

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/referat/269126>

Тип работы: Реферат

Предмет: Дизайн

ВВЕДЕНИЕ 3

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ 5

КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 9

КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 13

КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЯПОНИИ 18

КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ США 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 30

ВВЕДЕНИЕ

Можно предположить, что язык графического дизайна развивался по-разному в отдельных странах и регионах.

При участии художника книги одни и те же тексты обретают разные визуальные формы в разных графических формах в разные эпохи. Каждая такая версия уникальна, имеет целостность и вписывается в культурный контекст. Ценность образа книги определяется изобразительной культурой, принятой в той или иной стране, месте, времени.

Термины «визуальная культура», «визуальное мышление» вошли в профессиональный обиход дизайнеров благодаря книге «Искусство и визуальное восприятие» Рудольфа Арнхейма. Существенным в понимании изобразительной культуры будет «сумма пространственного и художественно-выразительного опыта, проявляющегося в данной культурной, региональной, этнической общности. Этот общий пластический опыт позволяет общаться между членами сообщества, между профессионалами и зрителями на одном или многих изобразительных языках визуального творчества.

Без понимания погружения современного графического дизайна в систему визуальной культуры невозможно оценивать, поддерживать и развивать связи, связывающие художника с окружающей действительностью, обществом, культурой. Среди важных для данного исследования особенностей современной визуальной культуры следует отметить ее информативность; включение различных систем кодирования и графических языков, возможность развития, опыт изобразительного творчества в истории культуры, современного искусства и дизайна; интерактивность, то есть активное участие зрителя и потребителя информации в ее осмыслении и усвоении.

Слияние слова и его визуального представления проявлялось в разные эпохи по-разному. В одних случаях в творческом процессе преобладали фактурные отношения, в других конструктивная, ярко выраженная пространственность трансформировалась в результативность. Следовательно, для адекватного описания этих процессов и средств выразительности возникла необходимость в использовании таких терминов, как «фактура текста», «пространство текста», «конструирование слова», «динамика текста». Они помогают построить некую универсальную «модель» книги, прочувствовать возможные «размеры» и «свойства»: поверхность, объем, внутреннее и внешнее пространство, среду, динамику и быстротечность образов. Проектирование образа книги основано на опыте визуальной культуры. В момент творческого поиска дизайнер использует культуру как кладовую и рассчитывает на признание культурных цитат. Узнавание равносильно чтению, пониманию, переходу от одного оставленного автором знака к другому. Образ книги позволяет воссоздать творческую и культурную ситуацию, определившую образно-композиционное решение произведения.

История возникновения предмета искусства или графического дизайна образует самостоятельный пласт — часть общего культурного поля.

Графический дизайн, как профессия, всегда активно следит за развитием своих выразительных средств, поддерживает поиск новой манеры рисования, новой фототехники, нового полиграфического эффекта в работе художников-оформителей. За последние несколько лет графический дизайн продемонстрировал увлечение широким спектром визуальных медиа, включая интеллектуальную графику и китч. На любых

выставках и конкурсах дизайна и графики можно найти обилие виртуозных решений. Однако значимых решений для языка графического дизайна в целом не так много.

Попробуем проанализировать характерные графические решения для тех или иных локальных областей и местностей.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КНИЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Русская книжная культура, насчитывающая тысячу лет, доказала свою жизнеспособность и самобытность. За десять веков своего существования она прошла долгий и трудный путь, повторивший историческую судьбу российской государственности. Развиваясь сама, русская книга не только развивала эстетический вкус и способствовала духовному развитию общества, но и помогала ему выстоять в самые тяжелые периоды истории Отечества, защищая, спасая и сохраняя лучшие духовные традиции русского народа. Культура книги стала неотъемлемым, исторически, духовно и изобразительно значимым явлением русской культуры, которое отличает содержательное и художественное многообразие.

Национальный подъем в XIX в., приведший к внимательному изучению традиций и культуры допетровской России, осмысление исторического наследия учеными, писателями и художниками привели к новому этапу в развитии русской книжной культуры, где первенствовать стали национальный дух и национальные стремления.

На протяжении XIX века, особенно его второй половины, происходило размытие классической визуальной парадигмы. Однако системообразующие признаки классической парадигмы - центрально-осевая симметрия и «серебро» графического пространства - пережили все бурные времена и относительно благополучно просуществовали до 10-20-х годов XX века.

Причины такой исторической устойчивости классической типографики состоят в том, что книжное искусство, будучи по культурному типу каноническим, по базовому слою деятельности было дизайнерским. технологическим. полиграфическая, тиражная основа этой деятельности существовала уже несколько веков. Можно сказать, что графический дизайн не нуждался в этапах технологического и морфологического проектирования, через которые прошли другие виды дизайнерской деятельности, порожденные промышленными революциями и техническим прогрессом. Когда новые технологии потребовали новых форм, полиграфические технологии оставались практически неизменными до середины XX столетия.

Для разбора аналога русской художественной продукции возьмем издание 1937 года — И. А. Крылов "Басни". Москва-Ленинград: Детиздат ЦК ВЛКСМ. 1937 г.

Владимир Михайлович Конашевич (1888–1963) – один из известнейших мастеров книжной иллюстрации, создавший большое количество иллюстраций к басням И.А. Крылова в советское время. В.М. Конашевич учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1908-1913) у К.А. Коровина, С.В. Малютина, Л.О. Пастернака. Как иллюстратор детской книги начал активно работать с 1922 г., был одним из ведущих художников Детгиза. Свои рисунки он выполнял акварелью, черной тушью, пером, карандашом, обозначая контуры предметов, силуэты людей. В композиции почти не было пейзажей. Цветовая гамма ограничивалась тремя-четырьмя цветами, а многоцветность создавалась за счет использования множества оттенков. Художник был очень точен в деталях. Его работы порой отличаются склонностью к декоративной манере, восходящей к графике "Мира искусства", членом которого он был в 1922-1924 гг. Их культура, романтический интерес к старому быту, тонкий художественный вкус импонировали молодому художнику. Конашевичу было близко творчество Д.И. Митрохина, С.В. Чехонина. За его первыми графическими опытами наблюдал сам Александр Бенуа. В Павловске, где Владимир Михайлович не только жил, но и в 1920-е годы работал помощником хранителя музея, он устраивал выставки старого фарфора, хрусталя, французской иллюстрации XVIII века.

Все это повлияло на книжную графику В. Конашевича, пробудив вкус к декорации книги. В этом смысле он был более традиционен, чем, например, художник Владимир Лебедев, использовавший в детской книге некоторые принципы кубизма. У Владимира Михайловича наивная повествовательность самым причудливым образом сочеталась с острой и живой экспрессией, а неожиданные сдвиги формы уживались с орнаментальностью. Его необыкновенно острая, словно вибрирующая, линия всегда сохраняла красоту узора. Декоративность стала отличительной чертой искусства Конашевича.

Неудивительно, что талант художника получил широкое применение в детской книге. Редкий иллюстративный дар соединился с изобретательностью оформителя, свободно выстраивающего декорацию издания – от шрифта (который у него так же изысканно затейлив, как и рисунки) до мельчайшей концовки. С 1930-х годов В.М. Конашевич почти полностью отдался иллюстрированию детских книг. В фонде Детгиза

сохранилось 9 иллюстраций к изданию Крылова 1936 г. (черно-белые, выполненные акварелью и тушью) и 9 иллюстраций к изданию 1937 г. (цветные, выполненные акварелью, графическим и цветными карандашами). Владимир Конашевич был наделен особым чувством цвета. В литографированной книге, а потом и в акварельных оригиналах для изданий, напечатанных офсетом, искусный оформитель не раскрашивал рисунки, а строил композицию цветовыми пятнами, пером утверждая на них изображение. Цвет у Владимира Михайловича по-своему декорирует каждую страницу, и первое, что ощущает читатель, листая его книги, это радостный красочный гул, музыкальность его графики.

Цветные литографии к «Басням Крылова» (1937) являют собой попытку примирить условность содержания с элементами реалистической станковой формы. В этой книге появляются подробная светотеневая лепка, а также внимание к портрету героя, к интерьеру, воздушному пространству. Техника, которую использовал художник, — цветная литография — позволяет показать обобщенно и целостно крупные формы, но в то же время не пренебрегает и значимыми деталями. Характеры персонажей показаны выпукло и зримо, а полосные иллюстрации позволяют нам прекрасно рассмотреть весь сюжет. Конашевич говорил: «Натурализма в рисунке быть не должно. «Художественное произведение не протокол, а творчество с начала до конца».

1. Рудольф Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. - М., Прогресс, 1974. - 392 с.
2. Блинов Валерий. Русская детская книжка-картинка 1900-1941. М.: Искусство XXI век, 2005
3. Ю.Брингхерст Роберт. Основы стиля в типографике. М.: Издатель Д.Аронов, 2006
4. Боулт Джон. Бегство форм: Иван Пуни в Берлине. Сб. «Русский авангард 1910-1920х гг. в европейском контексте». М.: Наука, 2000
5. Визуальная культура — визуальное мышление в дизайне. Методические материалы. -М.: ВНИИТЭ, 1990. 88с, ил.
6. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М., Аспект-пресс, 2000
7. Гордон Юрий. Книга про буквы от А до Я. М.: Изд-во студии Артемия Лебедева, 2006
8. Девишвили Д.В. Интернациональный стиль и современный графический дизайн. Автореферат диссертации. МГХПУ им. СГ.Строганова, М.: 2004. С.3
9. Жан Жорж. История письменности и книгопечатания. М.: Астрель, 2005
10. Капр Альберт. «Эстетика искусства шрифта», М, «Книга», 1979.
11. Королькова Александра. Живая типографика. М.: Index Market, 2007
12. Крейг М.Бергер. Путеводные знаки. Дизайн графических систем навигации. RotoVision Book 2005, Рип-Холдинг 2005
13. Кричевский Владимир. Типографика в терминах и образах. Книга в двух томах. -М.: 2000
14. Коноплев Александр. Пропорционирование и книга // «КАК», № 4-5 2004
15. Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2006
16. Лисицкий Э. Наша книга. В кн. «Книгопечатание как искусство». М.: Книга, 1987

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/referat/269126>