

Основные продукты графического дизайна

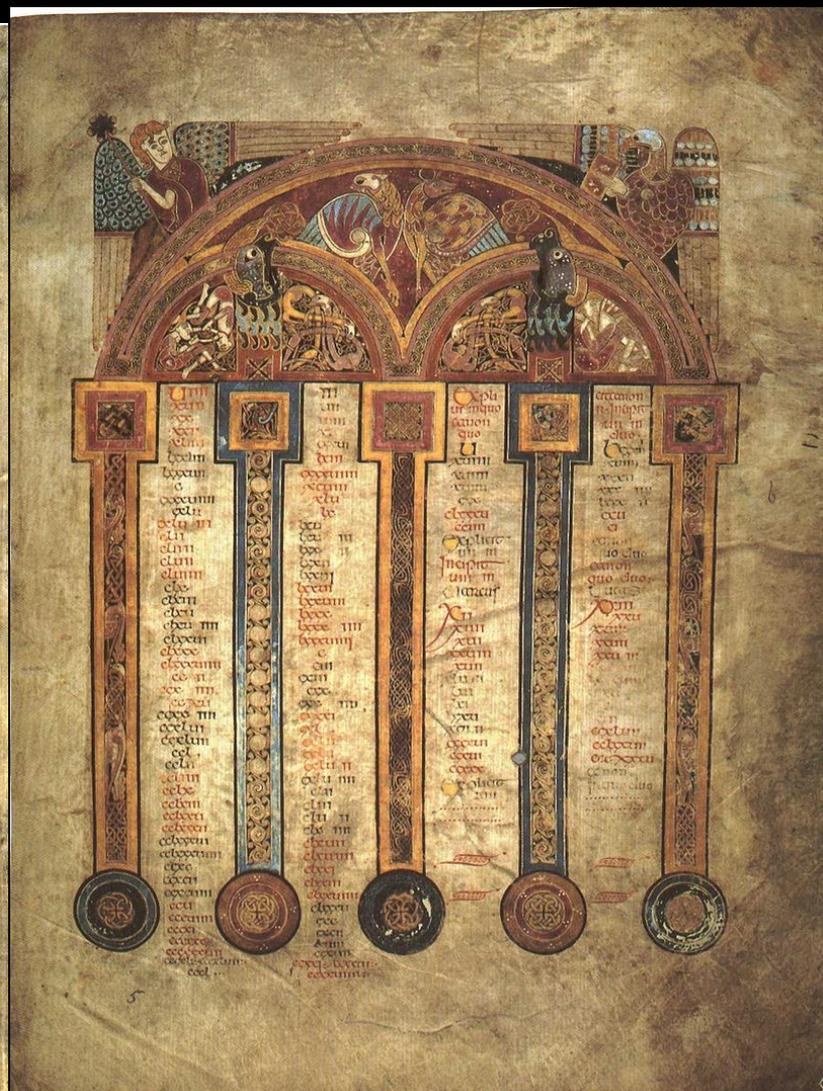
- книжные макеты и иллюстрации
- рекламные и информационные плакаты
- графическое решение открыток и почтовых марок
- оформление грампластинок и DVD дисков
- корпоративный стиль компании и его основной элемент — логотип
- буклеты, брошюры, календари и другая рекламная полиграфическая продукция
- упаковки, этикетки, обложки
- сувенирная продукция
- интернет-сайты

История графического дизайна

Келлская книга (также известная как «Книга Колумбы», ирл. Leabhar Cheanannais, англ. Book of Kells) — богато иллюстрированная рукописная Библия, созданная ирландскими (кельтскими) монахами примерно в 800 году. Это одна из самых щедро украшенных изящными миниатюрами и орнаментами средневековых рукописей среди всех дошедших до нас

Келлская книга- очень красивый и ранний пример концепции графического дизайна.

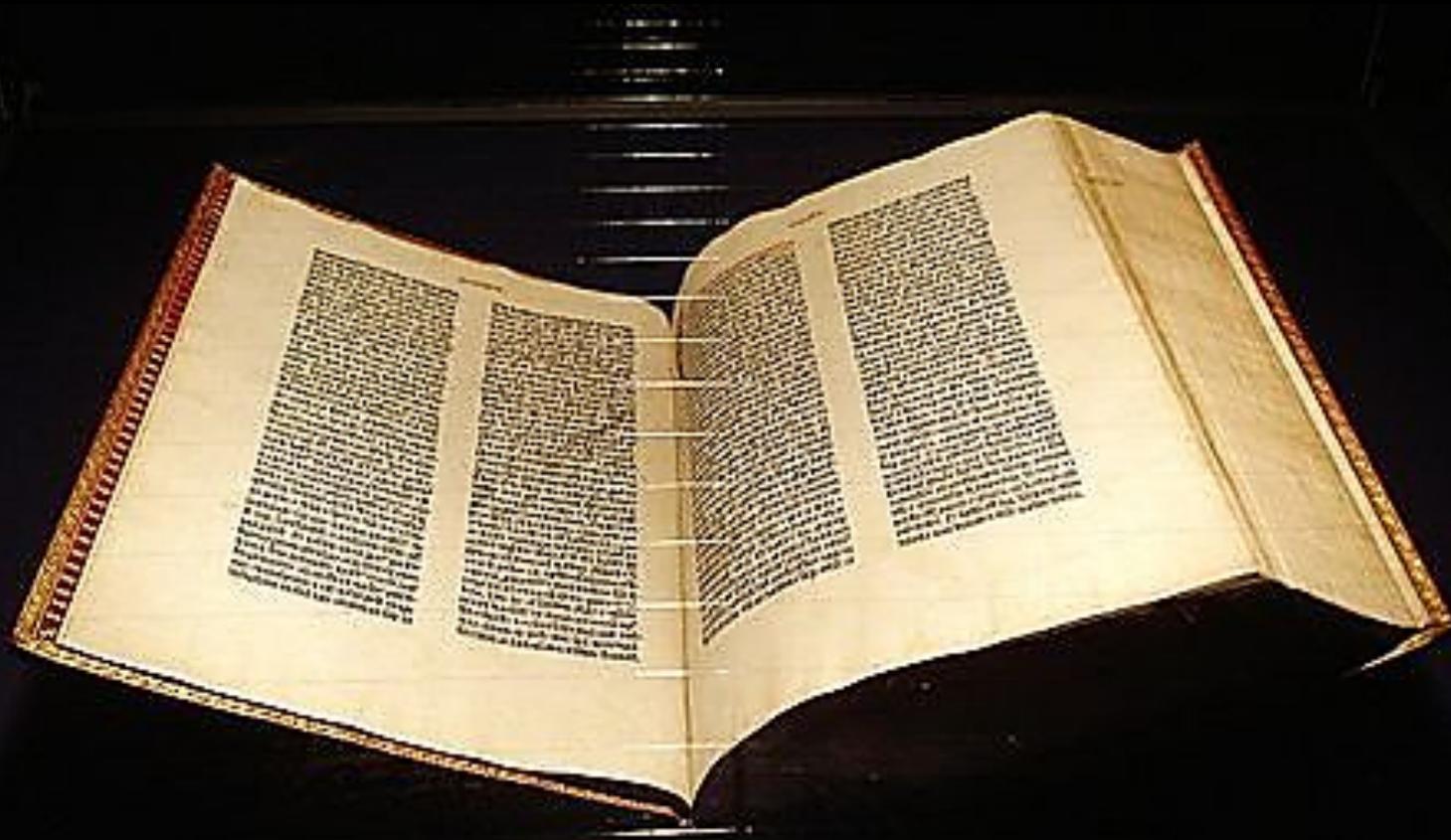
Первая печатная книга - «Алмазная сутра»

Самой первой из известных нам напечатанных книг является китайская буддийская священная книга «Алмазная сутра». Книга напечатана на ткани с помощью распиленных деревянных блоков в 868 году во времена правления китайской династии Тан (618—906). В сутре описываются поведение, речь и образ мыслей «вступивших на стезю бодхисаттв», т.е. тех, кто всецело посвятил себя духовному совершенствованию.

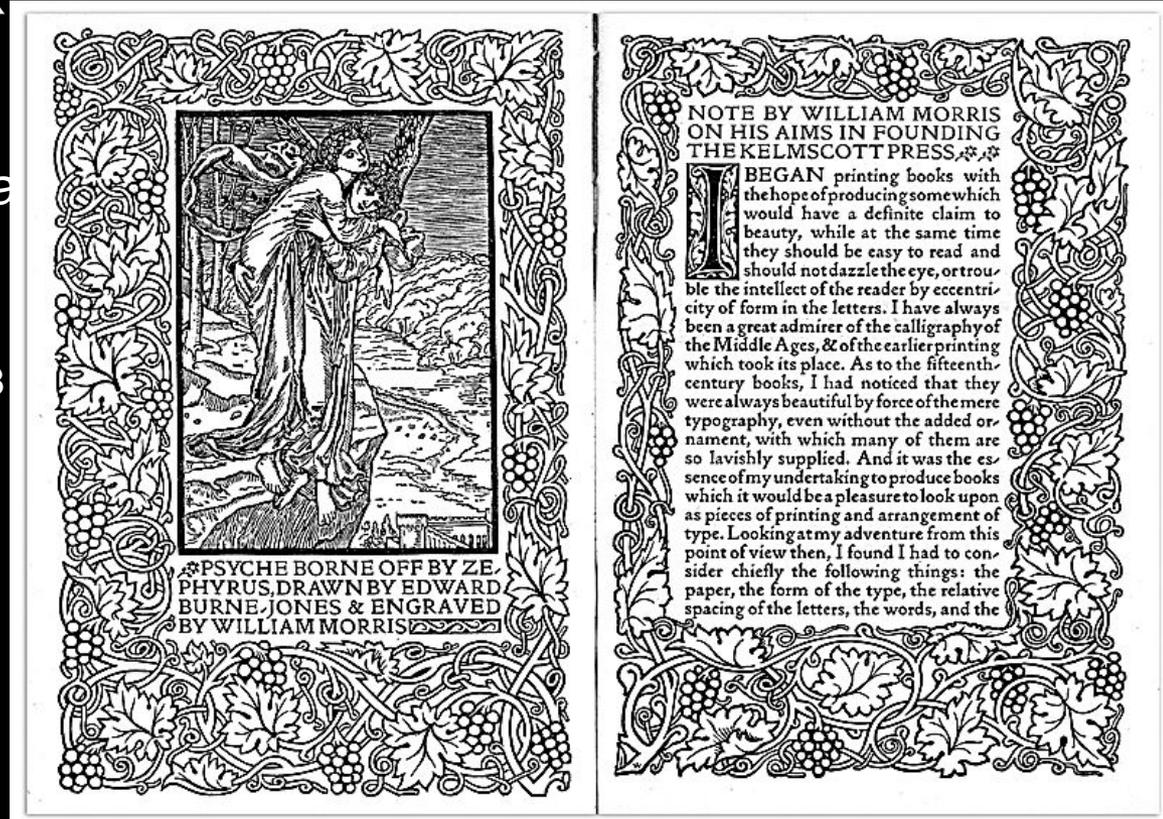
Библия Гуттенберга

Библия Гуттенберга (также 42-строчная Библия; В42) — издание Вульгаты, выпущенное Иоганном Гуттенбергом в первой половине 1450-х годов. Традиционно считается точкой отсчёта истории книгопечатания и графического дизайна в Европе.

Книги Уильяма Морриса

После Гутенберга, никаких существенных изменений не наблюдалось, пока в конце девятнадцатого века в 1895 г в Великобритании Уильям Моррис, опубликовал некоторые из самых значительных графических продуктов искусств и установил прибыльный бизнес на основе дизайна книг, продавая их на по очень хорошей цене как предметы роскоши.

Обри Бердслей –
«Черный алмаз» эпохи
модерн

Многообразие
полиграфического дизайна

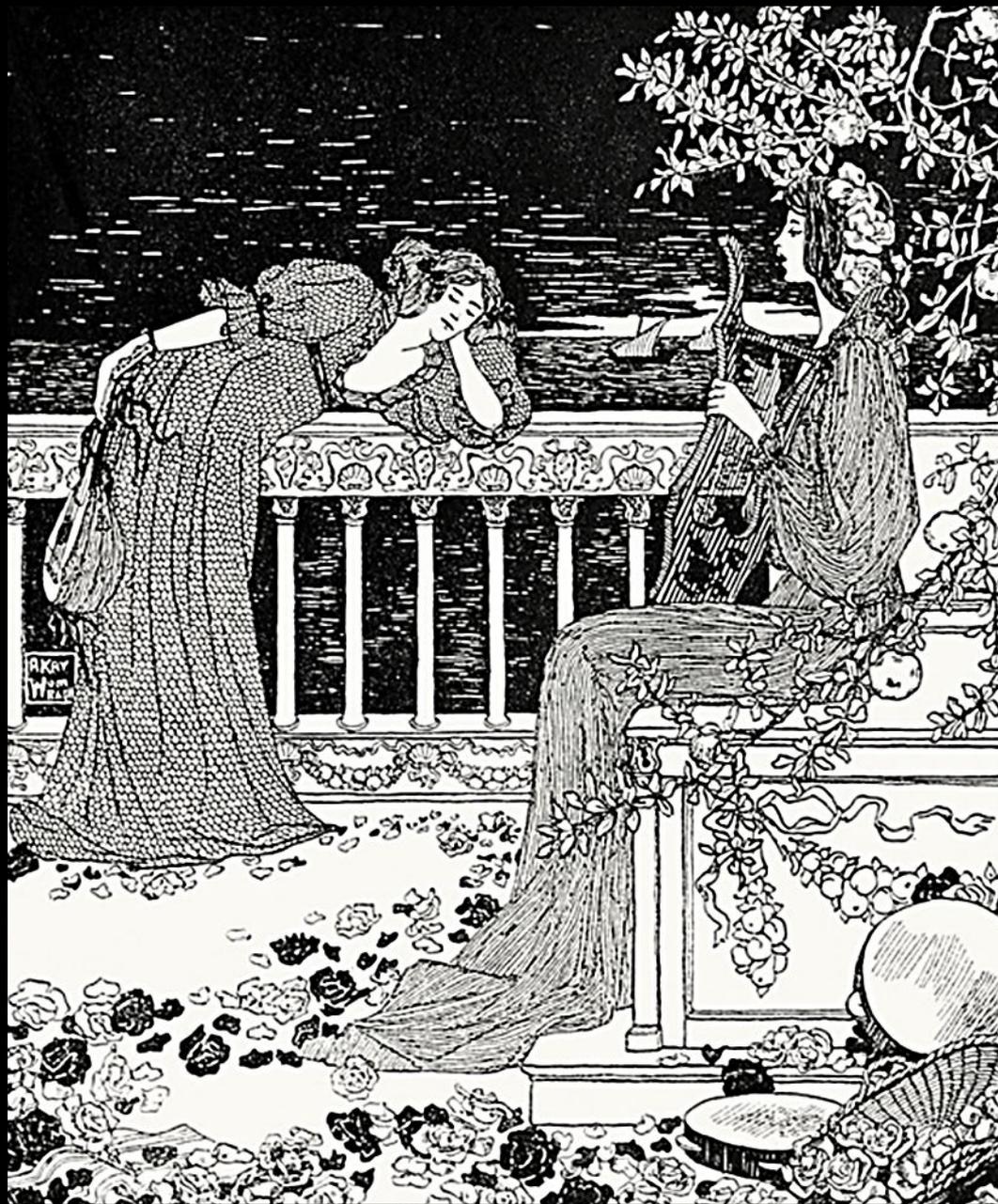
21 августа 1872 года родился знаменитый английский художник-график Обри Винсент Бердслей. «Черный алмаз» эпохи модерн, как называл его Сергей Маковский, он, несмотря на невероятно короткую жизнь, повлиял на целые поколения художников XX века, а в России и вовсе породил чуть ли не отдельную ветвь в изобразительном искусстве.

Обри Бёрдсли родился в семье Винсента Пола Бёрдсли, чьими родственниками были состоятельные лондонские ювелиры, и Элен Агнес Питт, которая происходила из семьи врачей. Несколько поколений в семье отца страдали от туберкулёза. В 1879 году семилетнему Обри поставили аналогичный диагноз. Кроме того, легкомысленный отец вскоре после свадьбы промотал все семейные деньги и, так как он из-за болезни не мог заниматься постоянным трудом, матери, которую Обри боготворил, пришлось зарабатывать на жизнь работой гувернантки с преподаванием музыки и французского языка.

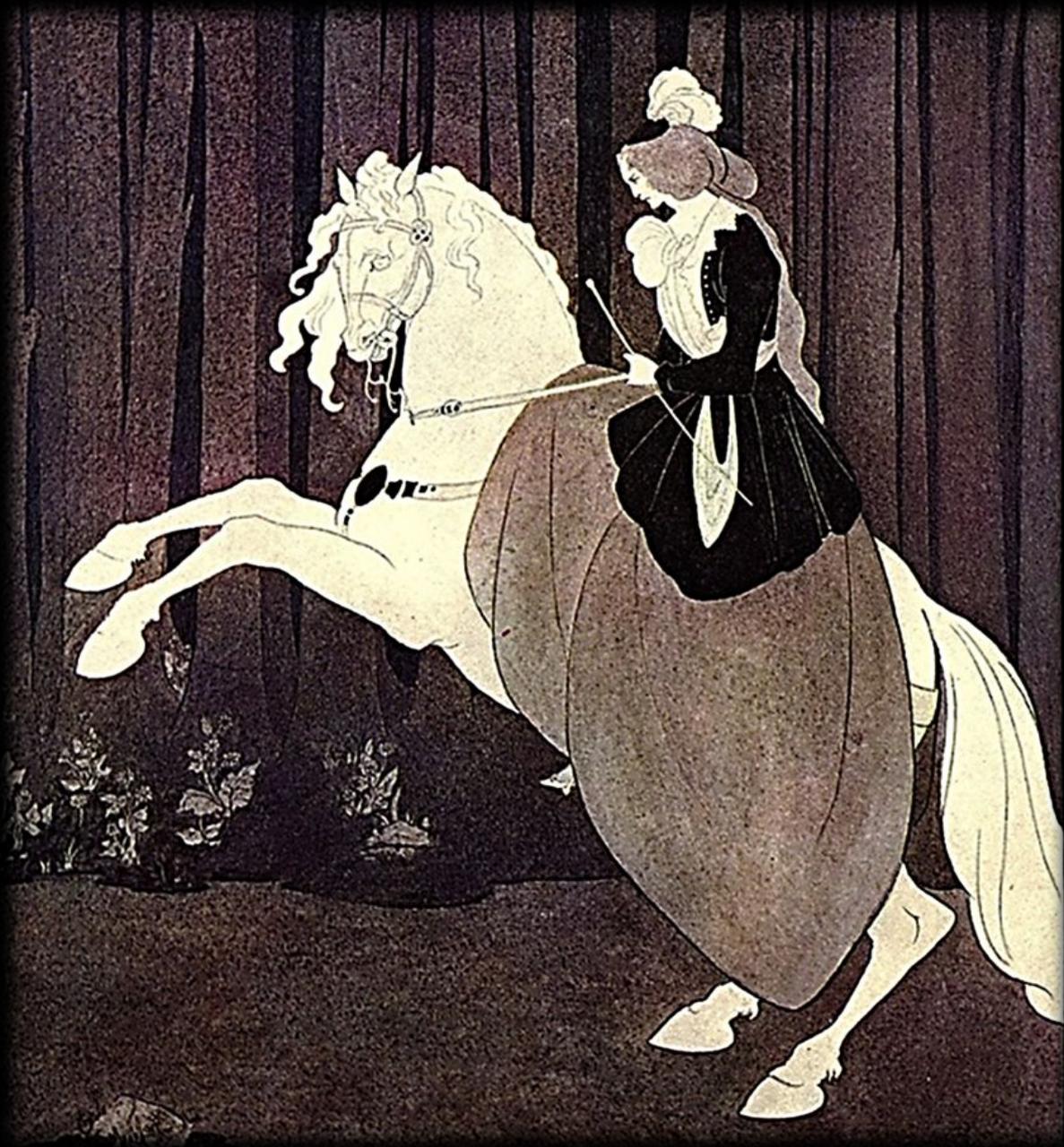
В семье рано поняли, что их сын — вундеркинд. Рисовать он начал с четырёх лет, под влиянием матери рано пристрастился к английской и французской литературе, благодаря её урокам музыки он осознал свой незаурядный талант. При поддержке нескольких аристократических семей он занимался с известными пианистами и, как результат, в 11 лет сочинял музыку и стихи, которые отличались редким изяществом, а с марта 1881 года (переезд в Лондон) вместе с сестрой Мейбл (впоследствии она стала актрисой) давал концерты, на которые собирались до 3000

Несмотря на болезнь, некоторое время он посещает уроки в Вестминстерской художественной школе у профессора Фредерика Брауна по совету Эдварда Бёрнджонса, который, кстати, познакомил его с Оскаром Уайльдом. Однако всего в искусстве он добился самостоятельно, и поэтому считается талантливым самоучкой. Обри дорожил своей репутацией меломана и библиофила. Его любовно собранная огромная библиотека восхищала, как и блестящее знание коллекций Британского музея и Национальной галереи. Обри Бёрдсли в оригинале читал греческих и латинских авторов и «часто поражал учёных остротой восприятия всех тонкостей» как

Слава настигла его в 1892 году, когда он по заказу издателя Джона Дента выполнил серию иллюстраций к роману сэра Томаса Мэлори «Смерть Артура»

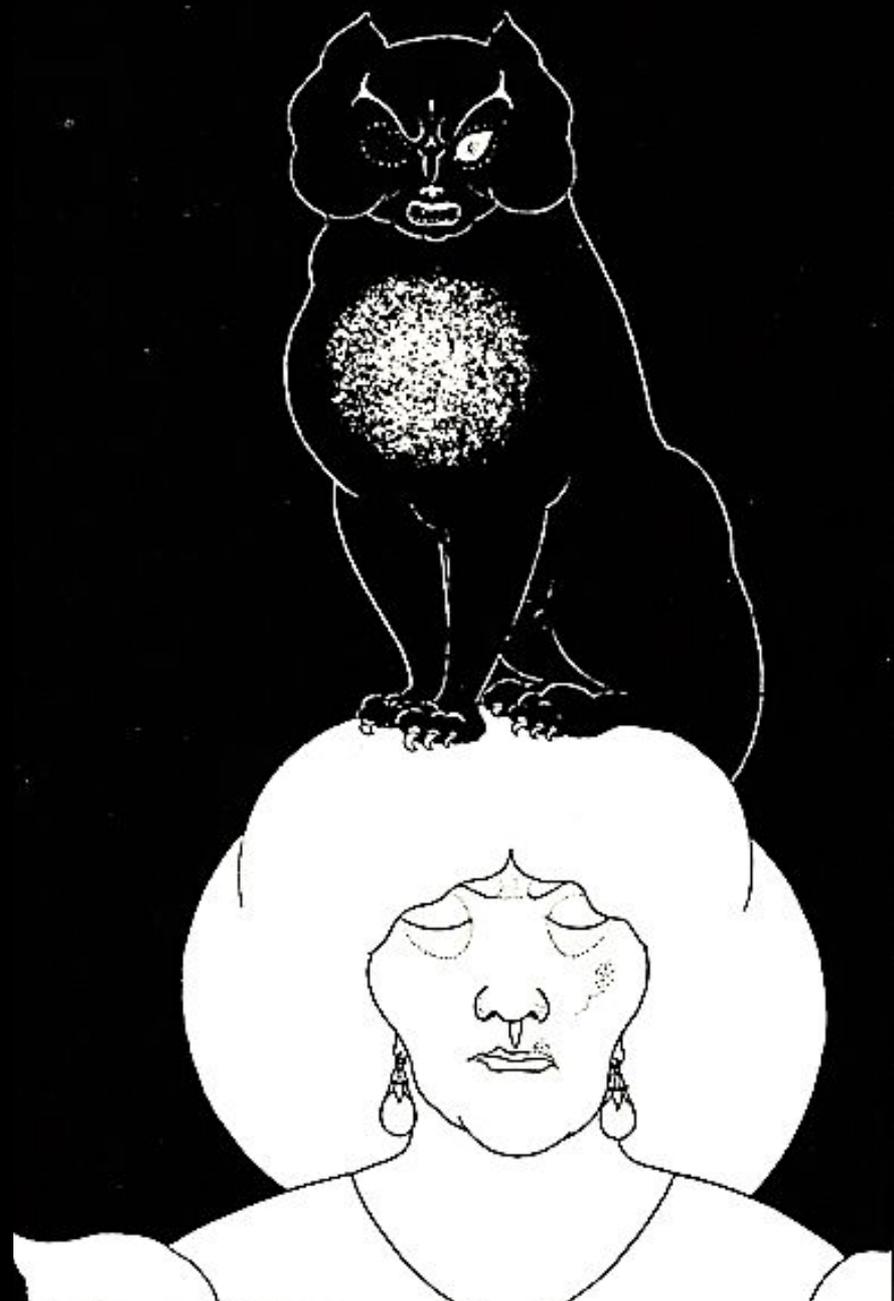
Большинство работ Бердсли были книжными иллюстрациями или рисунками. В многочисленных иллюстрациях к журналам *Жёлтая книга* (The Yellow Book), 1894—95; *Савой* (The Savoy), 1896) и книгам) художник развивал декадентские и символистские тенденции искусства поздних прерафаэлитов, сочетая их с влияниями японской гравюры.

Утончённое, причудливое, искусство Бердсли, с виртуозной игрой силуэтов и контурных линий, определило многие характерные черты графики стиля модерн. Творчество Бердслея было интеллектуального в своей основе, важнейшим источником творчества мастера была литература (он и сам был автором утонченной прозы и поэзии).

Книги стали стержнем и смыслом его творческой жизни. Он вдохновлялся исключительно литературными персонажами, его огромное наследие — это, главным образом, иллюстрации, обложки, бордюры, заставки, концовки, вензельные ключи, экслибрисы Его работы — это работы действительно образованного человека. Гротеск и парадокс — спутники графики Бердслея

К рассказу Эдгара
По

Страшный бич эпохи – туберкулез - не дал Бердслею шансов стать профессиональным художником: он не посещал художественных школ, не написал ни одной большой картины и даже не имел при жизни персональной выставки. Большинство его работ - это книжные иллюстрации и рисунки.

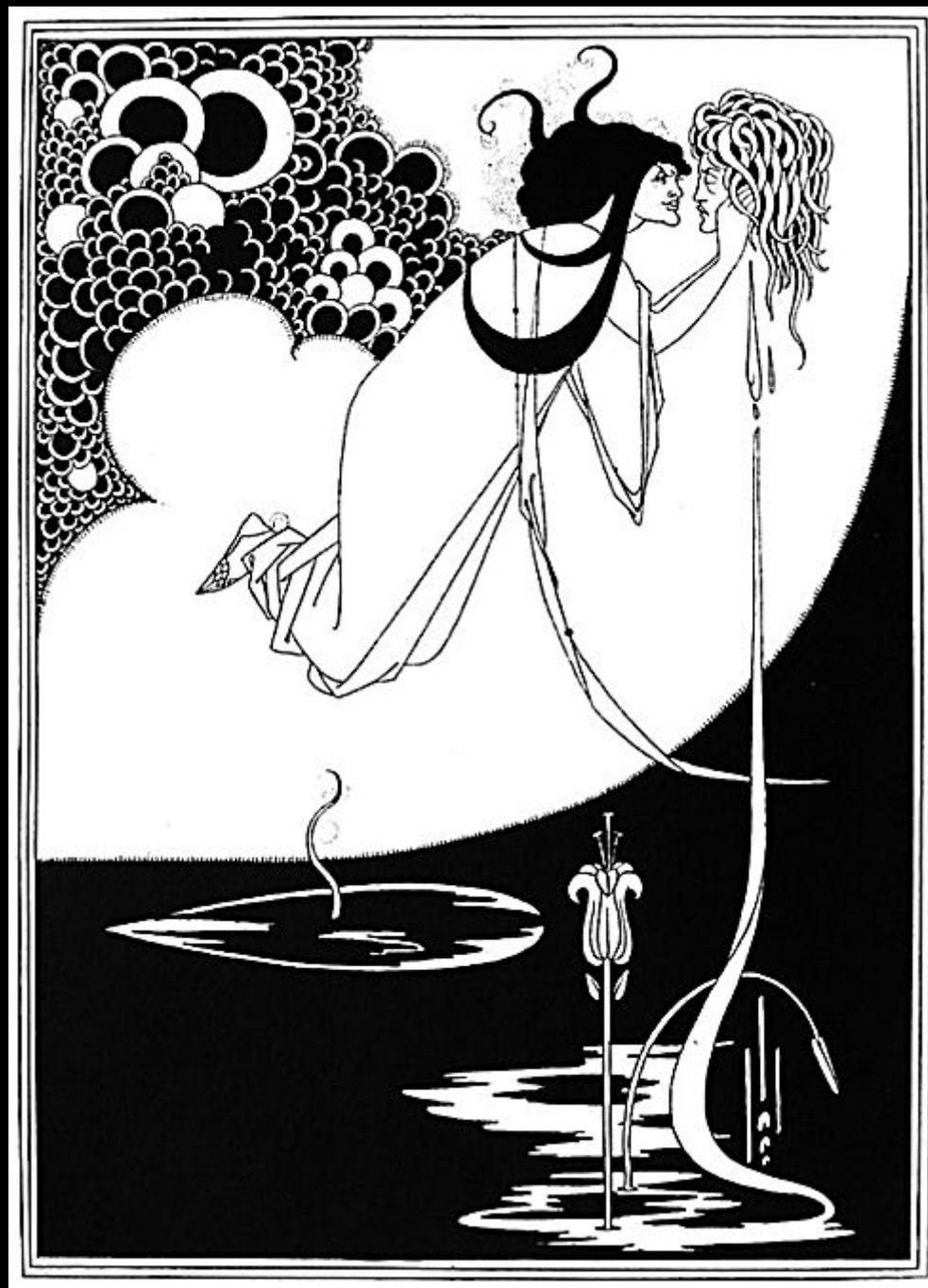

AUBREY BEARDSLEY

Танец юной падчерицы Саломеи на праздновании дня рождения правителя Галилеи Ирода Антипы (его дата рождения неизвестна) привёл к тому, что Антипа согласился выполнить любое её желание, и, будучи научена своей матерью, Саломея потребовала убить пророка Иоанна Крестителя, и после казни ей была принесена на блюде его голова. Точная дата казни Иоанна неизвестна, но традиционно считается, что она состоялась до распятия Христова

Харрисон Фишер (1877-1934)

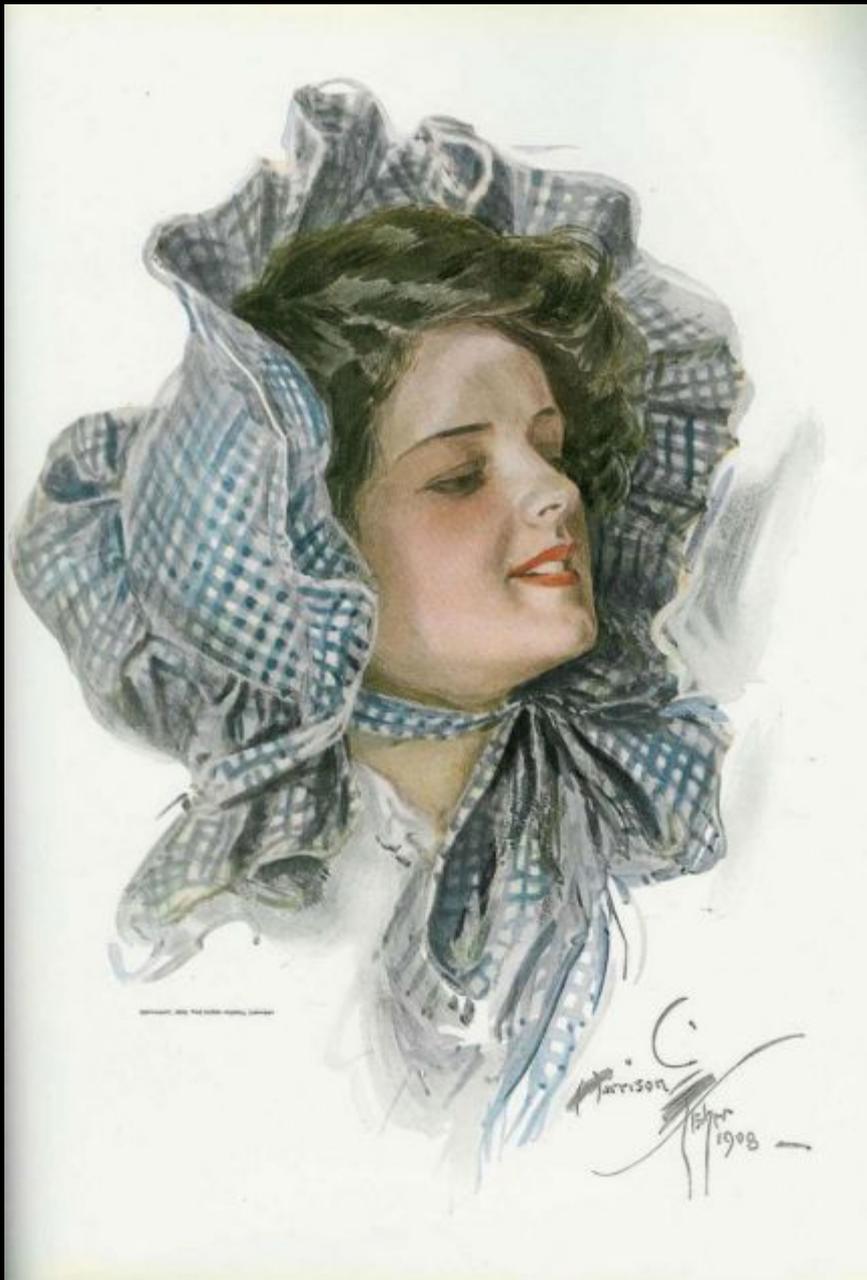
Портрет «идеальной американской
женщины»
в журнале «Космополитен»

Харрисон Фишер родился в 1875 г. в Бруклине, в семье художников-эмигрантов из Богемии. В 1886 семья покидает Нью-Йорк и переезжает в городок Аламеду (Калифорния), где через два года умирает мать Харрисона. Отец художника – Феликс Фишер, занялся преподаванием уроков рисования двум своим сыновьям, при этом задатки таланта обнаружились у Харрисона в возрасте шести лет. Впоследствии он с легкостью поступил в Институт искусств Марка Хопкинса, и уже в подростковом возрасте начал зарабатывать, продавая свои иллюстрации местным газетам.

Первым серьезным успехом в карьере Харрисона, было издание популярным национальным журналом "Judge" его работ, после чего художник снял отдельную студию. Через несколько лет его приглашают работать в большую газету издательства Уильяма Рандольфа Херста "San Francisco Examiner", где Фишер занимался подготовкой графических составляющих заголовков и новостей. В 1897 Фишер получил работу мультипликатора и иллюстратора в известном журнале "Puck magazine". Его имя стало известным и популярным, он наслаждался признанием и славой. К 1900 он выполнял заказы самых известных журналов Америки. Грандиозный успех принесли ему яркие рисунки красивых американских девушек, которые он нескромно подписывал "Девушки Фишера". Таким образом, он стал непревзойденным иллюстратором "идеальной американской женщины".

В июне 1910 журнал "Космополитен" публикует материал о великом иллюстраторе, который носил название "Отец тысячи девушек" — это прозвище закрепилось за Харрисоном Фишером навсегда. В 1913, один из голландских журналов упоминал, что доходы Фишера составляют более семидесяти пяти тысяч долларов в год. В период с 1907 по 1914 г., "Красавицы американца Фишера" были изданы в форме больших альбомов по искусству более 12 раз. Красавицы Фишера и сцены из повседневной жизни идеальной американки были воспроизведены на более чем 80 почтовых открытках. С 1913 до его смерти в 1934, Фишер создавал почти каждую обложку для журнала "Космополитен".

После смерти Харрисона, в 1934 году, его состояние было оценено в 297 061 доллар, исключая недвижимое имущество в Вестпорте, Коннектикуте и Калифорнии. Интересным оказался тот факт, что все его картины были оценены очень низко, а объяснялось это просто — за иллюстрации ему уже заплатили и они изданы, поэтому “имеют фактически очень немного ценности”. Около 113 картин были оценены в 565\$ и 53 рисунка – в 159\$. После смерти Фишера один из родственников художника оставил на хранение у себя несколько картин, а остальные более чем 900 работ из его художественного наследия просто сжег!

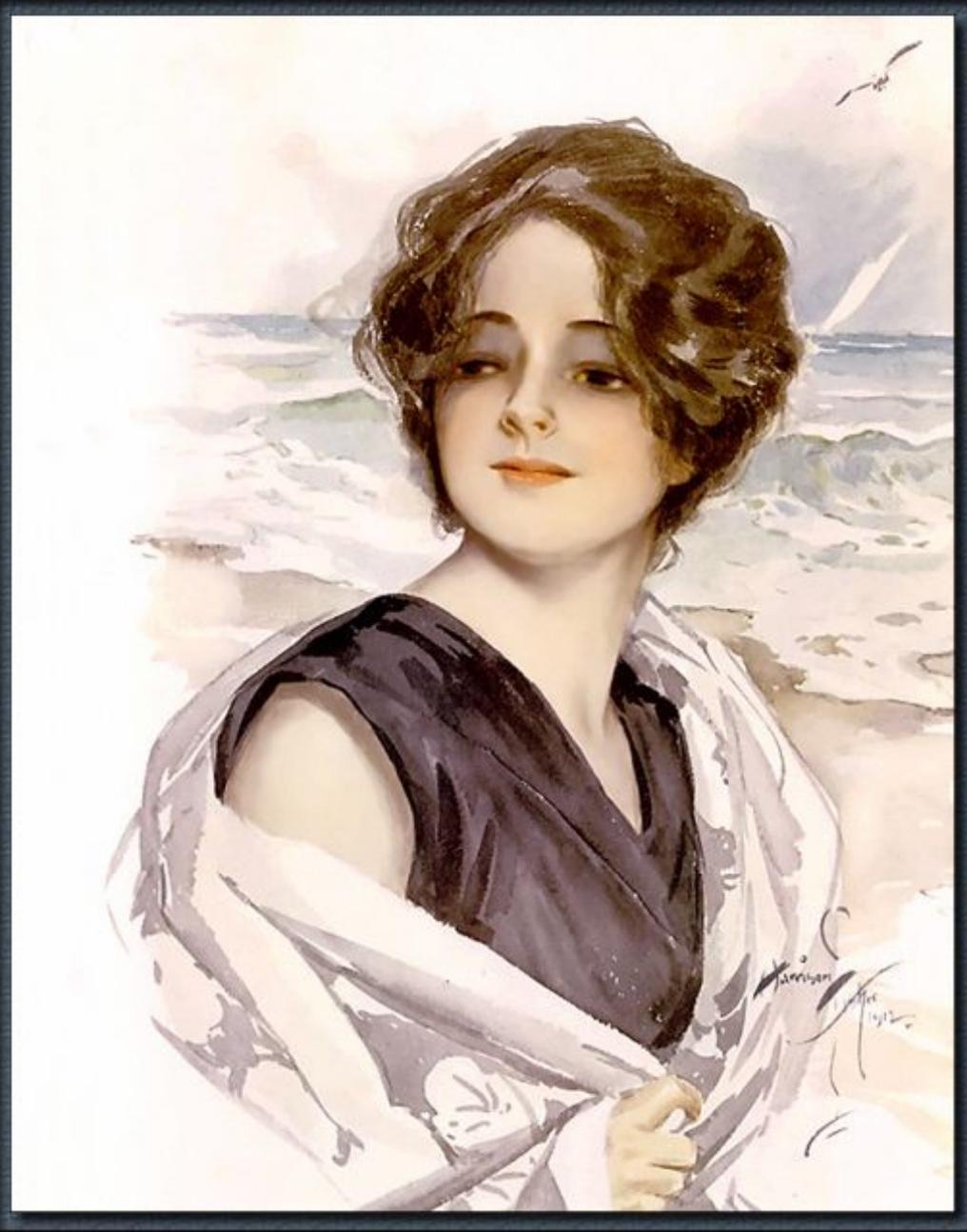

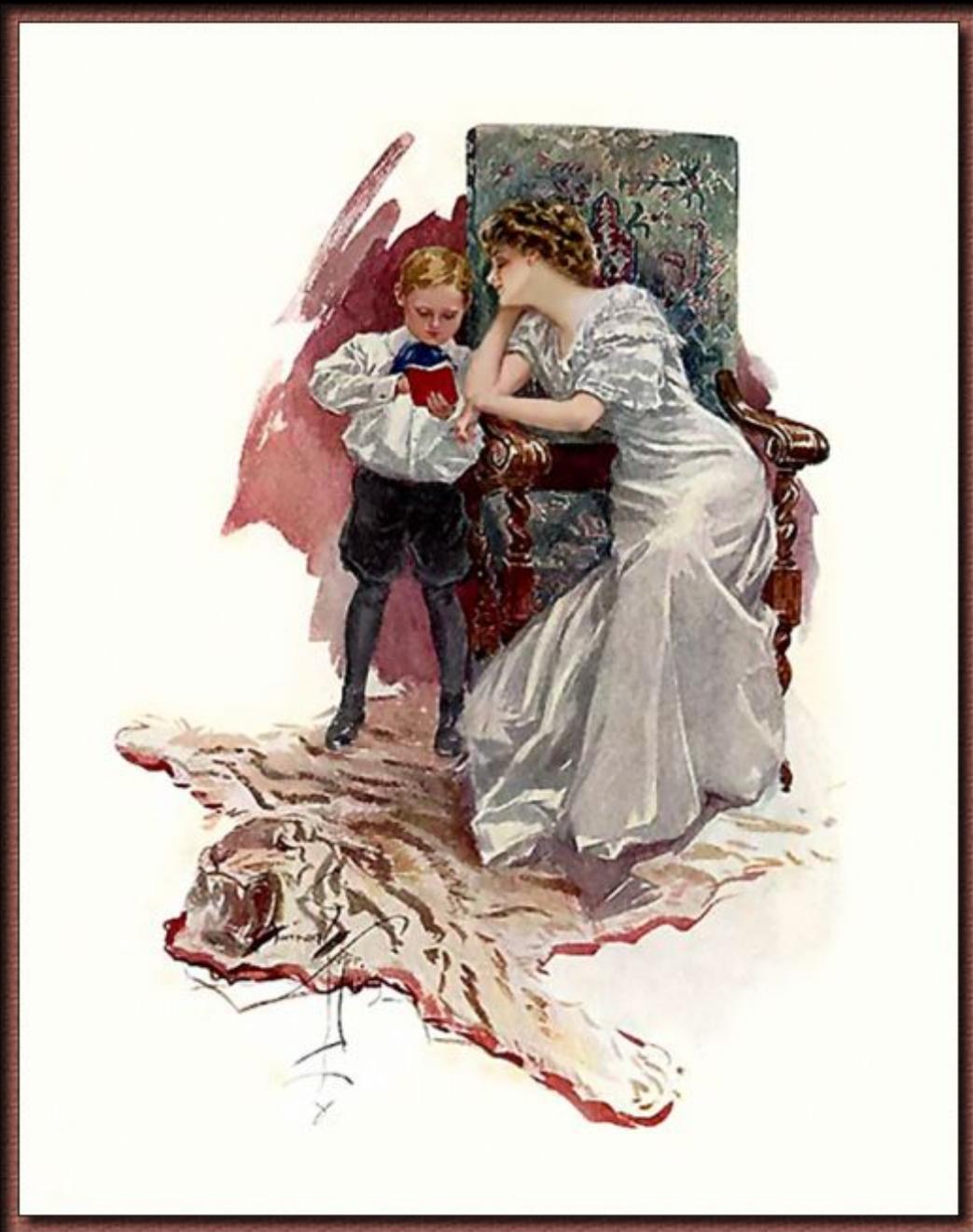

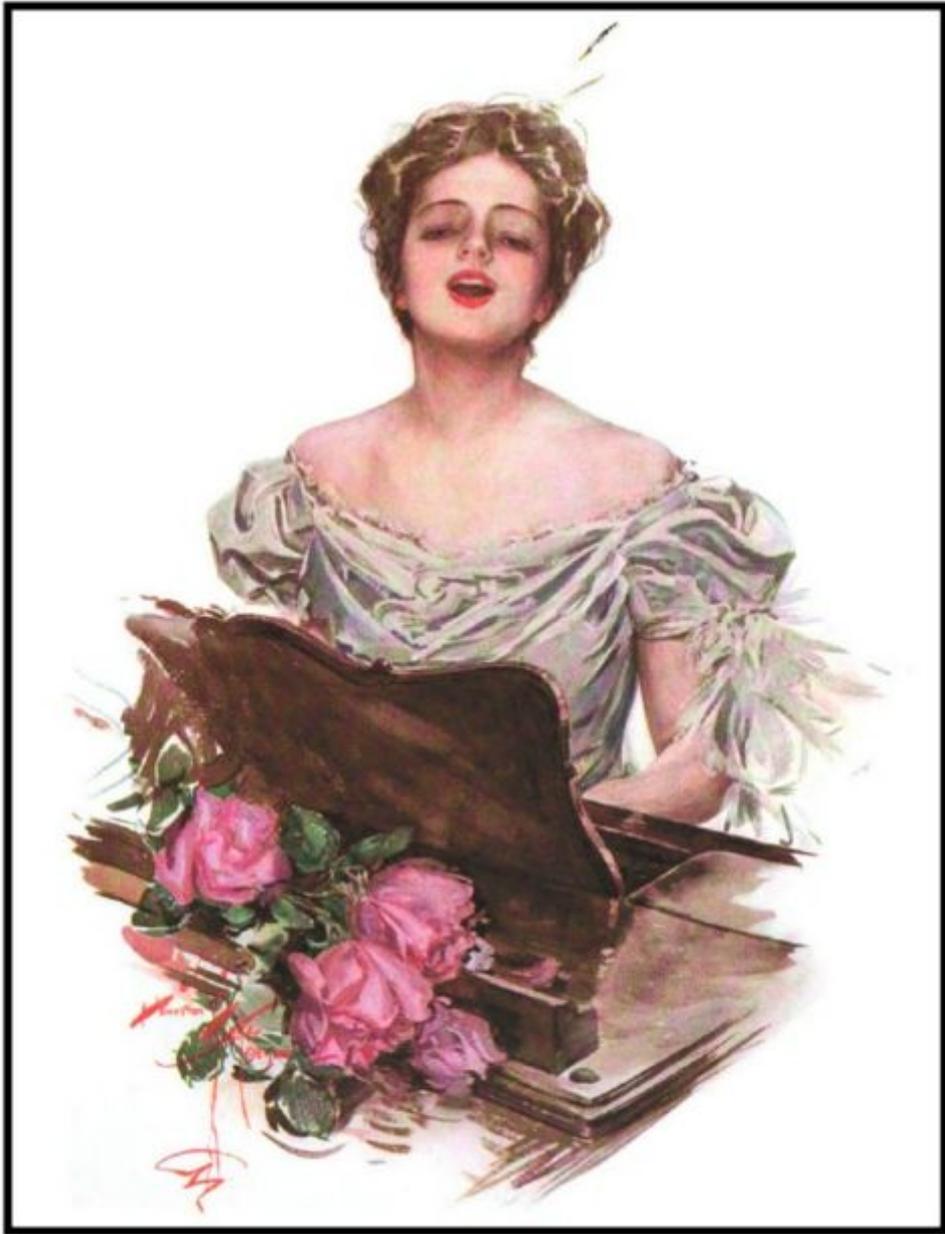

Copyright, 1911, by The Curtis Publishing Co.

Баухауз – школа, в которой промышленность встречается с искусством

Баухауз был основан в 1919 году Вальтером Гропиус, его название буквально переводится как «дом строительства».

Следование формы за функцией

Фраза, которая была принята и защищена на факультете Баухауз. Профессора учили, что форма должна усилить и отразить функцию продукта. То есть, чтобы приспособить дизайн не следует жертвовать мощью основной идеи. Шаблоны и цветочные украшения были оставлены в пользу линейных и геометрических конструкций. Это четко демонстрирует движение webs от неуклюжих фоновых изображений и неподвижных веб-сайтов до легких и отзывчивых CSS на основе макетов. На самом деле, все то, что хорошо спроектировано, следует этому правилу по сей день.

Важность оформления

Некоторые учителя в Баухауз довольно быстро осознали важность оформления и его роль в визуальной коммуникации. Герберту Байеру была поставлена задача создать универсальный шрифт. Акцент следовало сделать на разборчивости.

Шрифты с засечками (Антиква)

Rr Rr

Шрифты без засечек (Рубленые)

Rr Rr

То, что впоследствии стало известно как Новое Типографическое Движение, берет свое начало в Баухауз.

Направление было основано выпускником Яном Чихольдом.

Основные принципы группы заключались в ряде правил:

- асимметричный баланс элементов;
- контент разрабатывается в определенной иерархии;
- преднамеренное выбеление пространства;
- отсутствие типографических засечек.

Эти четыре пункта отражают итоговый принцип, по которому используется текст на любом хорошо спроектированном веб-сайте сегодня. Как иначе бы

Изотип Отто Нейрата и Герда Арнца

Считается, что прародителем современной информационной графики является австрийский философ-марксист Отто Нейрат, который в 1925 году совместно со своей женой Мари Нейрат и учителем рисования и черчения Гердом Арнцем изобрел систему визуального языка International System of Typographic Picture Education (ISOTYPE)

Идея языка была проста: информацию и данные необходимо переводить в простые визуальные символы и знаки, тем самым делая материал более интересным и запоминающимся

