

Мировая художественная культура

«Типы изображения в полиграфии: графическое, живописное, фотографическое, компьютерное»

Полиграфия (от др.-греч. πολύς — «многочисленный» и γράφω — «пишу») — это отрасль промышленности, занимающаяся размножением печатной продукции, а именно книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной и упаковочной продукции.

Примеры полиграфической продукции.

Изображение – информация, представленная в форме только для образного восприятия.

- Оптическое
- Электронное
- Голографическое
- Фотографическое
- Лазерное
- Рисованное
- Печатное

Пример рисованного изображения. Шишкин, «Рожь».

Современная классификация типов изображения рассматривает четыре основных (укрупненных) типа: графическое, живописное, фотографическое и компьютерное

1. Графическое изображение

Графика — это общий термин для различных уровней нетекстовых элементов. Отсюда и название типа изображения.

В течение ряда веков ксилография и резцовая гравюра на металле применялись для иллюстрирования книг и создания художественно-графических работ. С изобретением фотографии гравюра практически перешла в мастерские художников и стала служить, в первую очередь, творческим художественным целям.

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Пушкин и Онегин. Гравюра Е. Гейтмана с рисунка А. Нотбека. 1829.

Графический дизайн как дисциплину можно отнести к числу художественных и профессиональных дисциплин, фокусирующихся на визуальной коммуникации и представлении. Для создания и комбинирования символов, изображений или слов используются разнообразные методики с целью сформировать визуальный образ идей и посланий.

Использование графического дизайна:

- книжные макеты и иллюстрации
- рекламные и информационные плакаты
- графическое решение открыток и почтовых марок
- оформление грампластинок и DVD дисков
- корпоративный стиль компании и его основной элемент — логотип
- буклеты, брошюры, календари и другая рекламная полиграфическая продукция
- упаковки, этикетки, обложки
- сувенирная продукция

LA BALLADE DE L'ENFANCE

1. LA BALLADE DE L'ENFANCE
2. LE CIRQUE CONJUGAL
3. L'ÉTOILE CHAUFFÉE À BLANC
4. LA VERTÉ ET LE MENSonge

LA CORDE RAIDE

1. LA FIN DU BAL
2. LA BALLADE DE L'ENFANCE
3. MA DOUBLE DESTINÉE
4. CELUI QUI ÉTAIT AVEC ELLE AVANT MOI
5. CELA QUI RAVIGNAIT AUTREMENT
6. LA GRANDE KAREFM

LE FIGARO **Unit** **ПРАВДА**
THE TIME **PAIS ROUGE** **ofidien**
Натянутый канат **ИТКЛЯ** **Tribune**

VLADIMIR VISSOTSKY

LA CORDE RAIDE

1. LA FIN DU BAL
2. LA BALLADE DE L'ENFANCE
3. MA DOUBLE DESTINÉE
4. CELUI QUI ÉTAIT AVEC ELLE AVANT MOI
5. CELA QUI RAVIGNAIT AUTREMENT
6. LA GRANDE KAREFM

VLADIMIR VISSOTSKY

LA CORDE RAIDE

1. LA FIN DU BAL
2. LA BALLADE DE L'ENFANCE
3. MA DOUBLE DESTINÉE
4. CELUI QUI ÉTAIT AVEC ELLE AVANT MOI
5. CELA QUI RAVIGNAIT AUTREMENT
6. LA GRANDE KAREFM

polydor

VLADIMIR VISSOTSKY

2473 077 STEREO 1
2473 077 1 33

LA CORDE RAIDE

1. REN NE VA, PLUS REN NE VA 0:43
2. LE CIRQUE CONJUGAL 2:24
3. L'ÉTOILE CHAUFFÉE À BLANC 7:35
4. LA VERTÉ ET LE MENSonge 4:18
5. LA CORDE RAIDE 0:30

polydor

VLADIMIR VISSOTSKY

2473 077 STEREO 2
2473 077 2 33

LA CORDE RAIDE

1. LA FIN DU BAL 3:41
2. LA BALLADE DE L'ENFANCE 0:23
3. MA DOUBLE DESTINÉE (Mick Arts - Kazemsky) 3:03
4. CELUI QUI ÉTAIT AVEC ELLE AVANT MOI 2:43
5. CELA QUI RAVIGNAIT AUTREMENT 2:14
6. LA GRANDE KAREFM 2:01

Пример оформления обложки для диска

2. Фотографическое изображение в полиграфии

Первый в истории настоящий фотоснимок был сделан в 1826 году Жозефом Ньепсом, при этом время экспонирования составляло 8 часов. Ньепс хотел получить изображение на литографском камне так, чтобы можно было печатать на оловянных пластинах, что значительно облегчило бы гравировку формы на металлическом цилиндре.

Позднее, в 1839 году, Дагер продал права на использование нового процесса, названного дагеротипией, французскому правительству. Время, необходимое для изготовления изображения, сократилось до одного часа. Другим значительным изобретателем был Фокс Толбот, который изготовил первый негатив в 1835 году. К концу 19 столетия время экспонирования составляло уже секунды, гибкая пленка была усовершенствована Джорджем Истменом, а репродукции изображений с натуры и произведений художников стали издаваться как никогда ранее.

Jedna z prvních zaznamenaných svatebních fotografií - svatba královny Viktorie s princem Albertem 10. února 1840

Одна из первых зафиксированных свадебных фотографий в мире. 1840 год, 10 февраля.

Королева Виктория и принц Альберт.

2.1. Специфика фотографического изображения в сравнении с живописью

Чем отличается фотоизображение от изображения, выполненного рукой художника? Не только его специфичной достоверностью, особой зависимостью от природы, сугубо техническим, механизированным способом получения и закрепления рисунка, У него есть свои очевидные, вполне определенные структурные особенности, порожденные теми «способами видеть», которые присущи стеклянным линзам объектива в отличие от живого человеческого глаза.

Фотография – это активное пространство, вполне ощутимая глубина, уводящая взгляд за плоскость бумажного листа. За ней - и убедительная подлинность воспроизводимой глубины, и чисто оптический способ её построения.

2.2. Эстетика фотографии

Одним из очень существенных для развития современной визуальной культуры качеств фотографии оказалась относительная лёгкость получения более или менее доброкачественного снимка, простота первоначальных навыков, которыми необходимо было овладеть начинающему фотографу. И потому с изобретением фотографии и особенно с распространением портативных и лёгких в обращении узкоплёночных аппаратов количество создаваемых в мире изображений стало расти наподобие лавины. Фотография стала основным изобразительным средством современной культуры, оттеснив живопись и графику.

Один из первых узкоплёночных фотоаппаратов.

Фотоискусству не чужд интерес к чисто пластическому богатству формы. Оно с успехом прибегает к различным приёмам отстранения, заостряющим художественную выразительность природы или даже нарушающим однозначное натурное правдоподобие снимков. При этом используются такие чисто фотографические средства, как двойная экспозиция, специальная деформирующая оптика, особые способы обработки негатива или позитива, а также различные способы монтажа. В такой фотографии внимание привлечено уже не столько к выразительности самой природы, сколько к способу и характеру её фотографической «подачи».

Пример использования двойной экспозиции в фотографии. Автор: Emily Callahan, сайт www.flickr.com

Всё это освобождает фотографию от элементарного копирования природы, расширяет диапазон выразительных средств и возможностей. И всё же в основе любого фотографического образа лежит конкретный объект, необходимый для того, чтобы состоялся акт съёмки - отображения этого объекта на светочувствительных материалах. Как бы сложно ни был потом преобразован исходный мотив фотохудожником, его достоверность не может быть подвергнута сомнению. Характер и способы оптической трансформации природы, преодоления физической однозначности её облика, входят важным звеном в эстетику фотографического искусства, равно как и способы химического воздействия на качество изображения.

Проявка фотографий в специальной минилаборатории

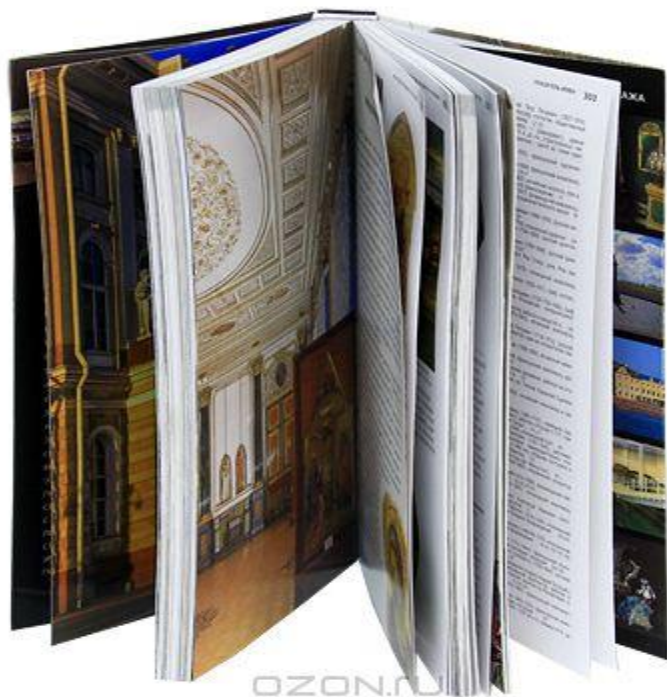
2.3. Особый характер искусства фотомонтажа.

Фотография гораздо смелее и острее «традиционных» изобразительных искусств, где композиция строится большей частью иначе: как замкнутое внутри себя соотношение изобразительных элементов, как целостное, завершённое пространство, края которого определены его внутренней структурой, а не отрезанием внешних «ненужных» частей. Фрагментирование - это концентрация, сосредоточение взгляда. Механическая зоркость аппарата превосходит человеческие возможности, позволяет в любом кусочке природы видеть массу подробностей, ускользающих от обычного зрения. Художественное открытие незаметного, переживание красоты и значительности ускользающих от нашего взгляда бесчисленных подробностей бытия - одна из основ фотографической поэтики.

Фотография из собственных работ.
Пенцова Ксения, февраль 2014 года

Особенности фотографической композиции своеобразно сказываются, в частности, на современных способах демонстрации в книге живописных оригиналов. Оперируя не подлинниками, но лишь фотографиями картин, автор макета книги нередко применяет и к ним чисто фотографические методы компоновки, вычленяет фрагменты, немислимые в качестве самостоятельных живописных композиций, но выразительные для современного «фотографически поставленного» глаза.

Книга «The Hermitage: Guide»,
автор Софья Кудрявцева

Детальный снимок позволяет показать подробности картины или особенности исполнительской манеры автора, неразличимые на снимке произведения общим планом. Идеиный смысл большого произведения искусства нечасто воспринимается с первого взгляда. Фотоснимок детали даёт возможность выделить какую-либо часть всей картины, наиболее наглядно раскрывающую её идеиный замысел. Обращая внимание зрителя на отдельные части картины, фотограф имеет возможность объяснить и интерпретировать произведение искусства. Этот вид наглядного пояснения идеиных и художественных особенностей произведения искусства, часто более простой и доходчивый, чем словесное описание, нашёл себе самое широкое распространение в искусствоведческой литературе последних лет.

«Мона Лиза»,
произведение Леонардо да Винчи

Фрагмент картины, на который
автор потратил около 12 лет

В фотографии эстетическое значение приобретают не сами по себе пластические качества изображения, а возможность исследовать, познавать действительность. Подлинность и точность - неперемненные признаки документа в фотографии. В отличие от художественной инсценировки, от режиссированной фотографии, документальная заменяет зрителю, читателю его присутствие при сём. Современная эстетика ищет дополнительные объяснения «магии» перехода документа в образ. Анализируются поэтика «решающего мгновения», находки техники съёмки «скрытой камерой», ёмкость содержания «нерешающего мгновения», наконец, феномен случая, позволяющего фотографу иной раз выдавать зрителям потрясающей силы снимки, приобретающие черты типического. Но такого рода характеристики пока что не объясняют всего значения документальной фотографии в нынешней системе её коммуникативных связей - и информационных, и художественных.

Первый поезд, запущенный по Байкало-Амурской магистрали

2.4. Специфичность фотографического изображения в сравнении с живописью.

В современных репортажных снимках высоко ценится их достоверность, аутентичность, позволяющие человеку самостоятельно создавать образ на основе заключённой в фотографии информации. Привлекает к себе изображение в целом, но приковывают внимание и подробности: облик людей, атрибуты обстановки, характерные и типические признаки быта, одежды и т. п.

Фотограф: Макс Альперт
«Комбат», 1942

Фотография выделяется среди других изобразительных искусств также и особыми отношениями со временем, не менее специфичными, чем её отношение к пространству.

Уже первые опыты «моментального» фотографирования показали удивлённым зрителям неожиданный и непривычный мир внезапно прерванного движения, неустойчивых поз, незавершённых жестов - мир, захваченный врасплох, мало общего имеющий с достаточно условной статичностью «обычного» изобразительного искусства. Сразу выяснилось, что лошадь бежит не так, как это видят художники, синтезирующие в одном рисунке несколько моментов движения, чтобы передать его цельность; да и люди движутся на самом деле иначе, чем им самим казалось.

Автор: Nuria, «Бег»,
масло.

Фотография: Бег лошади.

Историчность старинной фотографии не только в вышедших из моды воротничках и причёсках, в конке на улице и вывеске с ятями; и не только в выражениях лиц, неуловимо отличающихся от теперешних. Они еще и в самом её «фотографическом лице», в характере, позволяющем нам отнести ее к соответствующим десятилетиям даже и без всяких предметных признаков времени: по тому, как фотограф выбирает и строит кадр, как группируются люди для съёмки, как ведут себя перед фотоаппаратом. Все это можно назвать фотографическим стилем времени, его способом видеть себя на снимках.

Фотография царской семьи Романовых.

3. Компьютерное (электронное) изображение.

Компьютерное изображение стало возможным лишь благодаря развитию современных компьютерных технологий. И первым шагом к этому – было создание цифровой фотографии. Кроме создания изображения с нуля, можно сфотографировать изображение. В традиционной фотографии происходит съемка, а затем химическая проявка скрытого изображения. Цифровая фотография, с помощью которой происходит фотосъемка сегодня, не требует химического процесса обработки изображений. Цифровые камеры создают изображение в чем-то подобно сканеру. Сканирование изображения и манипуляции с ним представляют собой другие пути для создания изображений в наши дни.

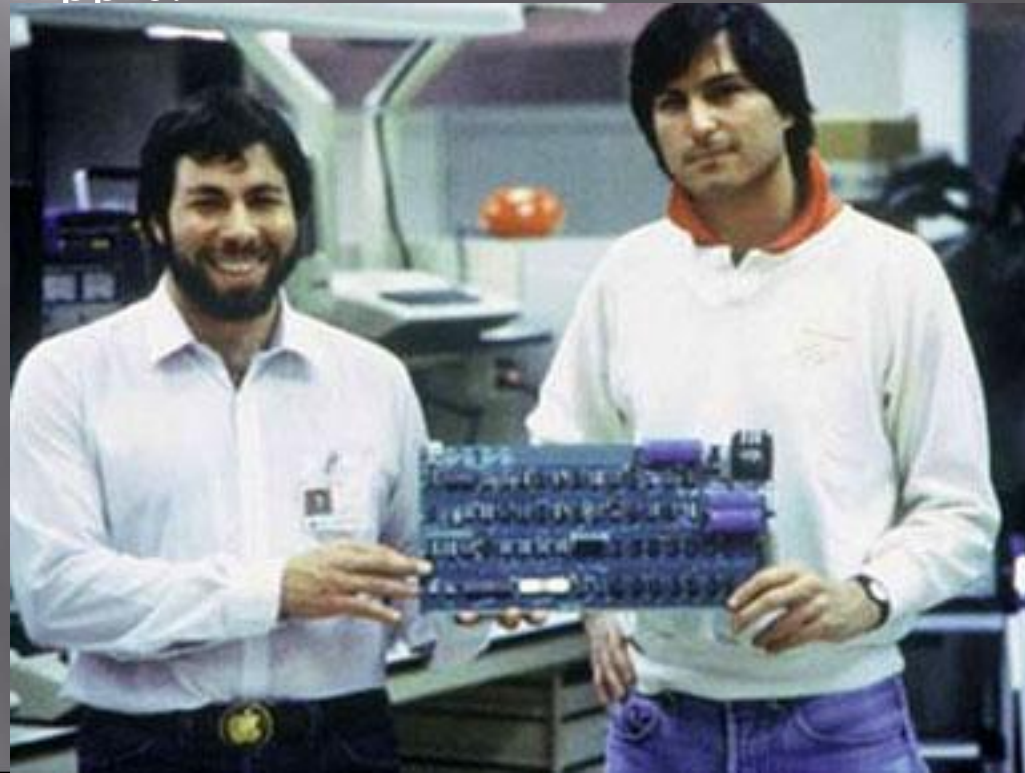
3.1. Создание большего количества изображений.

Сегодня существуют библиотеки с огромным количеством программ, которые предлагают разнообразную готовую к использованию графику и изобразительные материалы для оформления печатных изданий, называемыми по-английски clip art. Профессиональным художникам нет нужды пользоваться этими изображениями, но разнообразие и качество таких иллюстраций, предлагаемое сегодня, вполне удовлетворяет среднего компьютерного пользователя.

Примеры clip art'a

Заглянем в историю. Машина, которая произвела настоящую революцию в полиграфической промышленности — это компьютер Macintosh. Семена для развития этой замечательной машины были посеяны еще в 1976 году. Компанию, создавшую компьютер Macintosh, Apple Computer, основали два бывших школьных друга Стивен Джобс и Стивен Возняк. Возняк сконструировал компьютер, названный Apple I, и так 1 апреля 1976 года родился компьютер Apple.

Справа – Стив Джобс,
слева – Стив Возняк.

С внедрением в полиграфию компьютерных издательских систем особенно широкое применение в качестве оригиналов получили электронные изображения, созданные в компьютерных системах (компьютерная графика), в цифровых фотокамерах, записанные на CD-ROM, а также изображения, доступные через Internet.

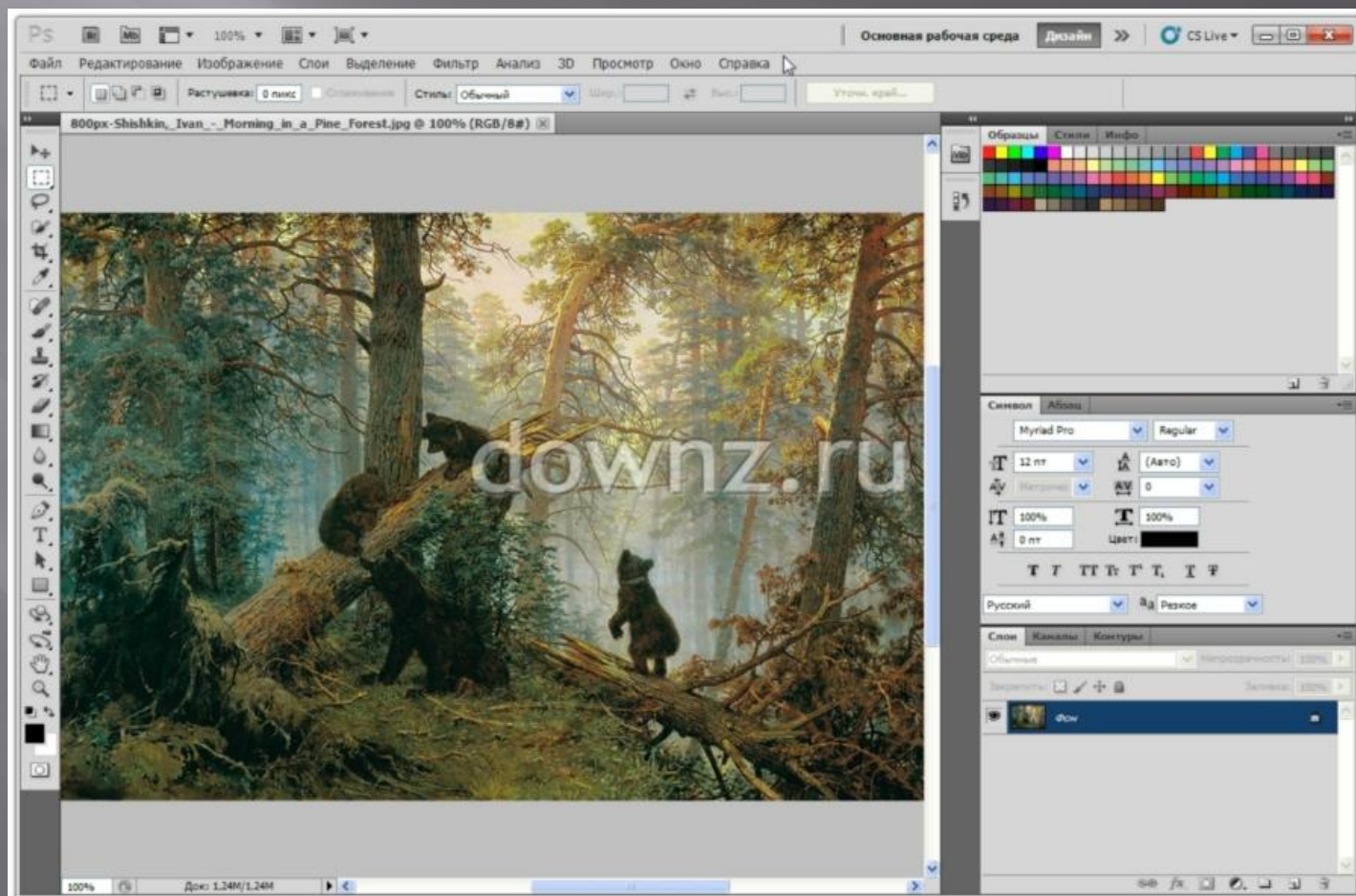

Пример компьютерной графики:
компьютерная игра «Mario»

Цифровая живопись - создание электронных изображений, осуществляемое не путём рендеринга компьютерных моделей, а за счёт использования человеком компьютерных имитаций традиционных инструментов художника. Создание рисунка/картины от начала и до конца на компьютере - относительно новое направление в изобразительном искусстве. Компьютер в цифровой живописи - такой же инструмент, как и кисть с мольбертом. Для того чтобы хорошо рисовать на компьютере, необходимо уметь применять все накопленные поколениями художников знания и опыт (перспектива, воздушная перспектива, цветовой круг, блики, рефлексы). Использование цифровых технологий в фотографии породило также гибридные технологии (например, фотоимпрессионизм).

Цифровая живопись предполагает уникальный инструментарий. Например, работа со слоями или нанесение текстур с фотографий на нужные вам участки картины; генерация шумов заданного типа; различные эффекты кистей; HDR картины; различные фильтры и коррекции - всё это и многое другое просто недоступно в традиционной живописи.

Графический редактор для обработки фотографий «Photoshop»

3.3. Компьютерный графический дизайн и допечатная подготовка.

Многие дизайнеры быстро восприняли цифровую компьютерную технологию, помогающую в процессе создания оригинала, поскольку она дает много возможностей для работы с изображениями. Работа художников стала более производительной с использованием компьютеров, устройств хранения данных, большой внешней памяти, оперативных систем, имитации освещения рабочих мест и т. п. По мере того как все больше традиционное искусство перемещается в электронную сферу, границы между графическим дизайном и допечатной подготовкой стираются. И специалисты в области дизайна, и профессионалы допечатной подготовки используют сходное оборудование и программы.

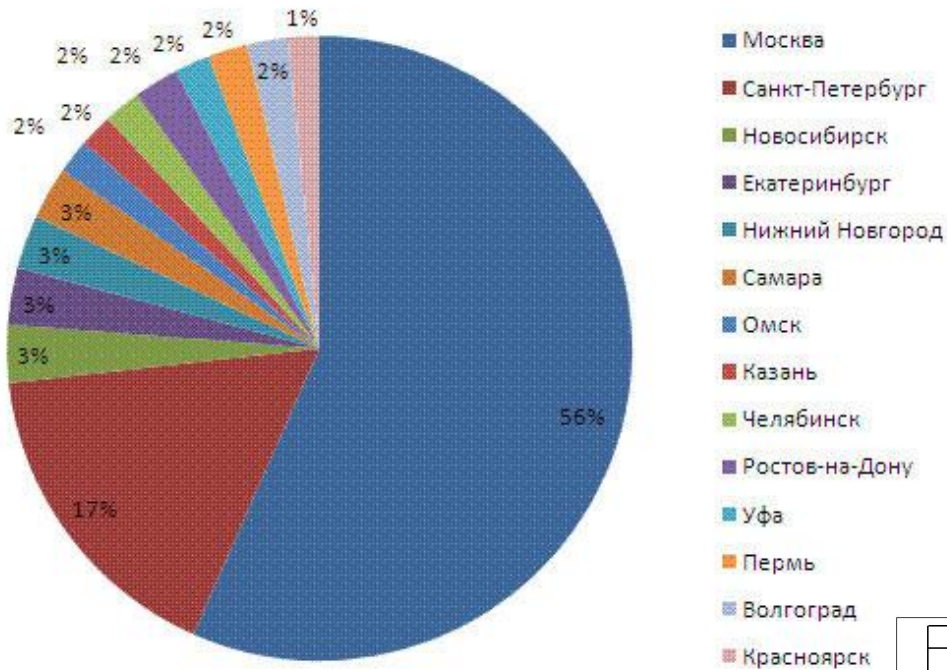
Процесс допечатной подготовки

По назначению компьютерную графику можно подразделить на иллюстративную (художественную), деловую, инженерную и научную. Для реализации некоторых видов компьютерной графики существует специализированное программное обеспечение; его примеры приведены ниже.

Различают три вида компьютерной графики: растровую графику, векторную графику и фрактальную графику. Они отличаются принципами формирования изображения при отображении на экране монитора или при печати на бумаге.

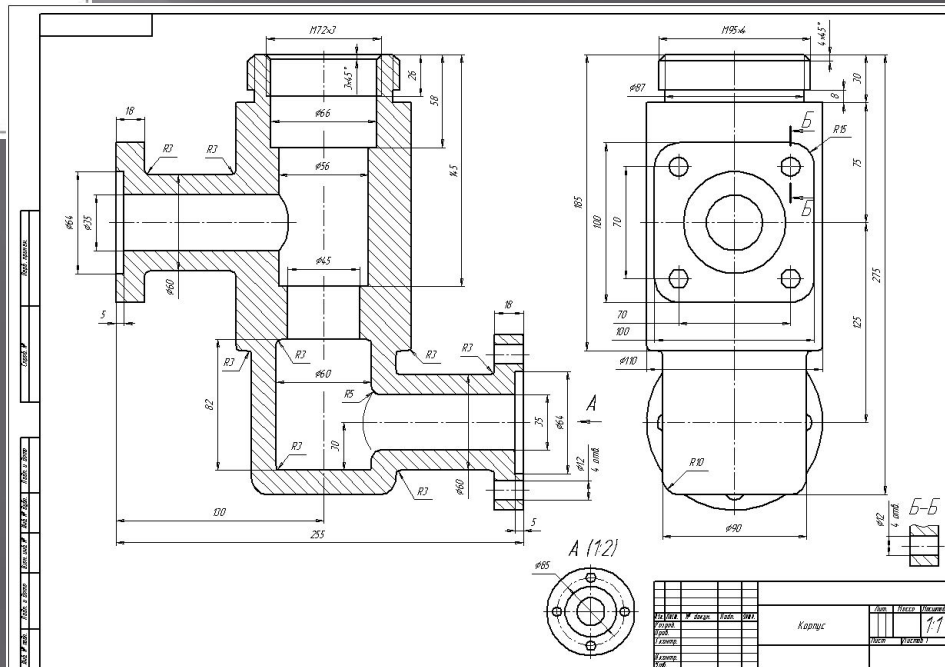
В целом, можно сказать, что цифровые технологии будут и дальше развиваться быстрыми темпами и существовать параллельно с традиционными типами изображения в полиграфии.

Доля 14 крупнейших городов России на вторичном рынке жилой недвижимости (декабрь 2008), %

Пример научной графики: диаграмма

Пример инженерной графики: чертёж

Заключение

Полиграфия, являясь одной из наиболее развивающихся в современном информационном мире отраслей, использует в своих технологиях последние достижения электроники, вычислительной техники, автоматики, физики, химии и других наук.

На протяжении своего многовекового существования она постоянно впитывала и интегрировала для своих внутренних целей все новые достижения общественного развития, и исторически была тесно связана с развитием художественной культуры.

Компьютеры и цифровые технологии произвели революцию в полиграфической и издательской отраслях. Остается только задаться вопросом, насколько долго продержатся технологии, известные нам сегодня. На самом деле, этот вопрос должен бы звучать так: как скоро изменится технология.

Полиграфия, какой мы ее знаем сегодня, в меньшей степени ремесло, в большей степени наука. История издательского дела — это захватывающая история развития средств для передачи человеческой мысли и информации посредством рисунка, письма и картин. Речь идет о комбинированной истории искусства, науки и развития человеческой цивилизации.

Библиография

- Айсманн К., Дугган Ш., Грей Т. Цифровая фотография. Искусство фотосъёмки и обработки изображений, 2-е издание. М. - СПб. - Киев: ДиаСофт, 2005, 630 с.
- Беньямин В. Краткая история фотографии // Фотография-78, Прага, № 1, с. 68.
- Даниэль С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. Л.: Искусство, 1990, 223 с.
- Лапин А. И. Фотография как... Учебное пособие. М.: Изд-во Московского университета, 2003, 296 с.
- <http://kharek.com/showthread.php?t=939&page=4>
- <http://prophotos.ru/lessons/6675-abstraktnaya-fotografiya>
- <http://tipfoto.ru/002-cif.html>
- <http://www.dedanis.ru/t.html>
- <http://www.boniga.ru/fotograthia/>
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_живопись