

Абдульманова Н.Д.

Кошкин Д.Ф.

КГАСУ Казанский государственный архитектурно-строительный
университет

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Аннотация:

Основные этапы графической среды города с древних времен до времен постмодернизма. Рассматриваем графические элементы как петроглиф, плакат-появившийся в древнем Риме, вывески со времен средневековья, также затрагиваем эпоху постмодернизма. Исследование пространства человеком, напрямую связано с действиями человека, которые совершает в среде обитания. Действие включает в себя, перемещение человека в пространстве, сценарий его поведения, его восприятие графической составляющей города. С давних времен наблюдается развитие искусства, формируются тенденции и тренды, которые увеличивают привлекательность и значимость монументально-декоративных росписей. В связи с этим, можно рассчитывать на востребованность графических элементов в архитектурной среде. В настоящее время все чаще распространяется роспись в интерьере помещений и развитие упорядоченных графических элементов в среде города.

Ключевые слова:

Графические элементы, этапы становления, развитие графического дизайна, исторический обзор графики

Annotation:

The main stages of the graphic environment of the city from ancient times to the time of postmodernism. We consider graphic elements such as petroglyphs, posters that appeared in ancient Rome, signs from the Middle Ages, and postmodernism. Man's exploration of space is directly related to human action in his environment. Action includes, the movement of man in space, the script of his

behavior, his perception of the graphic component of the city. Since ancient times there has been a development of art, formed trends and trends that increase the attractiveness and importance of monumental and decorative paintings. In this regard, we can count on the demand for graphic elements in the architectural environment. Painting in the interior of the premises and the development of orderly graphic elements in the environment of the city is becoming more and more common.

Keywords:

Graphic elements, formative stages, development of graphic design, historical overview of graphics

Актуальность исследования связана с возрастающим интересом к графическим элементам, которые встречаются в разных сферах деятельности человека. Цель исследования рассмотреть историю развития графических элементов и их роль в современной эпохе. Для достижения цели поставим следующие задачи: проанализировать важные периоды в развитии графики, каким образом развивалась художественно-проектная деятельность; рассмотреть первые способы визуального и письменного языка, возникающие на определенных этапах развития; определить роль графических элементов в современной эпохе. Предметом исследования является пространство среды обитания человека и городской среды

История графического дизайна, в целом, неотделима от истории человеческой цивилизации. Даже самые древние и примитивные рисунки человека в период Первобытной эпохи, «украшавшие», например, своды или стены пещер, можно отнести к сфере первоначального развития графического дизайна.[1] Тем не менее, более предметно можно говорить о истории графического дизайна лишь в том случае, если взять за первоначальный этап само начало развития графического дизайна как отдельной сферы деятельности, относящейся к числу художественных дисциплин. Графический дизайн отражает свое время, отражает культуру и влияет на формирование будущего.

Искусство с древних времен использовалось как невербальный духовный опыт. Таким образом, графические элементы являются частью человеческой способности воспринимать мир через призму собственного восприятия графических элементов. Действительно, по мере того как менялись времена, графические элементы поддавались адаптации, что, несомненно, повлияло на развитие культуры и общества в целом. Искусство, безусловно, повлияло на развитие и даже эволюцию культуры. Учитывая, что иероглифы были необходимы на социальном уровне, начиная с истоков творчества, сразу становится ясно, что основная идея заключалась в том, чтобы привлечь человека, включить в него какой-то значимый элемент, либо как благо, либо как послание, и осуществить его передачу через перенос психических процессов в обличье тела. Например, в эпоху палеолита древние люди боялись, что гибель животных негативно скажется на их пропитании, поэтому, изображая раненых животных, древние люди верили, что это станет их талисманом для успешной охоты. Поскольку интуитивная причина этого заключалась в привлечении желанной добычи, впоследствии, по мере развития общества, люди старались фиксировать любые события, чтобы оставить историю для будущих поколений.

История и развитие графического дизайна (художественно-проектная деятельность) берет начало с появления наскального рисунка. Люди (*Homo sapiens*) существуют уже около 200 000 лет. Письменность возникла около 5 000 лет назад. В течение оставшихся 195 000 лет изображения и картинка были нашим основным средством передачи информации. Далее появляются иероглифы выгравированных на камнях, пиктограмм со способом тиснения, изображения в храмах, одним словом задачей этой статьи является рассмотреть эволюцию дизайна среды.

Художественно проектная деятельность, которая работает в контексте города и несет коммуникативную функцию в просвещении общекультурной, социальной, политической направленности. В настоящее время интерес проявляется в коммерческих целях, и представляет собой огромное количество баннеров, щитов, афиш, световых табло, которые позволяют рекламировать

определенный бренд. В оформлении важна эстетическая составляющая, подкованность в теории, понимание композиции приводящая к легкому донесению информации, считывающая конечным потребителем через определенные символы, пиктограммы и текстовой информации. Графические элементы в среде города, могут исполняться в декоративных целях, тем самым придает комфортное нахождение и созерцание городом, посредством применения различного цвета, использования орнаментов, оформление муралл и суперграфики, начиная от небрежных линий, различных 2d эскизов, переходя к реальному изображению на стенах зданий.

В рамках этой работы рассмотрели становление графических знаков, изображений которые чаще исполнялись на надгробных камнях, стенах гробниц и зданий, ярких фресок, сохранившиеся на стенах домов Помпей, позволили представить ценности античной цивилизации и важность наскальных изображений для древних обитателей. Все эти изображения доносят до нас образ жизни людей, формировании жизни за несколько веков до н.э. Объявления в Помпеях, которые назывались Альбум, представляли собой стену с иероглифами, после прочтения эту стену вновь белили и заново наносили информацию. Также рассматривается цивилизации Древнего Рима, Греции, Египта, где изображения отображают религиозные мотивы, святые лики, философские надписи, граффити, которые являются прородительницей афиш. В древней Греции существовала административная афиша, в ней рассказывалось о количестве воинов, они имели социальную, политическую направленность.

Важный прогресс пришел на эпоху Ренессанса, пройдя наскальную живопись, роспись храмов- которые транслировали о величии храма, письменный язык, печатное слово, вся живопись носила религиозный характер. В Китае в 6 веке н.э. впервые наносили рисунки на шелковую ткань, а после уже на бумагу с использованием ксилографии, рельефной штамповки для печати. В 1040 году Би Шэн изобрел печатную машину с подвижными литерами. Первый образец печатной книги, был произведен в 868 г. н.э. в

Китае, фронтиспис Алмазной сутры времен династии Тан.

Рис.1 Образец первой печатной книги — Алмазная сутра от китайской династии Тан, 868 год н. э.

Рис.2 Гравюра Уильяма Скин «Первая Типография» : Печатный станок

С появлением возможности печатать на станке Гутенберга в 1445 г., началось формирование рекламного дела и развитие графического дизайна. Поначалу станки использовались для создания книг и печатного объявления, после рекламный плакат появился в 1482 году, в котором призывали приобрести издание «Математика». Появлялись лубок-плакаты с изображением знаков и применением 3х цветов и плакаты на окнах, в советские времена являлась рекламой социального характера. [2]

Во времена промышленной революции (1760-1840 гг.), появляются новые технологии. Производственные процессы становятся более продвинутыми, появляется новый вид печати, где рисунок с краской наносится на поверхность печатной формы, после переносится на бумагу - это называется литографией или хромолитографией с использованием цвета.

Возникновение графического дизайна основано на развитии производства и технологий книгопечатания, отражает области изобразительного искусства, культурологии, социологии, геометрии, черчения. Графический дизайн можно отнести к отдельной сфере, которая позволяет выражать информацию посредством знаков, символов, текста, изображения и эффективно передавать мысль за короткое время. Появляется спрос на изготовление ремесленных вывесок, плакатов и афиш, агитационных листовок. Далее рассмотрим художественные направления, которые также являются важным этапом в развитии.

В период с 1887г. до 1914г. относится **стиль Модерн**. Основоположники стремились сменить исторический стиль 19 века, на действительно настоящий современный дизайн, который ассоциируется с движением искусств и ремесел Arts and Crafts. Имеет многочисленные названия этой эпохи, в зависимости от местоположения к примеру «Ар Нуво», в Италии - стиль «Либерти», в Америке - стиль «Тиффани», в Бельгии - стиль «Метро», в Каталонии - стиль «Модернизма», в Германии - стиль «Югенстиль», иное название в Португалии и Испании- стиль «Сецеона», появление движения “Arts & Crafts” как «реакция» на промышленную революцию. Стилистические особенности:

- внимание к красоте и эстетике объекта
- функциональность и лаконизм
- использование натуралистических, растительных и анималистических мотивов (первый этап)
- использование геометрических мотивов и форм (второй этап)
- увлечение историзмом, обращение к Средневековью

Рис.5 Эскизы для Владимирского Кафедрального собора. Виктор Васнецов.

Рис. 6,7,8 Работы Эктора Гимара

Рис.9, 10 Интерьер кафе в здании Музея Виктории и Альберта, Лондон

Ранний модернизм «венские мастерские» начало 20 века.

Появление промышленного дизайна Стилистические особенности:

- прямолинейная форма ● строгий геометричный дизайн
- «квадратный стиль» ● строгий колорит ● часто комбинация черного с белым
- функциональность и удобство

Рис. 11 Фрагмент «Бетховенского фриза» Густава Климта

Рис. 14 Архитектурные проекты в Вене, 1900г.

На первом этапе своего развития графический дизайн в России в общем смысле сформировался в 1917-1922 годах на пересечении производственного и пропагандистского искусства. Главной целью было художественное оформление новых форм общественной активности масс, таких как политические марши и уличные праздники. Оригинальная композиция и

расположение стендов, агитационных и театральных установок, киосков доказали обоснованность смещения акцентов с разработки новых стилистических приемов на художественно-конструктивные вопросы. В 1920-е годы советский конструктивизм применил "интеллектуальное производство" к различным сферам производства. Движение рассматривало индивидуалистическое искусство как устаревшее в революционной России и перешло к созданию объектов утилитарного назначения. Они проектировали здания, театральные декорации, плакаты, текстиль, мебель, логотипы, доски меню и т.д. Востребованность дизайна как нового искусства потребовала новой подготовки специалистов: в 1918 году в Ленинграде был открыт Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИИ). В 1926 году в Москве на базе Высшей государственной художественно-технической студии (бывшей Императорской Академии художеств) был открыт Высший художественно-технический институт (расположенный в Доме Юшкова). Брусовский архитектурно-художественный институт), основанный в 1920 году." [4]

Первые официальные публикации печатного дизайна в Европе в конце 19 века, особенно в Англии, ознаменовали отделение графического дизайна от изобразительного искусства.

Рис. 15, 16 Федор Шехтель, особняк Рябушинского , 1900-03 г

Рис. 17, 18 Вильям Валькот здание гостиницы «Метрополь», 1899-1905 гг.

Ар-Деко: первый «международный» стиль 20-го века

Стилистические особенности Ар-Деко:

- эклектизм ● монументальность ● абстрактность ● заимствования из древних культур (Др.Египет, Месопотамия, Древняя Греция, «доколумбова» Америка)
- экзотизм ● влияние модернизма ● геометричные формы, ступенчатость
- влияние промышленных форм ● влияние кубизма (граненые, факеточные формы) ● использование металла (алюминий, нержавеющая сталь) ● любовь к роскошной отделке и материалам - эмаль, инкрустации по дереву, кожа акулы и зебры ● контрастность, черно-белая гамма

Рис. 19,20,21 Обращение к теме Древнего Египта в оформлении фасада и интерьеров здания

Рис. 22, 23, 24 абсолютное воплощение стиля американский Ар-Деко

Стиль **Bauhaus** в разных странах

В период 1919 г. появляется направление Баухаус. Основоположники положили новый образ мышления, которые побудили применять свои таланты к восстановлению разрушенного после 1 ой мировой войны. Направлению Баухаз, просуществовал относительно недолго, характерно оформление в минимализме, геометрические формы, в нем совмещен классический и

авангардный стиль.

Рис. 25,26,27 Работы советских архитекторов-конструктивистов В.Татлина, братьев Весниных, Р. Ладовского.

Рис. 28-32 Проект «Рабочего клуба» А.Родченко.

Макет павильона СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже, 1925 г. Архитектор К. Мельников.

Рис. 33,34, 35 Джованни (Джо) Понти, интерьеры отеля “Parco dei Principi”, Сорренто (Италия). 1962 г.

В эпоху **новейшего времени** в среде города, появляются шрифтовые вывески, их можно отнести к визуальным коммуникациям отображаемые посредством полиграфических изделий, световых проекционных технологий и интерактивных экранов, которые позволяют воспринимать информацию и ориентироваться визуально. [3]

Рис. 36-39 Плакаты, вывески, баннеры

Постмодернизм в дизайне 1970 -2000 гг.

Передача сложной информации облегчается посредством графических изображений и пиктограмм. Если мы знаем, что визуальная коммуникация настолько эффективна, но есть мнение о том, что визуальная коммуникация - это причуда, которая со временем исчезнет. Но реальность такова, что визуальная коммуникация существовала задолго до устной и письменной. В течение оставшихся 195 000 лет изображения и картинки были нашим основным средством передачи информации. [5]

Визуальная коммуникация далеко не причуда, она всегда была с нами. Она встроена в наш мозг и помогает нам легче и быстрее понимать новые понятия, а затем сохранять эту информацию.

Рис. 40, 41,42 Современные вывески с подсветкой , шрифтовые композиции

Таким образом, дизайн графики является важным элементом в обеспечении целостности архитектурного облика города, инструментом для обеспечения высокого качества окружающей среды. Дизайн- среды выполняет определенные задачи: формирование целостного облика города и безопасного городского пространства. В свою очередь, дизайн графической среды создается для конкретной территории. На его создание существенно влияет архитектурные

особенности среды. Важную роль в применении требований к объектам среды играет знание о культурных особенностях местности. При этом учитываются исторические аспекты, указывающие на предпосылки к формированию дизайна городской среды.

Список литературы:

1. Немировский Е. Л. Мир книги. С древнейших времен до начала XX века. – М.: Книга, 2010. – 287 с.
2. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М.: Высш. шк., 2009. – 496 с.
3. Суперграфика – элемент информации графического дизайна [электронный ресурс] – Режим доступа – URL: https://studopedia.ru/8_167416_supergrafika--element-informatsii-graficheskogo-dizayna.html
4. Бекишев Максим Анатольевич Историография визуальных систем ориентирования в пространстве // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2011. №127.
5. Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры. М.:Стройиздат, 1984.

Данные об авторе:

Абдульманова Наиля Дамировна, магистр КГАСУ, дизайн студия Ndpart

Author Details:

Abdulmanova Nailya Damirovna, MA, Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, work in the design studio Ndpart