

ІСТОРІЯ ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ. ДИЗАЙН І ЙОГО ТЕНДЕНЦІЇ

Урок 1

Графіка

Графіка — вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору. Твори можуть мати як монохромну, так і поліхромну г

Графічний — виконаний у стилі графіки.

Графіка поділяється на такі різновиди:

станкова — твори, що мають самостійний характер

прикладна: книжкова та газетно-журнальна

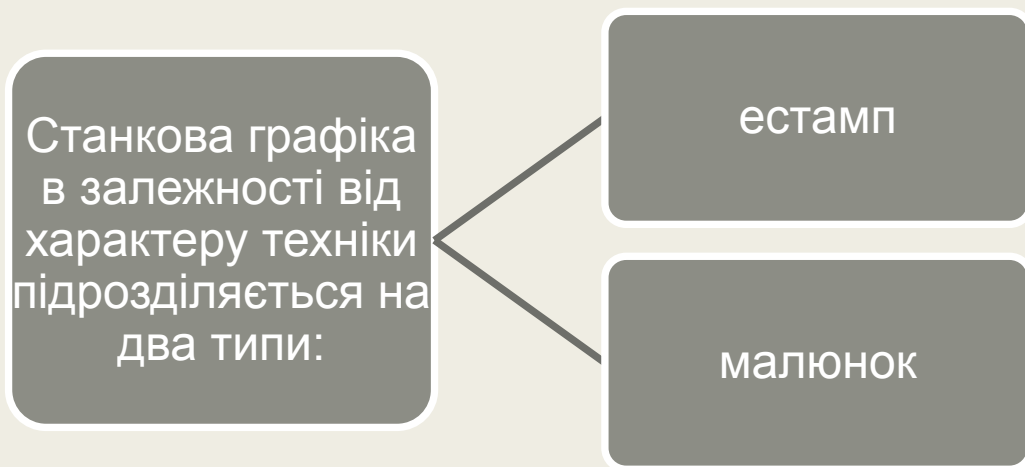
плакатна

промислова

архітектурна

комп'ютерна

Станкова графіка

До станкового графіку відносяться твори графічного мистецтва, що мають самостійне значення.

Вони не пов'язані з літературним текстом (як, наприклад, книжкова графіка і плакат) і не мають вузького практичного призначення (як, наприклад, твори прикладної графіки).

Станковою ця група графіки називається по аналогії зі станковим живописом, твори якої створюються на спеціальному верстаті - мольберті.

Для станкової графіки характерні широта тематики і різноманітність образотворчих засобів.

Щоб різнобічно розкрити обрану тему, графіки нерідко створюють цілі серії станкових творів.

Приклади станкової графіки

І. Рєпін. Л. М. Толстой за роботою.
1891. Карандаш

Федеріко Барочі - Благовіщення

3 історії графіки

Графіка — різновид мистецтва, назва якого походить від грецького слова, що в перекладі означає «пишу, дряпаю, малюю».

Графіку можна вважати основою всіх образотворчих мистецтв. Адже основним засобом створення художнього образу у графіці виступає найпростіший для людини спосіб відтворення побаченого — лінія, штрих, які творять контур предмету або фігури.

Малюнок — це найдавніший вид графіки.

Основою для малюнку слугували вологий пісок, пласке каміння, волога глина.

Античний чорнофігурний вазопис, червонофігурний вазопис

У Стародавній Греції головними виразними якостями графіки були лінії і силуети (античний чорнофігурний вазопис, червонофігурний вазопис).

З епохи Відродження малюнок набуває самостійного значення у формі ескізів, альбомних замальовок, етюдів, які виконуються із застосуванням багатьох засобів:

Олівця

Вугілля

Крейди

Сангіни

Пера

Пензликів

Різних сортів чорнил,
туші, акварелі.

3 історії графіки

Ускладнення графіки йшло разом з винаходом нових фарб — акварелі, гуаші, пастелі, темпері. Хоча у використанні цих фарб певну роль відіграє колорит, а також можливість використання багатьох фарб, що не притаманно первісній графіці.

З часом ускладнилися засоби друкованої графіки — офорт, літографія, ліногравюра тощо.

Офорт

Літографія

Ліногравюра
а

3 історії графіки

Інший різновид графіки — гравюра або естамп (станкова графіка). Це вид графіки, в якому зображення є друкованим відбитком рельєфного малюнку, що виконується художником на тому чи іншому матеріалі.

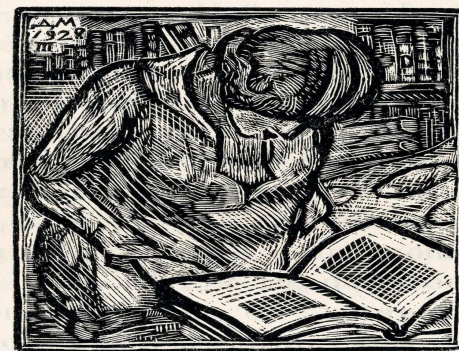
Існує дуже багато різновидів гравюри. Це гравюра на дереві та лінолеумі (ксилографія та ліногравюра), гравюра на металі, пунктирна манера, м'який лак, суха голка, офорт, літографія.

Гравюра

Естамп

Ксилографі
я

Ліногравюр
а

Прикладний вид графіки

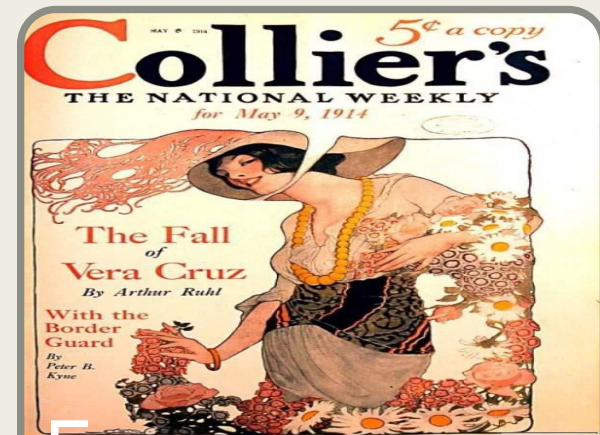
Прикладний
вид
графіки:

КНИЖКОВА

газетно-
журнальна

Книжкова
графіка

Газетно-
журнальн
а

ПЛАКАТНА ГРАФІКА

ПЛАКАТНА ГРАФІКА (фр. – оголошення, афіша) – художній твір, виконаний в агітаційних, рекламних чи навчальних цілях. Плакатна графіка є поліграфічним відтворенням створеного художником оригіналу.

соціальний плакат

- плакат, який пропагує базові соціальні цінності. В соціальному плакаті відображені соціальні прояви особистості, специфіка соціальних взаємовідносин в суспільстві, значущі соціальні проблеми,

авторський

- це виставковий варіант; ближчий до мистецтва, він глибший та суб'єктивніший

масовий

- безособовий, безіменний; носить спонтанний характер, має тимчасовий епізодичний контакт з глядачем.

ПРОМИСЛОВА ГРАФІКА

Промислова графіка — вид прикладної художньої графіки, що обслуговує сферу виробництва і збуту промислової продукції (товарні ярлики, фірмові знаки, видавничі марки, рекламні видання — каталоги, конверти тощо).

В сучасній промисловій графіці важливу роль відіграють шрифт, орнамент, фотографія, кольорове й поліграфічне рішення.

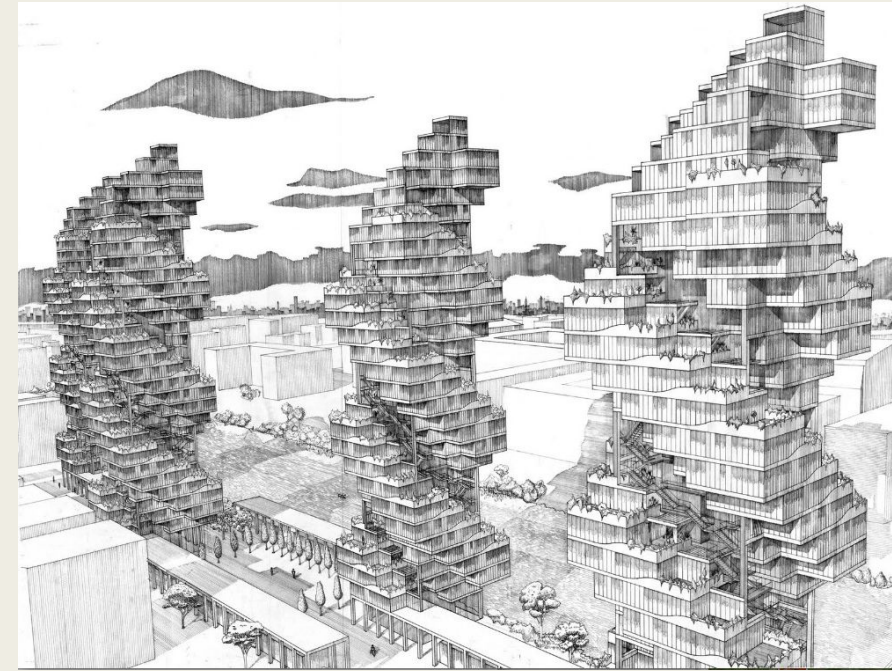
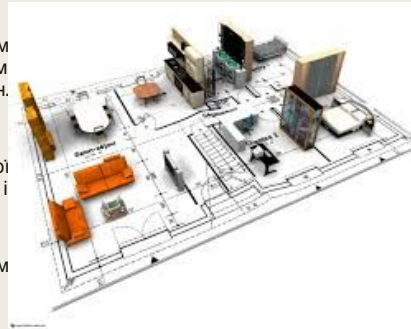

Архітектурна графіка

Креслення архітектора, або Архітектурна графіка — графічний образ ідеї архітектора в кресленні з масштабом. Це детальна розробка плану майбутньої будівлі(або саду у ландшафтного архітектора)з використанням умовних позначок майбутніх фундаментів, стін, пілонів або колон, з позначкою майбутніх вікон, дверей. Ген. план дозволяє показати розташування будівлі або ансамблю будівель на місцевості з означенням сторін світу.

Креслення архітектора тісно пов'язане з математичними розрахунками і вказівками розмірів майбутньої будівлі, співвідношенню його частин(масштаб). Використовується як в проектуванні нових побудов, так і фіксаційних планів існуючих або зруйнованих будівель.

Сучасну архітектурну графіку поділяють на класичну і цифрову. Класична виконується олівцями, папером фарбами.

Основні області застосування комп'ютерної графіки

- Наукова графіка
- Ділова графіка
- Конструкторська графіка
- Ілюстративна графіка
- Художня і рекламна графіка
- Комп'ютерна анімація
- Мультимедіа

Дизайн

Простір, у якому ми живемо, наповнений предметами різноманітного призначення. Усі вони утворюють предметне середовище. Людина цілеспрямовано формує предметний простір залежно від своєї мети, бажань та уявлень, а одним із основних засобів такої цілеспрямованої трансформації в сучасну епоху є дизайн. Дизайн стосується всіх сфер нашого буття: одягу, оселі, архітектури, промислових виробів, меблів, автомобілів, книжок, реклами, озеленення ландшафтів, вулиць і т. д., - тобто всього, що оточує людину і над чим працював людський розум і руки.

Дизайн гармонійно поєднує два початки: корисне (функціональне) і красиве (естетичне). Тобто кожна річ, кожен об'єкт, створені дизайнером, мають найповніше відповідати своєму призначенню, бути зручними, легкими в користуванні та водночас красивими, приносити естетичне задоволення.

Дизайн (від англ. design - проектувати, креслити, задумувати, а також проект, план, рисунок) - це творча діяльність із проектування естетичних властивостей предметів і середовища, в якому живе людина.

Дизайнер - це фахівець, що відповідає за функціональний та естетичний рівень предметів та композицій із них, створюючи певне середовище. Дизайнер повинен вміти малювати, створювати композиції і нові форми, мати широкий кругозір і гарний смак, творчо мислити, знати конструктивні й оздоблювальні матеріали.

Напрями дизайну

- **Напрями дизайну**
 - Промисловий дизайн
 - Дизайн інтер'єру
 - Ланшафтний дизайн

Дизайн середовища має такі підвиди

дизайн інтер'єру

- внутрішнє облаштування, оздоблення приміщення, яке має відповідати таким правилам: нічого зайвого, відповідність

світловий дизайн

- естетичних запитів, уподобань людини.
- проектування освітлення для забезпечення комфорту, естетичного зорового сприйняття, енергоефективності;

біодизайн

- використання елементів або образів живої природи для поліпшення повітряного середовища, створення

ландшафтний дизайн

- водоспади, ставочки, композиції з натуральних та штучного каменю, зимові спорядкування території, парків, скверів, садів та частини садинок, куточки з живими садів, присадибних ділянок, створення:

Напрями дизайну

- дизайн інтер'єру.
- Дизайн іміджу
 - дизайн одягу, взуття
 - дизайн аксесуарів
 - дизайн зачісок.
- Дизайн процесів:
 - фірмові стилі
 - дизайн церемоній
 - дизайн програм.
- Історичні стилі інтер'єру:
 - Античний, Романський
 - Готичний, Ренесанс
 - Бароко, Рококо
 - Класицизм, Ампір
 - Еклектика, Модерн.
- Сучасні стилі інтер'єру:
 - Мінімалізм

Тенденції розвитку дизайну ХХІ століття

- Найпопулярнішими серед багатьох сучасних стилів є
 - Авангард
 - Біодизайн
 - Ф'южн
 - Футуродизайн
 - Авторський дизайн

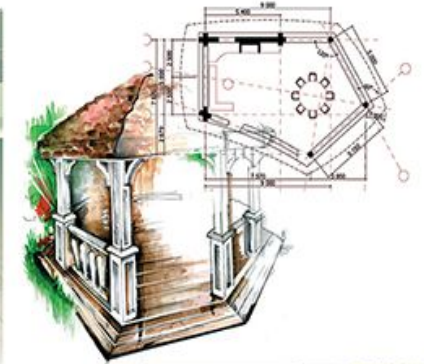
Стиль авангард-дизайну в інтер'єрах

Футуродизайн

Стиль біодизайну в інтер'єрах

Інтер'єр вітальні в стилі ф'южн

Приклади авторського дизайну

Приміщення з авторським дизайном

Домашня робота

- Переглянути навчальну презентацію з теми
- Зробити опорний конспект у зошиті. Надіслати фото домашнього завдання **(обов'язково вказати Прізвище та номер групи)** на поштову скриньку:

31051988fwika@gmail.com