

Паттерн

Закономерности, которые можно обнаружить в работах прошлого, принадлежат нам, но не результаты. Оуэн Джонс

Орнаменты развивались на протяжении всей истории человечества. Во всех мировых культурах можно обнаружить сходные способы создания орнамента. Универсальные закономерности лежат в основе различных стилей и символов, характерных для конкретных эпох и традиций.

В этой главе показано, как построить сложные паттерны на ключевых идеях. Точки, полосы и сетки образуют архитектуру бесконечного множества дизайнов. Реализуя один элемент в различных схемах, дизайнер создает череду вариаций вокруг логического ядра.

Стили и мотивы паттернов развиваются в различных культурах, заимствуются, входят в моду и выходят из нее. Они перемещаются с места на место, из эпохи в эпоху, переносятся,

как вирусы, силами коммерции и неудержимого стремления к разнообразию.

В XX веке дизайнеры избегали орнаментированных украшений, отдавая предпочтение минимализму. В 1908 году венский архитектор Адольф Лоз опубликовал знаменитое эссе «Орнамент и преступление», в котором критиковал орнаментальность модерна. Он связывал любовь человека к декору с татуировками примитивных народов и криминальным поведением.¹

Однако несмотря на современное неприятие орнамента, его структурный анализ является центральным в современной теории дизайна. В 1856 году Оуэн Джонс создал свою монументальную работу *Grammar of Ornament* («Грамматика орнамента»), в которой собрал декоративные образцы со всего мира.² Благодаря этой книге многие западные дизайнеры стали копировать и интерпретировать «экзотические» мотивы из Азии и Африки. Также она помогла им понять

общие принципы, лежащие в основе разнообразия форм.

Сегодня вернувшийся интерес к орнаменту связывают с возрождением ремесла в архитектуре, продукции и интерьерах, а также с научными взглядами на то, как жизнь возникает из взаимодействия простых правил.

Декоративные формы из этой главы представляют собой сочетание формальной структуры и природной неупорядоченности. В них слились индивидуальные авторские стили и основанные на правилах системы; формальная абстракция и личная интерпретация.

Понимая, как создаются паттерны, дизайнеры учатся сочинять сложные формы из элементарных структур, приобщаясь к самой древней и распространенной художественной технике.

Безумный квилт. Сочетать и комбинировать паттерны стали еще в античные времена. Здесь сочетание составлено из палитры цифровых элементов, взаимодействующих между собой. Джереми Боттс, MFA Studio.

1. Adolf Loos, *Ornament and Crime: Selected Essays* (Riverside, CA: Ariadne Press, 1998).

2. Owen Jones, *The Grammar of Ornament* (London: Day and Son, 1856).

Секрет успеха любого орнамента — это общий эффект повторения нескольких простых элементов.

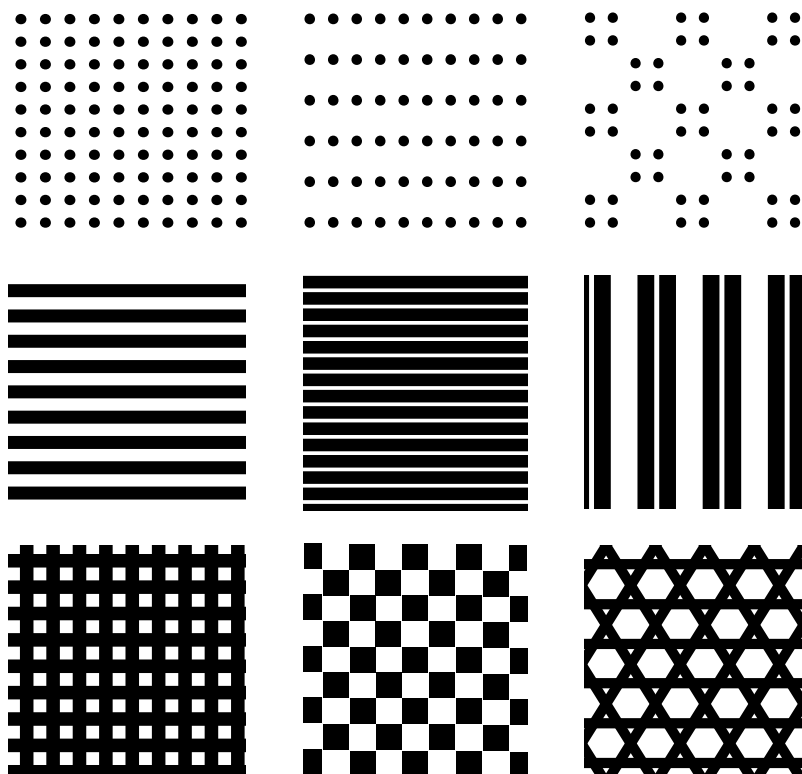
Оуэн Джонс

Точки, полосы и сетки

В XIX веке дизайнеры начали анализировать то, как делаются паттерны. Они выяснили, что почти каждый паттерн возникает из трех простых форм: изолированного элемента, линейного элемента и их взаимодействия или объединения.¹ Для обозначения этих простых условий использовались различные термины, но мы будем называть их точками, полосами и сетками.

Любая изолированная форма может быть обозначена как точка — от простого круга до орнаментального цветка. Полоса, наоборот, имеет линейную траекторию. Она может быть прямой и непрерывной или быть построена из элементов меньшего размера (точек), визуально образующих линию.

Эти две основные структуры — точка и полоса, взаимодействуют, образуя сетку. Когда сетка обретает форму, она лишает индивидуальности отдельные элементы в пользу более крупной текстуры. Создание крупной текстуры — это и есть то, ради чего существует паттерн. Представьте себе цветочное поле. Каждый отдельный яркий цветок является частью общей системы.

1. Наша классификация орнамента взята из книги Арчибальда Кристи, *Traditional Methods of Pattern Designing; An Introduction to the Study of the Decorative Art* (Oxford: Clarendon Press, 1910).

От точки до линии и сетки. Точки образуют линии и другие формы (по-прежнему оставаясь точками). Когда полосы пересекаются и образуют сетку, они выкраивают из поля новые фигуры, которые функционируют как новые точки или новые полосы.

Самые интересные и привлекательные паттерны получаются из неоднозначного соотношения фигуры и фона. Форма может то представлять собой фигуру (точку, полосу), то становиться фоном и поддерживать противопоставленную фигуру.

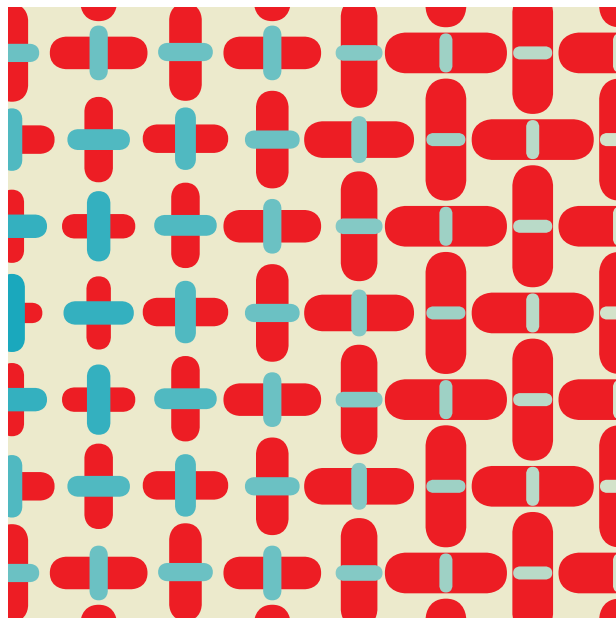
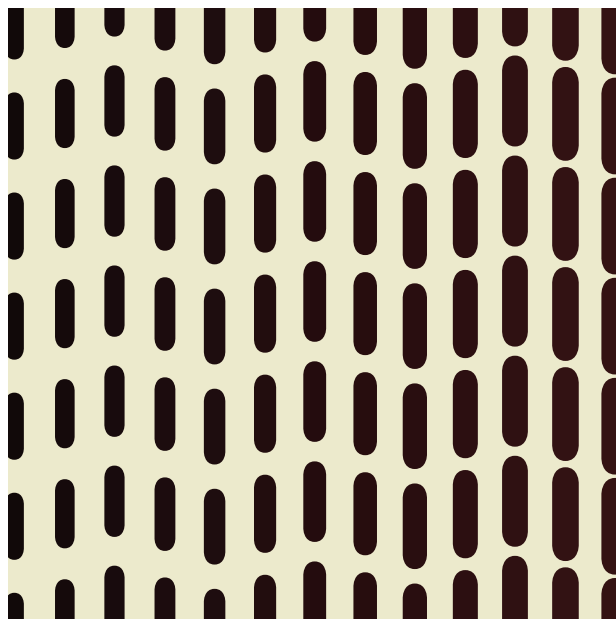
Повторяющиеся элементы

Как простая форма — точка, квадрат, цветок, крест — заполняет поверхность, создавая паттерн, который успокаивает, радует или удивляет нас?

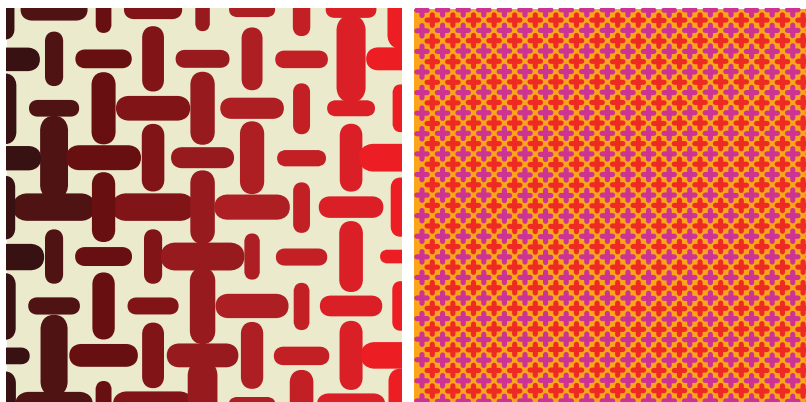
Неважно, как нарисован паттерн — от руки, на компьютере или создан кодом, — он получается из повторения. Множество точек подчиняются жесткой геометрической сетке или же разбросаны в случайном порядке по поверхности, как неупорядоченные, созданные рукой отметки. Они могут распространяться, как непрерывный покров или концентрироваться в определенных местах.

Но в каждом случае паттерны следуют определенному принципу повторения, будь то сетка, алгоритм или ритм инструмента мастера, обрабатывающего поверхность.

В студенческих работах, представленных здесь, простая форма капсулы используется для создания дизайна различной сложности. Эксперименты такого рода можно проводить со множеством базовых форм, добиваясь самых разнообразных результатов.

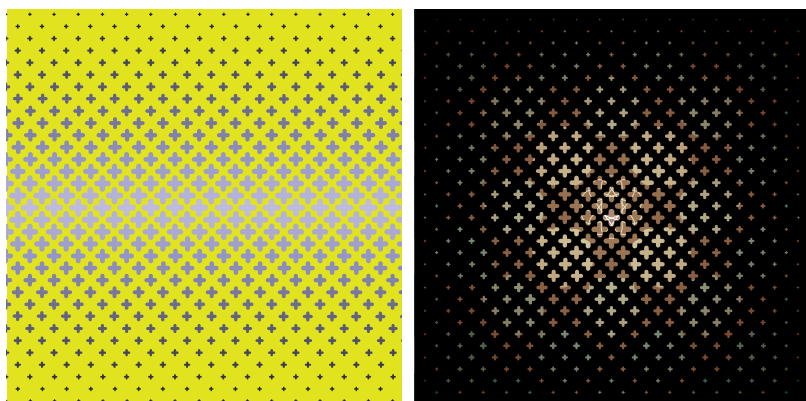
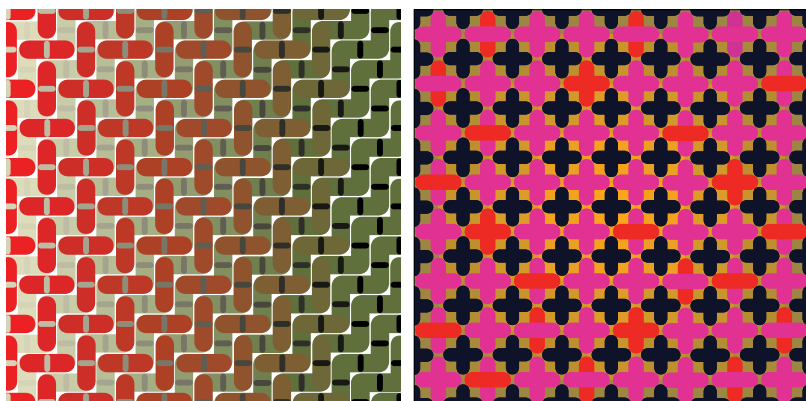
Один элемент, много паттернов. Базовый элемент в этом паттерне — форма, напоминающая капсулу. Изменяя ориентацию, близость, масштаб и цвет, они группируются в пересекающиеся линии, образуя сетку. Джереми Боттс, MFA Studio.

Один элемент, много паттернов.

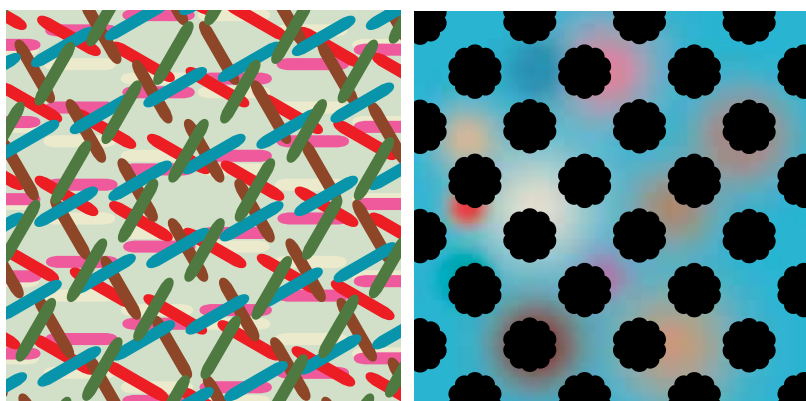
В этой серии дизайнов форма капсулы функционирует как точка, примитивный элемент, лежащий в основе бесконечных вариаций. Эта продолговатая точка комбинируется с другими точками, формируя четырехлистники (новую суперточку) и линии.

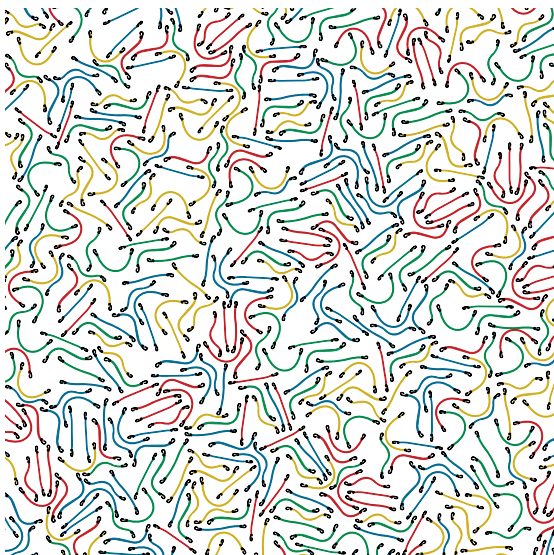
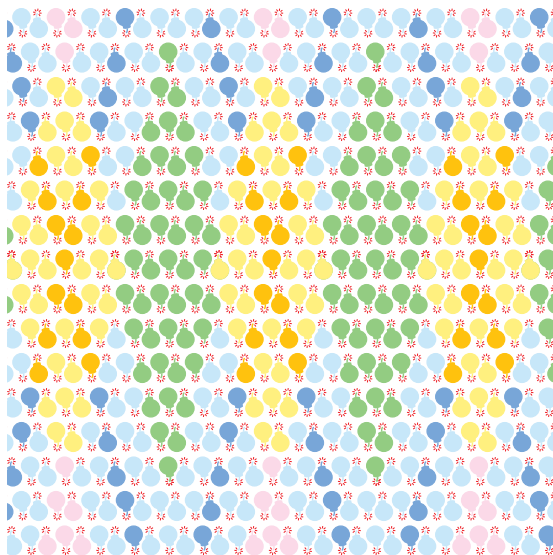
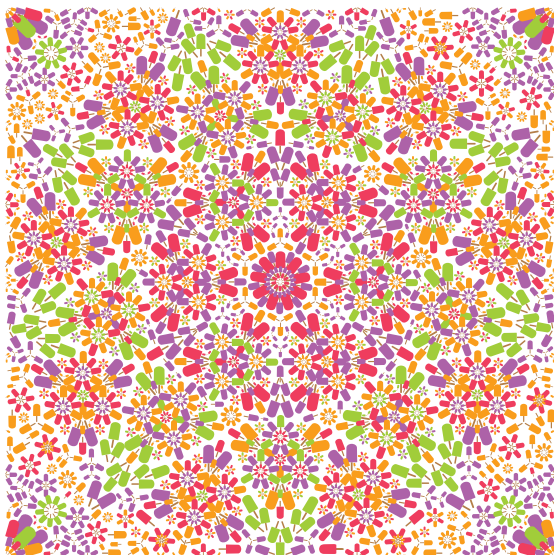
Поскольку формы общего цвета или ориентации начинают ассоциироваться друг с другом, на поверхности возникают новые формы. Джереми Боттс, MFA Studio.

Изменение цвета, масштаба и ориентации. Изменение цветового контраста элементов или изменение общего масштаба паттерна влияет на его визуальное восприятие. Изменение цвета может быть одинаковым по всей поверхности или происходить постепенно. Поворот элементов под другим углом или изменение масштаба также создает ощущение глубины и движения. Новые фигуры возникают из вращения и повтора капсульной формы.

Джереми Боттс, MFA Studio.

Иконические паттерны. Здесь традиционные структуры паттернов были заполнены изображениями, имеющими личную значимость для дизайнера: мороженым на палочке, бомбами, амортизационными шнурами, желтым камуфляжем и кусками ярко-зеленого торта. Отдельные части могут создавать более крупные паттерны. Спенс Холмен, MFA Studio.