

Содержание:

image not found or type unknown

Введение

В то время как дизайн UX/UI и продуктовый дизайн — относительно новые направления, история возникновения графического дизайна уходит в далекое прошлое. Графический дизайн появился задолго до термина «программное обеспечение» и таких инструментов, как Photoshop и Illustrator. Но что именно он представлял собой до изобретения компьютера?

Что такое графический дизайн

Начнем с определения графического дизайна. Это понятие имеет обширное значение и часто используется для классификации различных дизайнерских дисциплин — от цифрового до веб-дизайна. Однако традиционный графический дизайн относится к полиграфическому дизайну печатной продукции, такой как плакаты, обложки книг, макеты журналов, рекламные брошюры, дизайн упаковки, логотип и маркировку.

По сути, графические дизайнеры используют визуальный контент — фотографии или иллюстрации, а затем объединяют их с типографией для публикации своих разработок.

Но откуда изначально зародился графический дизайн и каким образом развивался с течением времени?

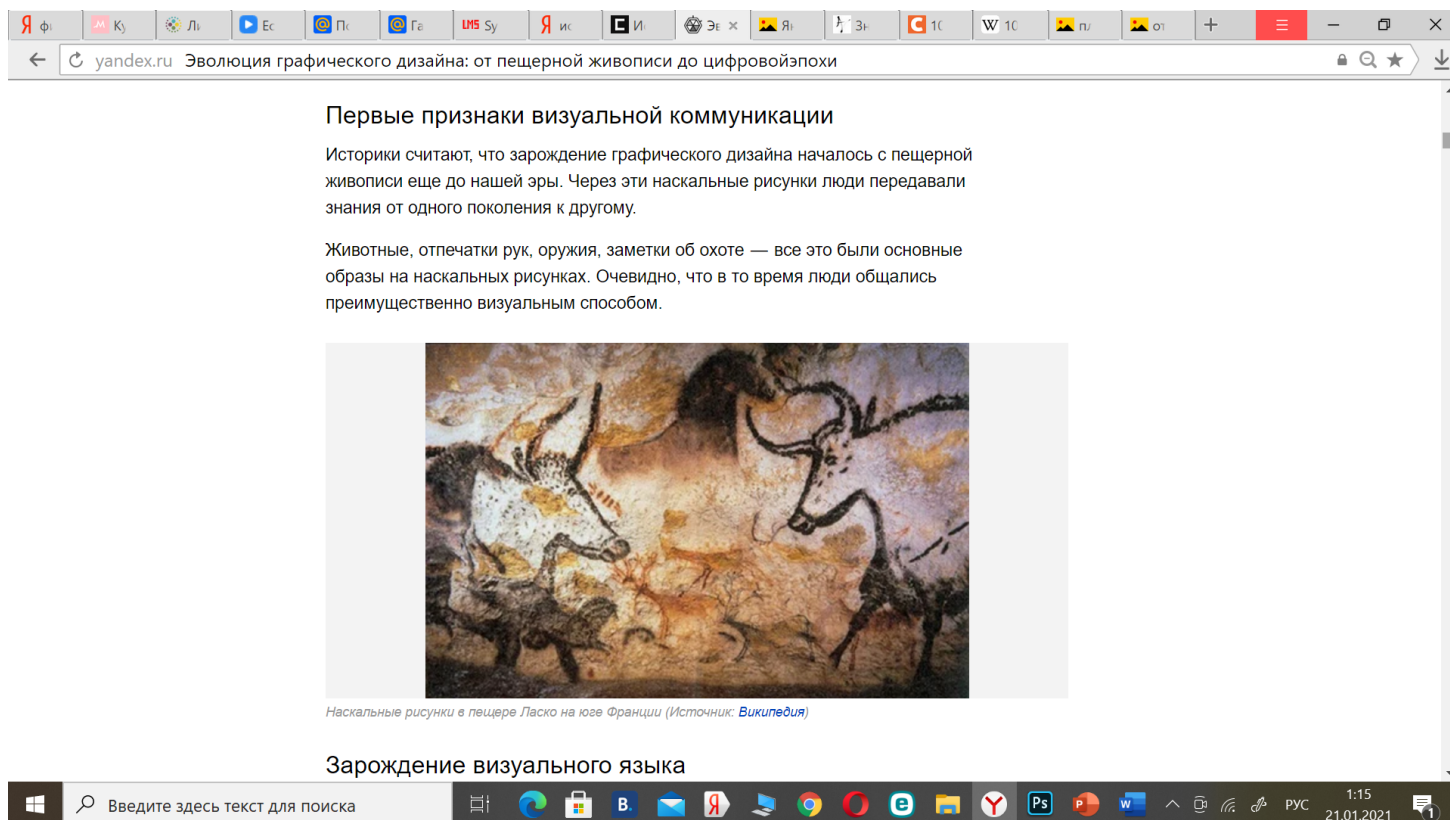
Предыстория графического дизайна

Прежде чем перейти к направлениям изобразительного искусства, которые оказали воздействие на внешний вид графического дизайна, рассмотрим самые ранние формы визуального и письменного языка и вспомним первые способы распространения информации при помощи печати.

Первые признаки визуальной коммуникации

Историки считают, что зарождение графического дизайна началось с пещерной живописи еще до нашей эры. Через эти наскальные рисунки люди передавали знания от одного поколения к другому.

Животные, отпечатки рук, оружия, заметки об охоте — все это были основные образы на наскальных рисунках. Очевидно, что в то время люди общались преимущественно визуальным способом.

The screenshot shows a web browser window with the Yandex search engine. The search results page displays the title "Первые признаки визуальной коммуникации" and two paragraphs of text. Below the text is a photograph of cave paintings. The browser's address bar shows the URL "yandex.ru Эволюция графического дизайна: от пещерной живописи до цифровой эпохи". The Windows taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 1:15 on 21.01.2021.

Первые признаки визуальной коммуникации

Историки считают, что зарождение графического дизайна началось с пещерной живописи еще до нашей эры. Через эти наскальные рисунки люди передавали знания от одного поколения к другому.

Животные, отпечатки рук, оружия, заметки об охоте — все это были основные образы на наскальных рисунках. Очевидно, что в то время люди общались преимущественно визуальным способом.

Наскальные рисунки в пещере Ласко на юге Франции (Источник: Википедия)

Зарождение визуального языка

Зарождение визуального языка

Язык и алфавит — следующая стадия эволюции графического дизайна. Считается, что шумеры изобрели письменность в период с 3300 до 3000 г. до нашей эры. Первоначальными формами письма считались пиктограммы. Пиктограммы — это символы, которые изображают объекты.

Я ф. Кж. Лл. Ес. Пл. Ге. LMS Sy. Я ис. И. Эе x. Я. Э. 10. W 10. п. от. +. —. X.

yandex.ru Эволюция графического дизайна: от пещерной живописи до цифровой эпохи

Считается, что шумеры изобрели письменность в период с 3300 до 3000 г. до нашей эры. Первоначальными формами письма считались пиктограммы. Пиктограммы — это символы, которые изображают объекты.

Письменный язык шумеров (Источник: Википедия)

Изобретение книгопечатания

Очевидно, что графический дизайн не зародился бы без появления печати. Так в 6 веке в Китае применяли деревянные гравюры и рельефную печать для

1:16
21.01.2021

Изобретение книгопечатания

Очевидно, что графический дизайн не зародился бы без появления печати. Так в 6 веке в Китае применяли деревянные гравюры и рельефную печать для штамповки узоров на шелковой одежде, а затем и на бумаге. В 1040 году Би Шэн изобрел первую в мире технику печати подвижных литер.

Изобретение книгопечатания

Очевидно, что графический дизайн не зародился бы без появления печати. Так в 6 веке в Китае применяли деревянные гравюры и рельефную печать для штамповки узоров на шелковой одежде, а затем и на бумаге. В 1040 году Би Шэн изобрел первую в мире технику печати подвижных литер.

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

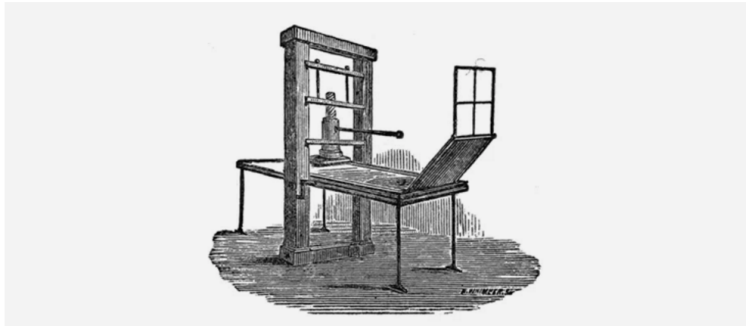
В 1439 году Иоганн Гутенберг был первым европейцем, который использовал подвижные литеры. Он внедрил средства массовой коммуникации в западную культуру. В своих дизайнерских разработках Гутенберг заменил дерево металлом, а гравюры буквами. С появлением печатного станка Гутенберга литература и грамотность стали доступны широким массам. Людям больше не было

В 1439 году Иоганн Гутенберг был первым европейцем, который использовал подвижные литеры. Он внедрил средства массовой коммуникации в западную культуру. В своих дизайнерских разработках Гутенберг заменил дерево металлом, а гравюры буквами. С появлением печатного станка Гутенберга литература и грамотность стали доступны широким массам. Людям больше не было необходимости ждать репродукции книг. Станок сформировал коммерческий подход использования дизайна, что, в свою очередь, привело к развитию рекламы и графического дизайна.

Я ф. К. Л. В. П. Г. S. Я и. И. Э. Я. Э. 1. W 1. П. от. +. —. X.

yandex.ru Эволюция графического дизайна: от пещерной живописи до цифровой эпохи

подвижные литеры. Он внедрил средства массовой коммуникации в западную культуру. В своих дизайнерских разработках Гутенберг заменил дерево металлом, а гравюры буквами. С появлением печатного станка Гутенберга литература и грамотность стали доступны широким массам. Людям больше не было необходимости ждать репродукции книг. Станок сформировал коммерческий подход использования дизайна, что, в свою очередь, привело к развитию рекламы и графического дизайна.

Гравюра Уильяма Скотта «Первая Типография»: Печатный станок (Источник: Википедия)

Как промышленная революция повлияла на развитие графического дизайна

Во время Промышленной революции (1760 — 1840 г.) появились новые технологии, которые способствовали повышению эффективности и

Введите здесь текст для поиска

1:20 21.01.2021

Как промышленная революция повлияла на развитие графического дизайна

Во время Промышленной революции (1760 — 1840 г.) появились новые технологии, которые способствовали повышению эффективности и работоспособности производственных процессов. Одним из таких новых видов печати стала литография.

Литография — это способ печати, который подразумевает нанесение рисунка на камень или металлическую поверхность, при этом краска переносится с плоской печатной формы на бумагу. Вскоре появилась хромолитография, которая подразумевала обычную литографию с применением цвета.

Я фи Ан Ку Ли ВА ws жи ви М) Жс Пс Гаи СМ Су Я ис Ис x Ян 13н C 10 W 10 пл от +

yandex.ru Эволюция графического дизайна: от пещерной живописи до цифровойэпохи печати стала литография.

Литография — это способ печати, который подразумевает нанесение рисунка на камень или металлическую поверхность, при этом краска переносится с плоской печатной формы на бумагу. Вскоре появилась хромолитография, которая подразумевала обычную литографию с применением цвета.

Цветная литография с использованием черных чернил, 1835 г. (Источник: [Википедия](#))

Первое агентство графического дизайна
В 1903 году художник Коломан Мозер, архитектор Йозеф Гофман и банкир Фриц Варндорфер основали первые Венские мастерские.

Введите здесь текст для поиска

1:43 21.01.2021

Первое агентство графического дизайна

В 1903 году художник Коломан Мозер, архитектор Йозеф Гофман и банкир Фриц Варндорфер основали первые Венские мастерские.

Эволюция графического дизайна: от пещерной живописи до цифровой эпохи

Цветная литография с использованием черных чернил, 1835 г. (Источник: [Википедия](#))

Первое агентство графического дизайна

В 1903 году художник Коломан Мозер, архитектор Йозеф Гюфман и банкир Фриц Варндорфер основали первые Венские мастерские.

Образец печатного бланка в Венских мастерских, 1914 год (Источник: [Smashing Magazine](#))

Появление Венских мастерских объединило архитекторов, художников и дизайнеров в области керамики, моды, мебели, ювелирных изделий и графики. Их принято считать основоположниками современного дизайна и таких стилей, как Баухаус и Арт-деко. Они внесли вклад в стандарты дизайнерской деятельности для следующих поколений.

Появление Венских мастерских объединило архитекторов, художников и дизайнеров в области керамики, моды, мебели, ювелирных изделий и графики. Их принято считать основоположниками современного дизайна и таких стилей, как Баухаус и Арт-деко. Они внесли вклад в стандарты дизайнерской деятельности для следующих поколений.

Основные направления искусства, повлиявшие на формирование графического дизайна

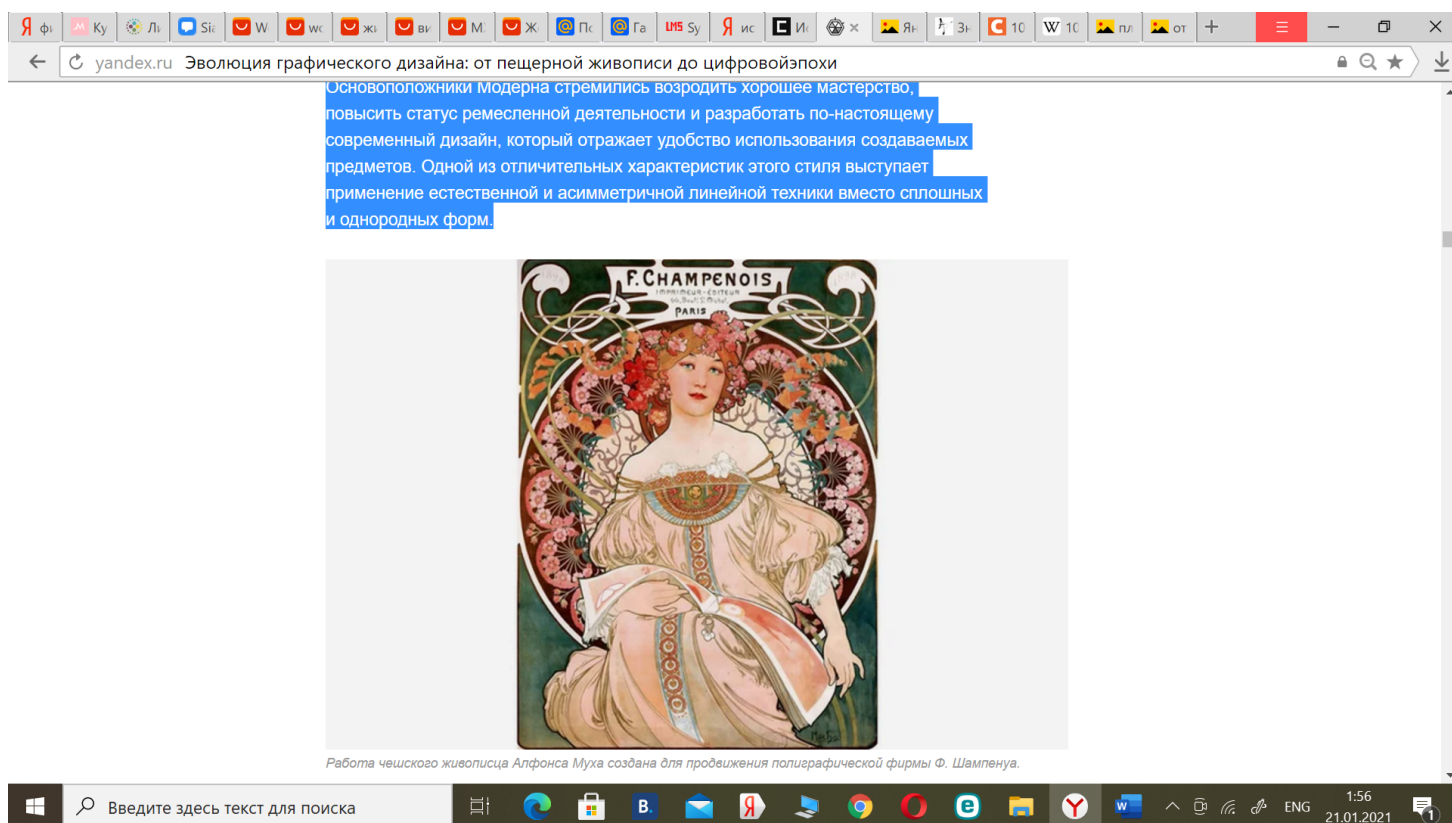
Теперь вы имеете гораздо большее представление о том, как зародился графический дизайн на самых ранних стадиях визуальной и письменной коммуникации. Разберем некоторые важные художественные направления, которые привели к развитию графического дизайна.

Вы можете заметить, как эти течения в искусстве оказали воздействие на дальнейший ход событий и как некоторые из них сегодня возвращаются в моду. Необходимо обладать определенной базой знаний об истории дизайна, чтобы понять, откуда появились эти тенденции, и каким образом их можно применить в своих проектах.

Стиль Модерн

Направление Модерн («Новое искусство») стремительно развивалось в Западной Европе и США с 1880 г. до Первой Мировой Войны. Модерн — это преднамеренная попытка уйти от исторического стиля 19 века.

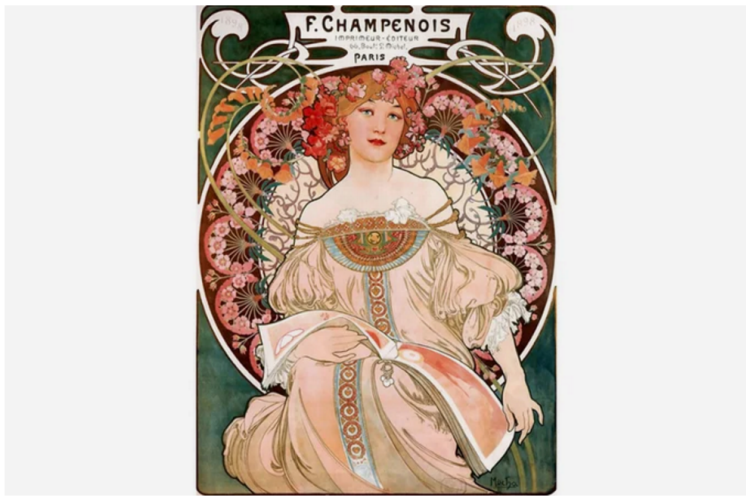
Основоположники Модерна стремились возродить хорошее мастерство, повысить статус ремесленной деятельности и разработать по-настоящему современный дизайн, который отражает удобство использования создаваемых предметов. Одной из отличительных характеристик этого стиля выступает применение естественной и асимметричной линейной техники вместо сплошных и однородных форм.

Я ф Ку Лб Si: W ws Жи вл М. Ж Пс Га MS Sy Я ис И: x Ян Э: C 10 W 10 пл от + — □ ×

← yandex.ru Эволюция графического дизайна: от пещерной живописи до цифровой эпохи

Основоположники Модерна стремились возродить хорошее мастерство, повысить статус ремесленной деятельности и разработать по-настоящему современный дизайн, который отражает удобство использования создаваемых предметов. Одной из отличительных характеристик этого стиля выступает применение естественной и асимметричной линейной техники вместо сплошных и однородных форм.

Работа чешского живописца Алфонса Муха создана для продвижения полиграфической фирмы Ф. Шампену.

Введите здесь текст для поиска

1:56 21.01.2021

Баухаус

Баухаус — художественное направление в дизайне, которое зародилось в 1919 в Германии. Основанная Вальтером Гропиусом школа Баухаус положила начало новому образу мышления.

Через 6 месяцев после окончания Первой Мировой войны, школа побудила художников и дизайнеров применять свои таланты для восстановления

разрушенного общества. Грамматика стиля Баухаус — треугольник, квадрат и круг. Школа Баухаус бросала вызов всему — от привычного художественного стиля до принятых методов обучения.

Они совместили искусство и ремесло, классический и авангардный стиль, форму и функциональность. Дизайн стиля Баухаус внедрил минимализм, геометрические формы и простое оформление. Стиль просуществовал всего 14 лет, но сегодня его воздействие проявляется практически во всех аспектах современной жизни.

Эволюция графического дизайна: от пещерной живописи до цифровой эпохи

форму и функциональность. Дизайн Стиля Баухаус внедрил минимализм, геометрические формы и простое оформление. Стиль просуществовал всего 14 лет, но сегодня его воздействие проявляется практически во всех аспектах современной жизни.

Постер в стиле Баухаус, 1923 г. (Источник)

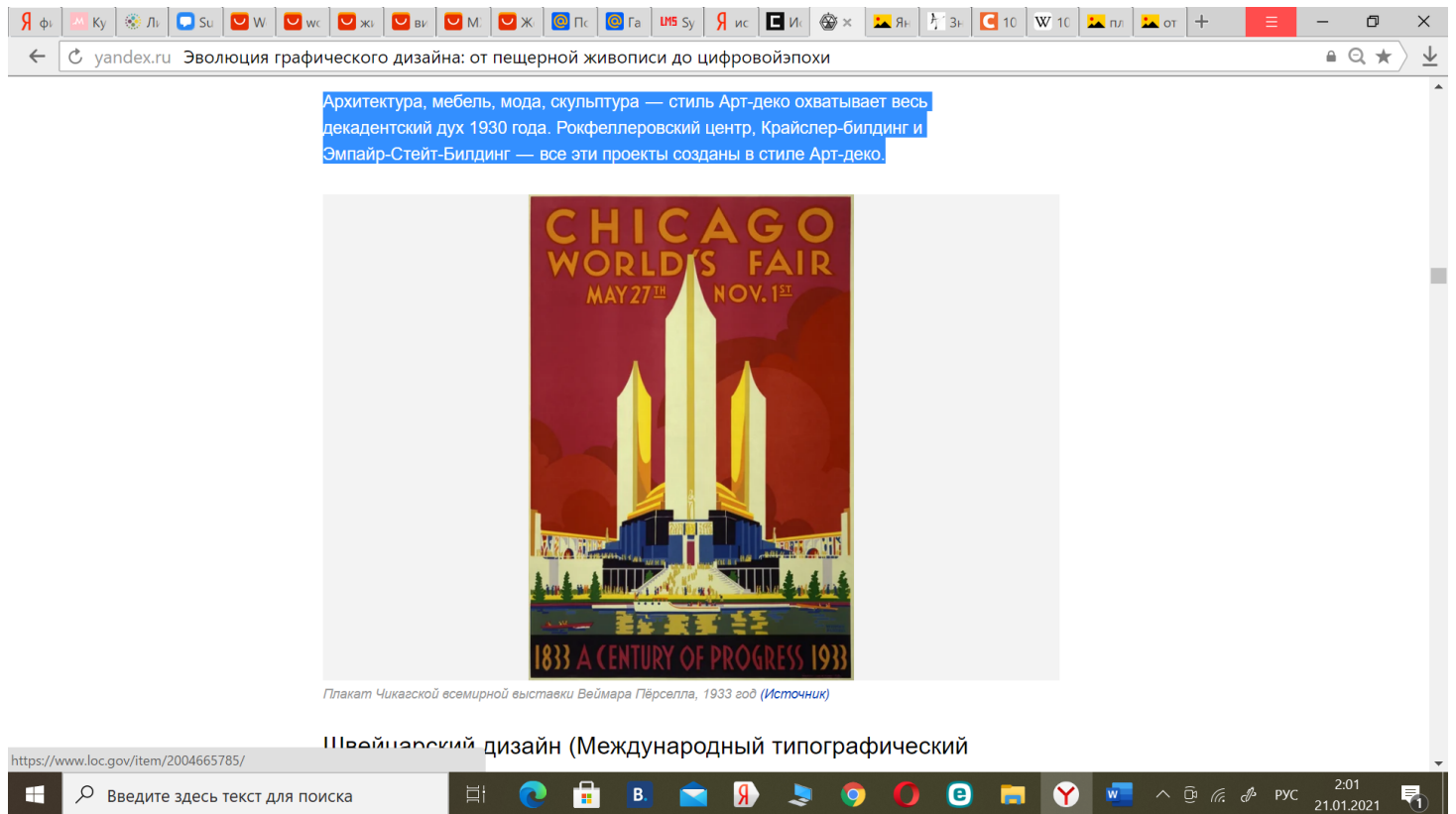
Стиль Арт-деко

Стиль Арт-деко

Направление Арт-деко зародилось во время праздника в Париже в 1925 году. Тот период, когда на свет появился роман «Великий Гэтсби», доступный автомобиль и первый фильм со звуком.

Стиль, элегантность и изысканность — основные составляющие направления Арт-деко. Арт-деко подразумевает простые формы, геометрический орнамент, а также продуманное использование дорогих материалов как натуральных, так и синтетических.

Архитектура, мебель, мода, скульптура — стиль Арт-деко охватывает весь декадентский дух 1930 года. Рокфеллеровский центр, Крайслер-билдинг и Эмпайр-Стейт-Билдинг — все эти проекты созданы в стиле Арт-деко.

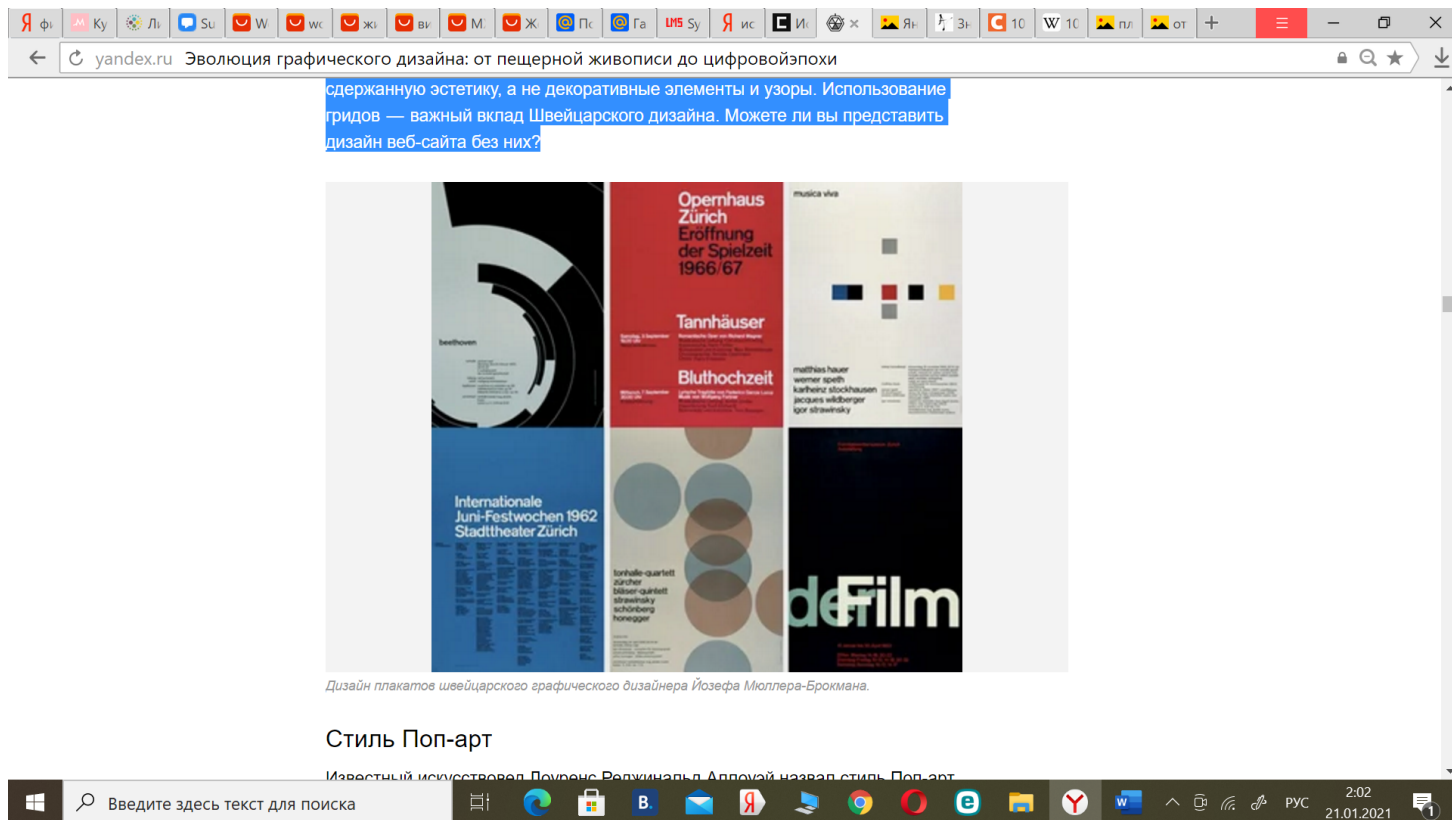

Швейцарский дизайн (Международный типографический стиль)

Функциональность и универсальность — главные основополагающие Швейцарского дизайна. Швейцарский дизайн зародился в России, Нидерландах и Германии в 1920-х годах и развивался в Швейцарии вплоть до 1950-х годов. Дизайнеры создали сплоченное, единое модернистское движение, известное как Швейцарский дизайн или Международный типографический стиль.

Последовательные, модульные грид-системы обеспечивали тщательно организованную структуру для выравнивания разных элементов. Сегодня такая структура необходима для UI и графического дизайна. Реалистичная фотография пользовалась большей популярностью, чем экспрессивные иллюстрации, наряду с нейтральными шрифтами без засечек, как например шрифт Helvetica.

Швейцарский дизайн считается минималистичным по своей природе. Брендинг, UI-дизайн и комплектация — все это пережил минимализм. Apple и Google явные сторонники минимализма, так как предпочитают аккуратную и сдержанную эстетику, а не декоративные элементы и узоры. Использование гридов — важный вклад Швейцарского дизайна. Можете ли вы представить дизайн веб-сайта без них?

Стиль Поп-арт

Известный искусствовед Лоуренс Реджинальд Аллоуэй назвал стиль Поп-арт культурным американо-британским феноменом. Стиль Поп-арт приобрел популярность в конце 1950-х и 1960-х годов. Поп-арт возвышал популярную культуру и непримечательные объекты.

Движение Поп-арт зародилось как восстание против доминирующих подходов к искусству, культуре и традиционных представлений о том, каким должно быть искусство. Источники вдохновения варьировались от голливудских фильмов, рекламы, упаковки продуктов, поп-музыки и комиксов. Графическая печать сместила «высокое искусство».

Я ф. Ку Л. Ке W Wc Ж. Жи. В. М. Ж. Пс. Га. S. Sy. Я. ис. И. x. Я. Э. 10. W 10. пл. от. +. —. X.

yandex.ru Эволюция графического дизайна: от пещерной живописи до цифровой эпохи

культурным американо-британским феноменом. Стиль поп-арт приобрел популярность в конце 1950-х и 1960-х годов. Поп-арт возвышал популярную культуру и непримечательные объекты.

Движение Поп-арт зародилось как восстание против доминирующих подходов к искусству, культуре и традиционных представлений о том, каким должно быть искусство. Источники вдохновения варьировались от голливудских фильмов, рекламы, упаковки продуктов, поп-музыки и комиксов. Графическая печать сместила «высокое искусство».

Автор: Рой Лихтенштейн, 1963 (Источник: Tate)

Постмодернизм

Постмодернизм выступал против модернизма. Пока модернизм основывался на идеализме и разуме, постмодернизм исходил из скептицизма и подозрительности. Модернисты высоко ценили ясность и простоту. Постмодернисты охватывали сложные и часто противоречивые смысловые пласты.

Введите здесь текст для поиска

2:03
21.01.2021

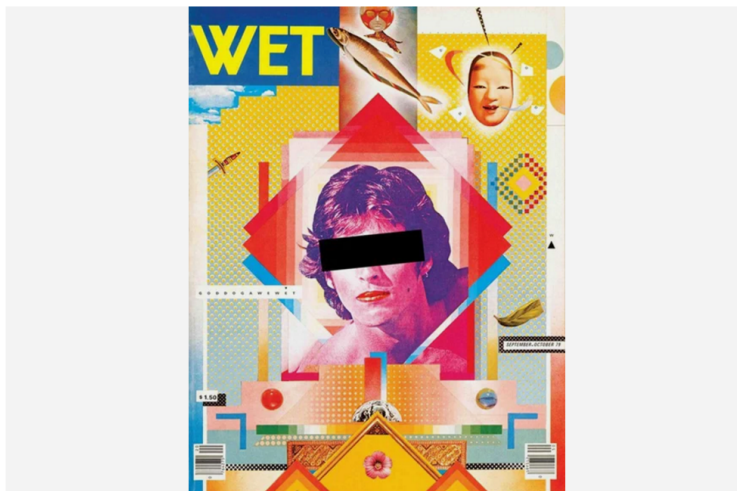
Постмодернизм

Постмодернизм выступал против модернизма. Пока модернизм основывался на идеализме и разуме, постмодернизм исходил из скептицизма и подозрительности. Модернисты высоко ценили ясность и простоту. Постмодернисты охватывали сложные и часто противоречивые смысловые пласты.

Молодые дизайнеры этого движения опровергали концепцию «форма следует за функцией», связанную с модернизмом Швейцарского дизайна (или Международный типографический стиль). Деятельность дизайнеров была достаточно свободная — они позволяли себе нарушать правила дизайна с использованием коллажей и ярких цветов.

В конце 1970-х годов Эйприл Грейман прославилась своими постмодернистскими экспериментами над полиграфическими нововведениями и красочным стилем коллажей.

В конце 1970-х годов Эйприл Грейман прославилась своими постмодернистскими экспериментами над полиграфическими нововведениями и красочным стилем коллажей.

Обложка для журнала WET, 1979 г. Автор: Эйприл Грейман (Источник)

Цифровая эпоха

Цифровая эпоха

Появление цифровых устройств привело к новому революционному способу создания графического дизайна. В 1984 году компания Apple изобрела компьютер Macintosh. Персональный компьютер включал простой и удобный для использования интерфейс: на экране выводилась надпись «Привет».

Photoshop появился в 1990 году как программное обеспечение для редактирования графических элементов. Каждый мог использовать его для обработки фотографий и создания профессиональных дизайнерских проектов. Такие базовые программы, как Microsoft Paint, сделали графическое искусство доступным для широких масс.

Я ф. Ку. Л. Ке. W. Wc. Жи. ви. М. Ж. Пс. Га. UMS Sy. Я. ис. И. x. Я. Э. 10. W 10. пл. от. +. —. X

yandex.ru Эволюция графического дизайна: от пещерной живописи до цифровой эпохи

редактирования графических элементов. Каждый мог использовать его для обработки фотографий и создания профессиональных дизайнерских проектов. Такие базовые программы, как Microsoft Paint, сделали графическое искусство доступным для широких масс.

Первая версия Photoshop, 1990 г. (Источник: [Version Museum](#))

Как направления в искусстве влияют на дизайнерские тренды

Лишь немногие направления в искусстве сохраняют свой успех по истечении времени. Вы замечали, как одно художественное движение влияет на создание последующего? Один дизайнерский стиль может пользоваться огромной

Введите здесь текст для поиска

2:04
21.01.2021

Как направления в искусстве влияют на дизайнерские тренды

Лишь немногие направления в искусстве сохраняют свой успех по истечении времени. Вы замечали, как одно художественное движение влияет на создание последующего? Один дизайнерский стиль может пользоваться огромной популярностью на протяжении длительного периода времени, как например Швейцарский дизайн, но затем появляется что-то по типу Постмодернизма и полностью меняет представление об искусстве и дизайне с ног на голову.

Как и дизайнерские тенденции, некоторые из них будут популярны долгое время, пока что-то другое не заменит их. Помните градиенты и скосы, которые существовали в изначальном дизайне IOS-приложений, когда iPhone впервые появился на рынке? Со временем такой вид сменился на плоский дизайн.

Я ф. Ку Л. Th W ws жи ви М. Ж Пс Га LMS Sy Я ис И. x Ян Э: C 10 W 10 пл от +

yandex.ru Эволюция графического дизайна: от пещерной живописи до цифровой эпохи

Лишь немногие направления в искусстве сохраняют свой успех по истечении времени. Вы замечали, как одно художественное движение влияет на создание последующего? Один дизайнерский стиль может пользоваться огромной популярностью на протяжении длительного периода времени, как например Швейцарский дизайн, но затем появляется что-то по типу Постмодернизма и полностью меняет представление об искусстве и дизайне с ног на голову.

Как и дизайнерские тенденции, некоторые из них будут популярны долгое время, пока что-то другое не заменит их. Помните градиенты и скосы, которые существовали в изначальном дизайне IOS-приложений, когда iPhone впервые появился на рынке? Со временем такой вид сменился на плоский дизайн.

Эволюция дизайна IOS-приложений: от градиентов и скосов к плоскому дизайну.

Будущее визуального дизайна

Введите здесь текст для поиска

2:05 21.01.2021

Будущее визуального дизайна

По мере того как графический дизайн развивался со временем, к нему стали приписывать новые названия. Изобретение компьютера, Photoshop и интернета способствовало появлению множества учебных дисциплин о дизайне. Веб-дизайн, интерактивный дизайн, UX/UI-дизайн и продуктовый дизайн — это лишь примеры некоторых из них. Все эти профессиональные области появились от графического дизайна.

Теперь, когда вы знаете всю обширную историю создания графического дизайна — как вы сможете подготовиться к будущему проявлению визуального дизайна?

Продолжайте развиваться как многопрофильный дизайнер. Но помните, что дизайн будет меняться наряду с тенденциями, которые появляются и исчезают.

Специализация приведет к успеху, но важно понимать всю суть визуального дизайна. Делайте то, что приносит вам удовольствие, продолжайте учиться новому и развивайтесь вместе с будущим дизайна.

Заключение

Практически дизайном занимаются все рекламисты, которые планируют какую-то работу,

но далеко не все делают это с должным мастерством. Эскиз - важнейшая часть в процессе

создания рекламы и его исполняют специалисты: художник-оформитель или эскизист. Они

должны хорошо знать рекламу, иметь разностороннее образование, не говоря уже о специальных навыках. Идеальный эскизист должен обладать следующими качествами:

- Конструкция должна быть уравновешенной.
- Пространство внутри рекламы должно быть разделено пропорционально.
- Направленность должна быть ярко выражена.
- Должно прочно удерживаться единство элементов
- Одна часть или элемент должны доминировать в рекламе.

Чтобы добиться надлежащих пропорций в рекламе, дизайнер располагает промежутки

таким образом, чтобы глаз не улавливал стандартные математические отношения. Обычно

дизайнер избегает деления рекламы на две, три или четыре равные части

Список литературы

История графического дизайна – То же [Электронный ресурс]. – URL: <https://design.sredaobuchenia.ru/historyofgraphicdesign/1> (дата обращения 19.01.21.)

Эволюция графического дизайна – То же [Электронный ресурс]. – URL: <https://yandex.ru/turbo/nuancesprog.ru/s/p/10550/> (дата обращения 19.01.21.)

История графического дизайна- То же [Электронный ресурс]. – URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Графический_дизайн (дата обращения 19.01.21.)