

**Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный
университет**

Кафедра дизайна

Филиппова М.К.
4 курс

Пояснительная записка
к выпускной квалификационной работе
**Разработка графической системы печатного издания по теории ранней фотографии
(по монографии Е.В. Васильевой «Город и тень»)**

Направление 54.03.01 «Дизайн»
квалификация: бакалавр дизайна
(графический дизайн)

Руководитель: доцент кафедры дизайна,
старший преподаватель К.Г. Старцев

Руководитель теоретической части:
кандидат искусствоведения,
доцент с возложенными
обязанностями заведующего
кафедрой дизайна К.Г. Позднякова

Санкт-Петербург,

2023 год

Оглавление

Вводная часть.....	3
Тема	3
Основание для выполнения работы.....	3
Актуальность выбранной темы	3
Цель работы.....	3
Задачи.....	4
Практическая значимость разработки.....	4
Основные этапы работы	4
Предпроектное исследование	4
Эскизное проектирование	11
Концепция проекта	12
Компьютерная разработка проекта.....	16
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.

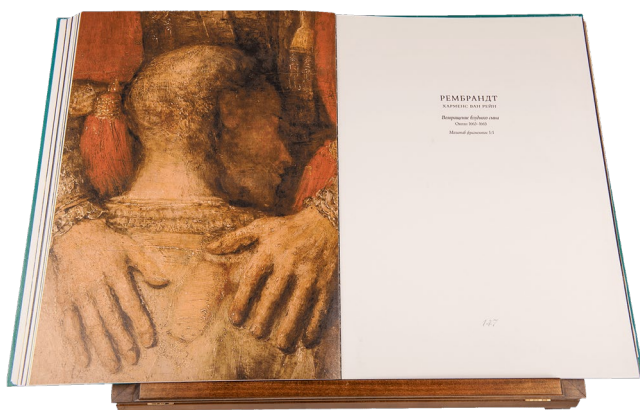
Основные этапы работы

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.

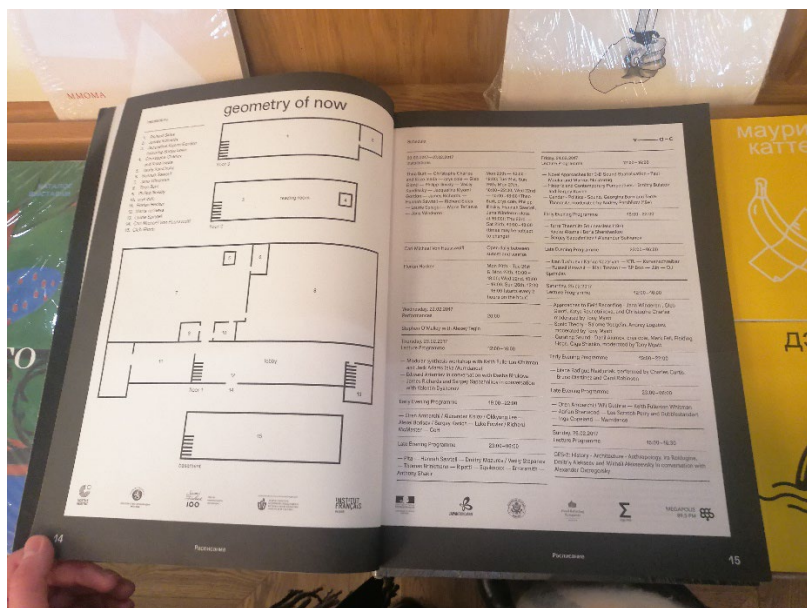

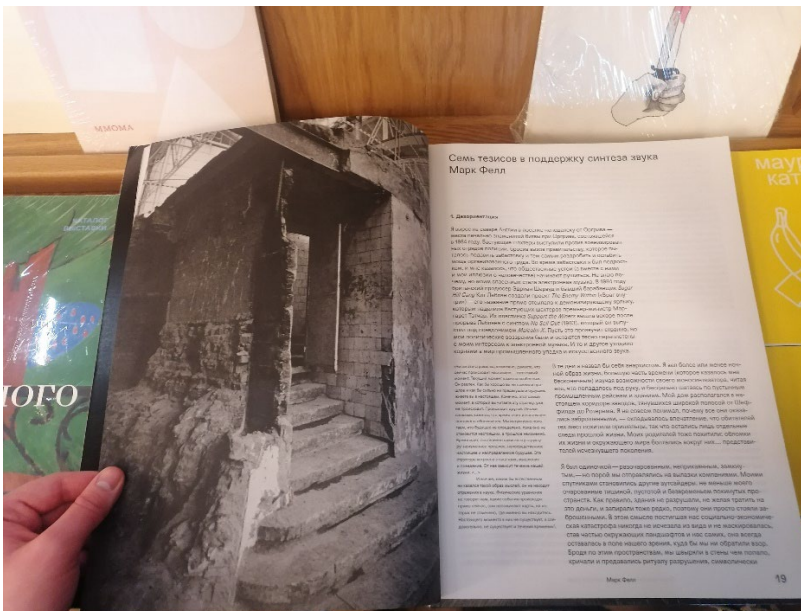
«Геометрия настоящего»

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.

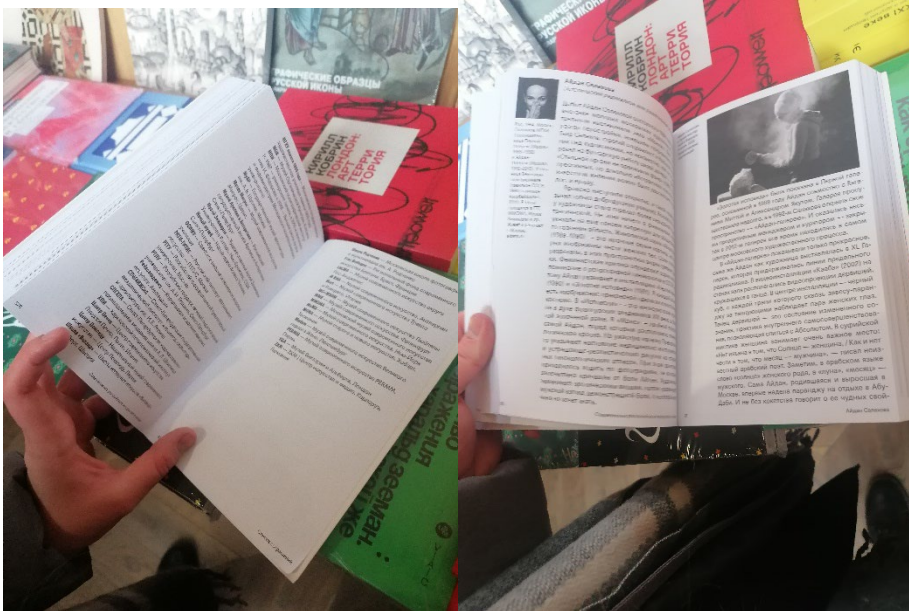

«Неокончателная история. Современное российское искусство в лицах»

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.

Только так и можно обустроить вторую ную! — психоделическую революцию, которую в обширном абсурдно-теоретическом Пепперштейна есть термин «перешершайство» и серия графических листов «Гигантские заглавнотизированные» болтающиеся среди продвинутой публики. Девушка, которая это отнюдь не пикантное «перешершайство» а «психонаучный эксперимент по изучению объекта превращается в субъект и наоборот — в объект». Для истинного концептуалиста субъект — не член и не девушка, а Пустота.

Хорошо просчитанная игривость, приемы академической серьезностью, присутствие штейна и в «серьезных» проектах. Например, ственный небоскреб-фаллос и устный дом, которые построят совсем скоро — в 3004 году, лишь малая часть рассчитанного на многие летия проекта, который Павел отправил в страны. Суть этого проекта проста — создать в Москве и Петербурге «Город России» (2004). Некоторые части «плана Пепперштейна» (2004) взгляд, вполне реализуемы, например «Чёрный куб», также известный как «небоскреб» будущая резиденция правительства России введена планируется на 2042 год. Но светлее еще впереди. С 4011 по 5008 год в городе неменьший период расцвета цивилизации ракушек. Такими словам Пепперштейна, его версия «матрицы национальной идентичности». Но он все же раскрасил карты — этот ответственный гражданин своей страны и патриот всего лишь хотел, чтобы архитекторы не стали возводить свои уродливые фантазии в Москве и Петербурге, а воплотили их в специально отведенном месте. Вот для чего нужны утопии. А их создание может в свое удовольствие петь с реперами и кламировать брендовые ювелирные дома. Андрей Калаш

НРАВИТСЯ ЭТОТ РИСУНОК?
ХОЧЕШЬ КУПИТЬ? А ДЕНЬГИ У ТЕБЯ
ОТКУДА? ЕСЛИ ТЫ ОБОШЕЛСЯ, ОГРАНИЧЬ
СВОЮ ЗАБЫЧЛИВОСТЬ ЭТОТ РИСУНОК?

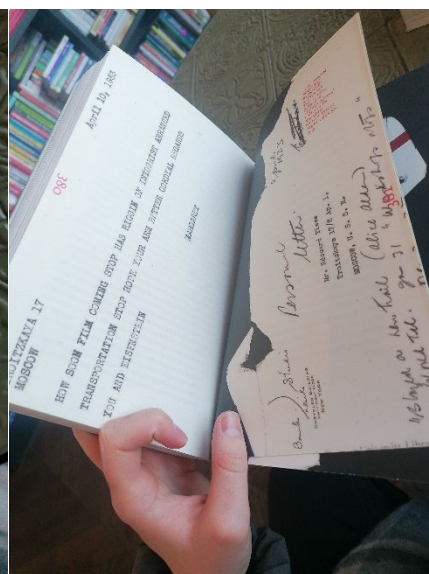
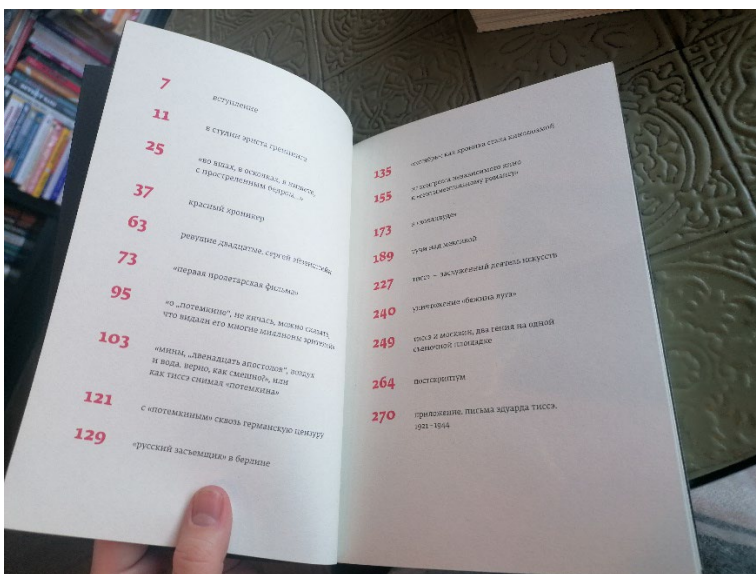
Хочешь купить? Хочешь купить?...

На следующем развороте:
Грязный Джонни и его друзья
мечтают о встрече с русским
Иисусом в 2098 году. 2009
Бумага, акварель, тушь
Частное собрание

«Тиссэ. Оператор Эйзенштейна»

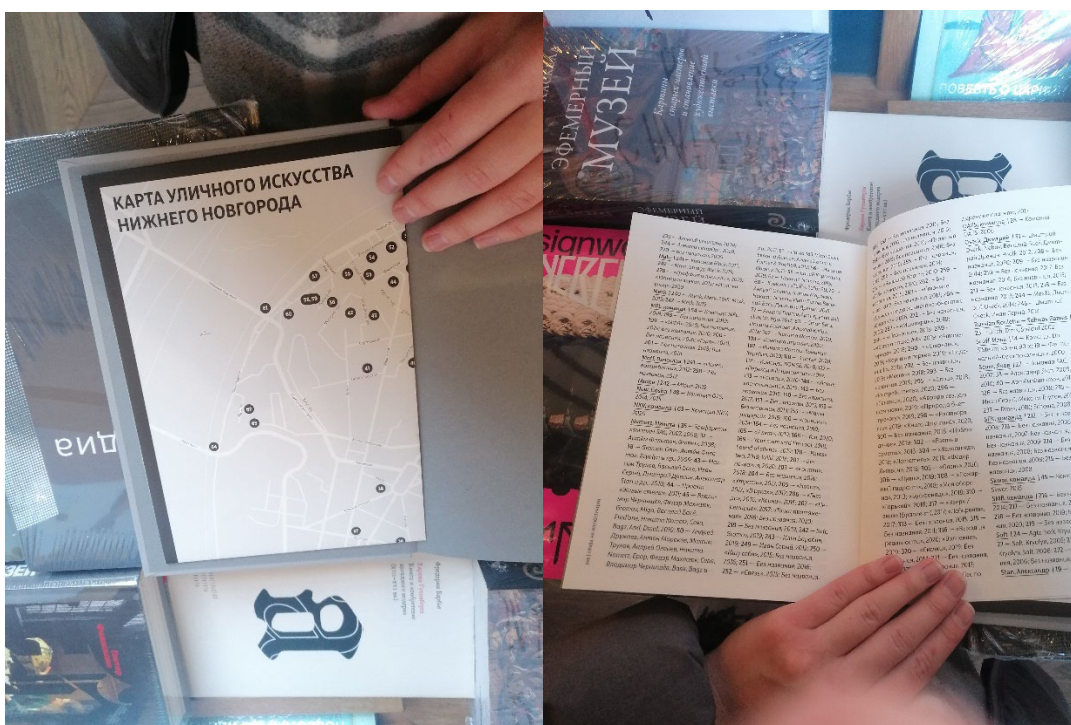
В книге представлена биография и фильмография Тиссэ. Она основана на уникальном документальном материале, включающем в себя письма, дневниковые записи, публикации советской и зарубежной прессы, а также редкие фотографии. Автор, работая над книгой, собрал материалы из архивов всего мира, тщательно их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

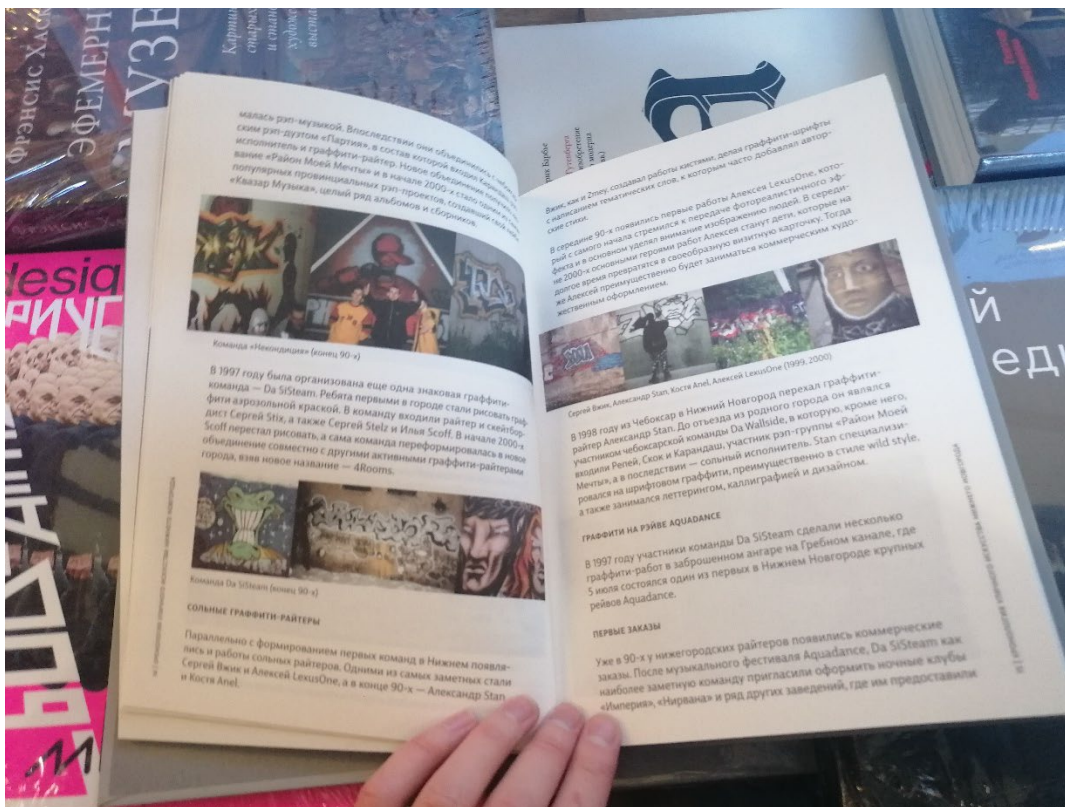
В книге представлен разнообразный визуальный материал, в верстке присутствуют яркие врезки и цветовые акценты.

«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. 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.

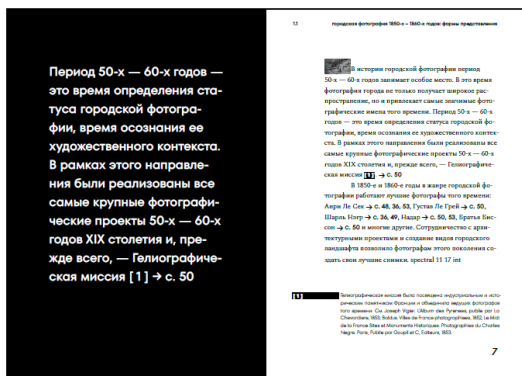
Было проанализировано множество книг, были отмечены общие тенденции в верстке: для формирования более динамичного облика книги применяются сдвиги абзацев, разнообразные врезки внутри основного текста. Также была рассмотрена работа с текстом и изображениями на примерах книг издательств Phaidon и Taschen,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

Эскизное проектирование

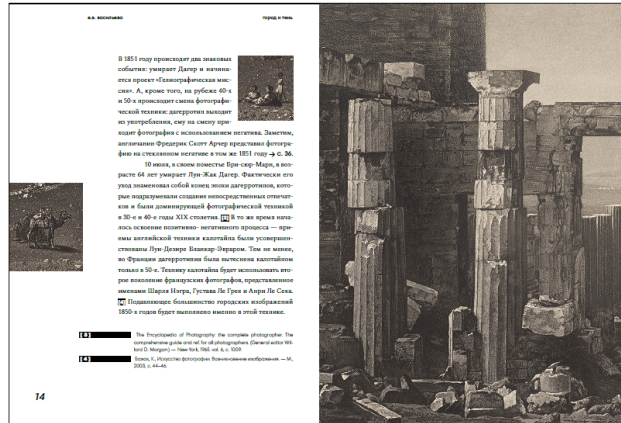
Изначально проект планировалось приблизить к журнальному виду, но в процессе работы стало ясно, что специфика текста диктует книжный формат. Первая концепция издания: два логических уровня, представленные текстом и фотографиями. Фотографии идут в хронологическом порядке параллельно повествованию. Но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

фотографий часто бывают ошибки в атрибуции и хронологический порядок не подходит.

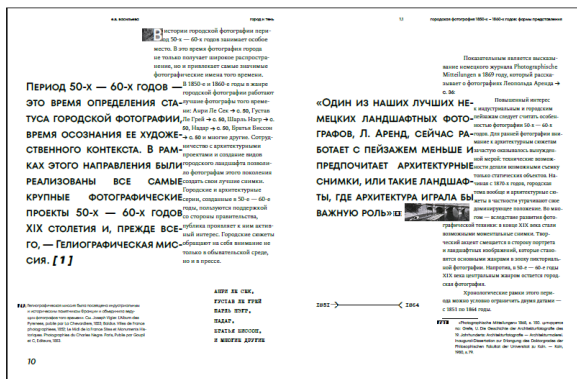
После этого возникла концепция дополнения и расширения издания с помощью фотографий и гипертекста.

148x210

177x240

207x269

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 отказом от зеркальной симметрии в пользу симметрии переноса. Полосы набора расположены при таком решении единообразно на левой и правой полосах издания. Это поддерживает логику движения текста и чтения слева-направо,

также это приводит к появлению боковой оси и большему акценту на каждую отдельную страницу, больше нет замкнутых на себе разворотов. Таким образом, общая динамика построения полос издания в симметрии переноса 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, содержание), основной блок (шмуцтитулы и основной текст), а также справочный аппарат, содержащий в себе приложение с краткими биографиями авторов, каталог работ и библиографический список. 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 автора, исторические дополнения в маргиналиях о людях, 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 легче 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. 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.

Вывод на планируемые носители информации

Печатное издание, обрезной формат 177x250мм

УДК 82-312.4
ББК 84 (4Фр)

Васильева Е.В.
Город и тень — Санкт-Петербург: 2Bpress, 2023. — 66с.

Универсальный объект, территория: образительных концептов, способ воспроизведения пространства: город стал для фотографии одной из главных тем. Архитектура была фоном и сакетной плоскостью, точкой эмоционального напряжения и самостоятельным предметом. Соединение фотографии и архитектуры создало условный иконографический извод, заставляло искать смысл кадра в способах представления урбанистической среды. Рассматривая город с позиций повторяемости и монотонности, фотография подтвердила самизацию принцип единичности и уникальности, поставила под вопрос саму идею рационального. Снимок сделал город территорией малочия, неподвижности, тишины. Настоящая работа рассматривает фотографические методы изображения городского пространства, исследует основные этапы его формирования, называет главные имена и проекты, связанные с урбанистической фотографией рубежа XIX–XX веков. Работа анализирует основные образительные приемы и прослеживает развитие городских сюжетов в фотографии второй половины XIX — начала XX веков.

ISBN 5-93-70-0432-7

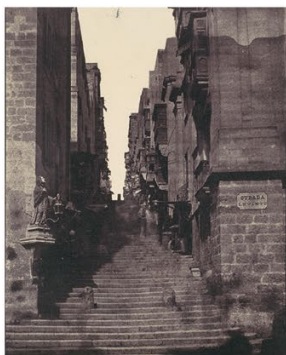
© К. Г. Старцев, арт-директор, 2023
© М. К. Филиппов, макет и оформление, 2023

Е.В. ВАСИЛЬЕВА

ГОРОД И ТЕНЬ

ОБРАЗ ГОРОДА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ФОТОГРАФИИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

2Bpress
2023

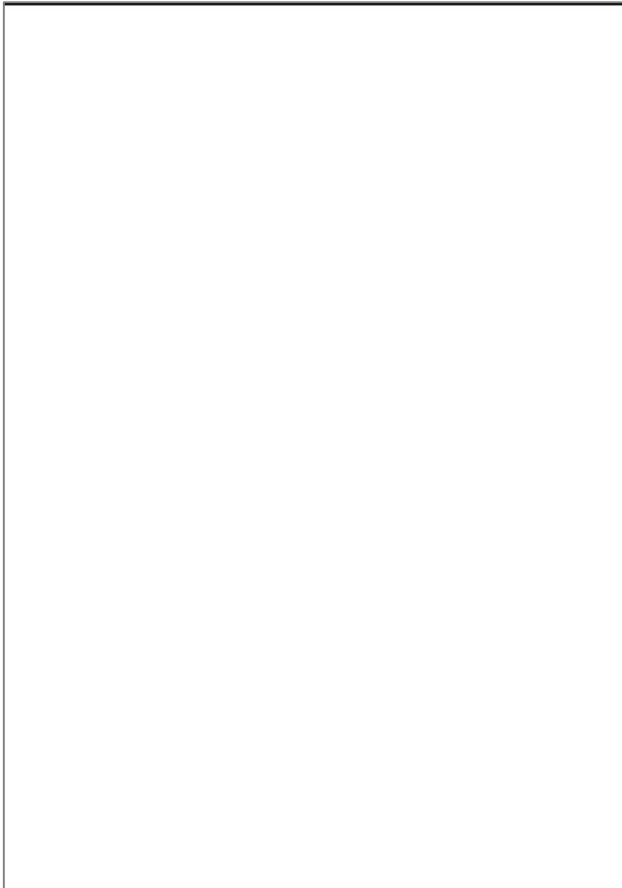
(26)

(29)

Содержание

- 1.1 Городская фотография
1850-х – 1860-х годов:
формы представления
(09)
- 1.2 Город и урбанистическое
пространство
(56)
- Библиография
(88)
- Фотографы города —
краткие *биографии*
(88)
- Каталог изображений
(99)

1.1

Городская фотография
1850-х – 1860-х годов:
формы представления

(09-30)

(1.12)

1.1 Городская фотография 1850-х — 1860-х годов: формы представления

Период 50-х — 60-х годов — это время определения статуса городской фотографии, время осознания её художественного контекста

В истории городской фотографии период 50-х — 60-х годов занимает особое место. В это время фотография города не только получает широкое распространение, но и привлекает самые значимые фотографические имена того времени. Период 50-х — 60-х годов — это время определения статуса городской фотографии, время осознания её художественного контекста. В рамках этого направления были реализованы все самые крупные фотографические проекты 50-х — 60-х годов XIX столетия и, прежде всего, — Гелиографическая миссия [1]. — с. 8

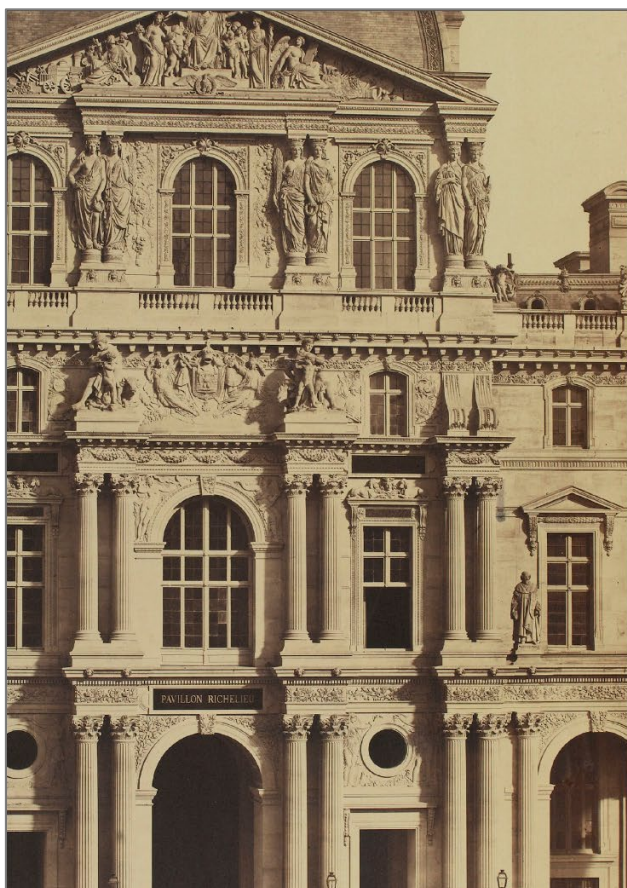

(1.1)

(1.1)
Братья Биссон
1850-55

В 1850-е и 1860-е годы в жанре городской фотографии работают лучшие фотографы того времени: Анри Ле Сек — с. 8, Густав Ле Грей — с. 9, Шарль Нэгр — с. 9, Надар — с. 9, Братья Биссон — с. 9 и многие другие. Сотрудничество с архитектурными проектами и создание видов городского ландшафта позволило фотографам этого поколения создать свои лучшие снимки.

[1] Гелиографическая миссия была посвящена индустриальным и историческим памятникам Франции и объединила ведущих фотографов того времени. См. Joseph Vignier, L'Album des Pyrenees, publie par La Chevalerie, 1853; Balduz, Villes de France photographees, 1852; Le Midi de la France Sites et Monuments Historiques. Photographies de Charles Negre, Paris, Publie par Gouppi et C. Editeurs, 1853.

1.1 Городская фотография 1850-х — 1860-х годов: формы представления

Интерес к урбанистическим темам в художественной фотографии возник на волне промышленной революции, которая привела к изменению облика больших городов. Фотографическая техника сама стала продуктом этого индустриального переворота, формой выражения интереса к миру техники и машин. Промышленная революция была связана с изменением численности населения, что вынудило задумываться об иных принципах организации городской среды. Численность Парижа, например, увеличилась с 500 тыс. человек в 1801 до 3 млн. в 1901. Это послужило одним из сигналов османовской реконструкции города в 1850-х — 1870-х годах.

Барон Жорж Осман, назначенный в 1853 году префектом округа Сены, столкнулся со многими проблемами — существованием районов трущоб, неорганизованностью уличного движения, плачевным состоянием канализационной системы и ветхостью городских кварталов. В качестве радикального решения этих проблем Осман предложил расчистку. «Во время пребывания Османа на посту префекта в Париже было создано 137 км новых бульваров, которые были значительно шире, более плотно засажены деревьями и лучше освещены, чем 536 км старых, неудобных для проезда улиц, которые они заменили», — замечает Карл Фремптон. [20] Эти трансформации имели гораздо большее значение, нежели механическая перестройка зданий. Реформы Османа являлись преобразованием пространственной среды, фактическим изменением картины мира.

(28)

Жорж Эжен Осман
1800-1891
Франция

Наполеон III назначил Жоржа Османа префектом департамента Сена в 1853 году. Осман проделал колоссальную работу по реформе уличной сети Парижа для создания более привлекательных условий и спланировал прекрасные виды на многие памятники города.

(28)

[20] Фремптон, К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития. — М., 1990, с. 40.

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. стр. 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 GraphicDesign: 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.