуально привлекательный дизайн также может помочь привлечь пользователей, побуждая их дольше оставаться на веб-сайте и чаще взаимодействовать с брендом. Графический дизайн – это творческий процесс, который сочетает в себе искусство и технологии для передачи идей. Дизайнер работает с различными коммуникационными инструментами, чтобы донести сообщение от клиента до определенной аудитории [Зинурова, 2021, 80]. Основными инструментами являются изображение и типографика. Дизайнеры разрабатывают изображения, отражающие идеи, которые хотят донести их клиенты. Изображения могут быть невероятно мощными и убедительными инструментами коммуникации, передающими не только информацию, но и настроение и эмоции. Люди реагируют на образы инстинктивно, основываясь на своих личностях, ассоциациях и предыдущем опыте.

В случае дизайна, основанного на изображениях, изображения должны нести в себе все сообщение целиком; слов, которые могли бы помочь, немного, если вообще есть. Эти изображения могут быть фотографическими, раскрашенными, рисованными или графически обработанными самыми разными способами. Дизайн, основанный на изображениях, используется, когда дизайнер определяет, что в конкретном случае картинка действительно стоит тысячи слов [Родькин, 2018, 276].

Графический дизайн распространен повсеместно; он является основным компонентом наших сложных печатных и электронных информационных систем. Она пронизывает современное общество, предоставляя информацию, идентификацию продукта, развлечения и убедительные сообщения. Неумолимый прогресс технологий кардинально изменил способ создания графического дизайна и его распространения среди массовой аудитории. Однако фундаментальная роль графического дизайнера – придание выразительной формы и ясности содержания коммуникативным сообщениям – остается прежней.

Графический дизайн в современной системе искусств

На сегодняшний день система искусств представляет собой очень подвижную категорию, которая за счет непрерывного развития компьютерных технологий постоянно способна генерировать новые виды творческой деятельности. Графический дизайн сегодня является очень популярным видом цифрового творчества, так как предоставляет огромные возможности для самого творца за счет большого количества инструментов и простора фантазии для их применения.

Однако, вместе с тем графический дизайн выполняет и воспитательную, социальную, познавательную функции, так как через графическое творчество зрители способны получать различные эмоции (за счет того, что это искусство воздействует на них). В графическом дизайне проектом является некий предмет, который в своем завершенном виде воспринимается как визуальный и/или тактильный объект.

Предметы искусства в разных эпохах ценятся в основном за их красоту, эстетическую ценность и эмоциональную привлекательность. Однако, все это не относится к основной цели, поставленной перед дизайном. Работу создателей визуальной продукции можно представить, как возведение некоего моста между искусством в его стандартном понимании и полезным функционалом, ориентированным на достижение цели. Известно, что люди способны воспринимать визуальные образы быстрее, чем слова, а цвета и формы оказывают большое влияние на процесс восприятия и усиливают его. Людям по своей сути необходимы визуальные символы, то, что способно вызвать эмоции и чувства. Графический дизайн способен создавать такие продукты цифрового искусства, которые одновременно будут содержать в себе все эти категории и тем самым оказывать достаточно сильное влияние на зрителя.

Конечно же в графическом дизайне сегодня важной составляющей является художественное самосознание, отношение самого проектировщика к своей работе. Например, А. Бондаренко – российский книжный дизайнер и художник, – считает, что его работа полноценна в рамках создания книги. Иллюстрации, которые он создает, несомненно, отражают и его собственное видение произведения и по сути являются общим, средним, в отражении собственных мыслей иллюстратора и замысла автора произведения. Именно благодаря такому подходу работы Бондаренко интересны читателю и представляют собой отдельные произведения визуального творчества, вызывая желания познакомиться с содержанием книги [Огай, 2021, 183].

Можно сказать, что та область, к которой мы сегодня в большинстве своем относим графический дизайн – инструмент продвижения в сфере бизнеса – нисколько не противоречит главной задаче графического дизайна и использованию его возможностей в совершенно разных областях. Графический дизайн в современном мире способен решать творческие задачи и объединять их совместно с бизнесом и маркетингом. Вопрос остается лишь в том, к какой конкретной области отнесет себя сам дизайнер, как именно будет видеть реализацию и применение своих творений и с какой целью намерен воплощать их в жизнь.

Заключение

Таким образом, на сегодняшний день графический дизайн следует относить к искусству архитектуры, так как он является неотъемлемой частью в проектировании нашей окружающей среды. Рекламные баннеры, вывески магазинов, афиши событий – все это подчеркивает и усиливает стилистические особенности архитектуры пространства современного города.

Анализируя также деятельность современного графического дизайнера, можно отметить, что профессия дизайнера сродни профессии художника, так как в целой системе искусств большую роль сегодня играют технические средства вкупе с эстетическими представлениями, вдохновением. В этом отношении графические дизайнеры находятся в тесной связи с представителями визуальных искусств – художниками, каллиграфами, иллюстраторами и другими. Есть много целей, которые может преследовать графический дизайнер при создании элемента дизайна, но некоторые из наиболее распространенных включают в себя создание привлекательного внешнего вида продукта и эффективное взаимодействие с пользователями.

В заключение следует отметить, что влияние графического дизайна в современном цифровом мире огромно. Это играет решающую роль в формировании того, как мы воспринимаем, интерпретируем и взаимодействуем с окружающим миром. Графический дизайн оказывает решающее влияние на успех бизнеса и организаций в эпоху цифровых технологий – от улучшения пользовательского опыта до повышения узнаваемости бренда и упрощения сложной информации. Поскольку технологии продолжают развиваться, а цифровой мир становится все более конкурентным, важность графического дизайна будет только расти.

Библиография

1. Бирюкова К.А. Популяризация графического дизайна как интеллектуальной услуги в современном мире // Экспертные институты в XXI веке: принципы, технологии, культура. Иркутск: Иркутский государственный университет, 2022. С. 319-321.
2. Зинурова А.А. Графический дизайн в современном мире сквозь призму теорий постструктурализма // Управление устойчивым развитием. 2021. № 1 (32). С. 79-87.
3. Казакова М.А. Графический дизайн и визуализация современной культуры. Информационные технологии в графическом дизайне // Научные исследования XXI века. 2021. № 2 (10). С. 62-65.
4. Овчинникова Р.Ю. Графический дизайн в контексте искусствоведения // Манускрипт. 2016. №10 (72). С. 130-133.
5. Огай В.В. Современные тенденции графического дизайна в веб формате как инструмент привлечения целевой аудитории // Новые медиа для современной молодежи. СПб., 2021. С. 182-189.
6. Родькин П.Е. Российский дизайн: актуальные проблемы и перспективы в контексте трансформации рынка интеллектуальных услуг и общества // Искусство – Образование – Культура: традиции и современность. М., 2018. С. 275-280.
7. Швердин К.Н. Графический дизайн как средство цифровых коммуникаций // Социальная работа: современные проблемы и технологии. 2020. № 1 (1). С. 215-222.
8. Bylinskii Z. et al. Learning visual importance for graphic designs and data visualizations // Proceedings of the 30th Annual ACM symposium on user interface software and technology. – 2017. – С. 57-69.
9. Fosco C. et al. Predicting visual importance across graphic design types // Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. – 2020. – С. 249-260.
10. Zhang C. The Importance of Visual Identity Graphic Design in Cities // 2016 2nd International Conference on Social Science and Technology Education (ICSSTE 2016). – Atlantis Press, 2016. – С. 708-714.

The importance of graphic design at the present stage in various fields

Mariya B. Kodzaeva

Associate Professor,
Member of the Union of Designers of Russia,
North Caucasian Mining and Metallurgical Institute –
State Technological University,
362021, 44, Nikolaeva str., Vladikavkaz, Russian Federation;
e-mail: 89194236501@yandex.ru

Agunda A. Balikoeva

Associate Professor of the Department of Architecture and Design,
Member of the Union of Designers of Russia,
North Caucasian Mining and Metallurgical Institute –
State Technological University,
362021, 44, Nikolaeva str., Vladikavkaz, Russian Federation;
e-mail: agunda_balikoeva@mail.ru

Shamil' K. Zainudinov

Master's Student,
North Caucasian Mining and Metallurgical Institute –
State Technological University,
362021, 44, Nikolaeva str., Vladikavkaz, Russian Federation;
e-mail: Mandarin202@mail.ru

Diana M. Gitinova

Master's Student,
North Caucasian Mining and Metallurgical Institute –
State Technological University,
362021, 44, Nikolaeva str., Vladikavkaz, Russian Federation;
e-mail: gitinovadiana@mail.ru

Marat Sh. Yusupov

Master's Student,
North Caucasian Mining and Metallurgical Institute –
State Technological University,
362021, 44, Nikolaeva str., Vladikavkaz, Russian Federation;
e-mail: Maratyusupov718@mail.ru

Abstract

Graphic design in the modern world is an important element, primarily focused on visualization, and is used in various fields, ranging from branding and marketing to interface design. With its ability to effectively convey messages and visually engage different audiences, graphic design plays a key role in shaping perception and driving engagement. Today, graphic design plays an important role in how consumers interact with, perceive, and create experiences about a brand. This article is devoted to the importance of graphic design at the present stage in various spheres of human activity. The article discusses a brief history of the development of graphic design, its key features and role in various areas of human activity. Graphic design imparts deeper meaning to social issues, forms opinions and guides people's social behavior based on the images presented. In conclusion, the influence of graphic design in today's digital world is enormous. It plays a critical role in shaping how we perceive, interpret and interact with the world around us. From enhancing the user experience to increasing brand awareness and simplifying complex information, graphic design has

a critical impact on the success of businesses and organizations in the digital age. As technology continues to advance and the digital world becomes more competitive, the importance of graphic design will only grow.

For citation

Kodzaeva M.B., Balikoeva A.A., Zainudinov Sh.K., Gitinova D.M., Yusupov M.Sh. (2023) Znachimost' graficheskogo dizaina na sovremennom etape v razlichnykh sferakh chelovecheskoi deyatel'nosti [The importance of graphic design at the present stage in various fields]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (10A), pp. 326-333. DOI: 10.34670/AR.2023.70.93.036

Keywords

Design, graphic design, visual communications, art, culture, aesthetics.

References

1. Biryukova K.A. (2022) Populyarizatsiya graficheskogo dizaina kak intellektual'noi uslugi v sovremennom mire [Popularization of graphic design as an intellectual service in the modern world]. In: *Ekspertnye instituty v XXI veke: printsipy, tekhnologii, kul'tura* [Expert institutions in the 21st century: principles, technologies, culture]. Irkutsk: Irkutsk State University.
2. Kazakova M.A. (2021) Graficheskii dizain i vizualizatsiya sovremennoi kul'tury. Informatsionnye tekhnologii v graficheskom dizaine [Graphic design and visualization of modern culture. Information technologies in graphic design]. *Nauchnye issledovaniya XXI veka* [Scientific research of the XXI century], 2 (10), pp. 62-65.
3. Ogai V.V. (2021) Sovremennye tendentsii graficheskogo dizaina v veb formate kak instrument privlecheniya tselevoi auditorii [Modern trends in graphic design in web format as a tool for attracting the target audience]. In: *Novye media dlya sovremennoi molodezhi* [New media for modern youth]. St. Petersburg.
4. Ovchinnikova R.Yu. (2016) Graficheskii dizain v kontekste iskusstvovedeniya [Graphic design in the context of art history]. *Manuskript* [Manuscript], 10 (72), pp. 130-133.
5. Rod'kin P.E. (2018) Rossiiskii dizain: aktual'nye problemy i perspektivy v kontekste transformatsii rynka intellektual'nykh uslug i obshchestva [Russian design: current problems and prospects in the context of transformation of the market of intellectual services and society]. In: *Iskusstvo – Obrazovanie – Kul'tura: traditsii i sovremennost'* [Art – Education – Culture: traditions and modernity]. Moscow.
6. Sheverdin K.N. (2020) Graficheskii dizain kak sredstvo tsifrovyykh kommunikatsii [Graphic design as a means of digital communications]. *Sotsial'naya rabota: sovremennye problemy i tekhnologii* [Social work: modern problems and technologies], 1 (1), pp. 215-222.
7. Zinurova A.A. (2021) Graficheskii dizain v sovremennom mire skvoz' prizmu teorii poststrukturalizma [Graphic design in the modern world through the prism of poststructuralism theories]. *Upravlenie ustoychivym razvitiem* [Sustainable Development Management], 1 (32), pp. 79-87.
8. Bylinskii, Z., Kim, N. W., O'Donovan, P., Alsheikh, S., Madan, S., Pfister, H., ... & Hertzmann, A. (2017, October). Learning visual importance for graphic designs and data visualizations. In Proceedings of the 30th Annual ACM symposium on user interface software and technology (pp. 57-69).
9. Fosco, C., Casser, V., Bedi, A. K., O'Donovan, P., Hertzmann, A., & Bylinskii, Z. (2020, October). Predicting visual importance across graphic design types. In Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (pp. 249-260).
10. Zhang, C. (2016, May). The Importance of Visual Identity Graphic Design in Cities. In 2016 2nd International Conference on Social Science and Technology Education (ICSSSTE 2016) (pp. 708-714). Atlantis Press.