

ЛЮ ХАЙПЭН

«Акция» – газета, которую я с уверенностью рекомендую читателям посмотреть в архивах, и вот почему. В каждом номере «Акция» предлагает свежий, разнообразный контент: от глубоких аналитических статей и интервью с интересными личностями до волнующих репортажей и ярких рассказов. Эта газета не просто сообщает факты, она создает насыщенный опыт для читателя, погружая его в мир множества идей и взглядов.

ГАЗЕТА «АКЦИЯ»

VINНОВАЦИЯ

ПЛАТФОРМА, СОЗДАННАЯ С УМЕНИЕМ УГОДИТЬ РАЗНООБРАЗНЫМ ИНТЕРЕСАМ И НАПРАВЛЕННАЯ НА МОЛОДЁЖНУЮ АУДИТОРИЮ, СТАЛА СВОЕГО РОДА ГОЛОСОМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, ОБЪЕДИНЯЯ В СЕБЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ

Газета «АКЦИЯ»

ЧТО ТАКОЕ «АКЦИЯ»?

Слово «акция» в названии газеты имело два смысла – ценная бумага (студенты-основатели изучали рынок ценных бумаг, а газета была придумана как один из проектов Молодёжного финансового центра) и действие (политическая акция, общественная акция, экологическая акция).

«Акция» – газета, занимавшаяся общественными интересами и ориентированная на подростков, вступила в мир медиа в апреле 2001 года,

утвердившись в качестве ключевого информационного ресурса для молодёжи в Москве. Этот текст представляет собой путеводитель по истории газеты, исследуя её зарождение, развитие, ключевые моменты и вклад в медиaprостранство.

Слово «Акция» несло в себе вызов к активности и гражданской ответственности, став преемником идей студенческих движений.

Первый номер газеты «Акция» вышел 12 апреля 2001 г., символизируя начало её

ИЗНАЧАЛЬНО, ГАЗЕТА ЗАЯВИЛА О СВОЕЙ МИССИИ – СТАТЬ ПЛАТФОРМОЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ И ВОДХНОВЛЯЮЩЕЙ МОЛОДЁЖЬ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ И ОСМЫСЛЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ.

путешествия. Этот номер охватил широкий спектр тем, от образования до культуры, и был принят молодыми читателями с энтузиазмом.

«Акция» не ограничивалась лишь передачей информации. Газета становилась активным участником общественных событий, поддерживая и проводя акции, способствуя решению социальных проблем и стимулируя обсуждение.

С каждым номером «Акция» расширяла свою тематику, охватывая события и явления, волнующие молодёжь. Политика, культура, наука, спорт – газета стремилась быть всесторонней и информативной.

С годами «Акция» укрепляла свою репутацию как влиятельного медийного игрока, активно взаимодействуя с молодёжью и формируя их общественное сознание. Газета не только освещала текущие события, но и анализировала их, представляя читателям глубокий взгляд на различные аспекты общественной жизни.

Следует отметить, что «Акция» не ограничивалась только печатным форматом. С развитием технологий и цифровизации медиа, газета активно внедряла онлайн-платформы, создавая свой веб-сайт и активно взаимодействуя с аудиторией в социальных сетях. Это позволяло ей ещё шире донести свои идеи и информацию до читателей.

Важным этапом в истории «Акции» стало расширение сферы воздействия на региональном и даже международном уровне. Газета активно сотрудничала с другими молодёжными и общественными организациями, участвуя в проектах и мероприятиях по обмену опытом и идеями. Одним из ключевых моментов в истории «Акции» стала её роль в образовании нового поколения журналистов и общественных лидеров. Газета проводила мастер-классы, тренинги и стажировки, способствуя профессиональному росту и развитию талантливых молодых людей.

С годами «Акция» не только адаптировалась к изменяющимся требованиям и тенденциям в медиа, но и оставалась верной своим идеалам активности, гражданской позиции и ответственности. На её страницах отражалась динамичная картина молодёжной жизни, а каждый выпуск продолжал приглашать читателей к участию в общественной жизни, призывая к действию и изменениям.

ВАЖНЫМ ЭТАПОМ В ИСТОРИИ «АКЦИИ» СТАЛО РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ДАЖЕ МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ. ГАЗЕТА АКТИВНО СОТРУДНИЧАЛА С ДРУГИМИ МОЛОДЁЖНЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЯ В ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ И ИДЕЯМИ.

Газета «АКЦИЯ»

НАГРАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ГАЗЕТОЙ:

2003-2010: «Акция» получила более 20 наград во всероссийском конкурсе «Газетный дизайн».

2007: Премия Союза журналистов России в номинации «Публикация против нацизма и ксенофобии» за спецвыпуск, посвящённый Грузии и грузинам.

World's Best-Designed Newspaper на международном конкурсе Всемирного общества новостного дизайна (Society for News Design).

2008: Вторая награда World's Best-Designed Newspaper.

2010: World Young Reader Prize от Всемирной газетной ассоциации (WAN-IFRA).

Главный приз в номинации Research за рейтинг «50 работодателей мечты для молодых специалистов» и приложение «Акция. Карьера».

Упоминание жюри за проект бесплатного книжного «Акция. Обменник».

Жюри конкурса высоко оценило оригинальный дизайн газеты: «Акция» показалась нам чудесным самородком, ещё не обработанным алмазом, который, однако, уже блестит интересными идеями и настоящей страстью. Дизайн буйный, но газета при этом хорошо скомпонована».

«Это как струя свежего воздуха», – говорится в оценках жюри на сайте Всемирного общества газетного дизайна.

С РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕДИА ГАЗЕТА АКТИВНО ВНЕДРЯЛА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ, СОЗДАВАЯ СВОЙ ВЕБ-САЙТ И АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

«Акция» отличается уникальным и привлекательным стилем дизайна. Газета получила широкое признание благодаря смелым изображениям и реалистичному дизайну. Эта газета – не просто передатчик информации, а визуальный праздник, знакомящий читателей с яркими историями и заставляющими задуматься.

Умный дизайн заключается в изображениях большого размера, которые не только впечатляют, но и ярко рассказывают историю каждой статьи. Этот стиль дизайна даёт читателям ощущение погружения, делая информацию более захватывающей и эмоциональной. Реалистичный дизайн «Акции» не только подчёркивает силу профессиональной фотографии, но и демонстрирует внимание к деталям. Эта уникальная концепция дизайна придаёт газете стильный и художественный вид, визуально выделяя её.

Этот стиль дизайна не только соответствует тенденциям времени, но и делает газету лучшим выбо-

ром для читателей, которые ценят качество и креативность.

В целом «Акция» успешно сочетает в себе журналистику и искусство благодаря своему превосходному стилю дизайна, даря читателям увлекательный опыт чтения и занимая уникальное место.

«» ЭТОТ СТИЛЬ ДИЗАЙНА ДАЁТ ЧИТАТЕЛЯМ ОЩУЩЕНИЕ ПОГРУЖЕНИЯ, ДЕЛАЯ ИНФОРМАЦИЮ БОЛЕЕ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ.

Уникальный стиль газеты дарит читателям весёлый и творческий визуальный праздник.

Этот стиль не только добавляет красок газетам, но и привносит беззаботный элемент в сложные новостные темы посредством ярких и интересных иллюстраций и карикатур.

Эта газета умело использует карикатурную форму, чтобы донести информацию до читателей в развлекательной и познавательной форме. Иллюстрации в мультяшном стиле не только привлекают внимание, но и упрощают сложные концепции, облегчая понимание информации. Этот уникальный стиль дизайна придаёт новостному контенту живость, позволяя читателям по-

лучать информацию и наслаждаться непринуждёнными иллюстрациями во время чтения.

Такой прием оформления не только делает новость более привлекательной, но и делает газету более соответствующей вкусам и интересам юных читателей. Благодаря этому уникальному мультяшному стилю «Акция» успешно сломала стереотипы традиционных новостных репортажей, позволив читателям получать информацию в непринужденной и приятной атмосфере и создав отличный имидж газеты.

«» «АКЦИЯ» – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАЮЩЕЕ НОВОСТИ, НО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА, КОТОРАЯ ВДОХНОВЛЯЕТ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ И СПОСОБСТВУЕТ ТВОРЧЕСКОМУ САМОВЫРАЖЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

Янь ЧЖЭН

Издательство TATLIN носит имя великого русского художника, основоположника художественного конструктивизма Владимира Татлина (1885–1953). Оно выпускает книги и журналы по архитектуре, искусству и дизайну с декабря 2001 года и до сих пор является одним из ведущих специализированных издательств России. Все проекты TATLIN представляют собой высококачественные продукты, доступные и востребованные аудиторией архитекторов, дизайнеров и художников как в России, так и за рубежом.

Источник:
<https://tatlin.ru/about>

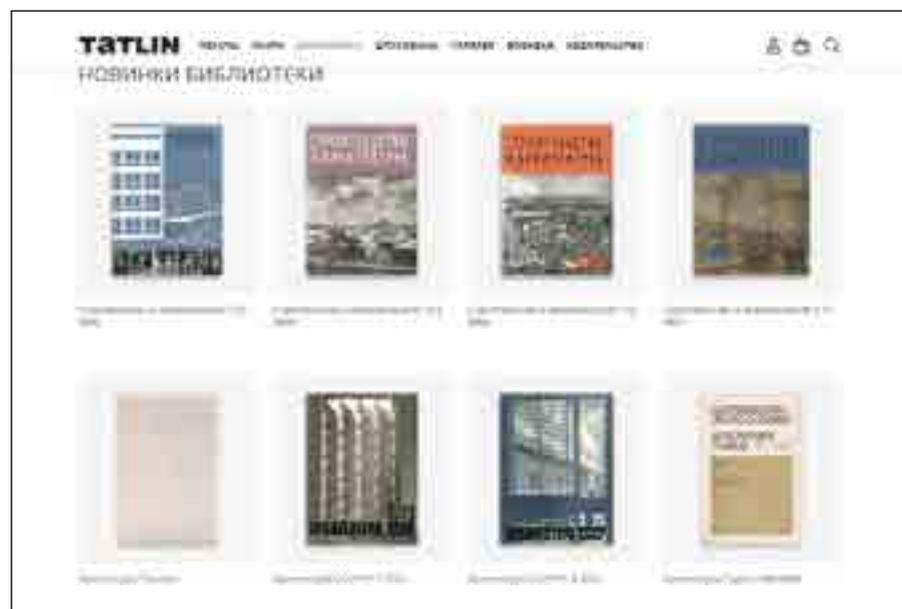
TATLIN

Архитектура, Искусство, дизайн

ДЕВИЗ ИЗДАТЕЛЬСТВА – «TATLIN ВДОХНОВЛЯЕТ!».
ВЗЯВ ИМЯ ВЛАДИМИРА ТАТЛИНА, ИЗДАТЕЛЬСТВО TATLIN НЕСЁТ В МИР ИДЕИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИСКУССТВА, ЕГО ГЛАВНОЙ ТРАДИЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД ПО ПУТИ ПРОГРЕССА.
КАЖДЫЙ ГОД TATLIN ВЫПУСКАЕТ ОКОЛО 60 ИЗДАНИЙ НА ТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С АРХИТЕКТУРОЙ, ИСКУССТВОМ И ДИЗАЙНОМ.

TATLIN

Логотип издательства

Издательство TATLIN основано в декабре 2001 года в Екатеринбурге. Его учредители Татьяна и Эдуард Кубенские – выпускники Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Своё первое издание они выпустили в ноябре 1999 года. TATLIN имеет два офиса – головной в Екатеринбурге, существующий со дня основания издательства, и филиал в Москве, открытый в 2005 году.

Интересы издательства представлены во всех крупных городах России и столицах бывших республик СССР. Книги и журналы TATLIN продаются в России и за рубежом, на ведущих интернет-площадках, книжных и профильных выставках.

Каждый год TATLIN выпускает около 60 изданий на темы, связанные с архитектурой, искусством и дизайном. За время работы в издательстве вышло более 800 изданий. Издательство и его авторы неоднократно становились лауреатами российских и международных конкурсов и премий. В 2005 и 2007 годах журнал TATLIN был признан Союзом архитекторов России лучшим российским журналом по архитектуре. В 2010 году Британская королевская академия архитектуры внесла издание «Ре-принт журнала «Современная архитектура»» в список лучших книг по архитектуре. В 2016 году Международная академия архитектуры наградила издательство TATLIN дипломом «За высокий вклад в популяризацию творческого наследия советской архитектуры и современной профессиональной практики», в 2022 году Российская академия архитектуры и строительных наук вручила издательству медаль «За полезные труды», оценив его вклад в популяризацию российской архитектуры и исторического наследия.

В 2005 году TATLIN первым стал выпускать монографии современных российских архитекторов, в 2010 году первым стал печатать книги по архитектуре советского модернизма, а в 2015 году открыл первую в России серию архитектурных путеводителей. TATLIN является активным популяризатором культуры Урала, издает книги местных авторов. Сотрудничает с художественными галереями по выпуску монографий современных российских художников.

Графический дизайн

У ИЗДАТЕЛЬСТВА НЕТ ПЛОХИХ ИЛИ ХОРОШИХ КНИГ, ЕСТЬ, ПОЖАЛУЙ, «ЖИРНЫЕ» И «ХУДЫЕ». НА НЕКОТОРЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЗАРАБАТЫВАЕТ, А НА ДРУГИЕ ТРАТИТ ТО, ЧТО ЗАРАБОТАЛО. НО ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ ПРОЕКТАМ РАВНОЗНАЧНОЕ – TATLIN ВСЕ ДЕЛАЕТ ХОРОШО, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, СКОЛЬКО ЗА ЭТО ЗАПЛАТИЛИ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО TATLIN, ВЫПУСКАЕТ В СВЕТ КНИГИ, КАТАЛОГИ, МОНОГРАФИИ И МАТЕРИАЛЫ, СТРОГО НЕОБХОДИМЫЕ К ОЗНАКОМЛЕНИЮ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ РАЗБИРАТЬСЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ И ХОРОШО ЗНАТЬ ВСЕ КИРПИЧКИ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ ВНЕШНИЙ ОБЛИК ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА.

В партнерстве с events-агентствами и профессиональными союзами TATLIN издаёт каталоги архитектурных и художественных выставок, конкурсов и фестивалей. По заказу ведущих российских компаний издаёт корпоративные издания.

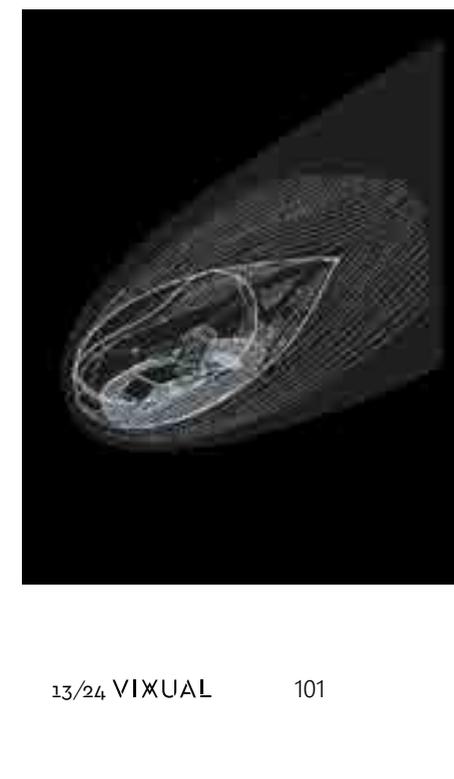
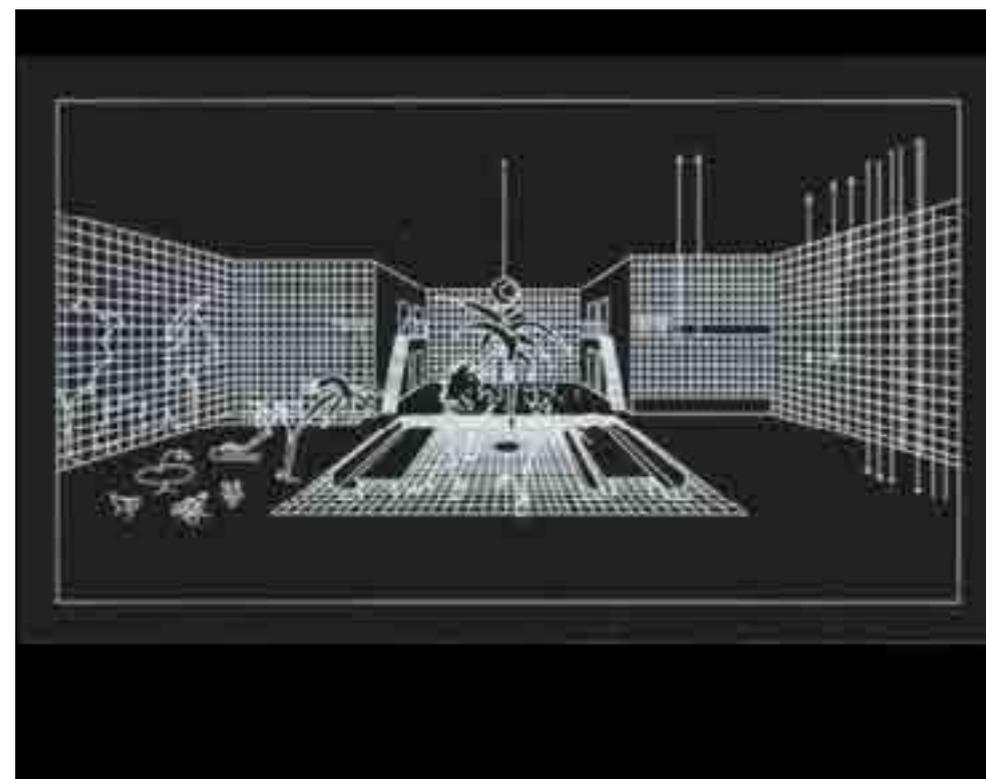
TATLIN занимает активную социальную позицию, реализуя программу художественных проектов, представляющих открытые городские книги на актуальные проблемы городов. Издательство обросло легендами. Когда люди узнали, что один из главных архитектурных журналов, который продается по всей России, издается в Екатеринбурге, они начали выяснять, кто же издатель. Ходили даже слухи, что Эдуард с Татьяной олигархи, а архитектура - их слабость.

«Мы сохраняем определенную тайну, отчасти нам это даже нравится, — смеется Кубенский. — К тому же жизнь в Екатеринбурге позволяет смотреть со стороны на нашу тему. В последнее время мы пробуем себя в получении грантов, но безуспешно, прибегаем к краудфандиновым программам, но с тем же успехом. В основном, мы живем за счет рекламы и заказов, это позволяет сохранить независимость.»

ДО 2005 ГОДА НЕ ВЫХОДИЛО НИ ОДНОЙ МОНОГРАФИИ ПРО СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТОРОВ. МЫ ВЫПУСТИЛИ ПЕРВУЮ И ТУТ ЖЕ ЗАНЯЛИ ЭТОТ РЫНОК. МЫ ДОЛГО ТЯНУЛИ С ПЕРЕЕЗДОМ В СТОЛИЦУ, НО ТАК И НЕ СОБРАЛИСЬ, А ТЕПЕРЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО НА РАССТОЯНИИ ЛУЧШЕ ВИДНО ХОРОШУЮ И ПЛОХУЮ АРХИТЕКТУРУ. КОНЕЧНО, МОЖНО ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ТО, ЧТОБЫ ВПИСАТЬСЯ В КАКУЮ-НИБУДЬ СТОЛИЧНУЮ ТУСОВКУ, А МОЖНО СОЗДАТЬ СВОЮ. МЫ ПОШЛИ ПО ВТОРОМУ ПУТИ». ЭДУАРД КУБЕНСКИЙ

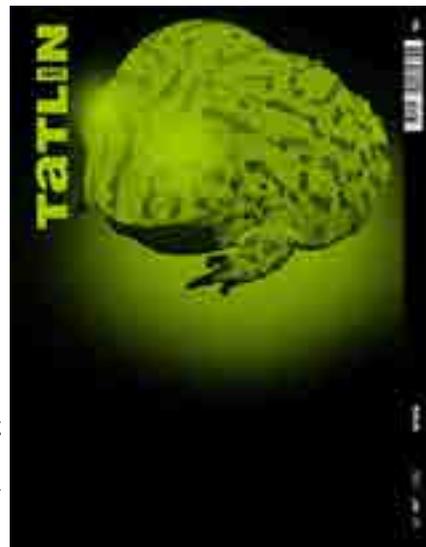

<https://obzor.city/article/6012311---horosho-chto-v-tomske-net-bolshih-deneg.-sozdate-izdatelstva-tatlin-eduard-kubenskij-ob-arhitekture?ysclid=m30aa42b9x4f10058318>

@ фото: Александр Мазуров

Те самые книги об аэропортах

Издательство пытается жить на гранты (которые почти ни когда не получается выиграть) и заниматься краудфандингом. Основной поток средств приходит от клиентов, заказывающих собственные издания. Мы делали журнал про аэропорт Внуково, и на нас вышла компания, которая построила аэропорты в Самаре, Ростове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и сказала: «Мы хотим, чтобы вы сделали книги про эти аэропорты». Вот таким образом появляются очень богатые заказчики. Мы делаем деньги, а потом, как дураки, тратим их на ненужные книги, — рассказывает Эдуард Кубенский.

Несмотря на то, что издательство не переехало в столицу, TATLIN планирует рас-

ширять сферы влияния. Своего рода экспансия произойдет в двух направлениях. В первую очередь планируют расширить архитектурную тему и попробовать себя в других областях. В TATLIN уже выпустили раскраски, посвященные творчеству Малевича, Кандинского и других авангардных художников, а также иллюстрациям Ивана Билибина к «Сказке о царе Салтане».

В 2005 году TATLIN первым стал выпускать монографии современных российских архитекторов, в 2010 году первым стал печатать книги по архитектуре советского модернизма, а в 2015 году открыл первую в России серию архитектурных путеводителей. TATLIN является активным популяризатором культуры Урала, издает книги местных авторов. Сотрудничает с художественными галереями по выпуску монографий современных российских художников.

Графический дизайн Илья Федор

<https://tatlin.ru>

<https://obzor.city/article/601231---horosho-cto-v-tomske-net-bolshin-deneg-sozdatel-izdatelstva-tatlin-eduard-kubenskij-ob-arhitekture?ysclid=m30aa42b9x410058318>

ЯНА
ДАНИЛОВА

Армин Хофманн – талантливый дизайнер, чьи работы отличаются оригинальностью и эстетическим восприятием. Он умело сочетает различные графические элементы, цвета и шрифты, создавая по-настоящему уникальные и запоминающиеся постеры. В его дизайне присутствует чёткий стиль и характер, отражающий особенности тематики постера и его визуальное воздействие. Он умело играет с пропорциями, цветовой гаммой и композицией. Армин Хофманн вносит свой вклад в мир дизайна, создавая удивительные постеры, которые не только информативны, но и вызывают эмоции и впечатляют своим искусством. Его работы олицетворяют профессионализм и он заслуживает признание за свой творческий вклад в мир графического дизайна.

ЗНАКОВЫЕ ЛОМАЮЩИЙ

ЛИДЕР ШВЕЙЦАРСКОГО ДИЗАЙНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ СЕРЕДИНЫ XX-го ВЕКА. ОН ПРИВНЁС В ДИЗАЙН УРЕЗАННУЮ ПРОСТОТУ И ВДУМЧИВЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД, СОЗДАВ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЗНАКОВЫХ ПЛАКАТОВ ТОЙ ЭПОХИ. АРМИН ХОФМАНН – ВИЗИОНЕР, НЕ ПРИДЕРЖИВАЮЩИЙСЯ ДОГМАТОВ И ЛОМАЮЩИЙ СТЕРЕОТИПЫ ТОГО, ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ ШВЕЙЦАРСКИМ СТИЛЕМ. ОН С САМОГО НАЧАЛА ИЩЕТ В ДИЗАЙНЕ И ТИПОГРАФИКЕ НОВЫЕ ПОДХОДЫ И НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ.

УЧИТЕЛЬ PAR EXCELLENCE

Произведения Хофманна – это симбиоз неимоверного поиска новых идей, открытости в творческом процессе и в то же время сбалансированности и редукции. Он с удовольствием работает на смысловых контрастах, на контрастах чёрного и белого, печатного и рисованного, эмоционального и нейтрального, современного и античного. Сегодня дизайнеры по-прежнему берут лучшие элементы швейцарского стиля, чтобы создать совершенно новую современную визуальную эстетику. Армин Хофманн является одним из самых влиятельных преподавателей графического дизайна. Он также является дизайнером с большими достижениями, ведущим представителем замечательного поколения швейцарских практиков, чья работа и мышление продолжают оказывать определяющее влияние на международное понимание графического дизайна. Плакаты, созданные им в конце 1950-х и 1960-х годах для таких культурных клиентов, как Кунстхалле Базеля и Городской театр Базеля, отличаются большой типографской и фотографической чистотой формы.

В СВОЕЙ ЧИСТОТЕ ФОРМЫ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОМ ВЫРАЖЕНИИ РАБОТЫ ХОФМАННА УНИКАЛЬНО ЛИЧНЫ.

ПЛАКАТЫ СТЕРЕОТИПЫ А. Х.

Базельский театр под открытым небом, логотип

В театральной афише он интерпретирует драматический опыт просмотра и прослушивания с помощью завораживающе больших и зернистых фотографий уха и глаза, усиливая воздействие, сводя визуальную идею к её основным компонентам. В другом проекте собрано формально совершенное расположение фрагментов: колонна, пюпитр, секция виолончели, указующая нога балерины, сапог для верховой езды со шпорами. «В своей чистоте формы и целеустремлённом выражении работы Хофманна уникально личны», – говорит Аллеманн. «У него также есть душа». Для Роберта и Элисон Пробст, которые также были учениками Хофманна, эти непреходящие проекты являются работой «мастера своего дела с превосходным чувством эстетики. Его работы имеют дело с универсальным языком знаков и символов, часто включающим в себя случайность и всегда стремящимся к вневременной красоте».

Армин Хофманн

Museum für Gestaltung Zürich

Хофманн помог сформировать графический дизайн, вдохновлённый модернизмом, до неузнаваемости. Без «Международного типографского стиля», также известного как швейцарский стиль дизайна, современный графический дизайн был бы почти неузнаваем. Читательность и чистота начертания, а также его асимметричные макеты, использование сетки и шрифтов без засечек помогли определить, как мы проектируем сегодня. Сегодня дизайнеры по-прежнему берут лучшие элементы из той эпохи дизайна, чтобы создать совершенно новую современную визуальную эстетику.

Хофманн родился в Винтертуре, Швейцария, в 1920 году. Учился в Школе искусств и ремёсел в Цюрихе, затем работал литографом в Базеле и Берне. Затем он открыл свою собственную студию в Базеле. В 1947 году он начал преподавать в Базельской школе искусств и ремёсел после того, как встретил Эмиля Рудера в поезде и узнал, что школа ищет нового учителя.

Базельский театр под открытым небом, 1959

Музей искусств и ремесел, 1959

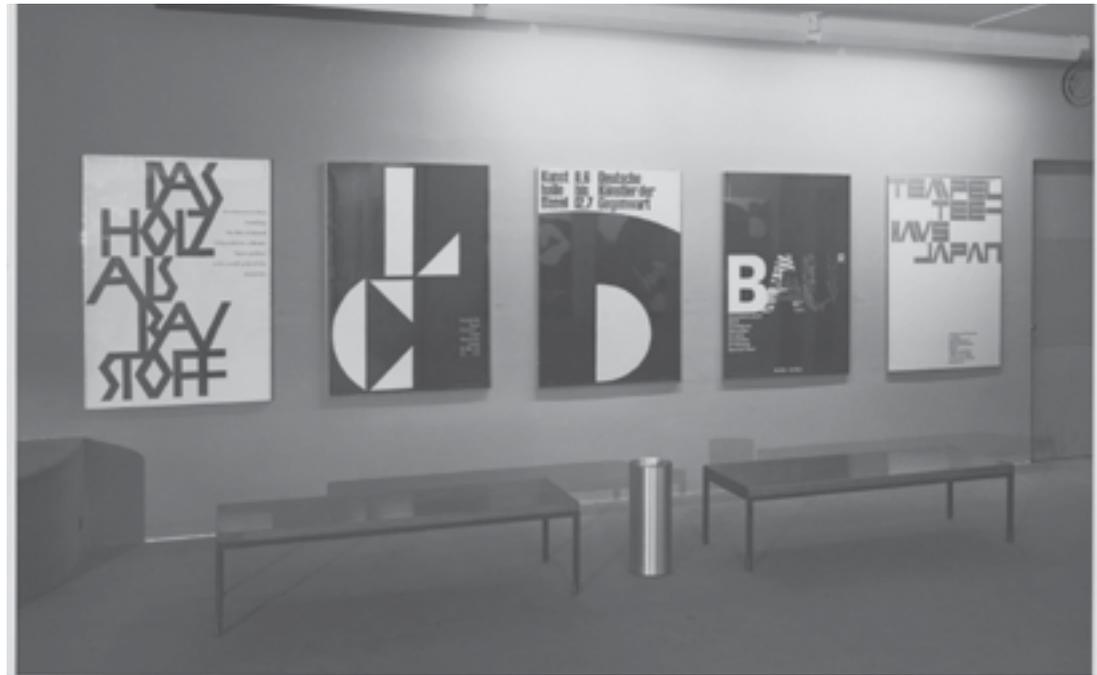
Базельский театр под открытым небом, 1968

Жизель, Базельский театр под открытым небом, 1959

Хофманн оставался там в течение 40 лет и в конце концов сменил Эмиля Рудера на посту главы школы. Хофманн считал, что одной из лучших и наиболее эффективных форм коммуникации является афиша, и он провёл большую часть своей карьеры, разрабатывая плакаты, в частности, для Базельского городского театра. Так же, как Йозеф Мюллер-Брокман и Эмиль Рудер, Хофманн написал книгу, в которой изложил свою практику и философию. Его «Руководство по графическому дизайну» было и остаётся отличным справочником для графических дизайнеров. Можно сказать, что Хофманн посвятил всю свою профессиональную жизнь тому, чтобы привнести творческую и художественную целостность в мир графического дизайна.

В работах Хофманна, особенно в его плакатах, всегда подчёркивалось экономное и эффективное использование цвета и шрифтов. Это была реакция на то, что Хофманн называл «тривиализацией цвета». Его плакаты выставлялись как произведения искусства в крупнейших галереях по всему миру, в том числе в Нью-Йоркском музее современного искусства. Он ушел на пенсию в 1987 году, но его наследие продолжает жить в его чрезвычайно влиятельных работах.

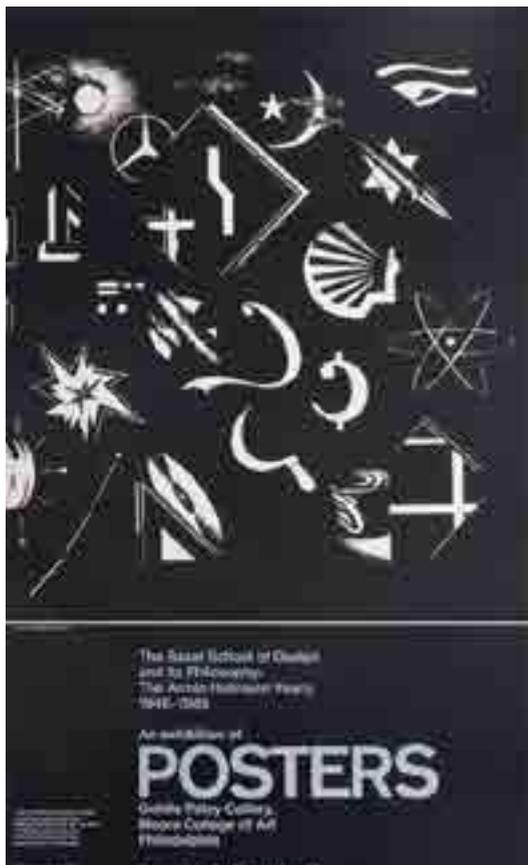

КАК ЧЕЛОВЕК ОН ПРОСТ И НЕПРИТЯЗАТЕЛЕН. КАК УЧИТЕЛЬ ЕМУ МАЛО РАВНЫХ. КАК ПРАКТИК ОН ВХОДИТ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ».

Музей искусств и ремесел, 1959

Вклад Армина Хофманна в графический дизайн оставил неизгладимый след в этой области. Его новаторский подход, преданность преподаванию и неподвластный времени дизайн сделали его настоящим мастером своего дела. Поскольку швейцарский стиль продолжает оказывать влияние на современный дизайн, наследие Хофманна будет продолжать вдохновлять и направлять будущие поколения дизайнеров

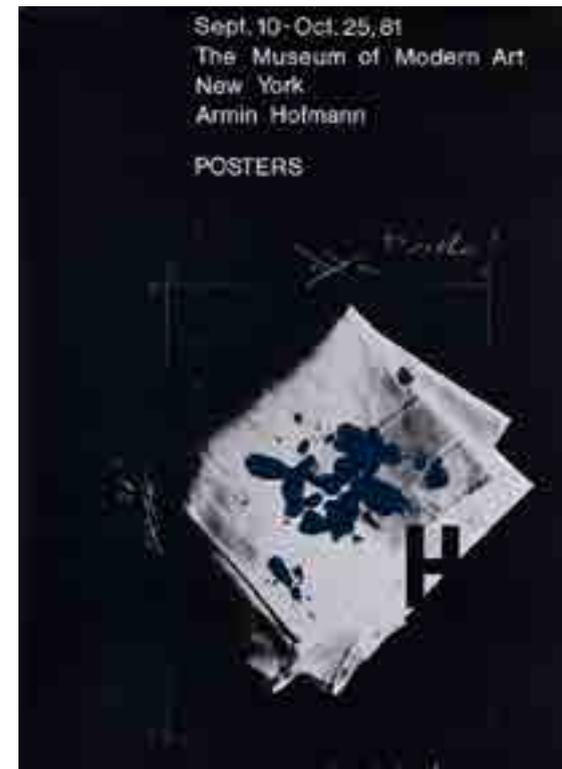

ОН РЕДКАЯ ПТИЦА, СМЕЛЬЧАК-ВОДИТЕЛЬ, АЛЬПИНИСТ, УЧИТЕЛЬ PAR EXCELLENCE И ГУРУ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, НА САМОМ ДЕЛЕ ЕГО ТРУДНО ОПРЕДЕЛИТЬ».
ПОЛ РЭНД

Галерея Голди Пейли, 1986

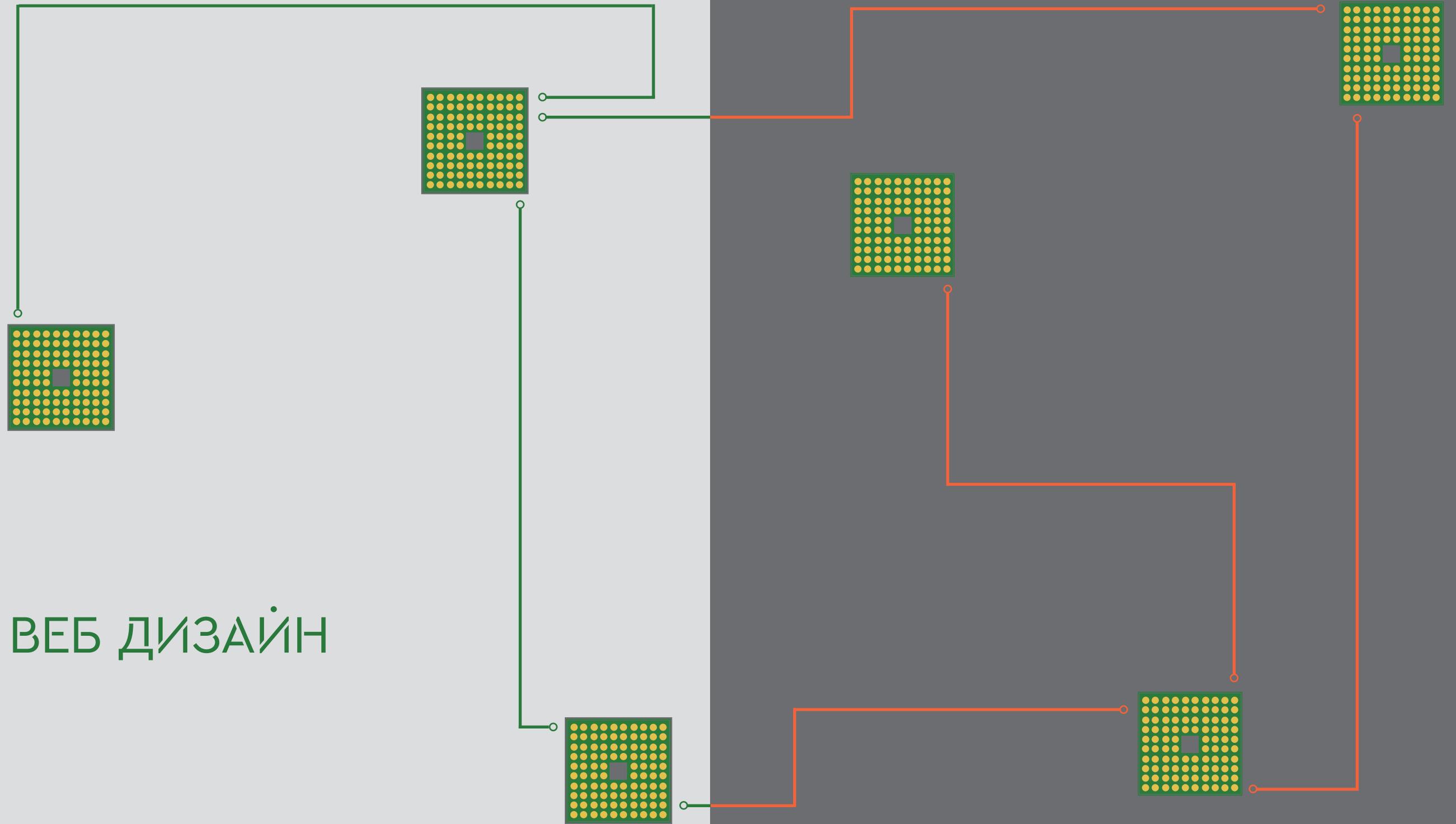

Pfauen Mode, логотип, 1964

Музей современного искусства, 1981

ВЕБ ДИЗАЙН

У
ЦИЮЭ

Команда разработчиков: дизайнеры, иллюстраторы, художники, графики работали вместе, чтобы создать уникальную форму для каждого шрифта, используя различные технологии для достижения визуальных эффектов.

36 Days 2019

Reflektor Digital

КОМАНДА REFLEKTOR DIGITAL ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ТЫСЯЧАМ ДИЗАЙНЕРОВ, ИЛЛЮСТРАТОРАМ И ХУДОЖНИКАМ ПО ВСЕМУ МИРУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 36 DAYS OF TYPE CHALLENGE.

36 Days of Type, Playtime.

36 ДНЕЙ ШРИФТА

Челлендж 36 days of type («36 дней шрифта») свободный и нетематический. Каждый дизайнер сам решает, какой выбрать стиль, технику и материал, чтобы создавать свои буквы и цифры. Это могут быть рисунки от руки, векторные иллюстрации, 3D-моделирование, анимация.

Все активно делятся своими работами в нескольких социальных сетях одновременно. Это позволяет авторам привлечь большую аудиторию и взаимодействовать с другими участниками. Плюс это даёт возможность получить обратную связь от профессионалов и любителей дизайна: поскольку это всеобщий челлендж, вы как бы становитесь на равных с

суперпрофи и можете легко за- дружиться с ними, обмениваться комментариями и поддерживать друг друга.

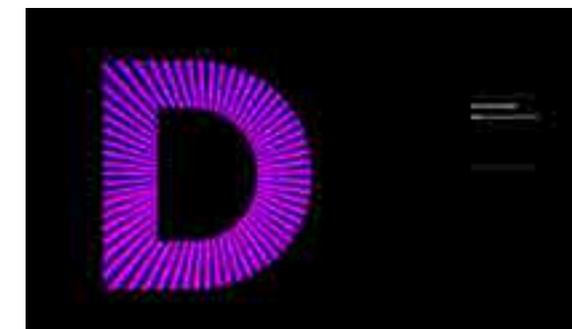
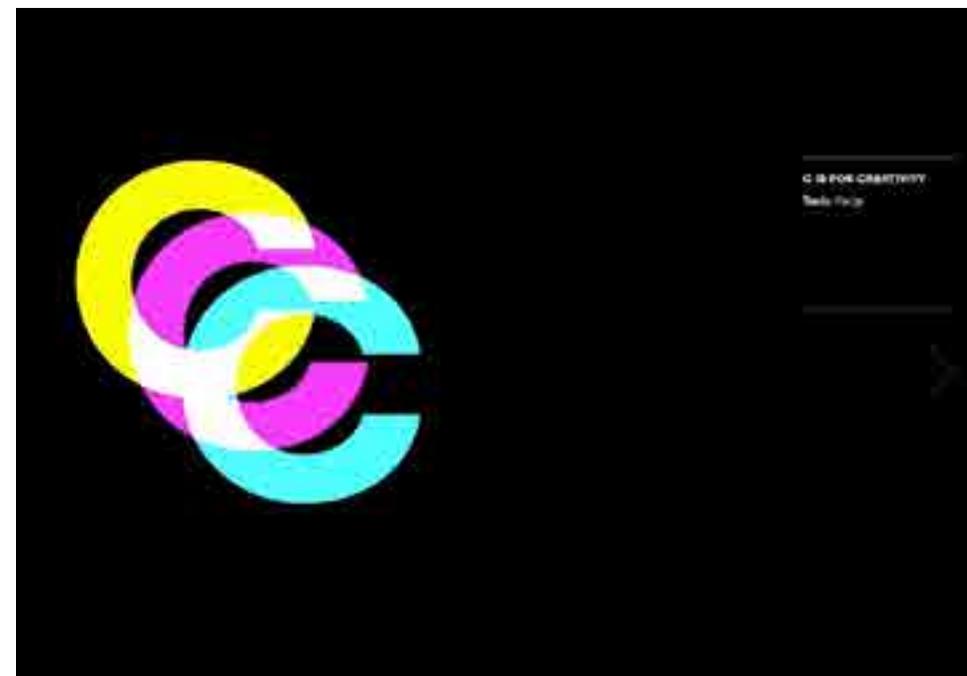
Да, ничего не мешает знакомиться и в другое время, но тут на 36 дней все точно в равных условиях. Мир букв объединён одной целью и самыми разными реализациями идей. Такое невероятно вдохновляет, на мой взгляд!

В рамках конкурса «36 дней шрифта» команда Reflektor Digital решила создать 36 различных символов с помощью JavaScript, причём каждая итерация предлагает впечатляющие возможности

с точки зрения анимации и визуального стиля. Вот некоторые из моих любимых.

Начнём с буквы «С». Один белый символ разделяется на три расходящиеся части CMY, в результате чего сохраняется белый оригинал. Снимок ниже демонстрирует разнообразие, которого удалось достичь небольшой команде Reflektor.

Используя в основном оттенки голубого и пурпурного, авторы создают эффектный контраст. Буква «Е» имеет свободную форму, ее форма постоянно меняется. А «D» вращается до бесконечности.

НАША ЦЕЛЕВАЯ СТРАНИЦА ПРИВЛЕКАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ВОВЛЕКАЕТ ИХ В ИГРУ С ПАДАЮЩИМИ БУКВАМИ И ЦИФРАМИ. ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ШРИФТОВ МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ПОПУЛЯРНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ДВИЖОК JAVASCRIPT».

Ещё одна забавная игра с 3D: набор букв разного размера падает сверху, растекаясь по невидимой поверхности, как магнитные буквы на холодильнике. С помощью курсора вы можете перемещать камеру, просматривая как снизу, так и сверху. Эта функция идеально передаёт отражающий блеск. Извивающаяся вверх,

мысленно к экспериментам с использованием Java для создания случайно сгенерированных произведений искусства. Reflektor проделал поразительную работу. А какая анимация больше всего понравилась вам?

как бесконечная винтовая лестница, буква «V» будто заметна с высоты птичьего полета. Завершая 36 символов, Reflektor Digital полностью выложился в работе с номером 9. Непрерывно вращаясь в вертикальном циклическом движении, циклон девяток деформируется и закручивается в центр, а затем взлетает вверх. Достаточно завораживающе используется красивый градиент заката, который в сочетании с чёрной накладкой «сетка» привлекает внимание, притягивая взгляд к центру.

Наблюдение за некоторыми из этих образцов возвращает меня

НАШЕЙ КОМАНДЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ В 3D-ПРОСТРАНСТВЕ. А ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЕЛАЮТ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОТРЯСАЮЩИМИ!».

СИЛА WebAR В ПРЕОБРАЗОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА

В условиях кратковременной концентрации внимания и информационной перегрузки создание убедительных нарративов становится главной задачей маркетолога. Дополненная реальность в Интернете изменила правила игры в этом пространстве, создав опыт, который является не только интерактивным, но и глубоко погружающим.

Продлевая срок службы рекламных кампаний вне дома, WebAR переплетает материальное с цифровым, гарантируя, что послание бренда не просто достигнет аудитории, но и найдет глубокий отклик, заставляя её вовлекаться, исследовать и, самое главное, запоминать.

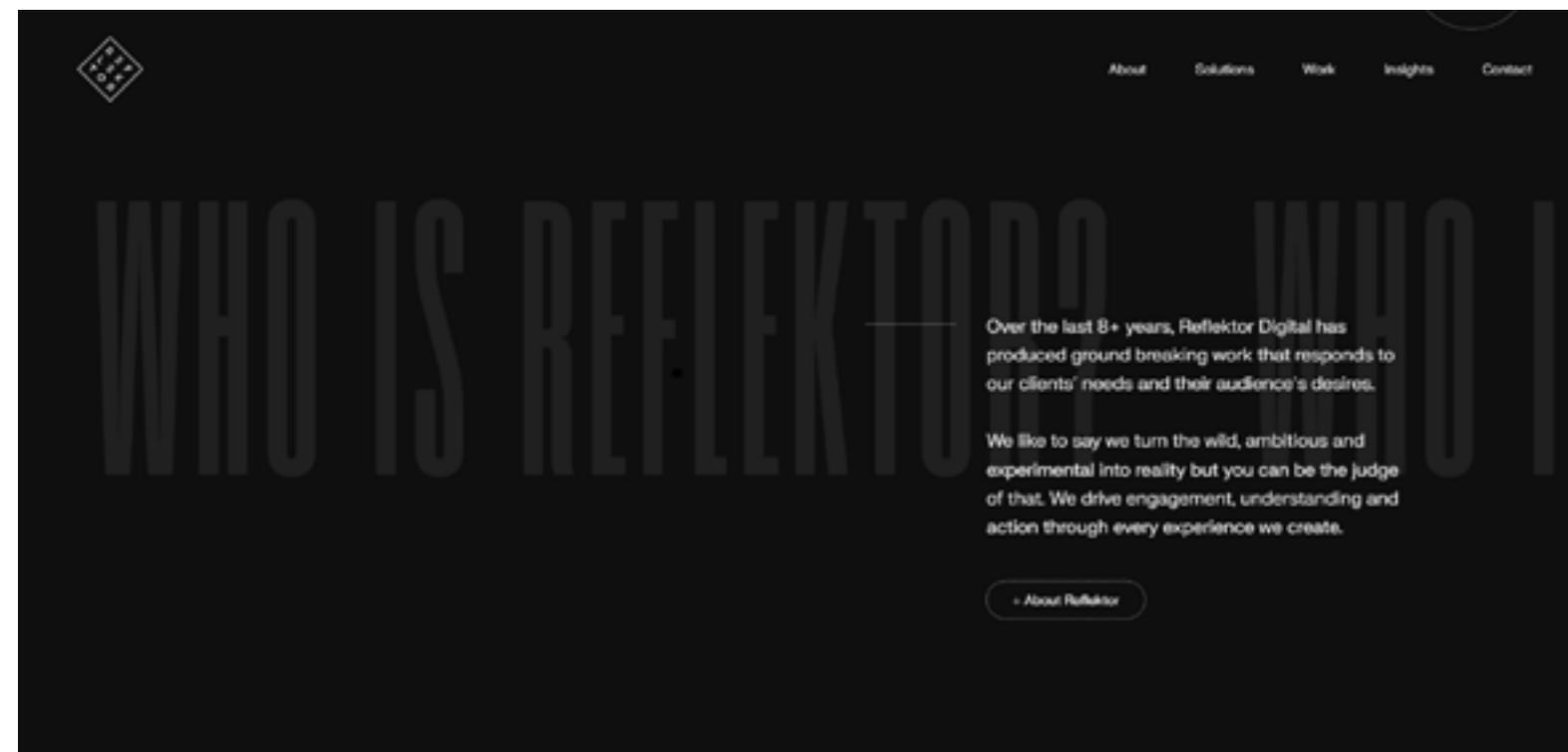
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМПАНИЙ WebAR

В современном цифровом ландшафте происходит смена парадигмы. Современный потребитель жаждет вовлечённости, взаимодействия и новизны, которые щедро предлагает WebAR. DigiCapital прогнозирует, что доход от AR-рекламы (в первую очередь WebAR) может достичь 8 миллиардов долларов к 2024 году. Это большая новость, учитывая, что это означает наступление следующей эры для повседневного применения мобильных технологий. По данным Accenture, 50% потребителей улучшили узнаваемость бренда при использовании иммерсивных технологий, что не случайно. С помощью WebAR бренды могут создавать многослойные повествования, погружая потребителя в новый мир ин-

терактивности и персонализации. А отсутствие загрузки приложений? Это вишенка на торте digital sundae, обеспечивающая беспрепятственный вход в эти созданные вселенные.

<https://36days.reflektor.digital/>

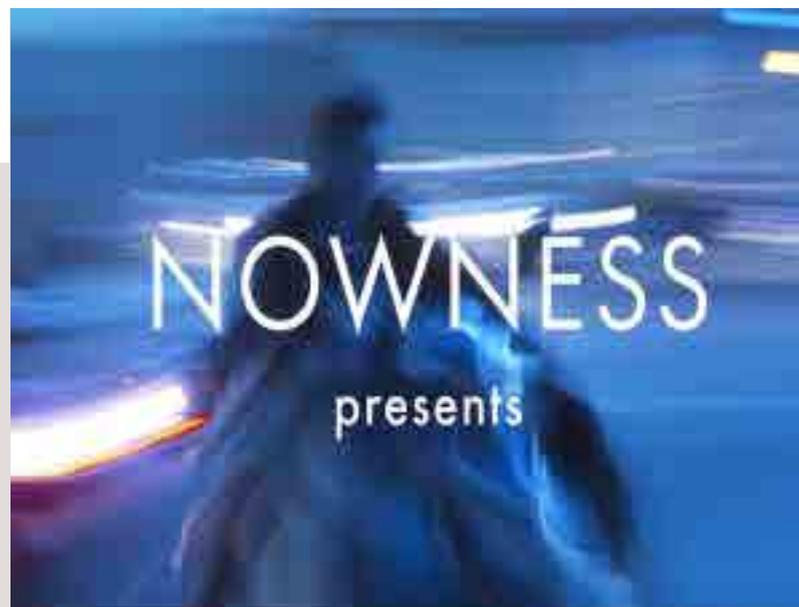

ЦЮЙ
ХАО

ТВОРЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО NOWNESS

ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ ВЕДЁТСЯ ГРУППОЙ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН И ОХВАТЫВАЕТ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ СФЕРЫ: МОДА, ПУТЕШЕСТВИЯ, ИСКУССТВО, КУЛИНАРИЯ, МУЗЫКА, КИНО, АРХИТЕКТУРА, ЛЮБЫЕ ВЕЯНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ. NOWNESS ЧАСТО СОТРУДНИЧАЕТ С ИЗВЕСТНЫМИ ДИЗАЙНЕРАМИ И ХУДОЖНИКАМИ, В ЕЖЕДНЕВНЫХ ВЫПУСКАХ ПРОЕКТА МОЖНО НАЙТИ НЕБОЛЬШИЕ ИНТЕРВЬЮ И РАЗМЫШЛЕНИЯ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ ТЕМЫ. NOWNESS МОЖНО НАЗВАТЬ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛОМ ИЛИ БЛОГОМ, ЭТО НЕЧТО СРЕДНЕЕ МЕЖДУ РЕКЛАМНЫМ ПРОЕКТОМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ИЗДАНИЕМ

<https://www.nowness.com/>

NOWNESS PRESENTS

NOWNESS

NOWNESS – это движение за творческое превосходство в рассказывании историй, воспевающих необычное в каждом дне. Запущенная в 2010 году уникальная стратегия программирования NOWNESS позволила ей стать источником вдохновения и влияния в области искусства, дизайна, моды, красоты, музыки, еды и путешествий. «Наш кураторский опыт и отмеченный наградами подход к созданию историй не имеют себе равных. Мы работаем с исключительными талантами, как с известными, так и с начинающими режиссерами, что позволяет нашей аудитории знакомиться с эмоциональными и чувственными историями, призванными вызвать вдохновение и дискуссии.»

В 2012 году NOWNESS запустил сайт на китайском языке, а в 2020 году — NOWNESS ASIA. С 2013 года видеоматериалы доступны на 10 языках: английском, китайском, французском, немецком, итальянском, японском, корейском, португальском, испанском и русском.

Я БЫ СКАЗАЛ, ЧТО ФИЛЬМЫ МОГУТ БЫТЬ КОНФРОНТАЦИОННЫМИ – МНОГИЕ ИЗ НИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ЗРИТЕЛЯМ. ИМ ПРИХОДИТСЯ БОРЬТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ЭКРАНЕ, ДУМАТЬ: КАК ЭТО СООТНОСИТСЯ С ТЕМ, ЧТО ОНИ ЗНАЮТ О РЕАЛЬНОСТИ?».

ЛУЧШИЕ БУКВЫ

Один из роликов на сайте NOWNESS посвящён американскому мастеру леттеринга из Миннесоты Майку Мейеру.

Четыре года и 80 семинаров спустя граффити-райтеры, татуировщики и графические дизайнеры слетаются со всего мира, чтобы посетить семинары Мейера.

Вместе с уроками Мейер рассказывает ученикам истории (однажды его отец одарил его взглядом, уничтожающим букву «W») и даёт советы («рисуй, как черепаха, рисуй, как кролик»), подкрепляя каждый из них искренним смехом. Время от времени он вмешивается, чтобы быстро и мастерски набросать «В» или «G». По окончании четырёхдневного курса его ученики 20-30 лет свободно владеют готикой, кэжуал и леттерингом, и у каждого из них на кончиках пальцев есть всевозможные эффекты графики шрифта.

«Он легенда», – соглашаются два новичка, художник-студиец и графический дизайнер, оглядываясь назад и любуясь своими работами (скошенными изображениями «START» и «TURD» соответственно). «Я не выводил букв 18 месяцев, и это видно», – сетует художник меловой доски, ставший UX-дизайнером и рисующий идеальный алфавит.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЛЕГЕНДОЙ РУЧНОГО ПИСЬМА, ОБУЧАЮЩЕЙ ЛЕТТЕРИНГУ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ ВЫВЕСОК

Майк Мейер

Nowness 15 октября 2015

ХУДОЖНИК МАЙК МЕЙЕР

Компьютеры – это прекрасно, но они захватили некоторые традиционные ремёсла, на овладение которыми требовалось время. Одна из таких отраслей – создание вывесок. Красивые и декоративные вывески, сделанные вручную, сегодня можно встретить нечасто. Однако есть и те, кто пытается сохранить это мастерство.

Майк Мейер – автор вывесок, который до сих пор использует старые методы, давно забытые цифровым миром. Он родился в 1989 году и занимается леттерингом вывесок уже более трид-

цати лет. Весь этот опыт за плечами виден по тому, как он выполняет свою работу.

Уроженец провинциального американского города Мазеппа, штат Миннесота – профессиональный типограф. Он прекрасно разбирается в том, как работают шрифты и какую функцию они выполняют. Он понимает, как сочетать буквы нужного размера с правильной графикой шрифта. Поэтому в зависимости от того, как написаны слова, они вызывают разные эмоции.

Леттеринг Майка Мейера, 2016

Леттеринг Майка Мейера, 2016

Как и у многих великих художников, влияние родителей часто становится причиной возникновения страсти к жизни. Отец Майка Мейера был парикмахером, который в перерывах между обслуживанием клиентов занимался рисованием. Юный Майк, желая подражать отцу, подхватил эту привычку.

Одержимость леттерингом проявилась, когда он побывал на автогонках Formula 1 и восхитился надписями на машинах. После этого он вернулся домой и попытался повторить всё увиденное до мельчайших деталей. В старших классах он устроился на полставки в магазин вывесок и тогда понял, что это то, чем он хочет заниматься.

Он последовал своей страсти и девять месяцев учился в шрифтовой школе. Когда эти девять месяцев прошли, он получил сертификат и вернулся в магазин, в котором работал в школьные годы.

ЧЭНЬ
ЦИ

Derek McKechnie занимается коммуникационным дизайном, а на его веб-сайте представлены его эксперименты в печати. Веб-сайт полон интерактивных геометрических компонентов с острыми краями. Силуэты переходят в изображения при наведении курсора мыши. Это отличный пример того, как микро-взаимодействие улучшает пользовательский опыт брутального дизайна.

БРУТАЛИЗМ

Derek McKechnie

БРУТАЛИЗМ В ВЕБ-ДИЗАЙНЕ – ЭТО ПОДХОД К ДИЗАЙНУ, КОТОРЫЙ ПОДЧЁРКИВАЕТ ГРУБУЮ, НЕОТШЛИФОВАННУЮ ЭСТЕТИКУ. ТАКОЙ СТИЛЬ ПЕРЕДАЁТ ОЩУЩЕНИЕ СМЕЛОСТИ И МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА ВЕБ-САЙТА.

БРУТАЛИЗМ

Термин «брутализм» зародился в области архитектуры. Само слово «брутализм» происходит от французского «béton brut», что означает «необработанный бетон». Этот стиль возник в середине XX века, прежде всего в Европе и Северной Америке. Он характеризовался открытыми геометрическими формами (с использованием таких материалов, как бетон, кирпич и сталь, чтобы подчеркнуть формы) и сильным акцентом на функциональность, а не на орнамент.

Бруталистическая архитектура достигла своего пика в 1950-х и 1960-х годах, но в 1970-х годах начала угасать, поскольку многие люди воспринимали её как холодную и бесчеловечную. Помимо архитектуры, бруталистская эстетика была перенята и в других областях дизайна, таких как искусство, графический дизайн и мода.

Брутализм исчез из современной архитектуры, но сегодня этот стиль возрождается в интернете, поскольку многие дизайнеры и бренды внедряют брутализм в веб-дизайн.

В ВЕБ-ДИЗАЙНЕ

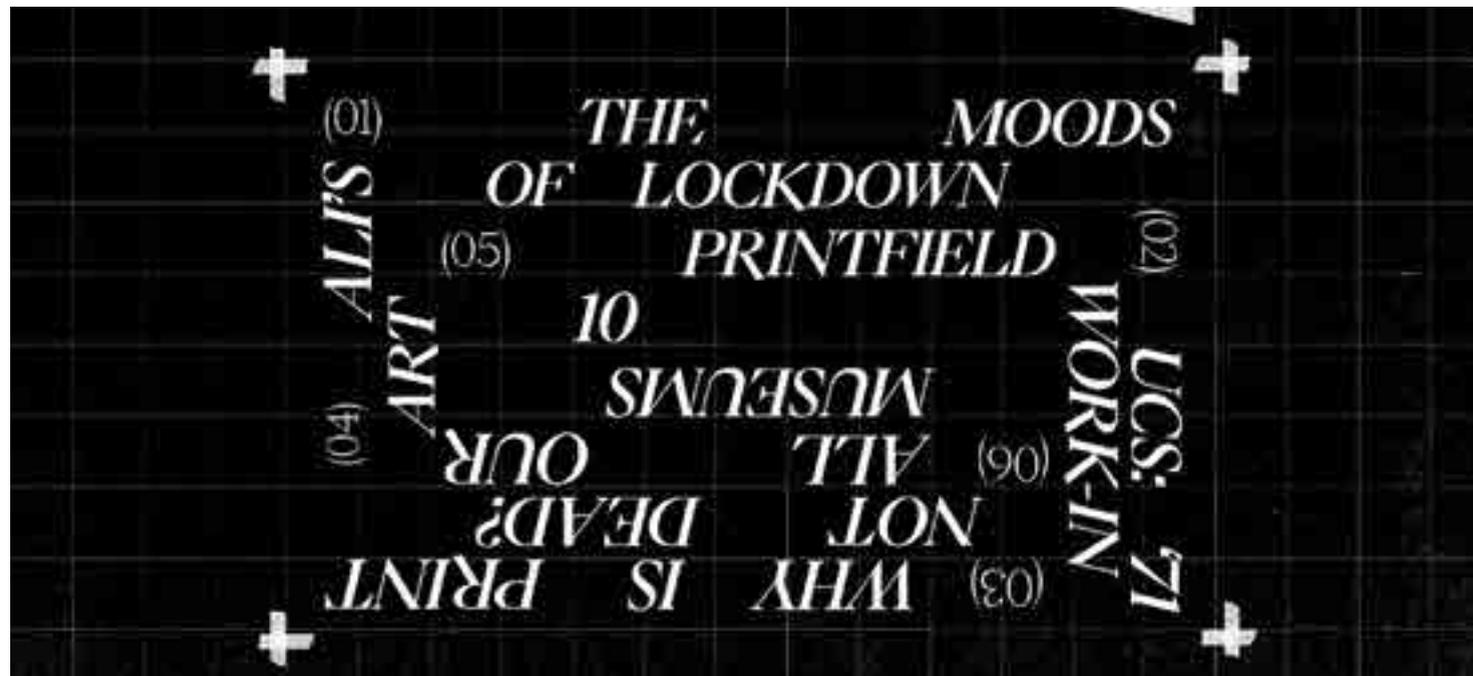
Контент – это причина, по которой люди посещают веб-сайты, и создатели веб-сайтов, естественно, хотят, чтобы их контент был в центре внимания пользователей. Поскольку брутализм подчёркивает функциональность, а не орнамент, веб-дизайнеры полагаются на простую типографику с крупными размерами шрифтов, чтобы придать тексту больший визуальный вес.

Высокая контрастность применяется для того, чтобы с первого взгляда передать важную информацию и передать ощущение необузданной энергии. Интересно, что этой цели можно достичь, используя только один цвет, поэтому многие бруталистские сайты экспериментируют с монохромными цветовыми схемами.

По своей природе грубая и не-рафинированная графика в бруталистском веб-дизайне часто минималистична. Веб-дизайнеры намеренно используют простую графику (например, объекты элементарных форм, таких как овалы и прямоугольники), чтобы сосредоточить больше внимания на контенте.

All Our Museums

« CRAIGSLIST – ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ВЕБ-САЙТА, СОЗДАННОГО В БРУТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКЕ. ВЕБ-САЙТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ МЕНЯЛСЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ, ПОСКОЛЬКУ НЕ ТРЕБУЕТ МАСШТАБНОГО РЕДИЗАЙНА. ПОСЕТИТЕЛИ МОГУТ ЛЕГКО ПОНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ И ПЕРЕЙТИ НА КОНКРЕТНУЮ СТРАНИЦУ.

Printfield >

Printfield 10 – это концепция интерактивной пешеходной экскурсии по району Принтфилд в Абердине. Тур призван отметить место рождения величайшего шотландского футболиста Дениса Лоу – единственного шотландца, выигравшего «Золотой мяч».

Тур включает в себя уличное искусство, возможности для фотографирования и мероприятия для детей, которые можно выполнить на 10 остановках. Цель тура – омолодить территорию, увеличить посещаемость и вовлечь сообщество. Концепция была предложена городскому совету Абердина. Недавно проект получил одобрение городского совета и финансирование.

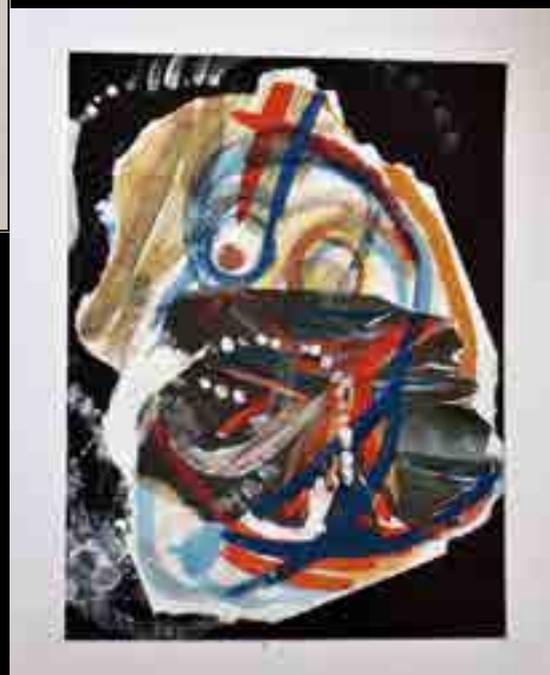
COVID-19 оказал огромное влияние на музеи. Поскольку в это время посетителей было очень мало, многие сталкиваются с реальным предложением навсегда закрыть свои двери. Artfund_ и YCN Student Awards поставили задачу агитировать людей к посещению музея.

Вместе с рекламными материалами, рассказывающими эту историю, для повышения осведомленности о проекте, анимированная типографика будет проецироваться в музеях по всей стране.

All Our Museums

Мой отец Али всегда был заядлым художником, и хотя у него диагностировали болезнь Альцгеймера, он по-прежнему любит заниматься искусством. Я наткнулся на некоторые материалы, которые он создал в Центре деменции в 2017 году.

DEREK
MCKECHNIE

Хотя в основном это были незавершенные или грубые эксперименты, некоторые произведения искусства были фантастическими. Я решила выбрать понравившиеся произведения и создать из них композицию.

Поэкспериментировав с разными текстурами, макетами и масштабами. Я распечатал композицию в 4 цветах тиражом по 12 экземпляров и выставил их на продажу за пожертвование в пользу борьбы с болезнью Альцгеймера в Шотландии.

Мы собрали более 400 фунтов стерлингов, и проект стал победителем премии RGU Art and Heritage Purchase Award. Проекты разрабатываются вместе с Альцгеймером Шотландией и четырьмя другими креативщиками. Мы развиваем проект на севере Шотландии, проводим семинары с целью создания выставки.

Во время первого карантина в 2020 году, пытаясь сохранить себя полувменяемым, я занялся новым хобби. Испечь банановый хлеб? Неа. Бегаешь 5к? Точно нет. Желатиновая печать: грязный и дешевый метод высокой печати?

Создав сотни отпечатков формата А5, я выбрал лучшие и добавил изображения из «Большой книги несчастья» Шона Теджаратчи. Отпечатки были ответом на то, что я чувствовал — «Настроения изоляции».

Я смонтировал серию репродукций, повесил их в гостиной родителей, переименованной в FRTN HPTN GRNG (наш адрес), и устроил фальшивую выставку. Мы оделись, моя девушка и ее мама присоединились через зум, и напились, чтобы отпраздновать.

2022 Derek McKechnie
Designed through
WIX PLAYGROUND
ACADEMY

ШЭНЬХАО
ЧЖАН

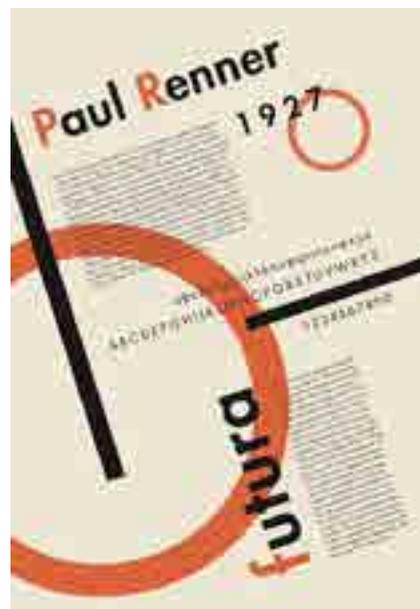
Этот сайт ориентирован на дизайнеров. В новостной ленте обнаруживаются идеи, способные вдохновить творческого человека. Здесь знакомятся с произведениями новых художников, делятся собственными наработками, находят интересные изображения и видео. Главное достоинство сайта - динамический поиск. Функция подходит для обнаружения самого редкого контента. Имеется возможность сохранения понравившихся файлов и создания мудбордов.

Источник: <https://irecommend.ru/content/voodushevlyat-vdokhnovlyat-okrylyat>

DESIGNSPARATION

Искусство, дизайн и др. ...

DESIGNSPARATION - ЭТО ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРА И ОБМЕНА ИДЕЯМИ. ЭТО ТОЖЕ РЕСУРС, КОТОРЫЙ СОБИРАЕТ ИДЕИ ДИЗАЙНА, ЛОГОТИПЫ, КРАСИВЫЕ ФОТОГРАФИИ. ТУТ МОЖНО СОСТАВЛЯТЬ СВОИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ, ИССЛЕДОВАТЬ ЧУЖИЕ, ПРОСМАТРИВАТЬ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.

Paul Renner poster on Behance
Media-cache-ec9.pinterest.com

ВООДУШЕВЛЯТЬ, ВОДОХНОВЛЯТЬ, ОКРЫЛЯТЬ

Что вы делаете для того, чтобы подтолкнуть своё воображение, заставить мозг генерировать новые идеи? Можно просто ходить и ждать озарения, можно взять лист бумаги, записать в центре ключевое слово и дополнять его ассоциациями, пока не начнёт вырисовываться определённая картина. А ещё можно посмотреть подборку красивых работ, вдохновиться ими и создать что-то свое, оригинальное. И это будет именно то, что надо.

Просматривать работы можно как в строго в заданных тематических рамках,

так и в случайном порядке, или же ознакомиться с галереей самых популярных работ.

Для профессиональных дизайнеров есть раздел Jobs (Вакансии), в котором собраны предложения от различных иностранных агентств.

Если вам не хватает свежих идей, вы ищите оригинальное решение для своей работы или просто любите красивые вещи и дизайн в его различных проявлениях, ресурс вам понравится. Это англоязычный ресурс с коллекциями работ в разных направлениях. Там можно найти интересные подборки.

Уже из самого названия понятно, что это сервис для тех, кто ищет вдохновение. Designspiration откроет вам новый мир дизайна – на нем вы найдете профессиональные фотографии, инфографику, иллюстрации, сайты и многое другое. Одна из ключевых фишек сервиса в том, что весь контент можно отфильтровать в зависимости от цвета. Например, можно отобразить только те работы, где содержится красный или желтый цвет.

Doug Lyon

ЛЮБАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РАСПОЛАГАЕТ СВОЕЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ, ПРИЗНАННОЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРАВИЛЬНЫХ СЛОВ НЕ ПРОСТО ЗАСТАВИТ ВАС ВЫГЛЯДЕТЬ ГЛУПО И НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО – ЭТО РАЗДРАЖАЕТ БОЛЕЕ ОПЫТНЫХ КОЛЛЕГ.

ИСПОЛЬЗУЯ МОБИЛЬНЫЙ САЙТ, ВЫ НАЧНЁТЕ ЗАМЕЧАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА, В КОТОРОМ ДВИЖЕТСЯ DESIGNSPARATION, НО ПРИ ЭТОМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТОГО ЖЕ МИНИМАЛЬНОГО ПОДХОДА К ДИЗАЙНУ, КОТОРЫЙ ВАМ ПРАВИТСЯ!».

<https://craftum.com/blog/treniruem-nasmotrennost-poleznye-resursy-dlya-dizajnerov/?ysclid=m30hzwho3j236292794>

<https://infogra.ru/typography/lettering-eto-ne-shrift-ili-kak-razbratsya-v-terminologii-tipografiki?ysclid=m30i5105dc465750164>

www.designspiration.com

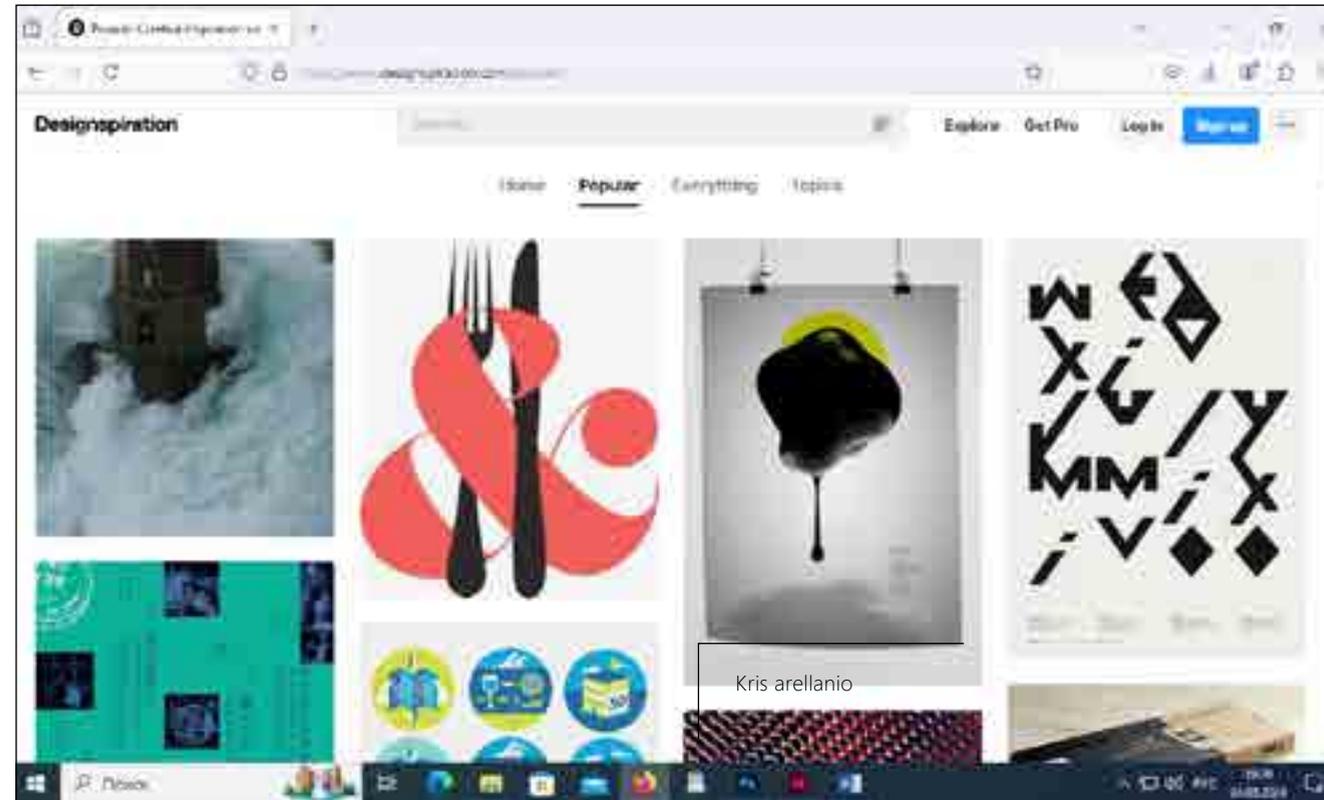
Palmer Holmes

ПОИСК ДИЗАЙНОВ ПО ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ РАБОТАЕТ ТОЧНО: ВСЕ ЦВЕТА, КОТОРЫЕ ВЫБРАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ВСТРЕЧАЮТСЯ В КАРТИНКАХ».

Artificial Intelligence

Kris arellanio

Desinspiration X, сложный шаблон Figma для каталогов дизайна, созданный для расширения возможностей компаний в сфере каталогов ресурсов и SaaS-агрегаторов. Этот шаблон – ваш идеальный инструмент для создания вдохновляющего и визуально привлекательного веб-сайта, который демонстрирует широкий спектр дизайнерских ресурсов и программных решений.

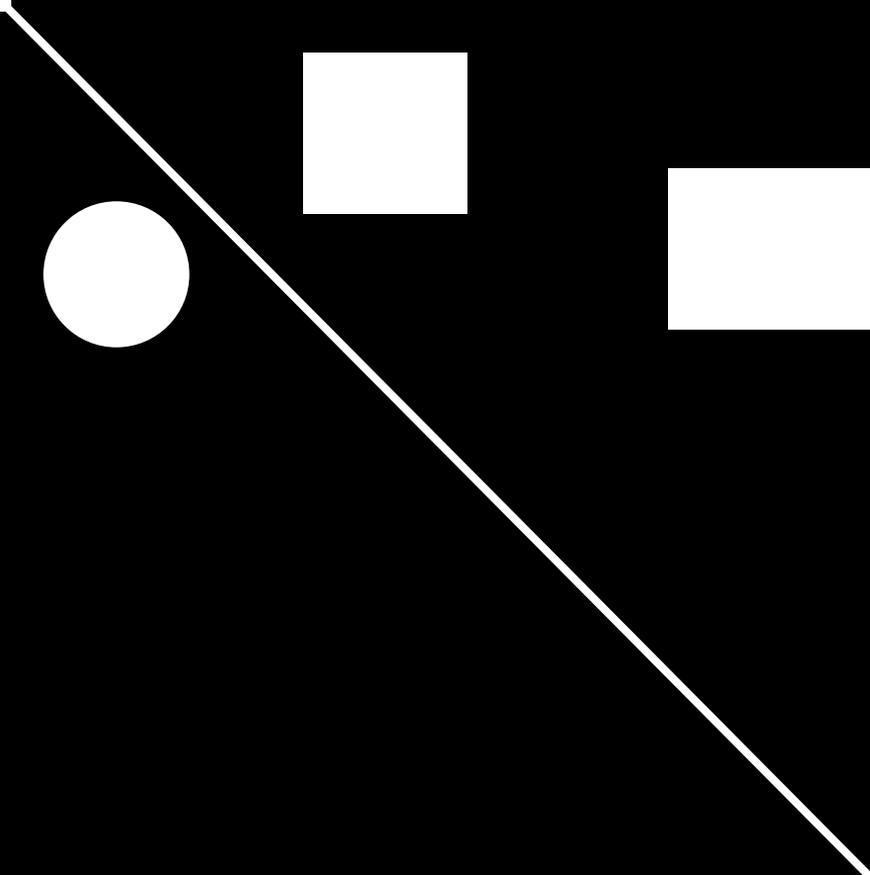
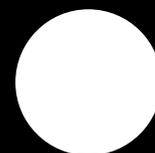
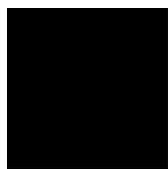
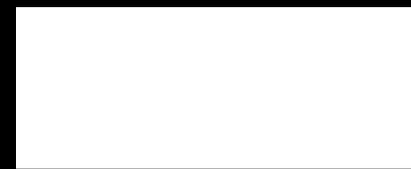
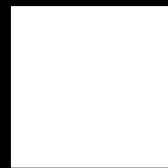
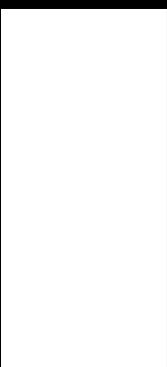
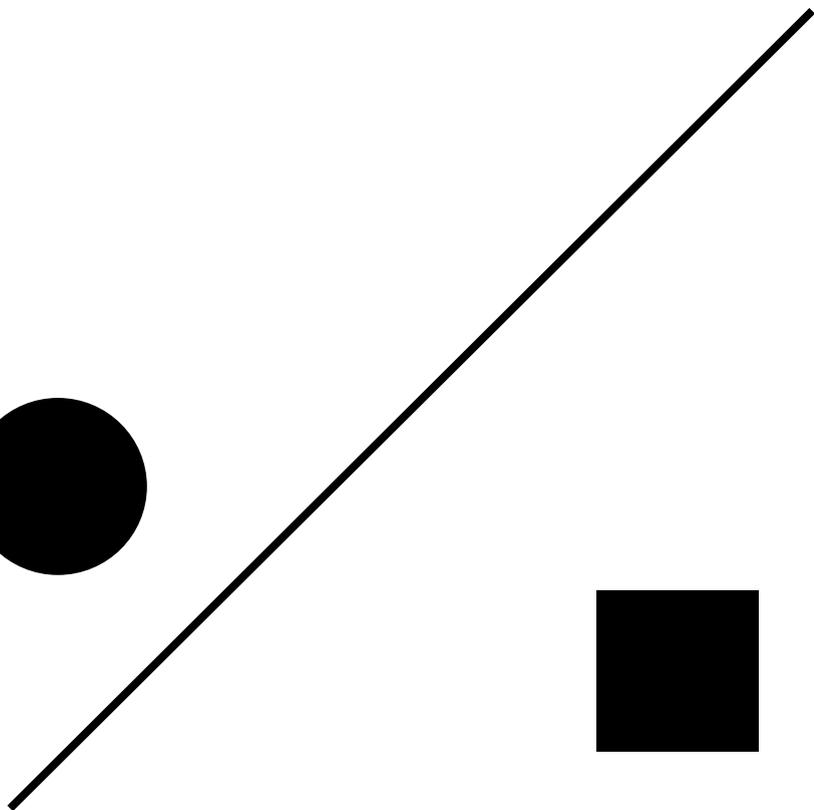
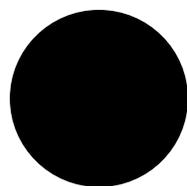
Независимо от того, управляете ли вы каталогом ресурсов, в котором собраны первоклассные дизайнерские ресурсы, или SaaS-агрегатором, который предоставляет пользователям инновационные программные решения, Desinspiration X создан для того, чтобы помочь вам представить ваши предложения в наилучшем

свете. Шаблон галереи вдохновения Figma гарантирует, что ваш веб-сайт не только будет выглядеть профессионально, но и станет ценным ресурсом для вашей аудитории.

Dribbble.com

ФОТОГРАФИЯ

АРИНА
ВАСИЛЬЧУК

Альфред Стиглиц не был скромным человеком. О своём творчестве он говорил: «Некоторые считают, что я сфотографировал Бога. Может быть». И такая самоуверенность вполне оправданна: Стиглиц сыграл ключевую роль в продвижении фотографии как законной части мира искусства, причем мира не только американского, но и глобального. Именно поэтому о его творчестве можно и нужно говорить, когда мы рассуждаем о развитии фотожурналистики.

КАК РОДИЛАСЬ

АЛЬФРЕД СТИГЛИЦ

МАЛО КТО ОКАЗАЛ ТАКОЕ СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА АМЕРИКАНСКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРУ XX-го ВЕКА, КАК ФОТОГРАФ АЛЬФРЕД СТИГЛИЦ, РОДИВШИЙСЯ В ХОБОКЕНЕ, ШТАТ НЬЮ-ДЖЕРСИ, В 1864 ГОДУ ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, ОН ПРОЖИЛ ДО 1946 ГОДА. КАК ЗА 82 ГОДА АЛЬФРЕД СТИГЛИЦ СТАЛ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ АМЕРИКАНСКОГО ИСКУССТВА ФОТОГРАФИИ И ПРИЧЁМ ТУТ ПИКАССО?

Гертруда Кезебир

Портрет Альфреда Стиглица

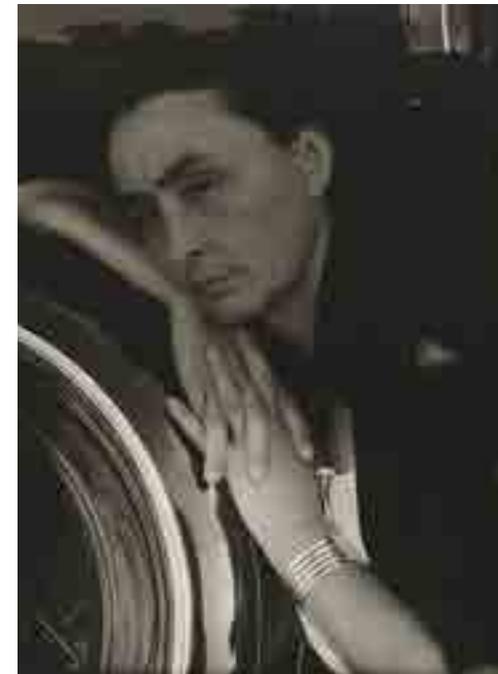
Стиглиц начал фотографировать, будучи студентом в Берлине в 1880-х годах, и учился у фотохимика Германа Вильгельма Фогеля. По возвращении в Штаты в 1890 году он стал выступать за то, чтобы к фотографии относились как к искусству – новаторская идея для своего времени. Отстаивая свою точку зрения, Стиглиц написал множество статей, а также редактировал Camera Notes и Camera Work.

В 1902 году он основал Photo-Secession, независимую организацию фотографов, посвятивших себя установлению художественных достоинств фотографии.

«ИДЕЯ ФОТОГРАФИИ»?

фотография

Вдохновляли Стиглица не только объекты архитектуры, но и люди: в 1918 году он увлёкся фотографированием своей будущей жены, художницы Джорджии О'Киф. В течение многих лет он хотел сделать расширенный фотографический портрет – он называл его составным портретом, – в котором он изучал бы одного человека на протяжении длительного периода времени. За следующие 19 лет он сделал более 330 её портретов.

Портрет Джорджии О'Кифф

На фотографии «Руки с напёрстком» автор крупным планом запечатлел руки Джорджии О'Кифф. В 1993 году эта фотография была продана на аукционе чуть более чем за 385 тысяч долларов, что на то время было рекордом в аукционной сфере.

ФОТОГРАФИЯ – ЭТО НАСТОЛЬКО ТОНКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ЧТО ОНА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ РЕАЛЬНОЙ, ЧЕМ РЕАЛЬНОСТЬ».

<https://fotogora.ru/alfred-stiglic-geniy-bez-retushi/>
<https://artifex.ru/альфред-стиглиц>
<https://phoatar.ru/alfred-stiglic-genij-fotorealizma/>

Галерея «291» на Пятой авеню

«Зима на Пятой авеню», 1893

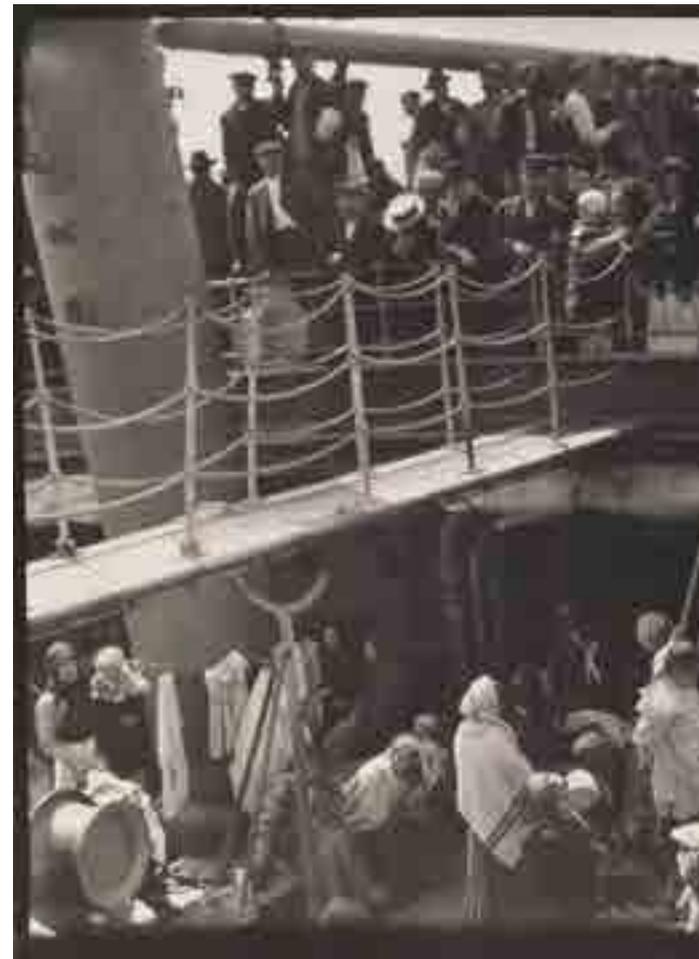

КАМЕРА ЖДАЛА МЕНЯ
 ПО ПРЕДНАЧЕРТАНИЮ, И Я ВЗЯЛСЯ
 ЗА НЕЕ, КАК МУЗЫКАНТ
 ЗА ПИАНИНО ИЛИ ХУДОЖНИК
 ЗА ХОЛСТ. Я ОБНАРУЖИЛ,
 ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ПОВЕЛИТЕЛЕМ
 СТИХИЙ, ЧТО МОГУ ТВОРИТЬ
 ЧУДЕСА».

Стиглиц был свидетелем самых глубоких изменений, которые когда-либо переживала его страна: две мировые войны, Великая депрессия и превращение Америки из сельской, сельскохозяйственной страны в промышленно развитую и культурную сверхдержаву. Но, что более важно, он также помог осуществить некоторые из этих преобразований. Через свои нью-йоркские галереи – «Маленькие галереи» Photo-Secession на Пятой авеню, «291» с 1905 по 1917 год; «Интимная галерея» в 1925-1929 и «Американское место» в 1929-1946 – он познакомил Штаты с работами Пабло Пикассо, Анри Матисса, Жоржа Брака, Поля Сезанна.

«Пассажиры третьего класса», 1907

«Канал в Венеции», 1897

Однако именно фотография всегда имела для Стиглица центральное значение: она была не только средством самовыражения, но и, что важнее, эталоном, который он использовал для оценки всего искусства. Точно так же, как сегодня очевидно, что компьютеры и цифровые технологии будут доминировать не только в нашей жизни, но и в нашем мышлении в этом столетии, так и Стиглиц понимал задолго до многих своих современников, что фотография станет главной культурной силой в XX веке.

Очарованный тем, что он называл «идеей фотографии», Стиглиц предвидел, что она произведёт революцию всего искусства и общества. Собственные кадры Стиглица занимали центральное место в его понимании среды: они были своего рода инструментами, которые он использовал, чтобы исследовать выразительный потенциал фотографии и её связь с искусством. Когда он начал снимать в начале 1880-х годов, фотография рассматривалась большинством как объективный инструмент для

документации объектов, явлений и процессов.

А к тому времени, когда в 1937 году из-за проблем со здоровьем Стиглиц перестал фотографировать, восприятие фотографии кардинально изменилось. И во многом благодаря его усилиям. Благодаря публикациям, которые он редактировал, в том числе в Camera Notes и Camera Work; через организованные им выставки и с помощью своих собственных пронизательных фотографий Стиглиц продемонстрировал выразительную силу фотоискусства.

АННА
ИВАНОВА

Работа над этим проектом и знакомство с данным фотографом – уникальной личностью, творческим человеком, принесли много новых знаний в мою жизнь. Работы автора по праву занимают первые места на международных конкурсах, ведь достичь такого мастерства в искусстве фотографии может не каждый. На своих снимках Александр передаёт живые эмоции, которые не удастся изобразить в постановочных фото.

Цветокоррекция авторских проектов заслуживает отдельного внимания. Использование чёрно-белых цветов на многих фотографиях помогает передать настроение и атмосферу происходящего.

СНАЧАЛА ВНЕ

АЛЕКСАНДР ТАРАН

АЛЕКСАНДР – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ, РАБОТАЮЩИЙ НАД ТЕМАТИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ КОМПАНИЙ И СМИ В РАЗНЫХ УГОЛКАХ РОССИИ И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ. ДОБЫЧА НЕФТИ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ, РАБОТА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СИБИРИ И ЗАПОЛЯРЬЯ, ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ В США, КИТАЕ, БРАЗИЛИИ, ГОРАХ ИНГУШЕТИИ.

« КОГДА Я УЧИЛСЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ, ТО НАЧАЛ РАБОТАТЬ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ И ЕЩЁ РАБОТАЛ В ЖУРНАЛЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». ЗДЕСЬ Я И ПОЛУЧИЛ НЕБОЛЬШОЙ ОПЫТ РЕПОРТАЖНОЙ СЪЁМКИ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЖУРФАКА Я СТАЛ РАБОТАТЬ В ФОТОИНФОРМАЦИОННОМ АГЕНТСТВЕ «ИНТЕРПРЕСС». СНАЧАЛА ВНЕ ШТАТА. СЕЙЧАС Я НЕ ПРИВЯЗАН К КАКОМУ-ЛИБО АГЕНТСТВУ».

<https://www.alexandertaran.ru>

ШТАТА

ПУТЬ

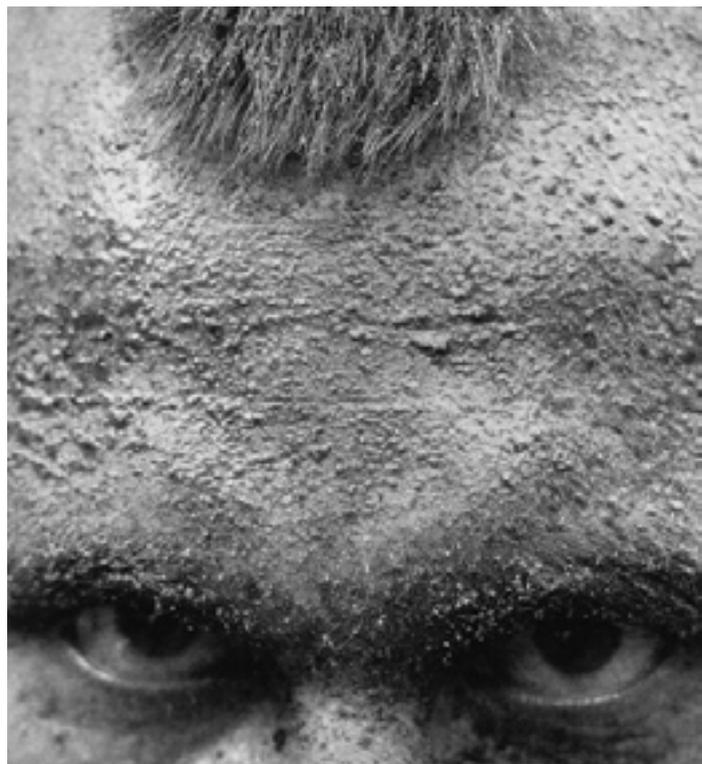
Лауреат многих престижных фотоконкурсов, среди которых «Пресс Фото России» и PhotoVisa, дважды самого престижного конкурса в области фотожурналистики World Press Photo в 2009 и 2012 годах за серию Strelka. На конкурсе World Press Photo 2012 российские фотографы получили три премии: Юрий Козырев и Александр Таран заняли первые места в номинациях «Новости» и «Спорт», а Александр Гронский получил премию за третье место в номинации «Повседневная жизнь». Главная награда конкурса досталась испанскому фотографу Самуэлю Аранде (Samuel Aranda) за снимок женщины в хиджабе, обнимающей раненого родственника. Александр Таран уже становился лауреатом нескольких премий. Однако ещё никогда его работы не оценивались настолько высоко. Для самих фотографов победа в конкурсе World Press Photo сравнима с вручением звёздам премии «Оскар».

Когда человек учится фотографировать, он проходит разные стадии. В самом начале невозможно прогнозировать результат. Это происходит оттого, что вы не знаете, как формируется изображение, как тот или иной объектив меняет пространство, как выдержка влияет на движение в кадре и так далее. Со временем вы начинаете понимать всё это и прогнозировать результат. Возможно, в каких-то художественных поисках, в творческих экспериментах результат может быть непредсказуем, но если взять фотожурналистику, то здесь фотограф практически всегда знает, что он должен снимать в каждой ситуации. И полученный результат – это совокупность осознанных действий во время съёмки. Случай проявляется в других вещах. У фотографии, грубо говоря, есть несколько рынков. Есть сток, есть журналистика, есть реклама, есть свадьбы, есть искусство... На каждом свои законы ценообразования и свои пути к материальному благополучию.

СПОРТИВНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ТАРАНА

«Я не сразу стал спортивным фотографом – сначала я три года снимал новости для питерского агентства «Интерпресс». Потом ушёл в свободное плавание и стал сотрудничать с компаниями, которые проводят турниры. Когда работаешь постоянно, у тебя возникает, конечно, другой уровень допуска к спортсменам. Они тебя уже знают, застенчивые перестают стесняться, яркие совершенствуют свой героический образ. Здесь, как в классических спортивных драмах, есть разные характеры, и они раскрываются по-своему. Моя позиция на ринге такова: обычно я сажусь в нейтральный угол за канатами. Раньше бывало не по себе от вида крови, но на самом деле, хотя мы привыкли называть этот спорт «боями без правил», это система, в которой крови не так уж много.

Меня сложно назвать болельщиком в каком-либо виде спорта. Я снимал футбол, волейбол и баскетбол, но не интересуюсь ими по-настоящему. А вот за единоборствами и боксом я начал следить, когда стал много их снимать и разбираться в происходящем».

STRELKA

«Чемпионат Strelka не имеет ничего общего со «стрелками» образца 1990-х. Это просто эпатажное название с национальным колоритом. В действительности туда приезжают обычные люди – бухгалтеры, художники, менеджеры, те, кому в жизни не хватает экстрима, как в «Бойцовском клубе». Вообще, я снимал эту историю для себя – но она уже постфактум была опубликована в спортивном журнале «Железный мир». На конкурс я её отправил тоже сам. Рассчитывал ли я на победу? Нет, с премией World Press Photo прогнозировать ничего невозможно».

Слово «стрелка» на воровском жаргоне значит «встреча». В 1990-е годы оно стало означать разборку среди криминальных группировок, нередко заканчивающуюся массовыми драками и перестрелками. Сегодня Strelka – это турнир по уличным боям, участие в котором может принять любой желающий. Здесь на песчаном ринге встречаются представители разных социальных групп и бьются до потери сил.

УЛИЧНЫЕ БОИ
НА ПЕСЧАНОМ РИНГЕ ДЛЯ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ. ПОЕДИНКИ ПРОХОДЯТ
«БЕЗ ВРЕМЕНИ» ДО НОКАУТА
ИЛИ СДАЧИ СОПЕРНИКА.

АЛЕКСАНДР ТАРАН СТАЛ
ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕСТИЖНОГО
МИРОВОГО КОНКУРСА
«УОРЛД ПРЕСС ФОТО» (WORLD PRESS
PHOTO). СЕРИЯ ЕГО СНИМКОВ
С ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО САМБО
2008 ГОДА ЗАНЯЛА 2-Е МЕСТО
В НОМИНАЦИИ «СПОРТ.
ФОТОИСТОРИЯ».

ВАРВАРА
КОВЛИГА

Получается, я сейчас тоже делаю подпись к фотографии.

А, вы же ещё не знаете, причем тут подпись и фотография? Тогда перед прочтением просто поверьте, я приоткрою завесу необычного мировосприятия и особого «ОБЪЕКТИВного» взгляда на мир.

Дуэйн Майклс – художник, которому многие подражали, он очень влиятельный и бесконечно изобретательный.

Хотя мы можем видеть признаки его новаторского влияния, куда бы мы ни посмотрели, нет лучшего места, чтобы заново открыть для себя его гений, чем у самого его истока.

И ТАК... В феврале 1987 года четверо фотографов...

ОБЪЕКТИВНЫЙ

Дуэйн МАЙКЛС И ТАКИ

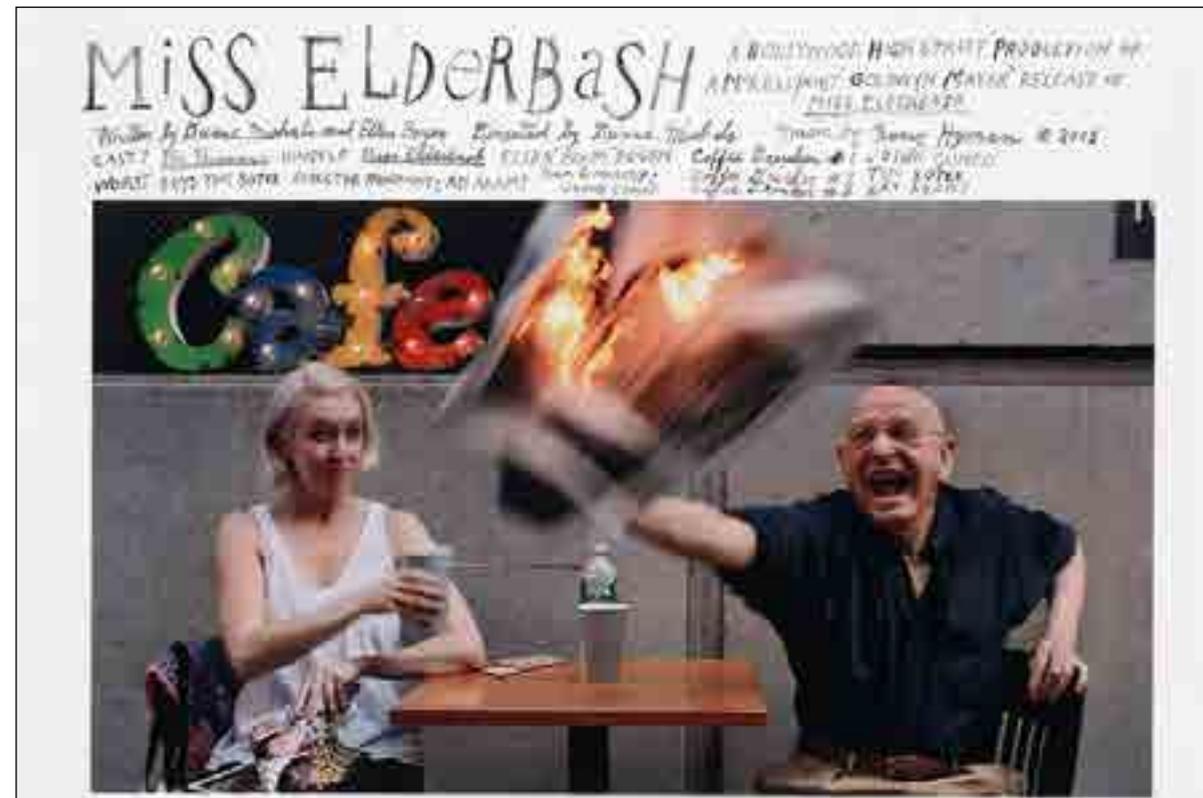
ФОТОГРАФИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВОКАЦИОННЫМИ. ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ РАССКАЗЫВАТЬ ТЕБЕ ТО, ЧТО ТЫ И ТАК ЗНАЕШЬ. НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИКАКОЙ МАГИИ, НИКАКИХ УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ВОСПРОИЗВЕСТИ ЧЬЕ-ЛИБО ЛИЦО НА ФОТОГРАФИИ. МАГИЯ НУЖНА, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА В НОВОМ СВЕТЕ.

Дуэйн Майклс

РЕВОЛЮЦИОНЕР

Американец Дуэйн Майклс совершил небольшую революцию ещё в те времена, когда многие сомневались, что фотография – полноправный вид искусства. Художник стал первым использовать текст не просто как пояснение, а как часть работы; начал создавать серии фотографий – своего рода комиксы, небольшие истории. Он пренебрежительно называет себя самоучкой. Не слишком ли скромно для обладателя Почётной сти-

пендии Королевского фотографического общества, Золотой медали за фотографию (Национальный клуб искусств), Премии Masters Series Школы визуальных искусств и гранта Национального фонда искусств?

Конечно, Майклс не был неучем. Но несмотря на то что он учился в нескольких высших школах искусств, своим образованием всегда оставался недоволен: там не учили заглядывать за предел, ловить неуловимое, видеть не поверхность, а суть вещей. Не зря он начал карьеру фотографа в СССР, где сразу стало понятно, какая истина кроется за оболочкой, за кожей этого «людоедского» государственного образования в образах его граждан. Майклс быстро вошёл во вкус игры в «видимое – это невидимое», ощутил её азарт и страсть.

Дуэйн Майклс – человек-лабиринт, фотограф-загадка. Он пытался доказать, что снимать надо

то, что мы не видим глазами, но чувствуем сердцем. Всё настоящее скрыто и проявляет себя сложно – на уровне флюидов, не осязаемых такими примитивными органами, как глаза. Майклс смешивал философию и поэзию. Он превратил камеру в инструмент самокопания: снимая проекты, он изучал собственные комплексы и беспокойство – примеряет свои страхи на других. Дуэйн Майклс стал коллекционером эмоций и страхов. Он играл ими с радостью и восхищением. Фотографии Майклса – это торжество гедонизма, несмотря даже на то что он постоянно рассуждает о смерти. Смерть стала его прекрасной неуловимой музой.

Важная часть работ Дуэйна — тексты, которыми он приправляет

«ФОТОГРАФИЯ ИСКУСНО ОБРАЩАЕТСЯ С ВНЕШНОСТЬЮ, НО НИЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕМ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ».

почти каждый снимок и некоторые серии. Конечно, многие фотографы, в том числе великие, отмечали, что фотография должна говорить сама за себя. Джоэл Мейеровиц и Гарри Виногранд ушли с выставки Майклса раздражёнными, а последний вообще презрительно заявил: «Это не фотография». Редакторы The New York Times отказали Дуэйнну в рецензии: по их мнению, так представлять снимки, как это делал он, было преступлением. Но художник отмахивался от них: «Если бы я стремился к тому, чтобы мои работы были приняты, я бы делал картинки, как Ансель Адамс – они всем нравятся. Всё, что делал я, никто не понимал, но, к счастью, мой интерес и любовь к работе помогли мне пережить это».

При этом тексты, которые писал фотограф, существовали как бы сами по себе – хотя и обращались к фотографии, связывались с ней тончайшими капиллярами. Дуэйн писал под снимком ручкой или карандашом, корявым почерком, и зритель благодаря этому будто слышал приглушённый голос фотографа, представлял себе его руку и лицо. Более того, слова служили оформлением изображениям, важным декоративным элементом – как рамка или паспарту. Дуэйн стремился к тому, чтобы текст наполнялся визуальным языком фотографии, а фотография обогащалась за счёт текста, и в результате они превращались в единое целое.

Рассказывают, что в 2014 году, через день после сложнейшей операции, 84-летний Дуэйн слез с кровати и заявил: «У меня зуд! Мне нужно реализовать много новых идей, мне некогда здесь лежать». Его творчество – сплошной шедевр, ради которого художник преодолевал все возможные ограничения.

ТАКИ

В феврале 1987 года четверо фотографов Дмитрий Шнеерсон, Андрей Чежин, Сергей Арсентьев и Юрий Матвеев создают первое в Ленинграде да и, наверное, в СССР концептуальное фото-объединение – группу «ТАК». Она создавалась не как противопоставление клубу «ЗЕРКАЛО», активными участниками которого они в тот момент были, а как новая форма выставочной работы, работы под одним именем на общую идею. Весной 1987 года появились проблемы и с руководством «ЗЕРКАЛА».

Каплей, переполнившей чашу обоюдного терпения, стала выставка «ТРИ СТЕПЕНИ СВОБОДЫ», на которой группа была представлена в своём окончательном составе: Матвеев-Чежин-Шнеерсон.

Группа «ТАК»

«СКРЫВАЯ СВОИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЗА КОЛЛЕКТИВНОЙ, «ТАК» ВОЗРОЖДАЕТ ИСТИННЫЙ ДУХ СОВЕТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ...

Андрей Чежин,
«ПРОСТРАНСТВО ЭШЕРА»

«»
ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ МИФОТВОРЧЕСТВО – УДЕЛ НЕМНОГИХ. МАЛО НАУЧИТЬСЯ ЛОВКО НАЖИМАТЬ НА КНОПЧКУ И ВЫСТАВЛЯТЬ ВСПЫШКИ, НАДО УМЕТЬ СОЗДАВАТЬ ЗВУЧАЩИЕ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ СЕРИИ, ПОДОБНЫЕ ДЛИННЫМ И ПРОСТОРНЫМ ПРОСПЕКТАМ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА. ЭТО УЖЕ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.

Выставка была беспрепятственно показана в апреле 1988 года в стенах центра «Молодёжный».

Проект задумывался как «сопоставление трёх авторских путей на трёхлетнем отрезке времени», именно с этой выставки начинается история Группы как единого Автора.

1988-й год был замечателен ещё и тем, что впервые в городе была создана концептуальная фотоэкспозиция «ПОСЛЕ ЖИЗНИ». Она включала в себя все приметы актуального искусства – элементы хеппенинга, инсталляции и собственно фотографии. В творческом плане «ПОСЛЕ ЖИЗНИ» знаменовала собой новый этап развития группы и впервые явила Петербургу чисто концептуальную фотографию. В проекте была успешно реализована главная задача – создать анонимного автора, что и стало фирменным стилем «ТАК». Серия концептуальных фотографий, навеянных творчеством американца Дуэйна Майклса, стали плодом компромиссных коллективных усилий.

Андрей Чежин,
«ПРОСТРАНСТВО ЭШЕРА»

Эта работа оказалась самой экспонируемой из проектов группы «ТАК», показанных за рубежом. В январе 1991 года она была показана во Франции (Гавр) как часть экспозиции «Армия спасения фотографии» (название выставки было следствием того обстоятельства, что работы экспонировались на second-hand одежде, предоставленной для этих целей местным отделением «Армии спасения»). Осенью того же года, в Нью-Йорке, после выставки PHOTO MANIFESTO в Балтиморе, этот проект спровоцировал американского критика Роя Николсона на забавное утверждение: «Скрывая свои индивидуальности за коллективной, «ТАК» возрождает истинный дух советской революции...». К сожалению, проекту «ПОСЛЕ ЖИЗНИ» не везло на публикации: либо произвольно выдернут фотографии из жёстко выстроенной схемы, либо вообще перевернут изображение...

«ТАК – это хорошо!» – однажды сказал, уже и не вспомнить, по какому поводу, Андрей Чежин. Вряд ли он имел тогда в виду деятельность группы. Но слова оказались пророческими. Имя группы было на слуху. Словечко «так» – неожиданно ставшее названием – звучало всюду...

Но, как всякий концептуальный проект, группа была обречена. Накапливалась усталость, усталость от игры, от необходимости шагать в ногу, всё труднее становилось участникам группы согласовывать свои авторские амбиции. Окончательно «ТАК» распалась в 1996 году, выступив последний раз вместе, но уже с индивидуальными проектами на выставке Центра современного искусства «Ускользящее время или плоды воспитания» в Русском музее. Аноним-фотограф (за спиной которого были трое соратников) умер. История «ТАК» и завершилась.

ОЛЕСЯ
ФЕТИЩЕВА

В настоящее время, женщина-фотограф – это очень распространённый случай. Но 80 лет назад фотография только начинала свой великий путь.

Вивиан Майер большую часть жизни провела, блуждая по улицам Чикаго с камерой Rolleiflex, создавая удивительные снимки. На мой взгляд и опыт, репортажная съёмка – один из самых сложных и удивительных жанров фотографии. Это сейчас вы можете сделать снимок и никто даже не заметит этого. Но тогда техника была совсем не компактной и не заметить фотографа, тем более женщину, было практически невозможно. Тем не менее Майер смогла передать в своих фотографиях жизнь в непростом контексте. И оставила настоящий архив прекрасных снимков, по которому сейчас можно составлять лекции о жизни, моде, традициях и культуре того времени.

НАША НЯНЯ ВИВИАН МАЙЕР

ДЛЯ ВСЕГО МИРА ВИВИАН МАЙЕР БЫЛА ЛИШЬ НЯНЕЙ И ДОМРАБОТНИЦЕЙ ИЗ ЧИКАГО. ЕЁ ТАЛАНТ ФОТОГРАФА БЫЛ ПРИЗНАН ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕЁ СМЕРТИ В 2009 ГОДУ. ОТКРЫТИЕ ЕЁ ТВОРЧЕСТВА СТАЛО ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В МИРЕ СОВРЕМЕННОЙ ФОТОГРАФИИ

Автопортрет, 1953

НУ, Я ПОЛАГАЮ, НИЧТО НЕ МОЖЕТ ДЛИТЬСЯ ВЕЧНО. МЫ ДОЛЖНЫ ОСВОБОДИТЬ МЕСТО ДЛЯ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. ЭТО КОЛЕСО. ТЫ СПРАВИШЬСЯ, ТЫ ДОЛЖЕН ИДТИ ДО КОНЦА. А ПОТОМ У КОГО-ТО ЕСТЬ ТАКАЯ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИДТИ ДО КОНЦА И ТАК ДАЛЕЕ».

PHOTO BY Vivian Mayer

ЗАГАДКА, ОКУТАННАЯ ТАЙНОЙ, ВНУТРИ ЗАГАДКИ

Собирая воедино жизнь Вивиан Майер, можно легко вспомнить знаменитую цитату Черчилля об огромной стране царей и комиссаров, лежащей на Востоке. Человек, который соответствует стереотипным европейским представлениям о независимой раскрепощённой женщине, с акцентом и всем прочим, но родившийся в Нью-Йорке. На Вивиан, которая была очень осторожной и замкнутой, можно было положиться в том, что она будет яростно проповедовать своё собственное очень либеральное мировоззрение любому, кто захочет слушать, или не захочет. Решительно нематериалистичная, Вивиан собирала коллекцию шкафчиков для хранения вещей, доверху набитых найденными предметами, книгами по искусству, газетными вырезками, домашними фильмами, а также политическими безделушками. История этой няни, которая теперь поразила мир своей фотографией и которая, кстати, запечатлела некоторые из самых интересных чудес и особенностей городской Америки второй половины двадцатого века, кажется невероятной. Майер – американка французского и австро-венгерского происхождения.

фотография

Чикаго, Иллинойс, 1953

Чикаго, штат Иллинойс.
13 октября 1960 г.

Чикаго, Иллинойс

СВОБОДНАЯ ДУХОМ

Вивиан моталась между Европой и Соединёнными Штатами, прежде чем вернуться в Нью-Йорк в 1951 году. Начав заниматься фотографией всего двумя годами ранее, она прочёсывала улицы Большого Яблока, оттачивая своё художественное мастерство. К 1956 году Вивиан уехала с Восточного побережья в Чикаго, где ей предстояло провести большую часть оставшейся жизни, работая сиделкой. На досуге Вивиан снимала фотографии, которые ревностно прятала от посторонних глаз. Делая снимки в конце 1990-х годов, Майер оставила после себя объём работ, включающий более 100 000 негативов. Интересные уголки Америки, снос исторических памятников ради новой застройки, невидимая жизнь различных групп людей и обездоленных, а также некоторые из самых любимых мест Чикаго – всё это было тщательно каталогизировано Вивиан Майер.

10 июля 1959 года. Аден, Йемен

ГОРДАЯ ДУША

Вивиан стала бедной. Спасли девушку трое ребят, с которыми она нянчилась ранее в своей жизни. С нежностью вспоминая Майер как вторую мать, они объединили усилия, чтобы оплатить квартиру, и всячески заботились о ней. Без их ведома один из шкафчиков Вивиан был продан на аукционе из-за просрочки платежей. В этих шкафчиках хранился огромный запас негативов, которые Майер тайно прятала на протяжении всей своей жизни. Огромный объём работ Майер обнаружили в 2007-м на местном благотворительном аукционе в северо-западной части Чикаго. Это, в конечном счете, повлияло на весь мир и изменило жизнь человека, который привлёк внимание общественности к этим экземплярам, Джона Малуфа. В настоящее время работы Вивиан Майер хранятся в архиве и каталогизируются для удовольствия будущих поколений. Джон Малуф находится в центре этого проекта после реконструкции большей части архива, ранее разосланном различным покупателям, которые участвовали в этом аукционе. Теперь, когда восстановлено примерно 90% архива, работы Вивиан являются частью возрождения интереса к искусству уличной фотографии.

10 июля 1959 года. Аден, Йемен

5 июня 1959 года. Таиланд

Март 1954 года. Нью-Йорк

ЗАЧЕМ БЫЛО КОПИТЬ ЭТО ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО И ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ИМ? КАКОЙ СМЫСЛ СНИМАТЬ ВСЕ ЭТИ ФОТОГРАФИИ, ЕСЛИ НИКТО НЕ УВИДИТ».

Нью Йорк, 1953

«МЭРИ-ПОППИНС»

С 1956 года, работая на семью в элитном пригороде Чикаго на берегу озера Мичиган, Вивиан почувствовала вкус материнства. Она брала мальчиков с собой на клубничные поля собирать ягоды. Она находила на тротуаре мёртвую змею и приносила её домой, чтобы похвастаться перед мальчиками или организовывать игры со всеми детьми в квартале. Вивиан была свободной душой и следовала за своими любопытствами, куда бы они её ни вели.

У Вивиан была интересная история. Она осталась одна в самом начале своей жизни, никогда не была замужем, не имела детей и близких друзей, которые могли бы сказать, что «знали» её на личном уровне.

Фотографии Майер также выдают её близость к бедным людям, возможно, из-за эмоционального родства, которое она чувствовала с теми, кто изо всех сил пытался выжить. Жажда быть культурным человеком вела её по всему миру. На данный момент мы знаем о поездках в Канаду в 1951–1955 годах, в 1957 году в Южную Америку, в 1959 году в Европу, на Ближний Восток и в Азию, в 1960 году во Флориду, в 1965 году она отправилась на Карибские острова.

Автопортрет, 1956

ОНА БЫЛА СОЦИАЛИСТКОЙ, ФЕМИНИСТКОЙ, КИНОКРИТИКОМ И ИЗ ТОЙ ПОРОДЫ ЛЮДЕЙ, ЧТО ВСЕГДА ГОВОРЯТ ПРАВДУ В ЛИЦО, КАКОЙ БЫ ОНА НИ БЫЛА», – БЫВШИЕ ВОСПИТАННИКИ О ВИВИАН МАЙЕР.

Майер ассоциируется с благородной простотой. Её снимки бывают замысловаты, но всегда ясны для восприятия и понимания. Ей не нужны были слава и всеобщее признание. Она просто делала то, что любит, причём делала это для себя, ни от кого не ожидая одобрения.

1975 год

АНАСТАСИЯ
ФЕДОСЕЕНКО

Мне было важно передать читателям журнала исторический контекст творчества Фан Хо и показать, как в работах мастера отражена культура жителей Гонконга в 50–60-х годах прошлого века.

Фотохудожник показал быт жителей трущоб в период перестройки. Как говорил сам Хо, в современном городе он не узнал ни одной улочки, где когда-то охотился за кадрами, принесшими ему всеобщее признание.

Будучи увлечённой фотографией и живописью, я с особым интересом изучала творчество Фан Хо. Его работа – это слияние фотографии, картины и кадра из фильма. У китайского фотохудожника учатся представители разных направлений творчества, и я в том числе.

КИНО ГОНКОНГСКИХ ТРУЩОБ ФАН ХО

ОДНИ НАЗЫВАЮТ ЕГО «ПОЭТОМ С ФОТОАППАРАТОМ», ДРУГИЕ – «КАРТЬЕ-БРЕССОНОМ ВОСТОКА». ГЕОМЕТРИЯ ГОНКОНГСКИХ ПЕРЕУЛКОВ В ФОТОГРАФИЯХ ФАН ХО СТАЛА ЖЕЛАННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА ДЛЯ МНОГИХ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ И ПРОСЛАВИЛА КИТАЙСКОГО ФОТОХУДОЖНИКА НА ВЕСЬ МИР.

Фан Хо с Rolleiflex. 1950-е

Фан Хо родился в 1932 году в Шанхае, и после переезда с семьей в Гонконг не собирался становиться фотографом. На 14-й день рождения отец подарил сыну Rolleiflex, чтобы тому было интереснее бродить по городу и справляться с мигренью. Уже через год Хо забрал главный приз в местном конкурсе художественной фотографии.

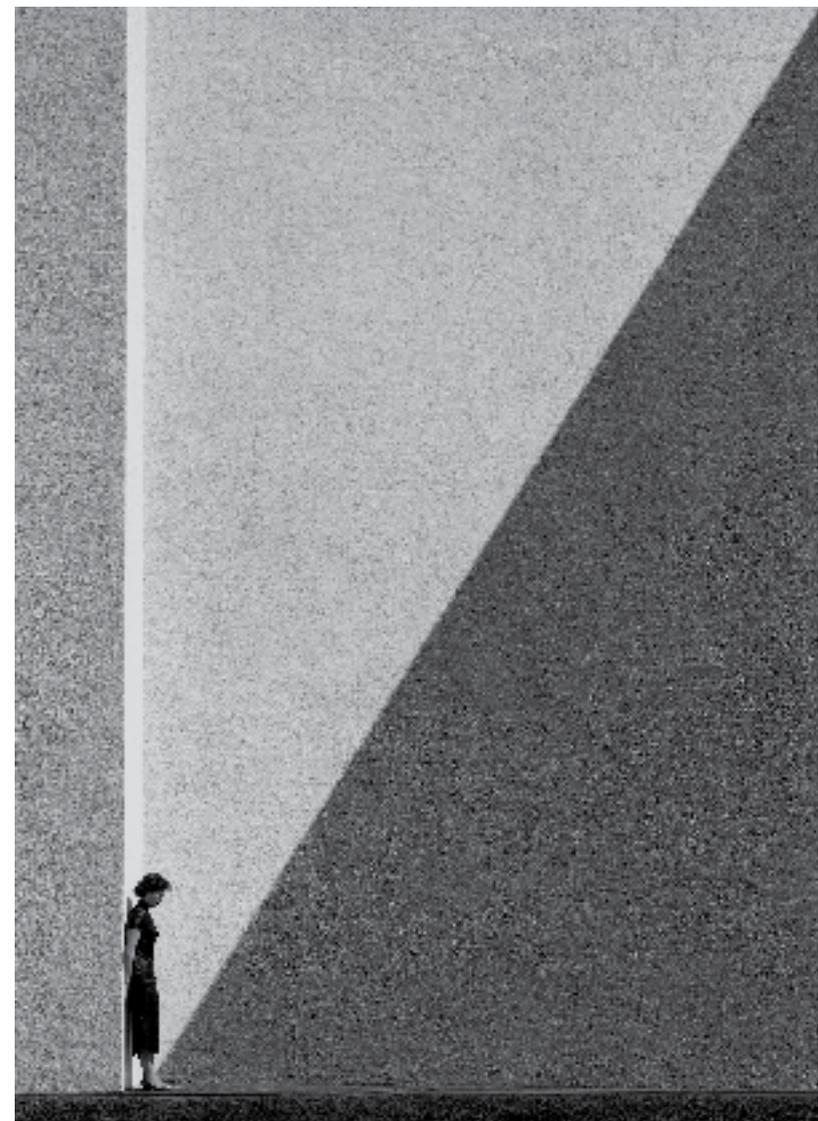
СЮЖЕТЫ

В 1950-х и 1960-х годах Гонконг переживал период масштабной перестройки. Фан Хо в своих работах запечатлел повседневность людей, оказавшихся на рубеже старого и нового миров: люди толкают тележки по новой железной дороге, дети работают вместе со взрослыми, по переходу идет человек в современном деловом костюме, строители трудятся на фоне разросшихся лесов бамбука. Сюжеты Хо повествуют о жизни маленьких людей в непрерывно меняющемся мире.

В некоторых работах фотохудожник заключил философию, не относящуюся к быту жителей трущоб. «Приближающаяся тень» – одна из самых известных работ Хо, репродукция которой была продана за рекордную сумму в 375 тысяч гонконгских долларов в 2015 году. Кузина фотографа позировала у стены в Королевском колледже в Козуэй-Бей, а после Хо добавил искусственно диагональную тень в темной комнате. Приблизившаяся к ногам девушки «тёмная туча» символизирует скоротечность жизни и неизбежное исчезновение молодости.

«Уличная сцена», 1956

«Приближающаяся тень», 1954

МНЕ НУЖНО ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ, ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ ЗНАЧИМЫЕ РАБОТЫ. КОГДА РАБОТА НАХОДИТ ОТКЛИК У АУДИТОРИИ, ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ ЗА ДЕНЬГИ. МОЯ ЦЕЛЬ ПРОСТА: Я СТАРАЮСЬ НЕ ТРАТИТЬ ЗРЯ ВРЕМЯ ПУБЛИКИ».

<https://cameralabs.org/aeon/master-fotografii-fan-ho/album>

В МИРЕ СВЕТА И ТЕНИ

Рассматривая работы Фан Хо, зритель видит не просто фотографию, а кадр из фильма, отмеренный кинематографическим взглядом мастера. Действительно, Хо был кинорежиссёром, актёром и, что немаловажно, пионером эротической фотографии, а потому искусно использовал свет для придания сюжетам драматизма. Тщательно подобранные локации похожи на декорации. Простые композиции выглядят чисто и современно, грамотно переданы глубина и перспектива. Одна фотография Хо – это рассказ, а вместе они – длинная история о потерянном времени.

Немаловажным в работе Хо было умение ждать и в нужный момент незамедлительно действовать. Каждый кадр стоил денег, а потому нужно было предвидеть направление движения прохожих, теней и света. Такие условия, как говорил сам Фан Хо, не позволили ему стать «ленивым» фотографом.

«Приватно», 1950–1960-е

В МОЁ ВРЕМЯ НЕГАТИВ ОБХОДИЛСЯ ДОРОГО, КАЖДОЕ НАЖАТИЕ НА ЗАТВОР СТОИЛО ДЕНЕГ. Я БЫЛ, КАК КОВБОЙ, С ОДНОЙ ПУЛЕЙ, И ТЕРПЕЛИВО ВЫЖИДАЛ ТОТ РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ЩЕЛЧКА».

«Треугольник», 1962

СПАСЕНИЕ В ИСКУССТВЕ

В 1979 году Фан Хо переехал в США, где, помимо занятий фотографией и режиссурой, стал обучать студентов факультетов искусств и кинопроизводства. Решение оставить творчество и выйти на пенсию фотограф принял в 1995 году, но тоска по любимому делу негативно сказывалась на его здоровье. По совету семьи Хо вернулся к своей страсти – он достал старые негативы и стал показывать фотографии местным галереям. Так в галерее Modern book состоялась первая с 60-х годов персональная выставка гонконгского мастера. Показы работ Фан Хо на фестивалях вернули фотохудожнику уверенность в себе и чувство полного счастья.

В 2006 году один из сооснователей галереи выкупил 26 отпечатков и сделал персональную выставку для гонконгского фотографа в Нью-Йорке, что сыграло решающую роль в международном признании мастера.

«Учебка», 1950–1960-е

вифотоф

ЦЕНА МАСТЕРСТВА

Оригинальные снимки Фан Хо, особенно винтажные желатиново-серебряные отпечатки, стоят до 10 тысяч долларов за экземпляр на аукционах. Соприкоснуться с творчеством мастера можно и через фотокниги. Из названий собраний фотографий «Гонконг вчера», «Гонконгские мемуары» и «Живой театр» мы понимаем, что нам предстоит знакомство не просто со снимками, а с произведениями искусства.

Однако художественная сторона творчества фотографа гораздо важнее материальной. Фан Хо является уникальным мастером, объединяющим лиричность, мягкую красоту, драматизм и минимализм. Он оказал значительное влияние на мировую фотографию, стал одним из известнейших китайских фотографов и был заслуженно признан международным сообществом.

«Спина к спине», 1949

ОЛЕСЯ
КИСЕЛЁВА

Работа журналиста всегда для меня была связана с визуальной составляющей, особенно с видео и фотографией. Это способ показать миру то, о чём он никогда не знал.

Или хотел бы увидеть своими глазами, но не мог, и журналист может дать ему такую возможность.

Работы Хуана Лопес Руиса поражают сознание и восхищают, демонстрируя мастерство, к которому хочется стремиться любому фотографу, кто хотел бы выстраивать композиции с игрой света и разумом зрителя.

МАСТЕР СВЕТА

Хуан Лопес Руис

ФОТОГРАФ-ЛЮБИТЕЛЬ, УВЛЕЧЁННЫЙ НОЧНОЙ И ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИЕЙ

«С САМОГО ДЕТСТВА ФОТОГРАФИЯ ПРИВЛЕКАЛА МОЁ ВНИМАНИЕ, НО ОНА НЕ СТАЛА МОЕЙ СТРАСТЬЮ, ПОКА Я НЕ НАКОПИЛ ДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ СВОЮ ПЕРВУЮ КАМЕРУ. С ТЕХ ПОР Я СОВЕРШЕНСТВОВАЛ СВОИ НАВЫКИ НА ПРАКТИКЕ И В ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ ВСЕГДА ИСКАЛ НОВЫЕ МЕТОДЫ, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ СВОИ ФОТОГРАФИИ И НАСЛАДИТЬСЯ СВОЕЙ СТРАСТЬЮ К ПРИРОДЕ».

ВИДЕНЬЕ ФОТОГРАФА

«Я живу в Мадриде, и большинство мест уже были сфотографированы снова и снова многими людьми. Поэтому я всегда нахожу время, чтобы понаблюдать за окружающей обстановкой, ожидая наилучшего освещения и внешнего вида уникальной композиции.

Я не люблю снимать то, что снимают другие фотографы. Поэтому всегда стараюсь изменить ситуацию, стремясь к оригинальности. При этом я с большим уважением отношусь к труду других».

«Electric City»

«Это вид с воздуха на окрестности шахты Риотинто, Уэльва в Испании. Это водохранилище рядом с шахтой, где добывают медь, свинец и цинк, а также золото и серебро. Тут скапливаются все отходы шахты – огромные концентрации сульфидов различных металлов, что способствует большому разнообразию постоянно меняющихся текстур и цветов, что делает его уникальным местом, идеально подходящим для аэрофотосъемки».

ФОТОГРАФИЯ ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЛА МЕНЯ, ДАЖЕ КОГДА Я БЫЛ РЕБЕНКОМ, ОТЧАСТИ ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ТО, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ НАС С ПРИРОДОЙ И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УВЛЕКАТЕЛЬНО».

ЛЮБОВЬ К ФОТОГРАФИИ

Хуан Лопес Руис купил свою первую цифровую зеркальную камеру в 2017 году. С тех пор он никогда не переставал учиться и совершенствовать свои навыки в искусстве фотографии. Он сочетает эту страсть с любовью к природе. Пейзажная фотография – его любимая фотография, но в последнее время он также проявляет особый интерес к архитектуре и фотографии дикой природы. Сам Хуан так рассказывает о том, почему его заинтересовала фотосъемка как вид искусства:

«Фотосъемка – это своего рода медитация и изоляция, чтобы сбежать от безумного мира,

в котором мы живём в больших городах. Когда я выхожу на съёмку, я наслаждаюсь всем: путешествием, прогулкой, окружающей обстановкой, открытием мелких деталей, на которые я никогда не обращал внимания. Это наполняет меня даже больше, чем сама фотография. С другой стороны, это также позволяет мне увековечить уникальные моменты красоты окружающей среды и условий освещения. Эти моменты эфемерны и оборачиваются для меня волшебством».

«Under the tower»

ЛЮБИМЫЕ ФОТОГРАФЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ

«Есть много фотографов, которыми я восхищаюсь. Человек, который оказал на меня большое влияние, – это Райан Дьяр.

Я также хотел бы упомянуть некоторых испанских фотографов, которые меня очень вдохновляют, таких как Иван Ферреро, Хуан Пабло де Мигель, Дэвид Мартин Кастан и многие другие. Но фотограф, который очаровывает меня больше всего в настоящее время, выделяется не только на национальном уровне: Пабло Руис Гарсия. Его работы очень вдохновляют и охватывают все техники пейзажной фотографии, и я действительно считаю его великим мастером панорамных снимков».

«Into The Valley» – фотография Райана Дьяра, чье творчество и подход к работе вдохновляли Лопес Руиса

ИСТОРИЯ ЗА СОЗДАННОЙ ФОТОГРАФИЕЙ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО

«У каждого образа есть своя история, он выражает какое-то чувство, иногда несчастье и страдание, но всегда есть память. Я искренне верю, что чем сильнее эмоции, тем больше результат. Поэтому я часто возвращаюсь снова и снова, пока не найду то настроение и эмоции, которые действительно ищу. Так что, по мне, да... История, стоящая за изображением, имеет большую ценность, чем она сама».

«Stormy evening over the lighthouse»

«Spring night»

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПЕЙЗАЖНАЯ СЪЕМКА

«Как уже было сказано ранее, природа очаровывает меня, и я получаю удовольствие от всего, что связано с моими фотопрогулками, а не только от самих изображений. Я люблю наблюдать и ждать, как меняется свет, обнаруживая мелкие детали, которые становятся заметными через некоторое время.

Для меня планирование – это нечто фундаментальное в пейзажной фотографии. Я трачу много времени на поиск локаций и учёт погоды, в зависимости от того, что я ищу на изображении. Погода иногда бывает непредсказуемой, но мы должны с ней справиться, несмотря на все приготовления.

ИЗ МНОГИХ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПЕЙЗАЖ, НЕСОМНЕННО, ЯВЛЯЕТСЯ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ».

Мне очень нравится панорамная фотография, потому что она открывает целый мир возможностей в отношении композиции и перспективы, но может случиться так, что она тоже не работает.

В этом случае я всегда ношу с собой телеобъектив, чтобы обнаружить мелкие детали и создать экологические абстракции и минимализм.

Сейчас моё оборудование состоит из Nikon D750 и Nikon D3300. Объектив, который я использую чаще всего, – это широкоугольный Irix 15mm 2.4. Но в зависимости от ситуации я всегда ношу с собой другие объективы для покрытия разных потребностей».

«Portrait of the stars»

САМЫЙ ВАЖНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ НОВИЧКА В ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ

«Мой самый важный совет для пейзажной фотографии – научиться быть терпеливым и никогда не разочаровываться. Природа капризна, и мы ничего не можем с этим поделать, практически невозможно найти нужные условия, когда отправляешься в путешествие.

С другой стороны, не стоит слишком заикливаться на снаряжении. Вам не нужно иметь лучшую камеру или объектив. Глаз имеет наибольшее значение. Невероятные фотографии могут быть сделаны в зависимости от условий и техники».

«The orange cube»

«Electric storm on lavender»

«Green tetris»

НИКОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ
ПОПЫТОК, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ
СНОВА И СНОВА В ЛОКАЦИИ,
ЕСЛИ МОЖЕТЕ.

ОСОБЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

«Я действительно не могу выбрать любимый снимок. Некоторые мне нравятся больше, чем другие. Есть даже некоторые кадры, которые мне не очень нравятся, но они рассказывают отличные анекдоты и истории.

Если бы мне пришлось выбрать что-то одно, я бы выбрал «Electric storm on lavender». Это принесло мне много радости и я был награжден золотой медалью как «Лучший фотограф-любитель премии Epson Pano Awards 2020».

НИКИТА
ХЛЕБНИКОВ

Фотографии Листа ловят вечную красоту мира, который окружает фотографа. Кадры, свободные от влияния эпохи, отражают его виденье. Для Листа характерен изящный чёрно-белый стиль, в котором чувствуются объёмы и рельефы. Используя возможности плёночной фотографии, он мог запечатлеть то, как отражается солнечный свет и вырисовывается форма мышц. Вместе с этим в одиноких снимках Листа можно увидеть, как повседневность пересекается с динамикой жизни. Несмотря на то что со временем он приближался к фотожурналистике и социальной фотографии, Лист сохранял тонкость восприятия и выстроенность композиции.

АНТИЧНЫЙ

ГЕРБЕРТ ЛИСТ

ТВОРЧЕСТВО НЕМЕЦКОГО ФОТОГРАФА ГЕРБЕРТА ЛИСТА (1903–1975) ОСТАВИЛО СЛЕД В ИСТОРИИ ИСКУССТВА БЛАГОДАРЯ ЕГО ЧЁРНО-БЕЛОЙ СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКОЙ, СТРАННОЙ, А В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ И ФОТОЖУРНАЛИСТСКОЙ ЭСТЕТИКЕ. СПУСТЯ ПОЧТИ 50 ЛЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ АВТОРА, ЕГО РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ВДОХНОВЛЯТЬ ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ ФОТОГРАФИИ.

Lake Lucerne, 1936

ФОТОГРАФИИ, КОТОРЫЕ Я ДЕЛАЛ СПОНТАННО – С ОЩУЩЕНИЕМ БЛАЖЕНСТВА, КАК БУДТО ОНИ УЖЕ ДАВНО ОБИТАЛИ В МОЁМ ПОДСОЗНАНИИ, – ЧАСТО ОКАЗЫВАЛИСЬ БОЛЕЕ СИЛЬНЫМИ, ЧЕМ ТЕ, КОТОРЫЕ Я СТАРАТЕЛЬНО СОЧИНЯЛ. Я УЛАВЛИВАЛ ИХ МАГИЮ КАК БЫ МИМОЛЕТНО».

СЮРРЕАЛИЗМ

Beach Comber, 1933 ↑

Thirst, 1939 →

ПРОДАВЕЦ КОФЕ

Герберт Лист начал заниматься фотографией как хобби во время путешествий по кофейному семейному бизнесу в 1924–1928 годах. Он начал фотографировать, не претендуя на что-либо. После того, как Лист стал подходить к работе более серьезно, его вдохновляли европейский авангард, современное сюрреалистическое движение и художники Баухауза.

Художественные наклонности и связи с авангардом свели его с фотографом Андреасом Файнингером. Он познакомил Листа с Rolleiflex, более совершенной камерой. Она позволяла делать фотографии с продуманной композицией изображений.

СЮРРЕАЛИЗМ И ИНТЕРЕС К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ТЕЛУ

Герберт Лист с 1930 года снимал портреты друзей и натюрморты. Начиная с сюрреалистических экспериментов и других авангардных идей, сосредоточившись на фигуре мужчины в духе «движения молодёжи». Вдохновленный идеями романтизма, он описал свои образы как составленные видения, в которых его аранжировки пытаются уловить подсознательную сущность, населяющую и оживляющую мир видимостей. В фотографиях Лист использовал различные техники и приёмы, драпированную ткань, маски и двойную экспозицию, чтобы изобразить состояния сна и фантастические образы.

Лист был одним из первых, кто использовал сюжеты и мотивы из классической античности. В то время как Европа оказалась ввергнутой в войну, Герберт фотографировал юношей на фоне руин храмов Древней Греции, пытаясь интерпретировать классические идеалы эллинов.

Steps to Santa Maria Aracoeli Church, 1949 →

фотограф

← Young Man With Laurel Over the Eyes in Athenes, 1936

РАБОТЫ ГЕРБЕРТА ЛИСТА ОТЛИЧАЮТСЯ СВОЕЙ ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ И УТОНЧЁННОСТЬЮ, А ТАКЖЕ ОСОБОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ФОРМЕ, СВЕТУ И ТЕНИ.

Фото: www.herbert-list.com, www.magnumphotos.com/photographer/herbert-list/

Playing With a Tire, 1953 ↑
Traces, 1953 ↓

В ОБЪЕКТИВЕ 35-мм КАМЕРЫ

Осенью 1953 года Лист растянул лодыжку, поскользнувшись на одной из многочисленных ступенек в Риме. Случайные события привели к тому, что Герберт Лист оказался в доме фотографа Макса Шелера один с Leica, телеобъективом и 35-миллиметровой плёнкой. Работа, которую он сделал за несколько дней, вновь пробудила в нём интерес к уличной фотографии.

Оказавшись в квартире на 65 Via della Lungarina, Лист встал у окна, из которого открывался вид на Lungotevere, Piazza Castellani and Ponte Cestio. Эта оживлённая улица на берегу Тибра привлекала внимание Листа на протяжении всех дней его заключения. Так из первых нескольких катушек 35-миллиметровой пленки, которые Лист когда-либо снимал в своей жизни, родилась серия «Вид из окна».

Spring Sunshine at the Glyptothek, 1950

« Короткая и вынужденная встреча с 35-мм пленкой стала поворотным моментом в направлении более спонтанного, менее созерцательного стиля и возродила любовь Листа к уличной фотографии в конце карьеры

Roman afternoon stroll, 1953

АЛЕКСАНДРА
ОСИПОВА

Есть просто красивые фотографии, а есть легендарные, от которых захватывает дух и от которых невозможно оторваться. Искусство их создания для меня тайна, волшебство, сделанное человеческими руками. Одна из главных волшебниц современности – Энни Лейбовиц. В её работах сочетаются оригинальность и глубина. За ними стоит не просто чувство вкуса, но и умение понимать и передавать настоящее в человеке, погружаться в историю и брать с собой зрителей. Одна из необычных историй в карьере Лейбовиц – съемка Михаила Барышникова и его балетной труппы. Об этом и не только – в материале VIXUAL.

10% ТОГО, ЧТО ВИЖУ ЭННИ ЛЕЙБОВИЦ

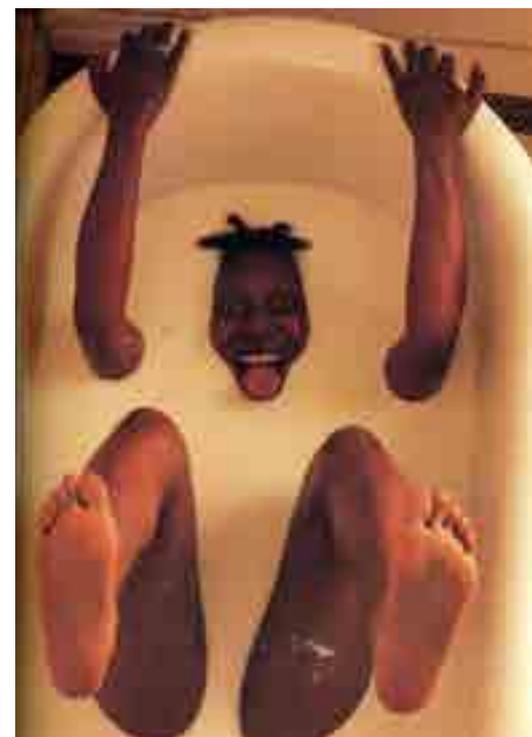
ЭННИ ЛЕЙБОВИЦ – АМЕРИКАНСКИЙ ФОТОГРАФ-ПОРТРЕТИСТ, В ОБЪЕКТИВЕ КОТОРОЙ БЫЛИ И АКТЕРЫ, И РОК-ЗВЁЗДЫ, И СПОРТСМЕНЫ, И КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II. ЕЁ КАРЬЕРА НАЧАЛАСЬ В ЖУРНАЛЕ ROLLING STONE, В КОТОРОМ ЭННИ ПРОРАБОТАЛА 13 ЛЕТ, А ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ 40 ЛЕТ В VANITY FAIR. ЭННИ ПРОСЛАВИЛАСЬ ЛЮБОВЬЮ К НЕОБЫЧНОМУ РЕКВИЗИТУ, ОРИГИНАЛЬНЫМ ПОЗАМ И НЕТРИВИАЛЬНЫМ КОНЦЕПЦИЯМ.

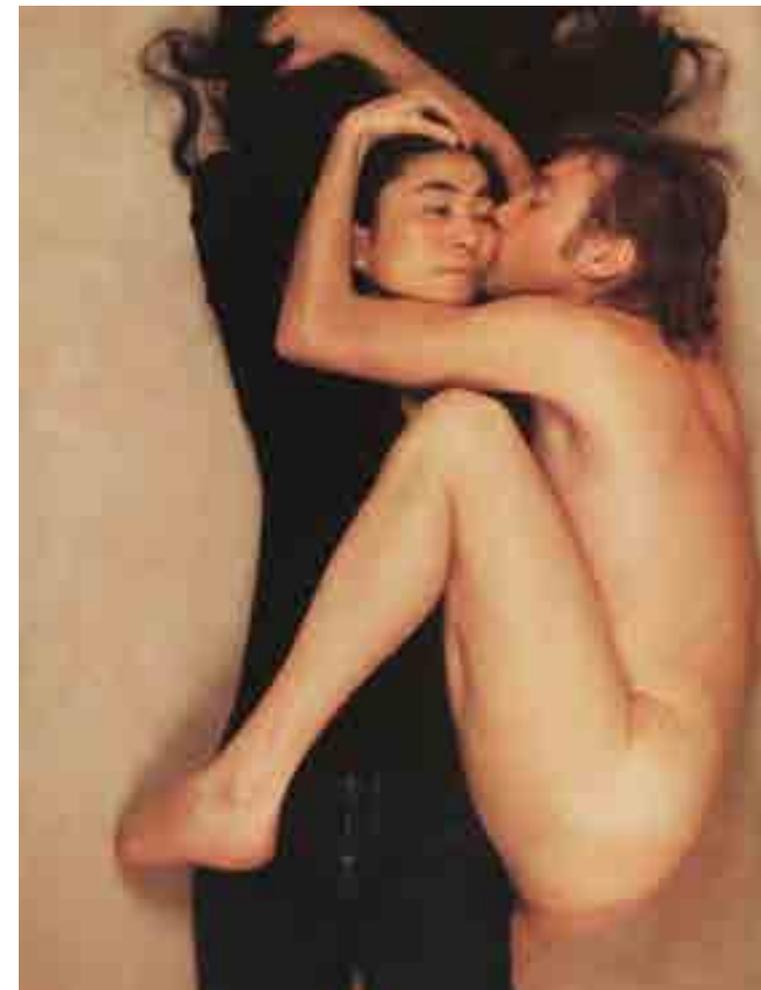
Автопортрет

Фотографии Лейбовиц не похожи друг на друга и всегда вызывают эмоции. Сочетание авторского замысла и умения раскрывать героев с необычной стороны, проникать в глубины их личности и передавать это через фотографию создали множество шедевров для журнальных страниц и выставок. Сама Лейбовиц говорит: «Когда я делаю кадр, я запечатлеваю только 10% того, что вижу».

Художественному видению Лейбовиц иногда способствовала и воля случая. Так, знаменитая фотография Вупи Голдберг была сделана, когда та, залезая в ванну с молоком, поскользнулась и сделала забавное лицо. Последняя прижизненная фотография Джона Леннона также была создана не так, как планировалось. Лейбовиц собиралась сделать портрет музыканта, но тот самый кадр не получался. Тогда Джон настоял на том, чтобы сделать кадр с его возлюбленной Йоко Оно. Фото сразу привело всех в восторг. Супруги сказали, что Энни запечатлела их отношения ровно такими, какие они есть. Через 5 часов после съёмки Джон Леннон был застрелен.

Вупи Голдберг (Vanity Fair)

Джон Леннон и Йоко Оно (The Rolling Stone)

Я НАЧАЛА ПОНИМАТЬ, ЧТО ТАНЕЦ НЕЛЬЗЯ СФОТОГРАФИРОВАТЬ. ИЛИ ДАЖЕ СНЯТЬ НА ВИДЕО, ЕСЛИ УЖ НА ТО ПОШЛО. ЭТО ИСКУССТВО, КОТОРОЕ ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ».

Ради хорошего кадра Лейбовиц не жалко никаких ресурсов. Она может долго планировать и выставлять декорации, создавать целые миры ради своих проектов, тратить личное время на совместные поездки с героями, чтобы подловить тот самый момент для удачного фото.

Легендарная обложка The Rolling Stone с Патти Смит была сделана в 1979 году в одной из совместных поездок фотографа и певицы. О снимке Лейбовиц рассказывала: «Мы налили керосин в какие-то вёдра, подожгли, полетели огненные брызги, и Патти здорово обожглась. Это все, конечно, было абсолютно незаконно».

Джордж Клуни (Vanity Fair)

Патти Смит (The Rolling Stone)

МЫ НАЛИЛИ КЕРОСИН В КАКИЕ-ТО ВЁДРА, ПОДОЖГЛИ, ПОЛЕТЕЛИ ОГНЕННЫЕ БРЫЗГИ, И ПАТТИ ЗДОРОВО ОБОЖГЛАСЬ. ЭТО ВСЕ, КОНЕЧНО, БЫЛО АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННО».

Съёмка для Vogue по мотивам фильма «Волшебник страны Оз» требовала не просто интересного фона, а воссоздания вселенной из кинокартины. Лейбовиц превратила старую сказку в fashion-историю. Фотографии с Кирой Найтли в образе Дороти заняли в 2005 году 20 страниц журнала.

Кира Найтли (Vogue)

Как ни странно, фотография не была первой художественной страстью Энни Лейбовиц, первой были танцы. В автобиографической книге «Annie Leibovitz at Work» Энни пишет: «Моя мать была танцовщицей. Некоторые из моих самых ярких воспоминаний связаны с её танцами и эффектными позами на пляже». До окончания школы Лейбовиц занималась балетом у русских эмигрантов в Штатах. Позже она вспоминала, что из-за акцента ничего не понимала, но обучение было невероятным.

Михаил Барышников

Детская любовь к танцам также успела воплотиться в фотографиях Лейбовиц: в 1990 году артист балета Михаил Барышников попросил Энни провести несколько дней, фотографируя его новую труппу в северной Флориде, в студиях на территории плантации White Oak, заповедника дикой природы. Энни вместо пары дней решила приехать на 3–4 недели: «Я хотела принять участие в создании танца».

<https://theblueprint.ru/fashion/moodboard/yellow-brick-road>

Сначала Лейбовиц пыталась снимать репетиции в репортажном стиле, но впоследствии переключилась на портретную съёмку: «Я начала понимать, что танец нельзя сфотографировать. Или даже снять на видео, если уж на то пошло. Это искусство, которое витает в воздухе».

Легендарное фото Барышникова было сделано однажды утром на барьерном острове недалеко от побережья Южной Джорджии, недалеко от White Oak. Энни повела туда танцоров снимать портреты. Там Михаил и его коллега-танцор Роб Бессерер исполнили фрагмент из их новой работы Motorcade, в котором Роб подхватывал Михаила и бежал с ним по сцене.

Михаил Барышников и Линда Дауделл

После нескольких недель Энни получила свой шанс сделать чувственное фото, отражающее природу танца: «Этого бы не случилось, если бы я приехала во Флориду на денёк и уехала. В White Oak я могла позволить себе роскошь дать событиям развиваться медленно, вместо того чтобы тратить десять минут или, если повезёт, два дня на обычное задание для журнала».

Михаил Барышников
и Роб Бессерер на пляже

<https://theblueprint.ru/culture/personality/annie-leibovitz>
<https://ru.pinterest.com/pin/47921183526166120/>

вифеджлоф

**ВАН
ИЧЖЭНЬ**

Я выбрала эту тему, потому что этот фотограф обладает уникальным стилем и творческой концепцией. Его философия заключается в том, чтобы запечатлеть красоту и эмоции момента, чтобы зрители могли почувствовать эмоции и истории, содержащиеся в них, одновременно оценивая работу. Его работы часто находят отклик у людей и заставляют их почувствовать красоту и глубокий смысл жизни. Его работы обладают не только художественной ценностью, но и техническими инновациями и прорывами.

ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА

Лю Кэ

ФОТОГРАФ ЛЮ КЭ СЕЙЧАС ЖИВЕТ В КИТАЕ, В ГОРОДЕ ЧЭНДУ. ЕГО РАБОТЫ НЕОДНОКРАТНО ВЫСТАВЛЯЛИСЬ В КИТАЕ И ЯПОНИИ. В 2019 ГОДУ ЛЮ КЭ ВЫИГРАЛ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 11-й ПРЕМИИ «ТРИ ТЕНИ» ЗА ФИЛЬМ «ЗЕРКАЛО», А В 2010 ГОДУ ЛЮ КЭ ВОШЁЛ В ШОРТ-ЛИСТ ГЛАВНОЙ ПРЕМИИ THREE SHADOWS PHOTOGRAPHY AWARDS 2019.

Хижины восхода солнца

ФОТОГРАФИИ ЛЮ КЭ

Известный фотограф, родившийся в Пекине, известен своим уникальным стилем.

Работы Лю Кэ охватывают многие области, включая портретную, пейзажную, архитектурную фотографию. Он хорошо видит красоту и детали, показывая через объектив свою особую точку зрения.

Работы Лю Кэ часто используются на выставках и в публикациях СМИ, они были отмечены многочисленными отечественными и международными наградами в области фотографии. Его работы – это не только записи, но и интерпретации жизни и искусства. Стилль фотографии Лю Кэ разнообразен, а его работы часто дарят людям вдохновение и вызывают бурю эмоций.

<https://35awards.com/author/0086keliu/>

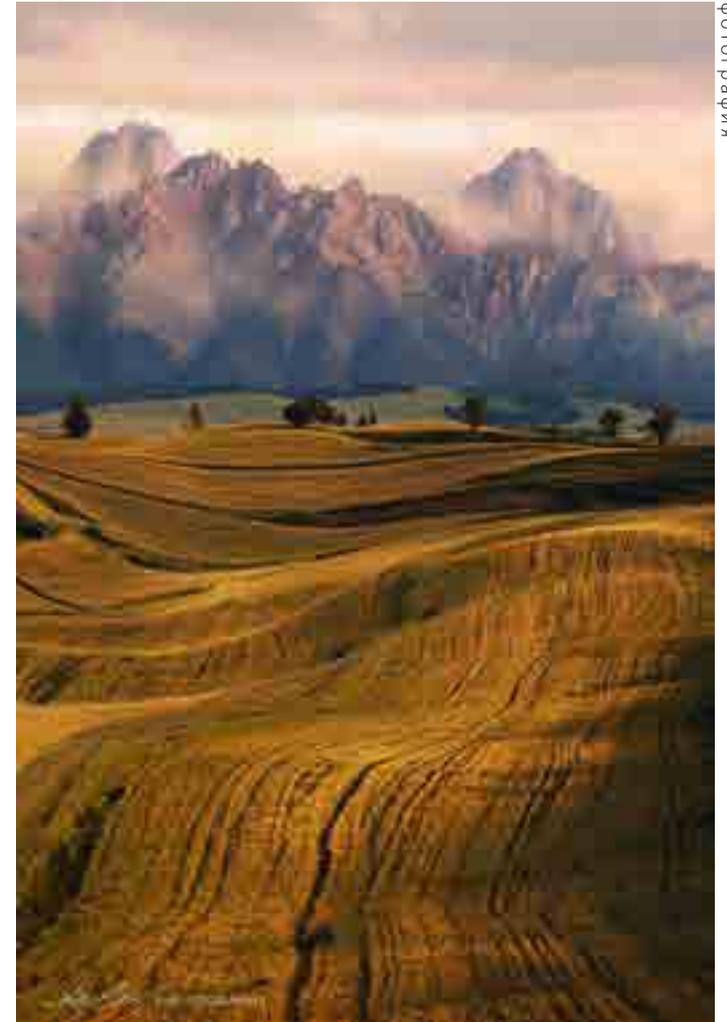
ИНТЕРВЬЮ С ЛЮ КЭ

– Расскажите нам о себе, своих увлечениях и других работах, Лю Кэ. А что Вас в первую очередь привлекло в фотографии?

– Я специалист по технологиям и инженерному делу, работающий в сфере ИТ-услуг, и фотография является одним из моих хобби в свободное от работы время. Я до сих пор помню, как впервые случайно взял в руки плёночный фотоаппарат, когда был подростком, и смотрел на мир через видоискатель с меткой ручной фокусировки по центру. Это заставило меня почувствовать, что я застыл во времени, и мир, который я видел через видоискатель, выглядел настолько отличным от того, что я привык видеть. Это чувство зародилось в тот самый момент, и на протяжении десятилетий я фотографировал столько, сколько мог себе это позволить. Это чувство заставляло меня по-прежнему изо дня в день брать в руки фотоаппарат, чтобы видеть мир по-другому.

– У Вас свой собственный стиль, но Ваши работы очень разнообразны. Можете ли Вы объяснить, почему это так?

– Существует много разных стилей уличной фотографии, некоторые преследуют людей, некоторые гоняются за цветами, некоторые охотятся за историями. На самом деле я не уличный охотник, а скорее уличный рыболов. Я всегда ищу

фотограф

<https://35awards.com/author/0086keliu/>

Горы и поля

ЕГО РАБОТЫ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ, НО И СВОЕГО РОДА РАЗМЫШЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА. ФОТОГРАФИЯ ЛЮ КЭ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ФОРМА ИСКУССТВА, НО И УНИКАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ВЫРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ И МИРА.

Плато

Красочная жизнь

Фотосерия «Свет и Тень» ↑ ←

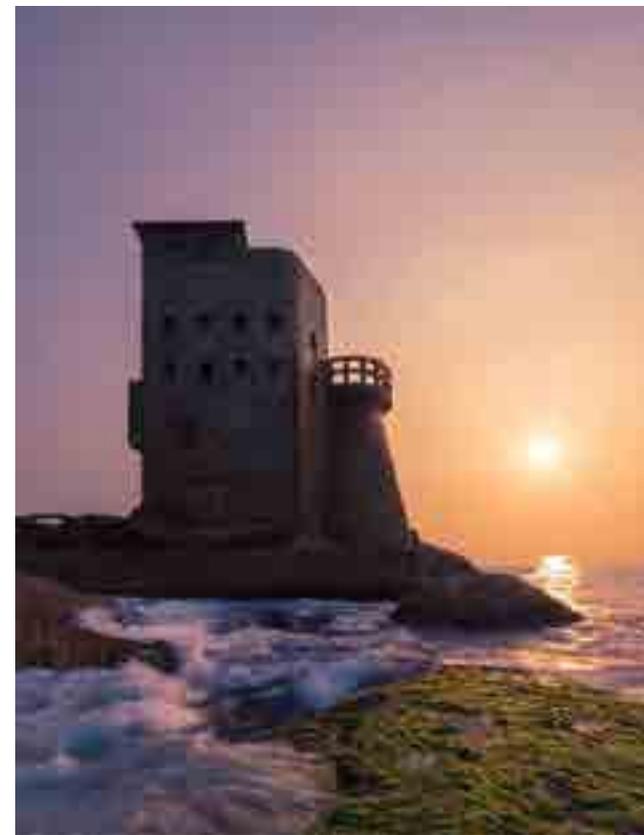
НАГРАДЫ:

4-я БИЕННАЛЕ ФОТОГРАФИИ ЦЗУНМУ, ЧЭНДУ, СЫЧУАНЬ, «НОВАЯ СИЛА КИТАЙСКОЙ ФОТОГРАФИИ – ПРЕМИЯ «ТРИ ТЕНИ» ЗА ФОТОГРАФИЮ НА ФЕСТИВАЛЕ LAND ART ECHIGO-TSARI ART TRIENNIAL», МУЗЕЙ АЗИАТСКОГО ФОТОИСКУССТВА, ЯПОНИЯ;

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОТОФЕСТИВАЛЬ ДАЛИ, ДАЛИ, ЮНЬНАНЬ; ZONGMU III – ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОЙ ФОТОГРАФИИ В ЧЭНДУ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ФАНЬМУ, ЧЭНДУ, СЫЧУАНЬ; «ПОРТРЕТЫ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОШЛЫМ», RE-C GALLERY CONTEMPORARY ART SPACE, ЧЭНДУ, СЫЧУАНЬ.

линии и формы, которые могут сформировать интересную композицию. Другими словами, что меня очаровывает, так это геометрические формы. Цитируемый кем-то другим, я снимаю уличный пейзаж с человеком в нём.

Далекие горы

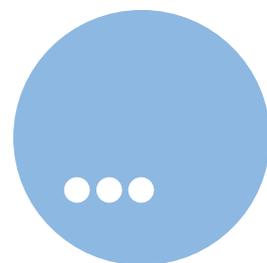
Остров

Фотограф Лю Кэ

Фотосерия «Природа» ↑

КЛИНИКА
КОММУНИКАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ СПБГУ

W I J X U J A L

КЛИНИКА КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СПБГУ – УНИКАЛЬНАЯ ТРЕНИНГОВАЯ
МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ:

- НАЙТИ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ
- ПРОЙТИ ЛЕТНЮЮ ПРАКТИКУ
В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
- УЧАСТВОВАТЬ В ОФОРМЛЕНИИ
И СОЗДАНИИ КОНТЕНТА
ДЛЯ ПАБЛИКОВ КЛИНИКИ}
- УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТАХ
ДЛЯ ВНЕШНИХ ПАРТНЕРОВ

<https://jf.spbu.ru/clinic/>

Г ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

В ВЕБ ДИЗАЙН

Ф ФОТОГРАФИЯ

