

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе
Направление 54.03.01 «Дизайн»
Квалификация: бакалавр дизайна
(графический дизайн)

Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный
университет
Кафедра дизайна

РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ ПО ТЕОРИИ РАННЕЙ ФОТОГРАФИИ *(по монографии Е. В. Васильевой «Город и тень»)*

Студент:

М. К. Филиппова

Руководитель:

доцент кафедры дизайна, старший преподаватель
К. Г. Старцев

Руководитель теоретической части:

доцент с возложенными обязанностями заведующего
кафедрой дизайна, кандидат искусствоведения,
К. Г. Позднякова

Содержание

Вводная часть

Тема	5
Основание для выполнения работы	5
Актуальность выбранной темы	5
Цель работы	6
Задачи	6
Практическая значимость разработки	6

Основные этапы работы

Предпроектное исследование	6
Эскизное проектирование	12
Концепция проекта	12
Компьютерная разработка проекта	15
Вывод на планируемые носители информации	16
Список использованных источников	19

Вводная часть

Тема

Разработка графической системы печатного издания по теории ранней фотографии (по монографии Е. В. Васильевой «Город и тень»).

Основание для выполнения работы

Тема была выбрана по собственной инициативе, автор монографии поддержал выбор.

Актуальность выбранной темы

Опубликованная монография Е. В. Васильевой по теории ранней фотографии представляет собой неиллюстрированное печатное издание.

Книга о фотографии заслуживает достойного дизайн-сопровождения и подразумевает разработку иной концепции самого издания как иллюстрированного. Необходимо создать графическую систему издания, в которой будет наглядно, последовательно и эргономично раскрываться содержание научной работы.

Цель работы

Создание концепции иллюстрированного печатного издания монографии Е. В. Васильевой «Город и тень»

Задачи

- изучение материала монографии;
- поиск и анализ аналогов;
- подбор фотографий для визуального сопровождения;
- разработка целостной графической системы печатного издания;
- апробация — создание прототипа печатного издания на материале одной главы из монографии.

Практическая значимость разработки

На примере одной главы представлена графическая система, полностью комплементарная содержанию книги: с одной стороны, она выполняет свои утилитарные задачи контекстного иллюстрирования содержания научной работы, а с другой — демонстрирует фотографии как художественный материал.

Разработанная графическая система значительно упрощает и оживляет взаимодействие читателя с изданием. Предложенная система может быть использована при переиздании монографии в виде иллюстрированной печатной книги.

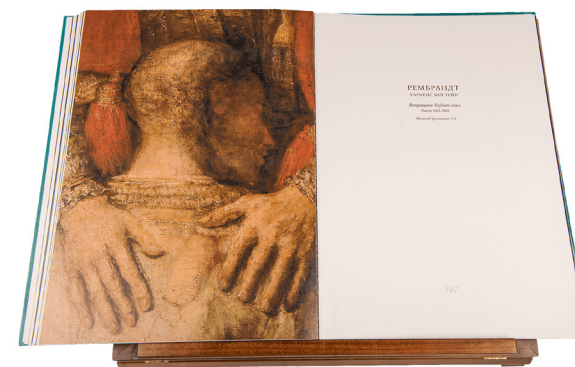
Основные этапы работы

Предпроектное исследование

«Эрмитаж 250 лет. Искусство 1:1»

Были изучены подходы к презентации изображений на примере книги «Эрмитаж 250 лет. Искусство 1:1». Это издание уникально тем, что читатель впервые получает возможность рассмотреть шедевры из коллекции Эрмитажа во всех деталях. Изображения воспроизведены либо фрагментами, либо в масштабе 1:1.

Съемка полотен производилась в особых условиях, таким образом в издании видны все детали картин, вплоть до отдельных мазков, читатель может в прямом смысле прикоснуться к прекрасному и быть в непосредственной близости к холсту. Был использован особый способ печати в двенадцать красок, а также бумага с высоким содержанием хлопка, чтобы приблизить тактильные ощущения от книги к ощущению от соприкосновения с холстом.

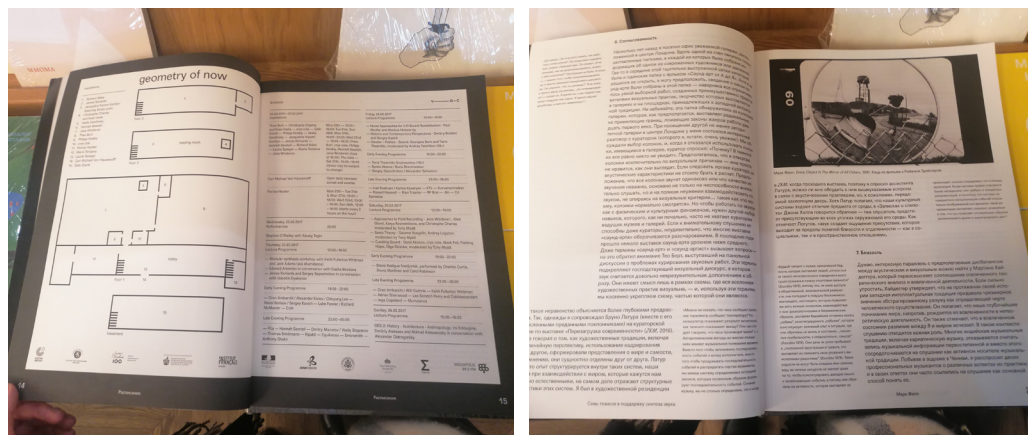

«Геометрия настоящего»

Это издание посвящено фестивалю «Геометрия настоящего», проходившему в Москве в 2017 году. Этот фестиваль объединил множество художников, писателей, критиков и исследователей вокруг феномена звука как предмета и выразительного средства, спровоцировав столкновение различных идей и методов. Программа фестиваля включала в себя инсталляции, визуальные работы, перформансы, концерты, лекции и семинары.

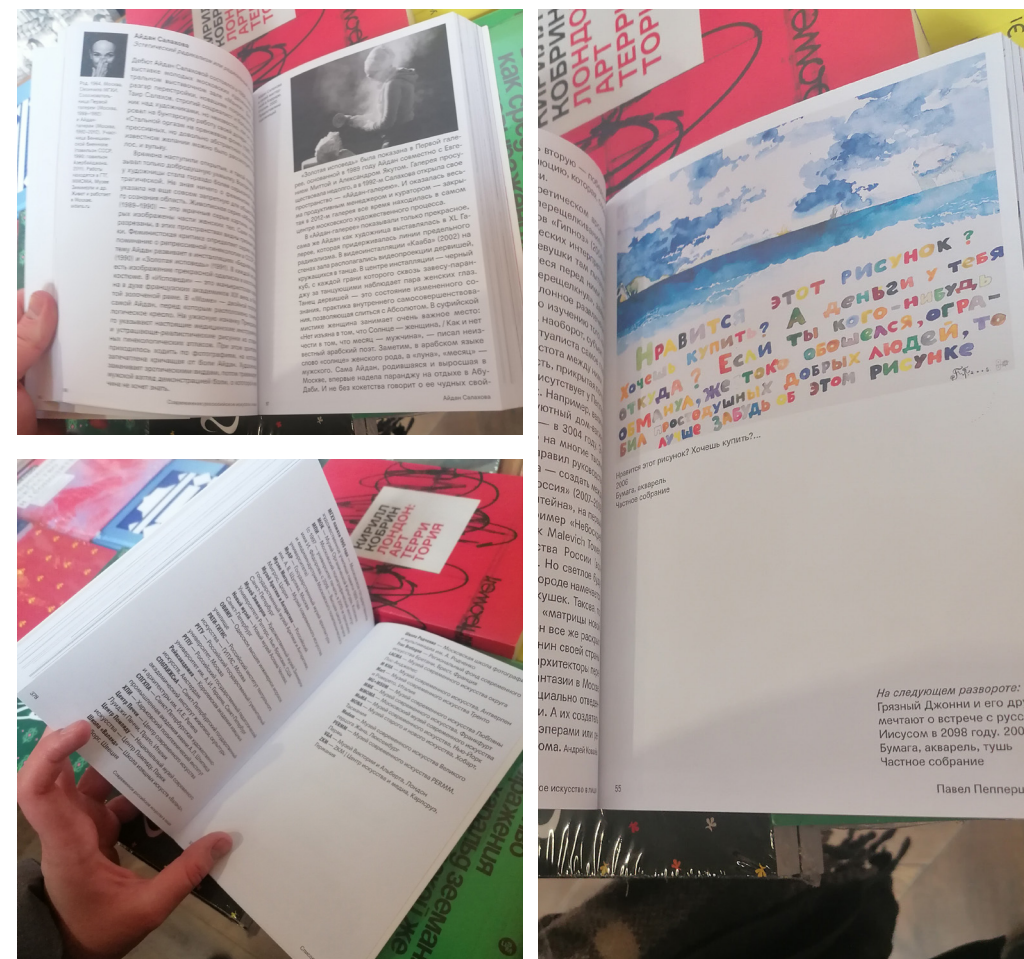
В издании представлены исследовательские работы и рецензии кураторов, фотографии инсталляций и их описание, материалы из архивов.

Данное издание представляет собой многокомпонентную систему, в которой представлены разнообразные типы информации. При каждом прочтении можно выявлять новые связи в тексте и обращать внимание на разные типы информации.

«Неокончателная история. Современное российское искусство в лицах»

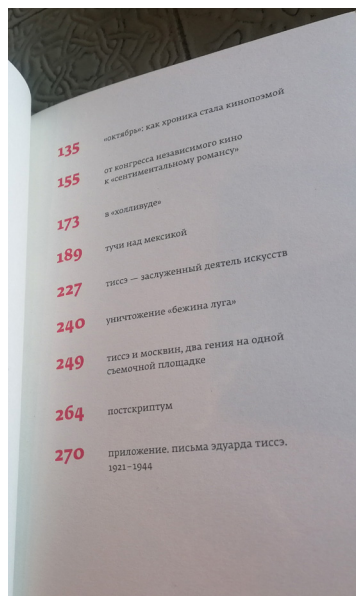
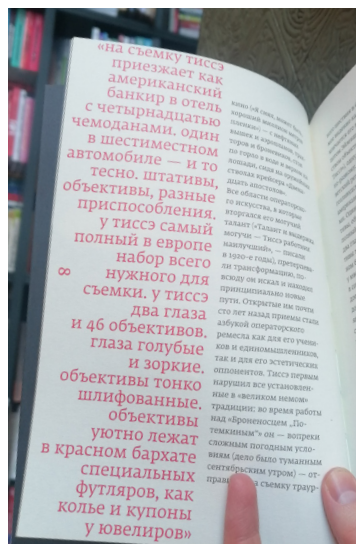
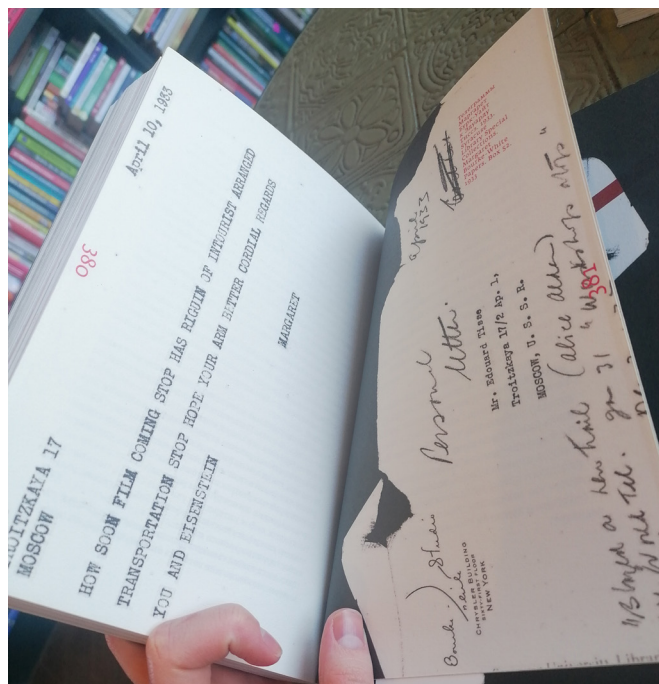
Книга состоит из 50 коротких статей с иллюстрациями о деятелях современного российского искусства с начала 1980-х до 2010-х. Структура данного издания представляет собой биографию художников, а не описание стилей. Данный подход обусловлен тем, что «эпоха стилей закончилась», а российские художники «способны, как перчатки, менять не только свои творческие концепции, но и взгляды на мироздание», и поэтому авторами был выбран жанр «портретов». Структура страниц содержит портрет художника, краткий эпиграф от автора, характеризующий творчество художника, а также его биографию и основные работы. Порядок представления авторов зависит от даты представления их творчества, поэтому навигация по изданию несколько затруднена.

«Тиссэ. Оператор Эйзенштейна»

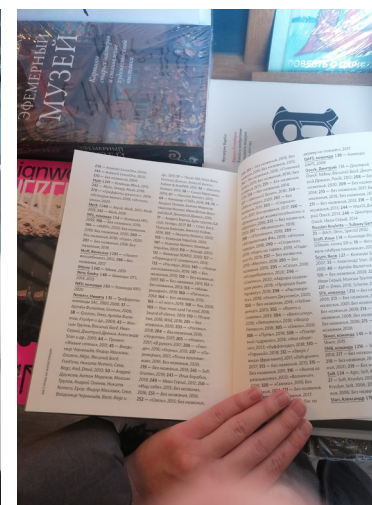
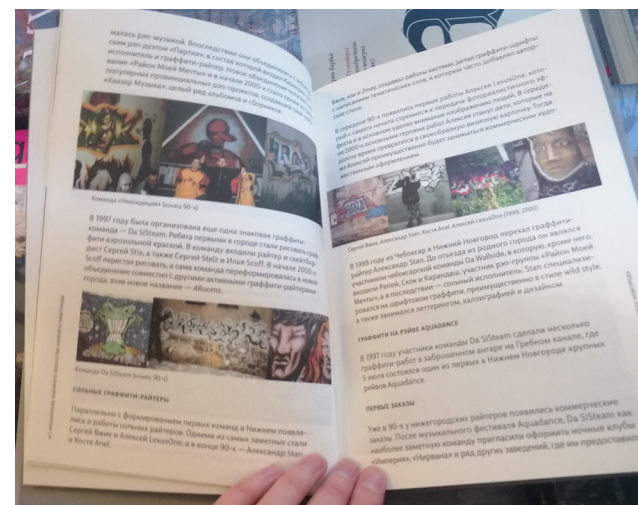
В книге представлена биография и фильмография Тиссэ. Она основана на уникальном документальном материале, включающем в себя письма, дневниковые записи, публикации советской и зарубежной прессы, а также редкие фотографии. Автор, работая над книгой, собрал материалы из архивов всего мира, тщательно их изучая и систематизируя.

В книге представлен разнообразный визуальный материал, в верстке присутствуют яркие врезки и цветовые акценты.

«Энциклопедия уличного искусства Нижнего Новгорода»

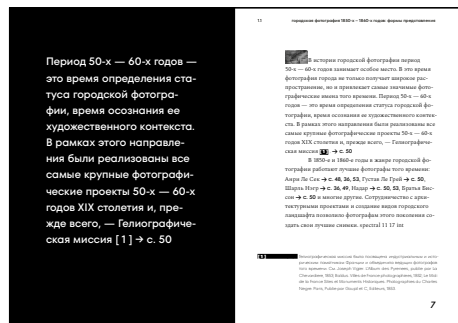
Энциклопедия является уникальным архивом уличного искусства Нижнего Новгорода. Издание включает в себя детальную хронологию уличного искусства Нижнего Новгорода с 1980 по 2020 год. В книге отражены ключевые события, которые повлияли на стиль локальной сцены — от зарождения стрит-арта в одном городе до трансформаций в контексте общероссийского и мирового опыта. Кроме того, книга содержит биографии ключевых нижегородских уличных художников. В энциклопедию также включен словарь терминологии граффити и стрит-арта, обзор знаковых локаций и работ приезжих авторов, которые имеют значение в мире уличного искусства. В дополнение к изданию идет карта уличного искусства Нижнего Новгорода, где отмечены знаковые работы.

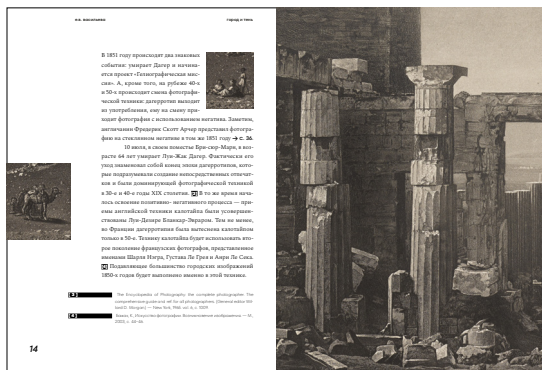
Было проанализировано множество книг, были отмечены общие тенденции в верстке: для формирования более динамичного облика книги применяются сдвиги абзацев, разнообразные врезки внутри основного текста. Также была рассмотрена работа с текстом и изображениями на примерах книг издательств Phaidon и Taschen, которые специализируются на изданиях по искусству.

Эскизное проектирование

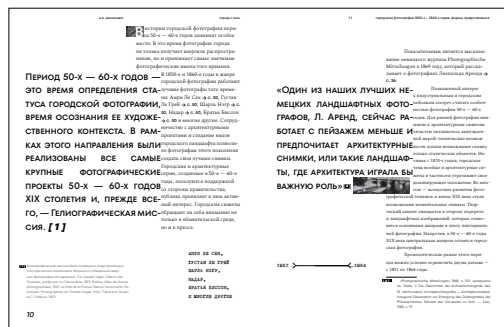
Изначально проект планировалось приблизить к журнальному виду, но в процессе работы стало ясно, что специфика текста диктует книжный формат. Первая концепция издания: два логических уровня, представленные текстом и фотографиями. Фотографии идут в хронологическом порядке параллельно повествованию. Но такой подход оказался не совсем верным, поскольку у фотографий часто бывают ошибки в атрибуции и хронологический порядок не подходит.

148x210

177x240

148x210

После этого возникла концепция дополнения и расширения издания с помощью фотографий и гипертекста.

Концепция проекта

Разработка графической системы показана на примере одной из глав монографии Е. В. Васильевой «Город и тень». Монография описывает первые фотографические методы изображения городского пространства и этапы его

формирования. Рассматриваются ранние изобразительные приемы, сюжеты и мотивы, к которым обращались фотографы.

Город стал объектом изображения с момента появления дагерротипа. Условно 1839 год можно считать датой появления городской фотографии: основным предметом первых фотографий Дагера были архитектура и город. Начиная с этого времени складываются приемы и способы представления городского пространства. Большинство архитектурных фотографий имели сугубо практические цели — они создавались или для государственных институций, или для любителей — как сувениры, как изображение памятных мест. Тем не менее, сфера практического применения фотографии — это функция. Характер таких фотографий мог быть разным. Например, работы операторов Гелиографической миссии создавались как практическая фотофиксация состояния здания, но эти же снимки положили начало многим художественным приемам.

Для данной исследовательской работы была разработана графическая система. Система представляет собой набор компонентов, принципов и методов, предназначенных для повышения качества и скорости разработки последующих продуктов; также в рамках системы разработана структура издания, важная для эффективного взаимодействия читателя с книгой. Книга как кинетическая форма участвует в раскрытии и поддержании сюжета, задуманного автором.

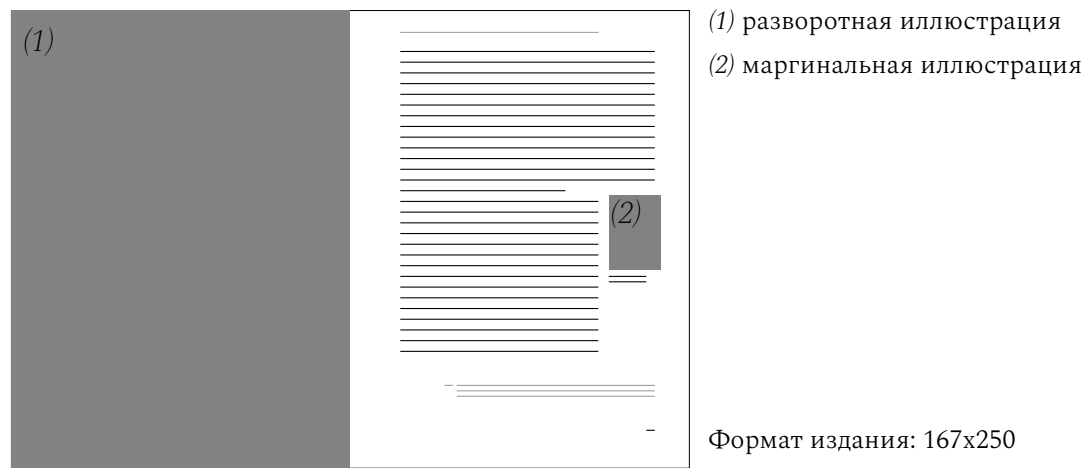
Говоря о графической системе, следует выделить основные формообразующие аспекты издания, а именно:

Формат и полоса набора

Формат был выбран с учетом технических характеристик изображений, чтобы было возможно представить полосную иллюстрацию в хорошем разрешении. Также следует сказать о структуре разворота с зеркальной симметрией, но инвертированным корешковым и наружным полем. Полосы набора расположены при таком решении симметрично относительно корешка на левой и правой полосе издания. Такая композиция акцентирует каждую отдельную страницу. Каждая страница содержит цельные абзацы текста, законченную мысль. Но при этом динамика текста, его движение слева-направо подталкивает читателя вперед. Таким образом, общая динамика текста и структура построения полос издания позволяет воспринимать книгу как единое целое.

Иллюстрации

В издании представлены следующие типы иллюстраций: полосные и разворотные, а также маргинальные. Полосные иллюстрации представляют собой снимки, которым автор уделяет особое внимание на страницах монографии. Полосные иллюстрации представляют возможность кадру звучать в полную силу. Маргинальные иллюстрации — снимки, которые относятся к периоду, речь о котором идет в главе.

Таким образом, как было сказано ранее, структура иллюстраций раскрывает и поддерживает содержание книги: фотографии представлены и как художественное произведение, и как сугубо утилитарный иллюстративный материал. Фотография в данном контексте действует как инструмент повествования.

Структура издания и навигация

Навигация направляет и организует процесс чтения в многосоставном издании. В разработанном издании есть следующие структурные элементы: вводная часть (авантитул, титул, информация об авторе, содержание), основной блок (шмуцтитулы и основной текст), а также справочный аппарат, содержащий в себе библиографический список, приложение с краткими биографиями фотографов и каталог работ. Навигация призвана облегчить и структурировать работу со всей справочной информацией, представленной в публикации. Навигационные элементы, представленные в виде гипертекста: ссылки внутри текста на страницу с фотографией или страницу с биографией

фотографа, исторические дополнения в маргиналиях о личностях, которые упоминаются в тексте единожды.

Любые манипуляции, обусловленные гипертекстом и дизайном издания, — также призваны обострить у читателя чувство погружения в тему. Также система нумерации изображений служит для более легкой ориентации в издании: система нумерации типа a.b, где a — номер главы, а b — номер изображения помогает читателю классифицировать изображение и отнести его к определенному периоду. Кроме этого, данная система облегчает поиск изображений в каталоге. Включая в себя систему гипертекстовых дополнений, издание приобретает многосоставный и многослойный характер.

Подводя итог, можно сделать вывод, что издание получилось насыщенным по графическим элементам, но при этом варибельность информации закладывается в четкую и ясную структуру. Книга отчетливо поддерживает позицию автора и свое содержание, в то же время она полностью обращена к читателю. Повествование исследования развивается в синтезе текста и графики, разворачивается сразу в двух плоскостях, на двух языках: текстовом и графическом. Вся графическая система организована таким образом, чтобы максимально полно раскрыть и сообщить то, что интересует читателя по данной теме.

Компьютерная разработка проекта

В ходе создания проекта были использованы программы пакета Adobe Creative Cloud. Верстка осуществлялась в Adobe InDesign. Подготовка изображений в Adobe Photoshop, разработка графики в программе Illustrator.

Разработка издания началась с композиций разворотов, после чего был подобран шрифт для основного набора и акциденции. Затем была построена модульная сетка из 9 колонок, что позволяет достичь высокого уровня адаптивности в верстке. Также была разработана дополнительная сетка для оптического выравнивания иллюстраций относительно уровня текста: маргинальные изображения немного сдвинуты вверх, что позволяет достичь визуальной гармонии.

→ С. 34

ссылка на страницу

(1.12)

нумерация фотографий:
1 — номер главы
12 — номер изображения

[4]

сноска на источник

Вывод на планируемые носители информации

Печатное издание, обрезной формат 167x250мм

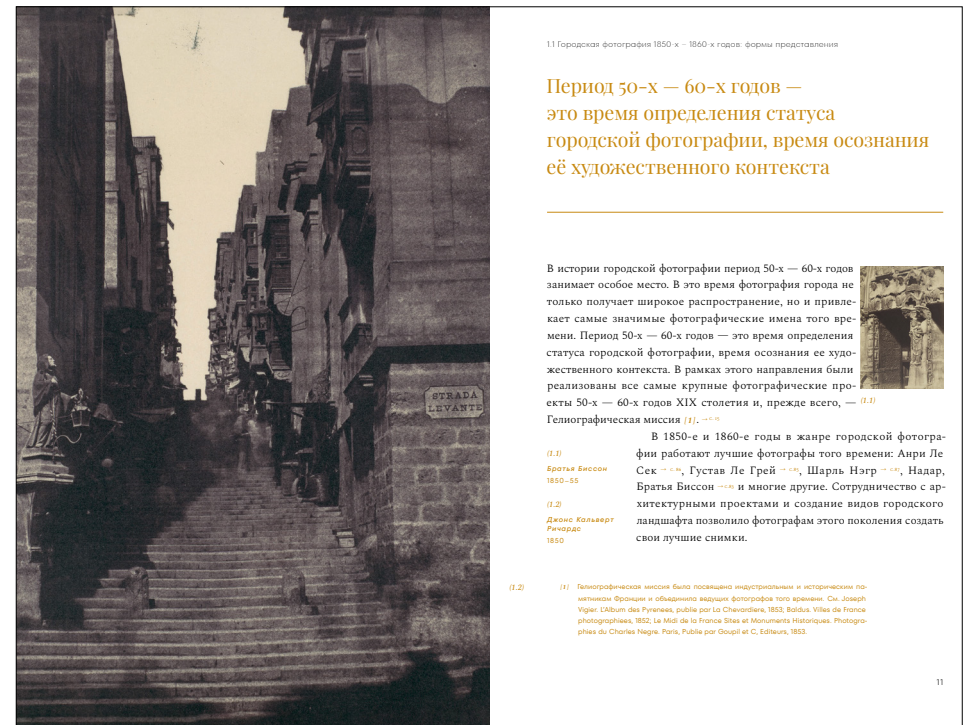
обложка

содержание

шмуцитулы

основной набор

Е. В. Васильева

Город и театр

(1.1) (1.2) (1.3) (1.4)

Норд-Дени де Пари, Франция
1850-55
Альбуминовая печать
372 x 25 см

Малопа
1850
Солная печать
217 x 174 см

Абу-Симбал, Египет
1850
Солная печать
22,8 x 16,5 см

Занко Кенингарт,
Веллеборгтаве
1850
Альбуминовая печать
23 x 18 см

Огюст-Розали
и Луи-Огюст Вессон,
Франция

Максимилиан Дю Кан,
Франция

Фредерик Скотт Арчер,
Веллеборгтаве

(1.5) (1.6) (1.7) (1.8)

Занко
1850
Альбуминовая печать
16,3 x 23,2 см

Сен-Серван, Франция
1851
Солная печать
331 x 293 см

Церковь Сен-Жак, Франция
1851
Солная печать
37,8 x 29,8 см

Церковь Сен-Жак, Франция
1851
Солная печать
23,3 x 28,1 см

Густав Ля Грей,
Веллеборгтаве

Густав Ля Грей,
Аугуст Местраль,
Франция

Густав Ля Грей,
Франция

Густав Ля Грей,
Аугуст Местраль,
Франция

90

Е. В. Васильева

Город и театр

Бальдю,
Эдуард-Дени
Baldus, Edouard-Denis
(1813–1889, Германия-Франция)

Занимался живописью, учился в студии Поля Делароша, был рисовальщиком и гравёром. Один из участников Гельмографической миссии — проекта, организованного французским правительством в 1851–1855 годах с целью фотографической фиксации исторических памятников Франции и новых сооружений. Бальдю также занимался фиксацией промышленных объектов — мостов, вокзалов, железных дорог: в 1855 году барон Джеймс де Ротшильд, президент компании Северных железных дорог, заказал Эдуарду Бальдю серию фотографий, изображающих дороги и станции. Из этих фотографий был собран альбом — Album des Chemins de Fer du Nord, подаренный королеве Виктории во время ее дипломатического визита во Францию. Бальдю использовал сухой негатив на водонепроницаемой бумаге. Распечатывал снимки методом контактной печати, крупные изображения распечатывал с нескольких негативов. Ретушировал негативы, стирая деревья, здания или добавляя детали — например, густые облака для достижения драматического эффекта. Считается, что в некоторых отпечатках собран Сен-Трофим в Арле использовано по десяти негативов. В 1856 году сделал серию фотографий наводнения в долине Роны. В 1854–1857 снимал строительство Нового Лувра. В 1858 году фотографии были представлены на выставке, организованной совместно Лондонским фотографическим обществом и Французским обществом фотографов.

Baldus E. Les Villes de France Photographées. Paris: Edouard Baldus, 1852.

Baldus E. Album du Chemins de Fer du Nord. Paris: Edouard Baldus, 1855. Daniel M. The Photographs of Edouard Baldus. Exhibition catalogue. New York: Metropolitan Museum of Art, 1994.

Mondezard A. de. La Mission héliographique. Cinq photographes racontent la France en 1851. Baldus, Bayard, Le Gray, Le Secq, Mestral. Paris: Editions du Patrimoine, 2002.

Gernsheim, H. Creative photography. Aesthetic trends 1839-1960. Boston, 1962. The Photography Book. Texts by Ian Jeffrey. London: Phaidon, 2000, p. 33.

(2.10)

(2.11)

100

Е. В. Васильева

Город и театр

Библиография

А —

Адорно Т. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003

Арчер Ф. Люди в темноте. М., 2003

Арнхейм Р. О природе фотографии. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994

Аронсон О. Богема. Опыт сообщества. Наброски к философии ассоциальности. М., 2002

Аронсон О. Произведение искусства в эпоху тотального потребления. // Критическая масса, 2003, № 3

Артаховская С. Художественная панорама как вид искусства. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствознания // ИИИ творцы и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. М., 1992

Б —

Бажаж К. История фотографии. Возникновение изображения. М., 2003

Баллен А. Онтология фотографического образа (1948) // Что такое кино? М., 1972.

Барт Р. Camera Lucida. М.: Ad Margine, 1997

Барт Р. Фотографическое сообщение. Система Мадри. Статьи по семиотике культуры. М., 2003

Бартакова С. Искусство и уютная история зап. живописи и архитектуры XX в. М.: Наука, 1990

Бенвенин В. Крошечная история фотографии. // Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996

Бенвенин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996

Бенвенин В. Эссе о культуре и литературе. СПб., 2004

Бадлер Ш. Современная публичная и фотография // Шарль Бадлер об искусстве. М., 1986, с. 186–190

Бадрийер Ж. Общество потребления. М.: Республика, Культурная революция, 2006

Бадрийер Ж. Симбиотический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000

Борев В. Фотография в структуре массовой коммуникации. (На материале литовского общества. Общество фотоискусства ЛитССР — Вильнюс: Минтис, 1986

Брик О. Фотокард против картины. «Световые фото», 1926, № 2

Вартопан А. Фотография: документ и образ. М.: Планета, 1983

В —

Вартопан А. Фотография: документ и образ. М.: Планета, 1983

Васильева Е. Идеальный город Эжена Атже и образ городского пространства XX века // «Современная художественная культура на рубеже веков». Сборник научных статей СПбХПА. СПб., 2004, с. 49–53

Васильева Е. Тема города в ранней неореалистической фотографии // Проблемы функции и образа // Вопросы искусствоведения и культурологии. Выпуск 2. СПбХПА, СПб., 2005, с. 67–78

Васильева Е. Характер и маска в фотографии XIX века. // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. сер. 15, 2012, вып. 4, с. 175–186

Васильева Е. Фотография и смелость // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. сер. 15, 2013, вып. 1, с. 82–93

Г —

Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал, 2005

Гроас Б. Италия и обман. М.: Энас, 1993

Гроас Б. Комментарий к искусству. М.: Художественный журнал, 2003

Гроас Б. Город в эпоху его туристической воспроизводимости. // Неприключенный запас, 2003, № 4

Гроас Б. Деконструкция: тексты и интерпретации. Минск: Энас-пресс, 2001

Д —

Даннилова И. Мир внутри и вне стен. Интерьер и пейзаж в европейской живописи XIX–XX вв. М.: ИТЛУ, 1999

Дзугловский С. Экзистенциальное значение фотографии. // Фотография и эстетика. Тезисы докладов научной конференции. Рига: Респ. науч.-метод. Центр науч. Творчества и культ.-просвет. работы, 1988, с. 27–30

Дзугловский С. Общественно-эстетическое значение искусства: вербальной и визуальной основой // Проблемы искусства и изображений на материале литературы и фотографии // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филол. Наук (01.01.08; 10.01.10) Тбилиси, 1984

Деррида Ж. Голос и феномен. СПб.: Алетейя, 1999

Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Margine, 2000

Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: РИХ «Культур», 2003

Демиссон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос, 2000, № 4, с. 63–77

Демиссон Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М.: Стройиздат, 1985

Документы по истории изобретения фотографии. Перельсона Ж. Н. Ньелса, Ж. М. Делера и др. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1949

Е-О —

Евгенова С. Делер, Нельс, Тальбот: Популярный очерк об изобретателях фотографии. М.: Гос. изд-во кинематограф. лит., 1938

Жизак С. Возвращенный объект идеологии. М., "Художественный журнал", 1999

Зонгар С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960-х — 1970-х гг. М., 1997

Зонгар С. О фотографии. М.: Ad Margine, 2012

Калитина Н. Н. Французская пейзажная живопись 1870–1970. Л.: Искусство, 1972

Кант И. Грехи дилетанта, познанные глазами метафизики. Собрание сочинений в 8 томах. М., 1994, т. 2

Кант И. Критика способности суждений. Собрание сочинений в 8 томах. М., 1994, т. 5

Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: "Художественный журнал", 2003

Леванов Э. Избранные: Тотальность и бесконечное. М.: СПб, Культурная индикатив, 2000

Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.: Академический проект, 2005

Марковский Я. Язык фотографии как семиотическая проблема. М.: АН СССР, 1988

Ортега-и-Гассас Х. О таком зрении в искусстве. // Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991

П —

Петровская Е. Непрочтенное (Очерки по философии фотографии). М.: Ad margine, 2002

Петровская Е. Антифотография. М.: Три квадрата, 2003

Петровская Е. В Искусство панорам и диалог. Киев, "Мистецтво", 1965

Платон. Сочинения в четырех томах. Санкт-Петербург: Издательство Олега Абышко, 2007, т. 2, с. 11–96

100

каталог и биографии фотографов

библиография

Список использованных источников

1. Васильева Е. Ранняя городская фотография: к проблеме иконографии пространства // Международный журнал исследований культуры, 2020, № 1 (37), с. 65–86.
2. Васильева Е. Эжен Атже: художественная биография и мифологическая программа // Международный журнал исследований культуры, № 1 (30) 2018. с. 30–38.
3. Васильева Е., Филиппова М. / Принципы flat-design и проблема интернационального стиля: графическая программа и ее специфика. Месмахеровские чтения 2022: Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2022. с. 650–656
4. Герчук Е. Ю. Архитектура книги. М.: ИндексМаркет, 2011. с. 108
5. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. М., 2000. с. 103.
6. Лола, Г. Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования / Г. Н. Лола. — Санкт-Петербург: Береста, 2019 — с. 264
7. Müller-Brockmann J. Gestaltungsprobleme des Grafikers New York: Hastings-House, 1961. 186 p.
8. Müller-Brockmann J. Grid Systems in Graphic Design: A visual communication manual for graphic designers, typographers, and three dimensional designers. Teufen: Verlag A. Niggli, 1981. 187 p.
9. Ruder E. Typographie. Ein Gestaltungslehrbuch. Teufen: Niggli, 1967. 273 p.
10. Tschichold J. Die neue Typographie. Ein Handbuch für zeitgemäß Schaffende. Berlin: Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, 1928. 242 p.
11. Tschichold J. Typographische Gestaltung Basel: Benno Schwabe & Co., 1935. 112 p.

Санкт-Петербург,
2023