

ШТОЛЬЦ ЮЛИЙ

STOLZ.

о дизайне и пути современного искусства

о дизайне

2019

0+

STOLZ

Юлий Штольц

**STOLZ о дизайне и пути
современного искусства**

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Штольц Ю.

STOLZ о дизайне и пути современного искусства / Ю. Штольц — «ЛитРес: Самиздат», 2019 — (STOLZ)

ISBN 978-5-532-93978-3

Данная книга создана в помощь людям, у которых возникает необъятный интерес. Интерес, связанный с вопросом дизайна и искусства. Как дизайнер или художник становится тем или иным представителем своей профессии? Есть ли что-либо общее в пути искусства и дизайна, возможно ли нам его повторить? Какой жизненный путь он проходит? В книге вы познакомитесь с известными дизайнерами и их работами: Дитерс Рамс, Джонатан Айв, Фернандо Гутьеррес, Фуми Шибата, Артемий Лебедев и другими.

ISBN 978-5-532-93978-3

© Штольц Ю., 2019
© ЛитРес: Самиздат, 2019

Содержание

Введение	6
Англия	7
Джонатан Айв · Дизайнер	7
Биография	7
Краткая история до работы в Apple	7
Путь дизайна Джони Айва	7
Взгляд на дизайн	8
Чем Джонатан выделяется среди всех?	9
Ник Бакс · Дизайнер	12
Биография	12
The Designers Republic	13
Чем дизайнер занят сегодня?	14
Дорра Бетти · Иллюстратор	17
Биография	17
Творческий период	19
Карьера	20
Алан Флетчер · Дизайнер	22
Дизайн из Лондона	22
Путь дизайнера	23
Лос-Анджелес и знакомство с американским дизайном	24
Crosby Fletcher Forbes	25
Джонатан Оливер · Иллюстратор	27
Биография	27
Какими видят работы мастера зрители	28
Кто заказывает работы	28
Когда стал знаменитым	29
Дэвид Пирсон · Типограф	32
Биография	32
Фрилансер	33
Направление работ	34
Фернандо Гутьеррес · Дизайнер	37
Биография	37
Pentagram	38
Взгляд на графический дизайн	40
Colors	40
Джонатан Барнбрук · Дизайнер	42
Биография	42
Направление в дизайне	43
Жизненные ценности	44
Майк Демпси · Дизайнер	47
Опыт и практика – великое дело	47
Майк про учебники	48
Каллиграфия еще жива	49
Личный креатив не помешает	50
Послужной список	50
Майкл Вольф (Майкл Вульф) · Дизайнер	52

Michael Wolff – семья и образование	52
Дизайн агентство – Wolff Olins	53
Проблемы в дизайне	55
Майкл и The Fourth Room	55
Алан Китчинг · Типограф	57
Король шрифта	57
Биография	57
Типограф	59
Студия	60
Голландия	62
Маартен Баас · Дизайнер	62
Начало пути дизайнера	62
Коллекция Smoke	63
Дальнейший путь дизайнера	64
Выставки	64
Дизайн проект Real Time	66
Ян ван Тоорн · Дизайнер	67
Биография	67
Вклад в дизайн	68
Пит Мондриан · Художник	70
Биография	70
De Stijl	70
Память	71
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Юлий Штольц

STOLZ о дизайне и пути современного искусства

Введение

Книга, которую вы решили прочитать, является сборником заметок трехлетней работы. Заметки писались, редактировались и миллион раз переписывались. Многим не нравится читать введение, но всё же. Данная книга создана в помощь людям, у которых возникает необъятный интерес. Интерес, связанный с вопросом дизайна и искусства. Как дизайнер или художник становится тем или иным представителем своей профессии? Какой жизненный путь он проходит? Есть ли что-либо общее в пути искусства и дизайна, возможно ли нам его повторить? Если вы дизайнер, художник или иллюстратор, надеюсь вас, как и меня, часто беспокоят эти вопросы. Книга создавалась для чтения в свободное время и для возможности подтянуть основы дизайн знаний в базовых направлениях. Мы – команда людей, которая работала над книгой, не претендуем на уникальность, точность и обширность знаний в этом вопросе. Хотя, я очень сильно старался не допустить хронологических, пунктуационных и теоретических ошибок. И мы всё же люди, и возможно нам свойственно ошибаться, в случае чего извините нас. Если не кривить душой, данный проект затратил много нашего времени, средств и сил. Не скупитесь на лестные отзывы и сарафанное продвижение книги, делитесь ей. Всё это возможно позволит мне и команде улучшить качество и обширность этой книги, и создать другие аналогичные проекты.

Англия

Джонатан Айв · Дизайнер

Промышленный дизайнер, которого не интересует прибыль. Простота устройств, навеянная немецкой школой дизайна и Дитером Рамсом.

Биография

27 февраля 1967 года родился в районе Чингфорд города Лондон, графства Эссекс, где и провёл своё детство. Всю жизнь “сходит с ума” по дизайну немецкого дизайнера Дитера Рамса.

Дитер Рамс – немецкий промышленный дизайнер, ведущий дизайнер фирмы Braun с 1962 по 1995, представитель школы функционализма в промышленном дизайне.

Рядовой пользователь популярной техники от Apple и не подозревает, что столь инновационным дизайном своего Apple Ipod, обязан именно Джонатану Айву. Кто он такой и почему даже Стив Джобс доверился его мнению?

Краткая история до работы в Apple

Уже в процессе учёбы, дизайнер Джонатан Айв разрабатывал и выпускал некоторые личные проекты. К этому можно и стоит отнести “обычные” часы и как бы странно в то время это не звучало, тонкие телефоны (ныне смартфоны).

Он начертил и виртуально создал систему туалетов, которые включали в себя биде, но заказчик чертежи не принял ввиду высокой себестоимости производства данных девайсов.

Путь дизайна Джони Айва

В 1985 году изучал современный дизайн и искусство в Политехническом институте Ньюкасла, ныне Нортумбрийский университет. В 1987 году женился на Хизер Пегг. Сейчас у них двое сыновей-близнецов.

1989 год, Джонатан работает в фирме Tangerine, где создает дизайн расчесок, а также различной сантехники. Попутно работает на Apple и становится совладельцем фирмы Tangerine Design.

Tangerine – агентство по консультированию в вопросах стратегического дизайна, созданием инновационных продуктов, разработка стратегии для брендов.

Джонатан окончательно прощается с компанией сантехники и в 1992 году посвящает себя полноценной работе с Apple. Переезжает в Сан-Франциско, чтобы стать дизайнером в Apple Inc.

Существовал момент, когда дизайнер чуть не ушёл из компании – он считал, что Apple интересуется лишь прибылью, а это шло вразрез с его взглядами на жизнь. Спасло ситуацию возвращение Стива Джобса, с целью поднять планку качества.

Возвращение Стива Джобса в компанию Apple состоялось в 1996 году.

Не более 5 лет потребовалось этому человеку, чтобы сделать переворот, в привычном понимании дизайна. Далее в карьере его ждали лишь стремительные подъемы.

В 1997 становится вице-президентом промышленного дизайна Apple Inc., заменив Роберта Бруннера, за рекомендацией последнего.

Роберт Бруннер – американский промышленный дизайнер. Бруннер был директором по промышленному дизайну Apple Computer с 1989 по 1996 год и является основателем и действующим партнером Ammunition Design Group.

Взгляд на дизайн

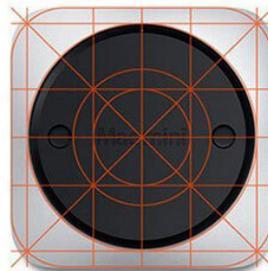
Джонатан много раз повествовал о том, что на дизайн смотрят слишком изощренно. Он видел в простоте и минимализме главные преимущества – практичность и стиль. Именно он придерживается фразы «меньше – значит больше», когда работает над проектами.

Джонатан Айв – создатель «белово» направления в дизайне. Именно он ввёл в популярность все устройства, цвет которых неизменно оставался белым. Это объясняется и его ранними работами ещё на месте учебы: большинство его моделей всегда были белого цвета.

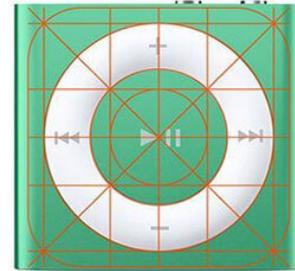
STOLZ ♦

Apple TV 2012

Mac Mini 2012

iPod Shuffle 2012

В 1998 представил оригинальный iMac. Философия этого дизайнера распространялась и на качество продукции. Он не признавал проектирование ради прибыли, отдавая предпочтение работе над дизайном, как нечто большее, чем заработок денег.

В 1999 представил Apple iBook, 22" Cinema Display, PowerMac G4 Tower и iSub.

STOLZ ♦

Эволюция компьютеров iMac

Чем Джонатан выделяется среди всех?

Чего можно ожидать от человека, который зарабатывает огромную сумму денег, занимаясь своим любимым делом? Будучи столь известным человеком, главный дизайнер Apple обладает скромностью и скрытностью.

Джонатан умалчивает ответы на вопросы журналистов о личной жизни.

Джонатан – единственный в команде Apple, кого Стив Джобс считал не только незаменимым сотрудником, но и хорошим другом, с которым можно обсудить проблему и найти подходящее решение. Несмотря на мелкие разногласия, их дружба всегда находила силы держаться на высоком уровне.

Jonathan Paul «Jony» Ive продуктовый дизайнер, почти легенда. Я всегда вижу в работах Джонни отголоски Дитера Рамса. В связи с этим сложно отделить его истинную особенность от немецкой школы Рамса. Поэтому отмечу, Джонатан Айв поднял с колен дизайн ребят из Купертино – не более.

Стив Джобс умер в 5 октября 2011 году.

Чтобы окончательно укрепить выдающиеся черты характера этого человека, стоит вспомнить один факт: дизайнер отказывается от любых технических аспектов управления компанией.

Его часто спрашивают о карьерном росте и перспективах на будущее – Джонатан неизменно отвечает, что его не интересует управление компанией или финансовой составляющей.

Айва не заботят деньги. Этот человек – основатель простого дизайна, который перевернул развитие технологий в другую сторону.

Ник Бакс · Дизайнер

Дизайнер из Англии, который создал одну из сильнейших студий в направлении графического дизайн. Его навыки и знания в графическом дизайне потрясающие.

Ник сегодня – автор многочисленных дизайнерских проектов, автор бесчисленного множества работ. В настоящее время, он основал студию Human studio и собрал в большое число многопрофильных дизайнеров, которые работают над самыми разными проектами.

Human studio – креативное агентство с глобальными знаниями в области дизайна, цифровых технологий, компьютерной графики и движущихся изображений с 2007 года.

Human studio, наверно, одна из самых необычных студий графического дизайна, благодаря интересам основателя студии. Nick Вах создал полный цикл работ, для воплощения своей мечты – создание интересного и сложного дизайн пути потребителя.

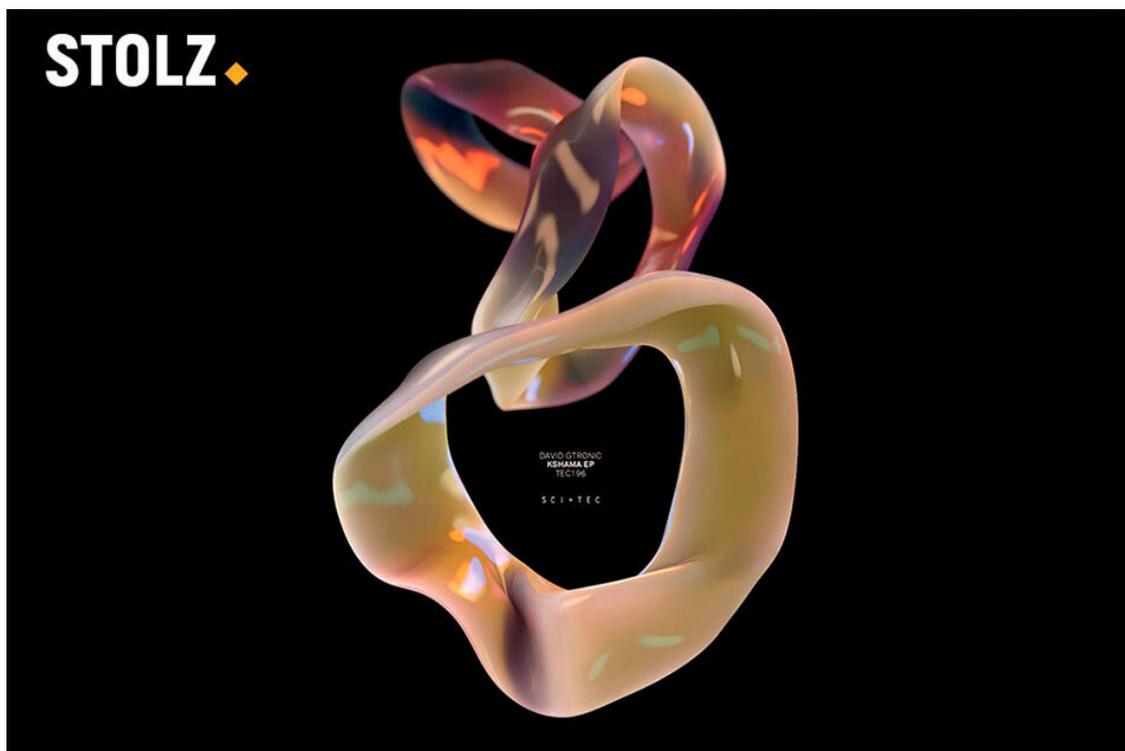
Биография

Графический дизайнер Ник Бакс родился в 1970 году и рос в крупном Английском городе Хаддерсфилд. Проходил обучение в общеобразовательной школе Мальтби.

Хорошая успеваемость привела парня в Ротеремский колледж искусств и технологий. Там он начал изучать различные виды искусства, постепенно находя в дизайне себя. Обучение проходило с 1986 года и составило два года.

Ротеремский колледж искусств и технологий – колледж дальнейшего образования в Ротереме, Южный Йоркшир, Англия. Он был основан как школа науки и искусства Ротерема в 19 веке.

Далее Ник Бакс учится графическому дизайну в Школе искусств Северного Эссекса. Обучение также составляет два года, после чего Ник начинает искать работу.

В этот период жизни, наиболее сильно на будущего дизайнера влияют истории различных людей, которые связали свою жизнь с графикой. Всё больше тянет Ника создать нечто собственное и уникальное, из-за чего он принимает решение продолжить обучение самостоятельно, путём саморазвития.

The Designers Republic

Сразу после окончания обучения, становится членом команды студии графического дизайна The Designers Republic. В процессе участия активно помогает развить команду и, благодаря его усилиям, студия укрепляется, как одна из самых влиятельных компаний в мире.

The Designers Republic – британская студия графического дизайна, базирующаяся в Шеффилде, Англия, основанная в 1986 году Ианом Андерсоном и Ником Филлипсом.

Студия специализируется на создании музыкальных обложек. В содружестве с коллективом создавал обложки и логотипы многим известным группам.

В 1992 году дизайнер Ник Бакс был принят на работу в Mainartery. За год ему удается создать много проектов. Он делал дизайн для музыкантов, которые подписывали контракты с Sony, EMI.

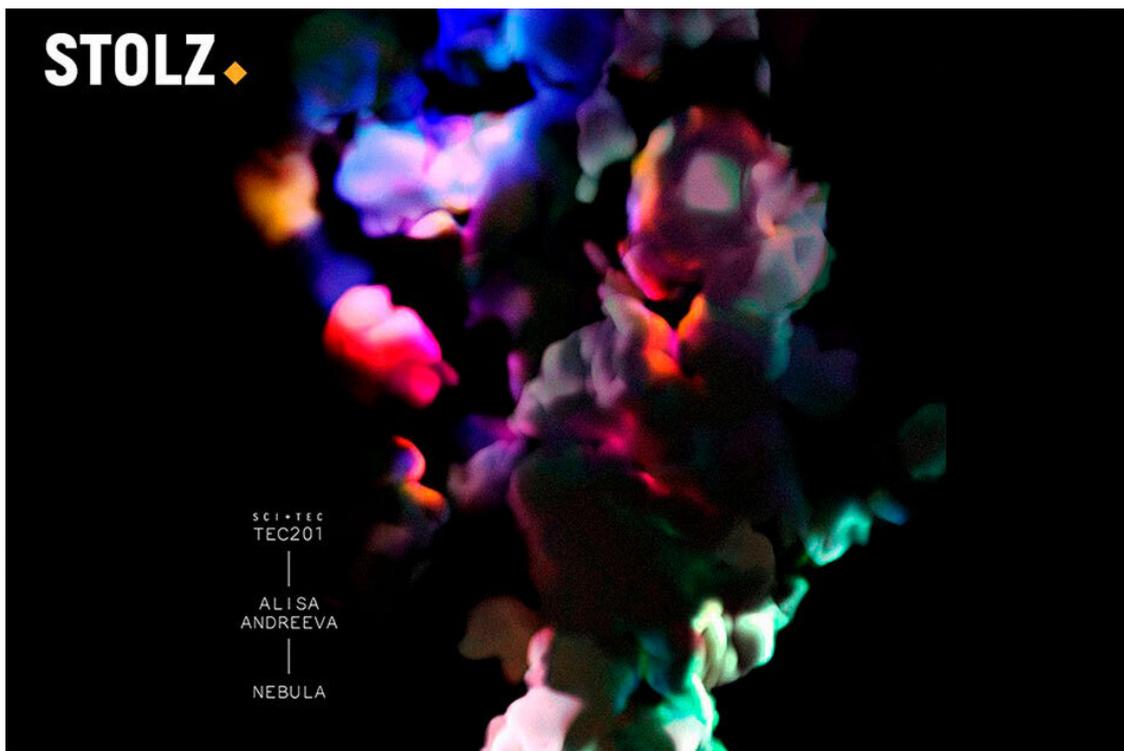
EMI – британская многоотраслевая компания, известная в первую очередь своей медиагруппой, была одной из крупнейших звукозаписывающих компаний мира. Штаб-квартира размещается в Лондоне.

Самое продолжительное время, дизайнер работает в Республике дизайнеров (1993–2007). Этот период является самым плодовитым, в плане создания проектов. Ник разрабатывает обложки для звукозаписывающих компаний и для известных художников.

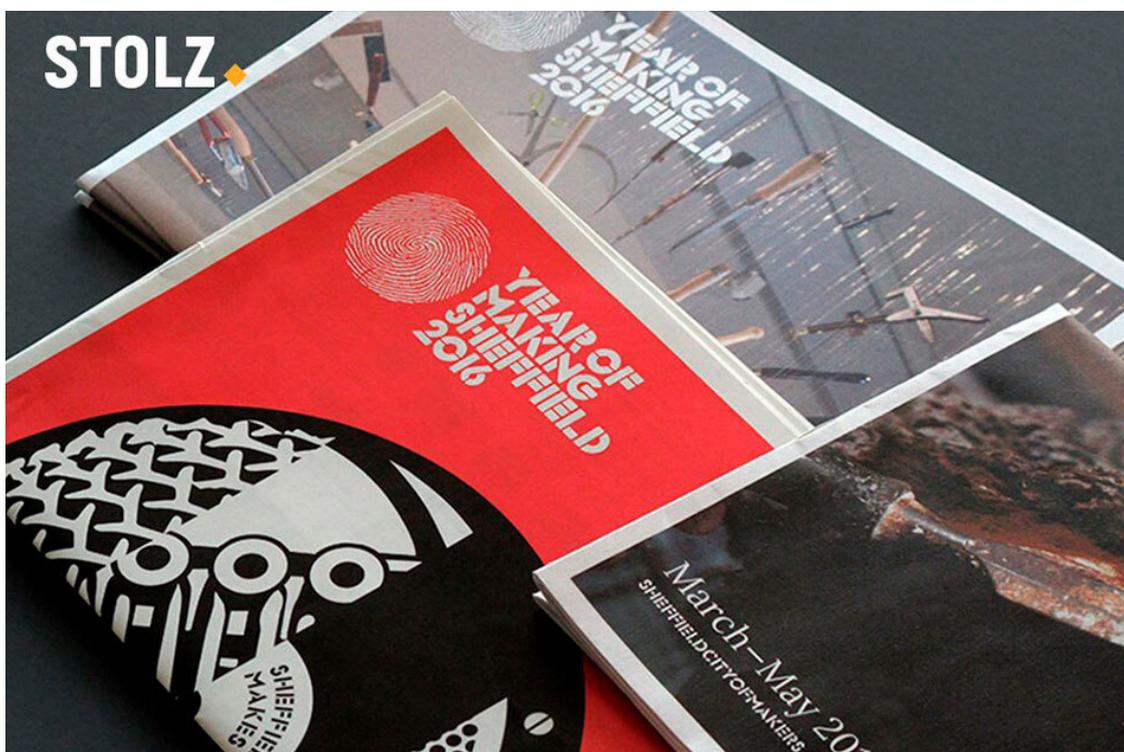
И так же успел создать обложку для популярных игр Grand Theft Auto и Wipeout. Ребрендинг телеканала Nickelodeon был доверен именно этому графическому дизайнеру.

Чем дизайнер занят сегодня?

С 2007 года Ник Бакс работает в своей студии, регулярно создавая уникальные дизайнерские решения. Много работ команды, выставляются по всему миру! Заказы делали и такие компании, как MTV и Kilgour. Большой круг исполнителей музыки, также работал со студией Ника.

Охват видов работ ошеломляет! Помимо создания аудиоэффектов, 3D печати в совокупности с анимацией и различных логотипов для исполнителей музыки, команда дизайнеров во главе с Ником успевают выставляться во многих выставках. Работы можно видеть также на известных дизайнерских веб-сайтах, время от времени.

Дизайнер Ник Бакс весьма многопрофильный. Он создал множество проектов, которые лишь косвенно касались дизайна. Однако, помимо этого, его знания в графическом дизайне

потрясающие. Он осведомлен о новых новостях в мире графики и всегда тщательно изучает новую информацию.

Дорра Бетти · Иллюстратор

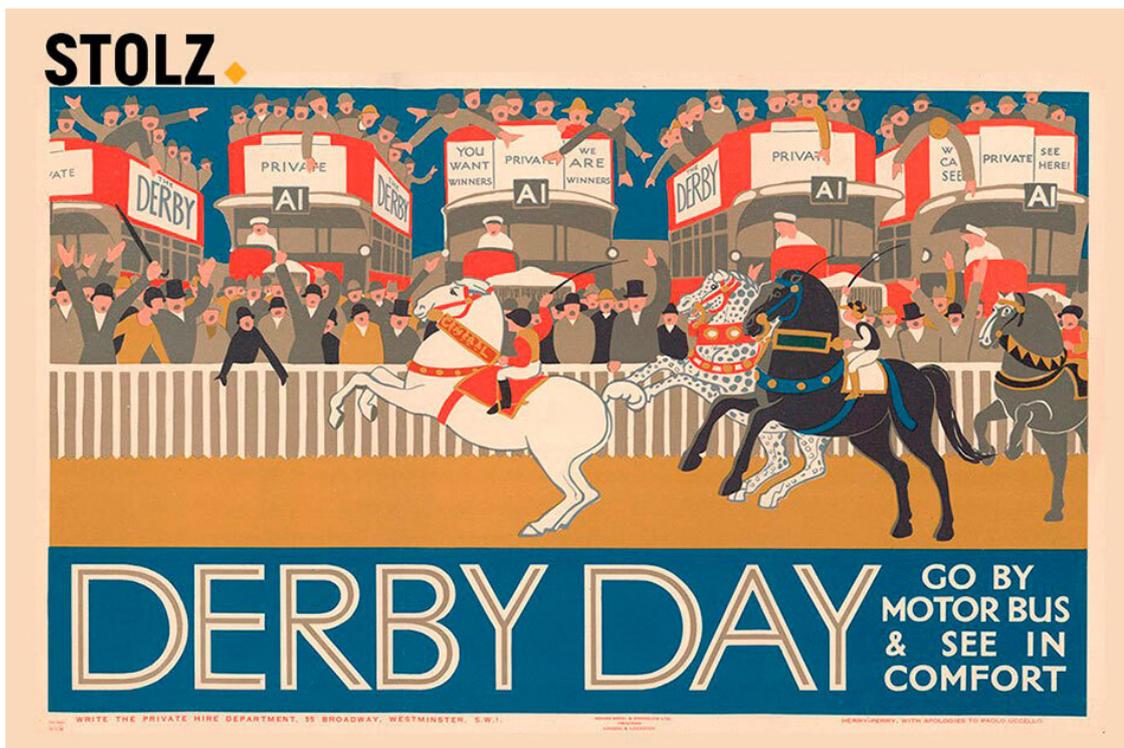
Иллюстратор, уникальный дизайн, руководитель школы. Женщина иллюстратор, которая изменила эпоху и стала одним из лучших дизайнеров своего времени.

Британский дизайнер, работающий в направлении: иллюстрация, дизайн плаката, керамика, дизайн текстиля.

Биография

Родилась в 1891 году в Британском городе Колчестер. Была младшей из 3 сестёр преподавателя Томаса Бэтти и Элизабет Кук Хопвуд Бэтти. Отец всю жизнь работал пастором в Конгрегационной Часовне Стоквелла и относил себя к конгрегационализму.

Детство прошло непримечательно, девушка жила в достатке и выросла с достойным воспитанием. Уже в юном возрасте она хотела связать свою профессию с созданием иллюстраций.

Конгрегационализм (Конгрегациональная церковь) (англ. Congregational church; индепенденты, предводитель: Оливер Кромвель) – радикальная ветвь английского кальвинизма, утверждавшая автономию (англ. Independence) каждой поместной общины (конгрегации).

Учеба давалась будущему дизайнеру без труда, и уже в подростковом возрасте её ум занимал всевозможный дизайн. Дора с отличием закончила Шеллсфордскую школу науки и искусства, где была удостоена звания «призовой ученик» за выдающиеся успехи в процессе обучения. Таким образом, перед выпускником открылись возможности взять несколько проектов в работу и применить полученные знания в создании простых логотипов. Отсюда и начался период продолжительной дизайнерской деятельности Доры Маргарет Бэтти.

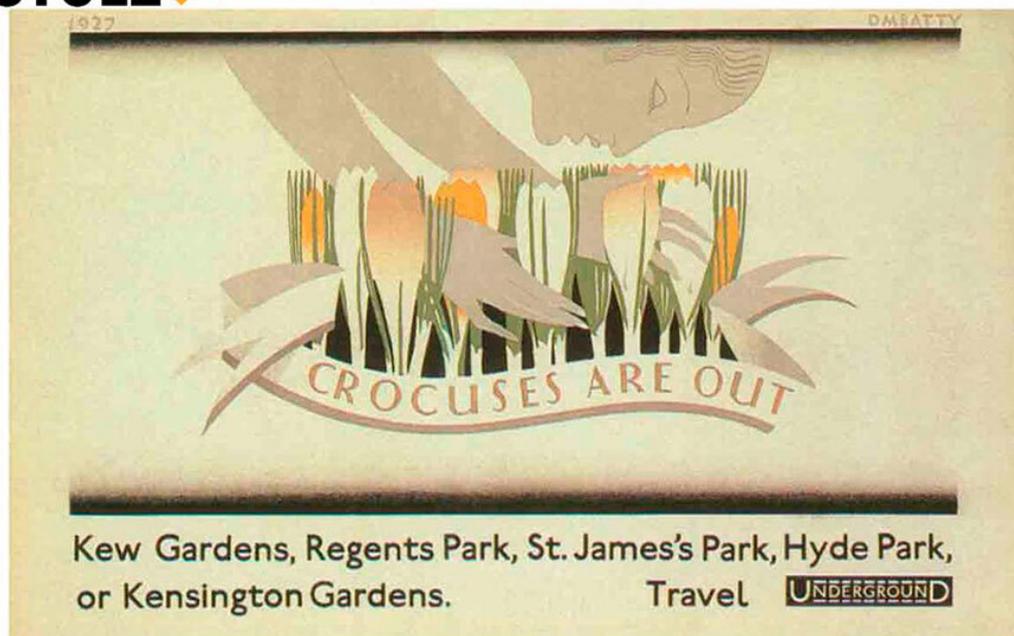

Творческий период

Сама по себе идея стать дизайнером девушке в 1920 годах была не лучшим решением, в этот временной промежуток к такому выбору относились с недовольством. Именно из-за этого Дора претерпевала давление со стороны публики, однако работать продолжила именно в своём стиле и не изменила курса своих работ.

Женщину в то время не рассматривали как возможного исполнителя сложных проектов, однако заслуга Доры в том, что она заработала положительную репутацию как дизайнер и была автором многих масштабных проектов. Именно так ей удалось развить равноправие женщин и мужчин в дизайне.

STOLZ ♦

Направление работ девушки:

Создание плакатов; Различные иллюстрации; Работа с керамическими изделиями и нанесение на них иллюстраций; Разработка и создание дизайна для текстиля.

По достижению 30 лет девушка начинает выполнять дизайнерские проекты. Следующие 17 лет она посвятила созданию различных дизайнов, число которых в сумме превысило 50. Выполняла она заказы для Underground Group и London Transport. Какое-то время работала книжным иллюстратором.

Из наиболее известных проектов Доры можно выделить:

Разработка дизайна для керамики известного гончарного бренда Poole Pottery; Создание дизайна ткани для бренда Helios; Дизайн для рыбных лавок Mac Fisheries.

Карьера

Начиная с 1932 года, дизайнер Дора Бэтти преподаёт в школе текстиля в центральной школе искусств и ремесел. Передаёт полученные в процессе саморазвития знания и вкладывает в юные умы много нового поколения.

Dora Margaret Batty женщина иллюстратор, которой пришлось менять восприятие чопорных англичан. Отношение к женщинам как к работникам в то время, скорее всего было не очень хорошим. Дора Бэтти заявила о себе – она женщина и она профессиональный иллюстратор. Стоит отметить, что она смогла потягаться с нездоровой конкуренцией мужчин на этом поприще.

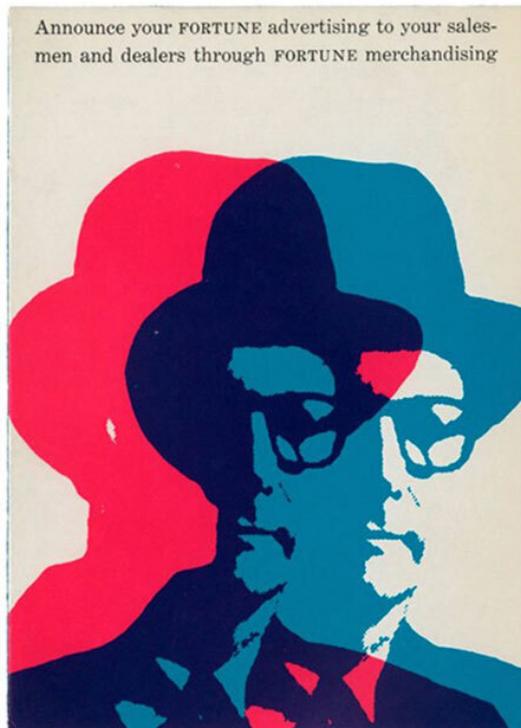

В 1950 году, как отличительного человека и уникального дизайнера, её назначают руководителем школы. Само учреждение благодаря некоторым нововведениям, благополучно процветает. 1958 год – последний год преподавания, после чего женщина уходит в отставку. Подкрепляет свой уход тем фактом, что устала от работы преподавателем и начальником.

Женщина пребывала большую часть своей жизни в Лондоне, однако остаток жизни и смерть встречает в Эссексе в 1966 году.

Алан Флетчер · Дизайнер

STOLZ ♦

Преполагает в колледже искусств и публикует книги, в которых делится собственной историей графического дизайна и философскими размышлениями о нем.

Британский дизайнер-график Алан Джерард Флетчер (Alan Gerard Fletcher) назван «Дейли телеграф» наиболее уважаемым и одним из самых плодовитых дизайнеров своего поколения, который работал более 50 лет, никогда не останавливаясь. Флетчер обладал индивидуальным стилем, сочетающим элементы поп-культуры Америки и европейский минимализм.

«Дейли телеграф» – ежедневная британская газета, основанная в 1855 году. Одна из наиболее популярных и многотиражных газет в Великобритании наряду с The Times, The Guardian и The Independent. Средний ежедневный тираж составляет более 600 тыс. экземпляров.

Дизайн из Лондона

Алан Флетчер родился 27 сентября 1931 года в британской семье в Найроби, Кения, где его отец работал государственным служащим. Когда мальчику было всего 5 лет, отец неизлечимо заболел и Алана отправили жить к бабушке и дедушке в Лондон. В годы II мировой войны Флетчер учился в Хоршаме, в школе-интернате при больнице Христа.

Там мальчику пришлось носить форму, которую он позже назовет «поддержанным средневековым костюмом». Как и большинство его одноклассников, Флетчера ожидала карьера в банковской сфере, армии или церкви. Разумеется, ни для чего этого будущий дизайнер Алан Флетчер был абсолютно непригоден.

Алан Флетчер – британский графический дизайнер. Основал дизайнерскую компанию Fletcher | Forbes | Gill совместно с Колином Форбсом и Бобом Джиллом в 1962 году по 1965 год.

Путь дизайнера

В 1953 году он поступает в Центральную школу искусств, после окончания которой, ему удалось выиграть обучение в Королевском колледже искусств и даже получить там стипендию. Условием стипендии было посещение занятий в Йельском университете (США). Поэтому Флетчер поступает Йельский университет на факультет архитектуры.

Одним из ранних изданий дизайнера в 1963 году стала книга: «Графический дизайн: визуальное сравнение».

В эти годы будущий графический дизайнер формируется как творческая личность. Тут же происходят и судьбоносные знакомства. В Нью-Йорке он знакомится с педагогом и дизайнером Полом Рэндом и проходит практику у известных графических дизайнеров: Ивана Чермаева, Тома Гейсмара, Роберта Браунджона.

Лос-Анджелес и знакомство с американским дизайном

После окончания Университета Флетчер отправляется путешествовать в Латинскую Америку. Но в надежде заработать немного денег, останавливается в Лос-Анджелесе, где прямо с автобусной остановки звонит уже известному тогда дизайнеру-графику Солу Бассу и устраивается к нему помощником.

STOLZ ♦

LLOYD'S
LLOYD'S OF LONDON

В результате этого сотрудничества Алан Флетчер получил возможность познакомиться с известными тогда американскими графическими дизайнерами, набраться у них опыта и новых идей.

Список известных клиентов включал Pirelli, Cunard, Penguin Books и Olivetti. Джилл оставил партнёров в 1965 году и был заменён на Тео Кросби, так что компания стала называться Crosby Fletcher Forbes.

Crosby Fletcher Forbes

Всего через год после возвращения в Англию, Алан Джерард Флетчер вместе со своим другом и бывшим одноклассником Колином Форбсом открывают в Лондоне собственную студию и вскоре, становятся самыми высокооплачиваемыми графическими дизайнерами в городе. Позже к ним присоединяется Тео Кросби, и студия получает название Crosby Fletcher Forbes. После того как в состав студии вошли еще некоторые партнеры, она получает название Pentagram и становится одной из самых знаменитых и авторитетных дизайн-студий.

Значительная часть работ Флетчера до сих пор активно используется. Логотип Reuters, составленный из 84 точек, который Флетчер создал в 1965 г., был изменен только в 1992 г.

В 1991 году после долгих лет плодотворного сотрудничества, Флетчер покидает компанию, продав свою долю в ней, и становится арт-директором издательства Phaidon.

Алан Жерар Флетчер создавал логотипы – направление в дизайне, которое может на долгие годы увековечить имя создателя. Возможно, в принципе, заниматься логотипами и твой дизайн вспомнят через 10, 20 или 100 лет. Ведь всего один логотип может создать или уничтожить бизнес.

STOLZ ♦

Также он активно преподает в Королевском колледже искусств и начинает публиковать свои книги, в которых делится собственной историей графического дизайна и философскими размышлениями о нем.

Алан Джерард Флетчер умер от рака 21 сентября 2006 г., у него остались жена и дочь.

За свою творческую жизнь Флетчер создал огромное количество логотипов, некоторые из которых используются до сих пор, например, логотипы для Института директоров и для Музея Виктории и Альберта.

В 2006–2007 гг. в Музее дизайна в Лондоне была организована выставка его работ, а также презентована книга «Picturing and Poeting», опубликованная посмертно. В последующие годы эта выставка в рамках тура побывала и в других галереях и музеях.

Джонатан Оливер · Иллюстратор

Посредством абсолютного минимализма он показывает окружающим ключевой момент интриги, при этом, совершенно не раскрывая сути сюжета.

Биография

Джонатан Оливер «Олли» Мосс (родился 24 января 1987) – английский художник-график, известен за переосмысление постеров к фильмам. Его работы регулярно участвуют в «Empire».

«Кинопремия Империя» – британская кинопремия, присуждаемая английским журналом о кинематографе Empire. Голосование происходит среди читателей.

Он окончил «University of Birmingham» в 2008 году, изучив литературу. Является постоянным гостем на сайтах «IGN UK» и «A Life Well Wasted».

IGN (ранее Imagine Games Network) – новостной и информационный веб-сайт, освещающий тематику компьютерных игр, сериалов и кинофильмов.

Сейчас, в 2018 году, он уже известен всему миру как дизайнер афиш, иллюстратор эпических и вызывающими интерес работ.

Большинство современных художников отзываются о молодом специалисте так: Джонатан Оливер – иллюстратор «от бога». Его талант перекрывает все возможные способности критиков омрачать великолепие созданной работы, одухотворенным красотой мира человеком.

Какими видят работы мастера зрители

Постеры, афиши, плакаты, заставки для игр – все это тематическое поле для именитого дизайнера. В его иллюстрациях много смысла заложено таким образом, чтобы зритель первым делом отметил для себя самую главную мысль проекта, над которым он работал, а затем перешли к осознанию общей сути фильма или игры.

Посредством абсолютного минимализма он показывает окружающим ключевой момент интриги, при этом, совершенно не раскрывая сути сюжета! Уметь «завести» толпу своим рисунком, не каждому дизайнеру это удастся.

Джонатан Оливер «Олли» Мосс не относится к массовке, его талант давно выделен обществом, как «особенный» и поэтому работы иллюстратора пользуются спросом.

Кто заказывает работы

Работы Джонатана заказывают разработчики онлайн игр, которые хотят внести интригу в сознание людей своей новой игрой, повысить их интерес к товару, не раскрывая карт.

У Олли заказывали работы «Marvel Entertainment», он создавал плакат для фильма «Тор». Другая заметная работа для игры «Resistance».

Кинорежиссерам интересны работы Олли Мосс, так как он делает выразительные плакаты, афиши к их фильмам. Глядя на его работы, люди с большим интересом начинают обсуждение будущей киноленты. Пока дело доходит до премьеры – билеты уже раскуплены! И все это благодаря интриге от Олли, умеющему заинтересовать зрителя афишей так сильно, что даже если фильм выйдет неудачным, в памяти людей останутся о ленте только положительные эмоции.

Olly Moss создаёт простые плакаты посредством иллюстрации. Обладает своим стилем, который несложно повторить. Хотя стоит отметить, что этого никто не делает. Дизайн афиш и плакатов нишевый, присутствует всего 5–10 очень известных дизайнеров. Остальные занимаются более «перспективными» направлениями.

Когда стал знаменитым

Мировое признание к Оливеру пришло с того момента, как его футболки стали известны не только покупателям из Великобритании, но и из других стран! Продавал он их через свой блог.

В 24 года дизайнер уже стал успешным и знаменитым. Футболки с провокационными надписями разлетались, как «горячие пирожки». На иллюстратора стали обращать внимание большие компании, занимающиеся продвижением массовых товаров. Игры, журналы, фильмы, театральные постановки – все это поле деятельности Джонатана.

В 2010 году юному художнику, один из ведущих в Англии журналов предложил сделать изображения в виде иллюстраций для известных фильмов.

Цель обращения: получить картинку, передающую полностью смысл всей картины, при этом обладающей вирусной рекламой. Человек, глядя на изображение, должен был запомнить и прокручивать в голове идею иллюстратора до тех пор, пока не заполучит всю историю, через приобретение фильма или его просмотра.

Олли справился с поставленной задачей, прибегнув к тематике немецкого минимализма. Скрытый смысл в постерах, надписях, афишах виден не сразу, а только после того, как зритель долго, пристально вглядывается в изображение. Суть нарисованного открывается человеку постепенно, медленно впуская его сознание в глубину сюжета, спрятанного за ведущим изображением.

Его конек – «минималистичные» плакаты, в которых Олли выделяет ключевые детали фильма – будь то пистолет в «Грязном Гарри» или кровавый укус вампира в фильме «Впусти меня».

Помимо этих фильмов, Олли Мосс разработал афиши для кинокартин «Рокки», «Нефть», «Охотник на оленей», «Звездные войны» и «Американский оборотень в Лондоне».

В самом центре всегда изображается ключевой предмет или символ. Фон выделяет «ключ». Далее идет прорисовка мелких деталей, букв, расположенных так, как будто их хотели спрятать. Олли Мосс умеет прятать на виду то, что нужно всем показать. Всё ненавязчивой формы, уводя при этом внимание от подтекста, к ярко выраженной ключевой детали сюжета.

Дэвид Пирсон · Типограф

STOLZ ♦

Графический дизайнер и иллюстратор из Лондона, специализирующийся на книжном дизайне и брендинге.

Дэвид Пирсон – автор многочисленных книжных обложек. Он посвятил свою жизнь разработке красочных иллюстраций. Уже с детства его интерес был сфокусирован именно на книжном дизайне.

Биография

Проходил обучение в Лондоне, в колледже Central Saint Martins. Место обучения представляло собой объединение шести различных колледжей, где можно было изучать огромное количество дисциплин, связанных с дизайном. Именно оттуда иллюстратор почерпнул массу знаний, которые предопределили его направление в дизайне.

Уже на втором курсе обучения, дизайнер Дэвид Пирсон начинает долгий путь к независимости, где основным доходом станет прибыль от иллюстрирования обложек.

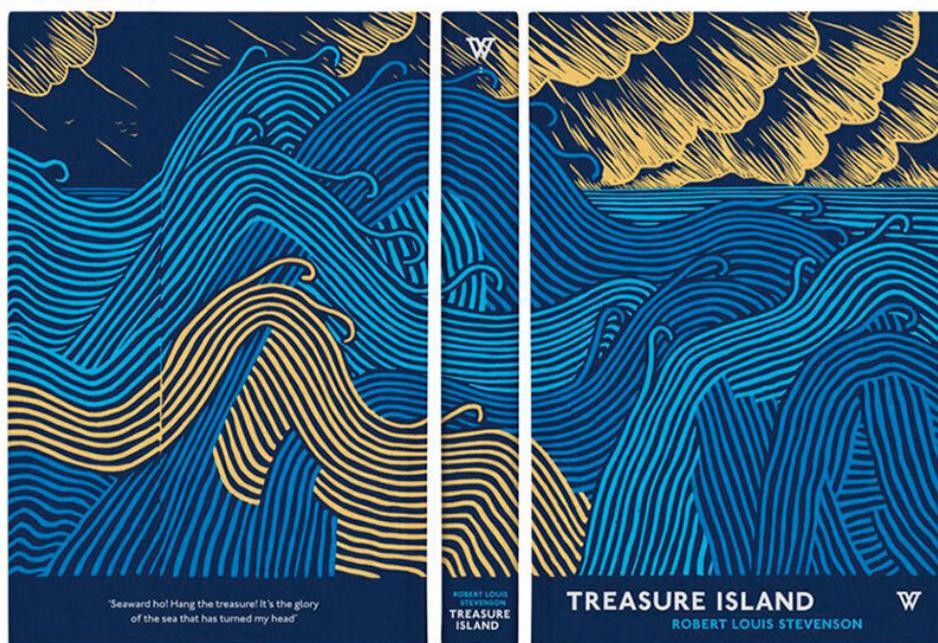
После окончания обучения продолжительное время Дэвид становится ведущим дизайнером известных издательств, в их число входит Penguin и White's Books. Также оформляет издания книг «Джейн Эйр» и «Острова сокровищ».

Penguin Books – британское издательство, которое было основано в 1935 году в Лондоне сэром Алленом Лейном и его братьями Ричардом и Джоном, как линия издателей The Bodley Head.

Фрилансер

Сейчас работает свободным фрилансером. Он считает независимость критерием будущего качества работ и потому живёт, работая исключительно на себя. Активно ведёт учётную запись в твиттере, имеет веб-сайт, оформленный в виде портфолио. В социальных сетях активно общается с публикой, временами даёт комментарии на события, происходящие в мире.

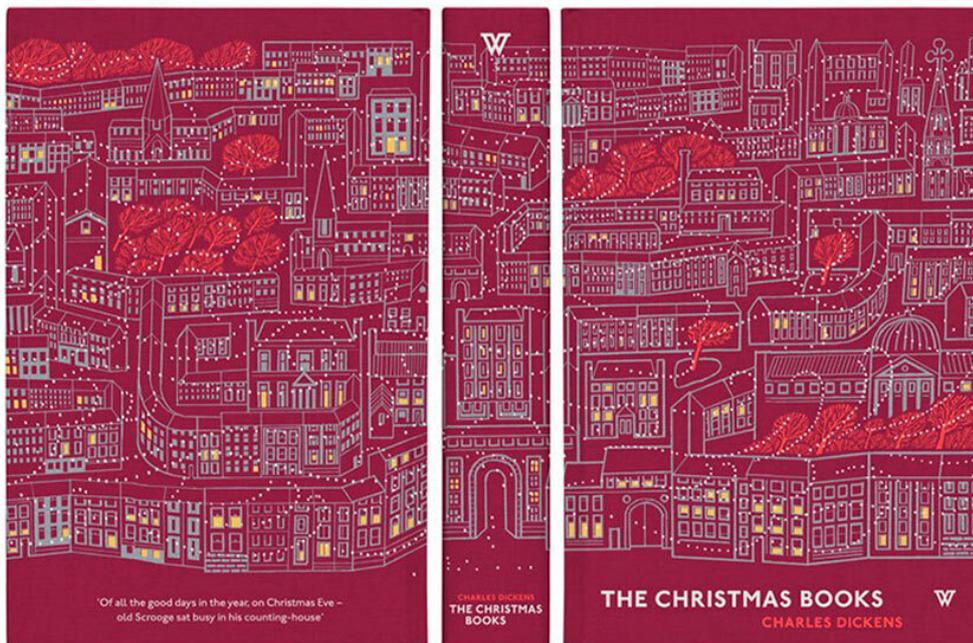
STOLZ ♦

Также Дэвид отмечает, что в будущем году его цель – установить наиболее тесный контакт с дизайнерами шрифтов, чтобы более точно работать со становлением текста.

Типографика – почти всегда главный ингредиент и это наряду с ограниченной цветовой палитрой, как правило, дает его работам единообразный вид.

STOLZ ♦

David Pearson типограф, хотя нет. Дизайнер, который в современном мире профессионально занимается разработкой иллюстраций обложек – бриллиант. Составление ряда изображений, которые лягут в основу стиля целого ряда книг. Издание книг – это сложно, и очень выматывает. Такого рода дизайнеры влияют лишь на умную, читающую книги аудиторию.

Направление работ

Сам Дэвид описывает стиль своих проектов, как "возрожденческий". Он отмечает, что часто оглядывается на работы прошлых веков и находит в них вдохновение и желание создать нечто похожее. Работы, созданные молодым дизайнером, корнями упираются в проекты эпохи Возрождения.

STOLZ ♦

Все его работы имеют единообразный вид: если выставить их в ряд, они будут иметь одинаковые моменты в стиле, но не более. Собрание его проектов воедино представляет собой уникальное, многопрофильное портфолио.

Дэвид считает, что книжное оформление – одна из немногих дизайнерских дисциплин, в которых двусмысленность находит место и является положительной стороной. Потому он и выбрал книжный дизайн, вместо различных других проектов.

У дизайнера получается раскрыть главную мысль, посыл книги и поместить её на обложку. При этом читатель не может точно уловить смысл изображения на обложке, и лишь после прочтения, он осознаёт и дополнительно удивляется.

STOLZ

Графический дизайнер и иллюстратор Дэвид Пирсон имеет за плечами большое количество оформленных работ. Он отличается от иных книжных дизайнеров тем, что в своих работах стремится привлечь читателя. И никогда не раскрывает сути сюжета на обложках. Портфолио дизайнера представляет собой немалое количество книжных обложек. Это делает его опытным книжным иллюстратором и даёт возможность в дальнейшем развитии в этой области.

Как говорит сам Дэвид:

Дизайн книжной обложки – одна из немногих дизайнерских дисциплин, где двусмысленность активно поощряется. Где лучше придерживаться информации и привлечь читателей к тому, чтобы самостоятельно интерпретировать прочитанное.

Характер Дэвида отличается от среднестатистического. Он стремится придать многим вещам в мире визуальный смысл. С его слов мы узнаём, что временами он полдня разбивает запасные пуговицы, по различным категориям пригодности. Такие моменты он оставляет в своей личной жизни, не стремясь это изменить за ненадобностью.

Фернандо Гутьеррес · Дизайнер

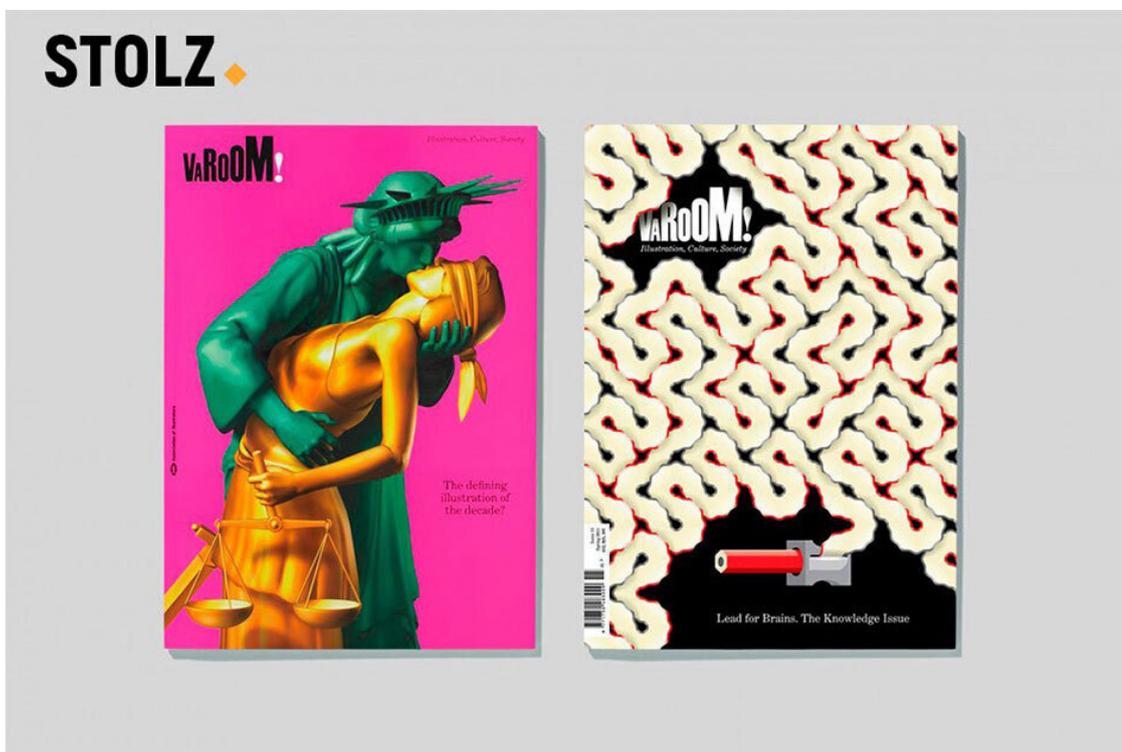
Чистые линии, простота и нет усложнения формы.

Как говорил сам дизайнер: «Страну можно понять по её дизайну».

За свою продолжительную карьеру дизайнером, Фернандо удалось завоевать популярность и создать несколько успешных компаний, а также создать ошеломительную репутацию и удивительно большое портфолио.

Биография

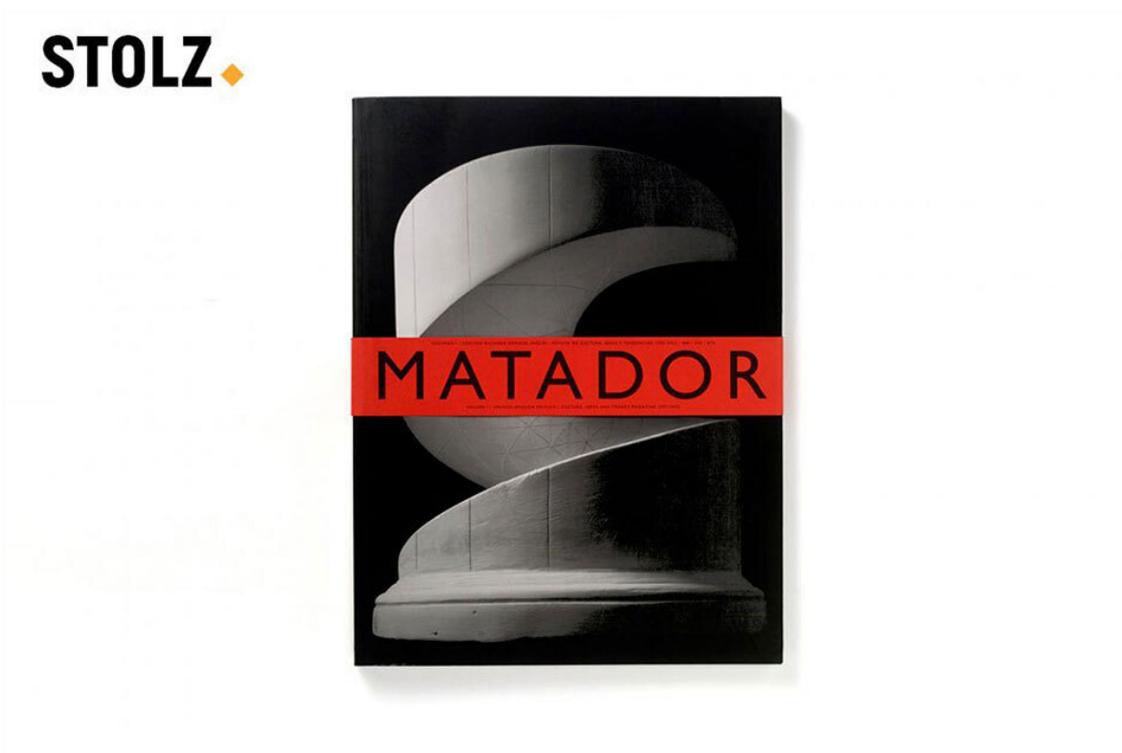
Родился в Лондоне в 1963 году. Родители были Испанцами. Фернандо поступает в Лондонский Колледж печати, где изучает графический дизайн. Во время обучения он получил огромное количество новых знаний и ещё больше углубился в дизайн.

Фернандо Гутьеррес с отличием заканчивает обучение и присоединяется к CDT Design. Работа с дизайнерскими проектами приносит ценные знания и даёт понять дизайнеру, в каком направлении он желает развиваться.

В 1993 году стал соучредителем студии Grafica, работал над различными проектами, включая книгоиздания, информационные кампании и редакционный дизайн.

В определённый момент он решает основать собственную компанию. В соавторстве с Пабло Мартином появляется компания Grafica. Графический дизайн Фернандо Гутьерреса быстро приобретает профессионализм, и работа в компании положительно сказывается на навыках дизайнера.

Работая в испанской газете El País, преподавал искусство режиссуры, ежедневные лекции, нацеленные на молодую аудиторию. Он также работал в качестве консультанта, креативного директора «Museo Nacional del Prado» в Мадриде.

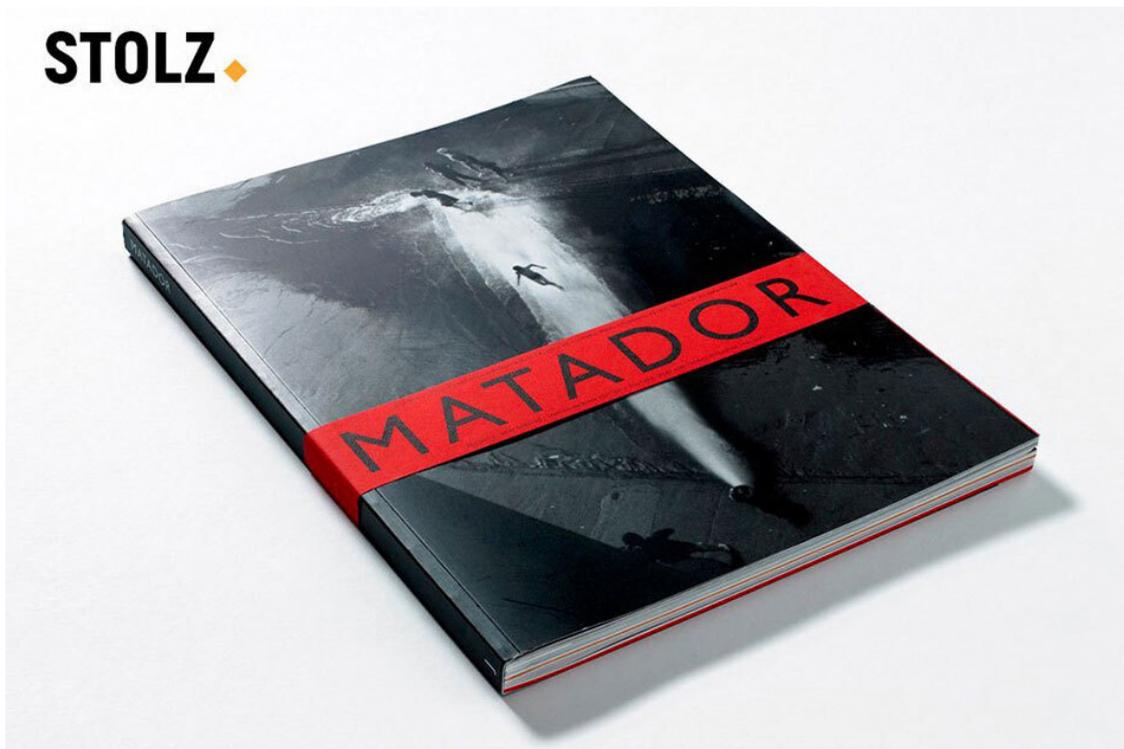
В этот промежуток времени Фернандо Гутьеррес создаёт большое количество проектов, в самых разных категориях.

Pentagram

Имея завидное портфолио к этому моменту, дизайнер Фернандо продолжал работать и был замечен легендарной студией дизайна Pentagram. Так как основателям было уже под 50 лет, они искали новых, молодых авторов для продолжения дела.

Отбор был строг: члены учредительной комиссии индивидуально беседовали с дизайнерами и если хоть один говорил: «Нет», то дизайнер не мог работать в Pentagram. В течение долгих двух лет и многочисленных встреч с основателями этой компании, Фернандо всё-таки получил должность партнёра.

STOLZ ♦

Fernando Quirarte Gutiérrez дизайнер легенда. Журналы, типографика и оформление пространств – всё ему подвластно. Только лишь взгляд на серию работ обложек для Matador – вызывает уважение и трепет.

Сотрудничество с Pentagram было не простым. Учитывая, насколько тогда была популярна эта компания.

*Поначалу я и заходить туда побаивался
– отмечает сам Фернандо*

Однако, спустя пару лет он освоился и приходил на работу, как в родные стены.

Работа в компании не была конечной целью дизайнера, в 2006 году на свет появляется «Студия Фернандо Гутьерреса». Чувствуя себя самостоятельным, арт-директор Fernando Gutierrez начинает активно участвовать в выставках работ. Его компания специализируется на фирменном стиле, разработке упаковок и прочего. Успешное развитие студии позволило получить желанную независимость, и теперь он преуспевающий автор своих работ.

Сегодня дизайнер продолжает пополнять и без того обширное портфолио. Неоценимый вклад в его жизнь внёс именно графический дизайн.

Взгляд на графический дизайн

Дизайнер склонен считать, что в дизайне всё начинается с печатного слова. Так как он тесно связан с печатным словом в своих работах, Фернандо отмечает, что печать является очень важным шагом в процессе проектирования.

На вопрос «Как бы вы описали свой стиль?» на одном из интервью, дизайнер ответил просто и вдумчиво:

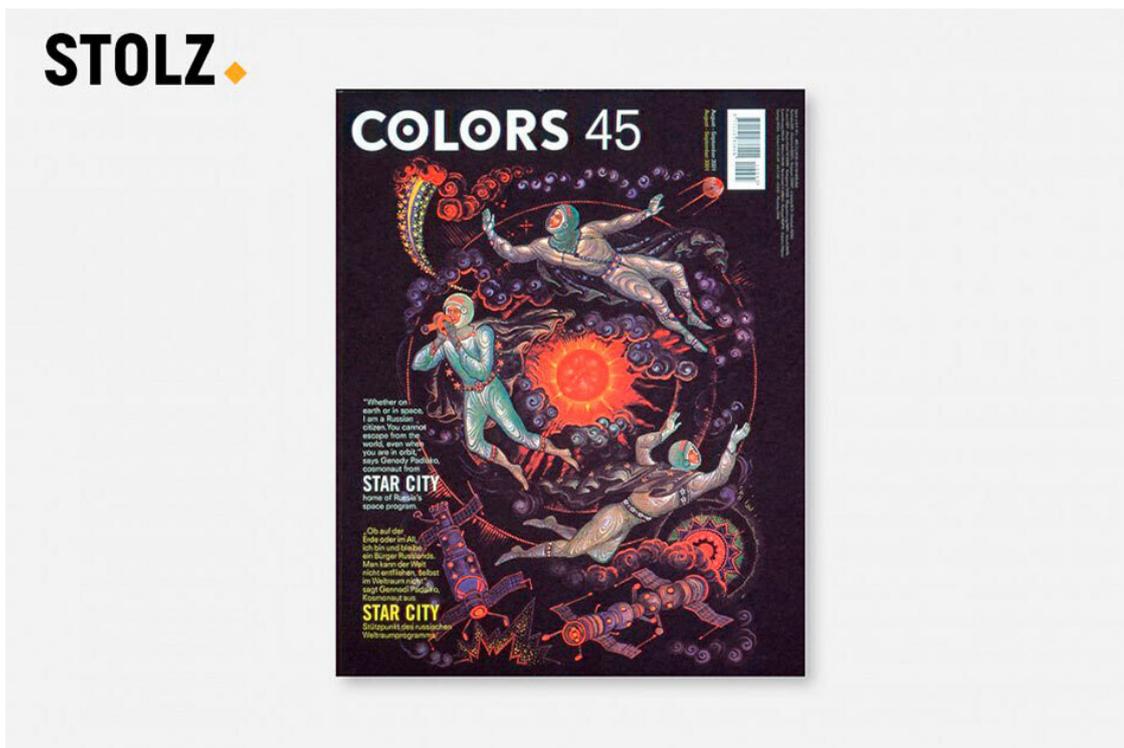
Это не то, что ты говоришь, а то, что ты не говоришь
– Фернандо Гутьеррес

Во всех работах можно заметить явный эмоциональный всплеск. Фернандо не пользуется конкретным шрифтом, он убеждён в необходимости самому оставаться в стороне и потому не любит огласку своей личности.

Colors

В ноябре 2000 года стал креативным директором Colors, международный журнал, сообщество, созданное для Benetton by Oliver Toscani & Tibor Kalman.

Фернандо имеет свой веб-сайт. Там можно посмотреть как портфолио, так и узнать информацию по поводу сотрудничества или заказа проекта. Поддержка контакта в интернете, позволяет активно общаться со своей аудиторией.

Графика всегда была для автора немного большим, чем для всех остальных. Фернандо Гутьеррес склонен считать, что графический дизайн дал ему очень многое. Помимо работы с удивительными и уникальными людьми, ему удалось узнать кто и откуда он.

*Это гораздо больше, чем просто работа
– Фернандо Гутьеррес*

Джонатан Барнбрук · Дизайнер

Оформлял обложку нового альбома Дэвида Боуи «Heathen» и создал такой небезызвестный шрифт, как Bastard. Графический и шрифтовой дизайнер.

Плодовитый мастер шрифтов и различного графического дизайна получил популярность, благодаря выполнению заказов для известных людей и компаний.

Биография

Родился Джонатан в английском городе Лутон в 1966 году. Детство прошло в благоприятной атмосфере, и уже в подростковом возрасте парню симпатизировала возможность создавать уникальные изображения в авторском стиле.

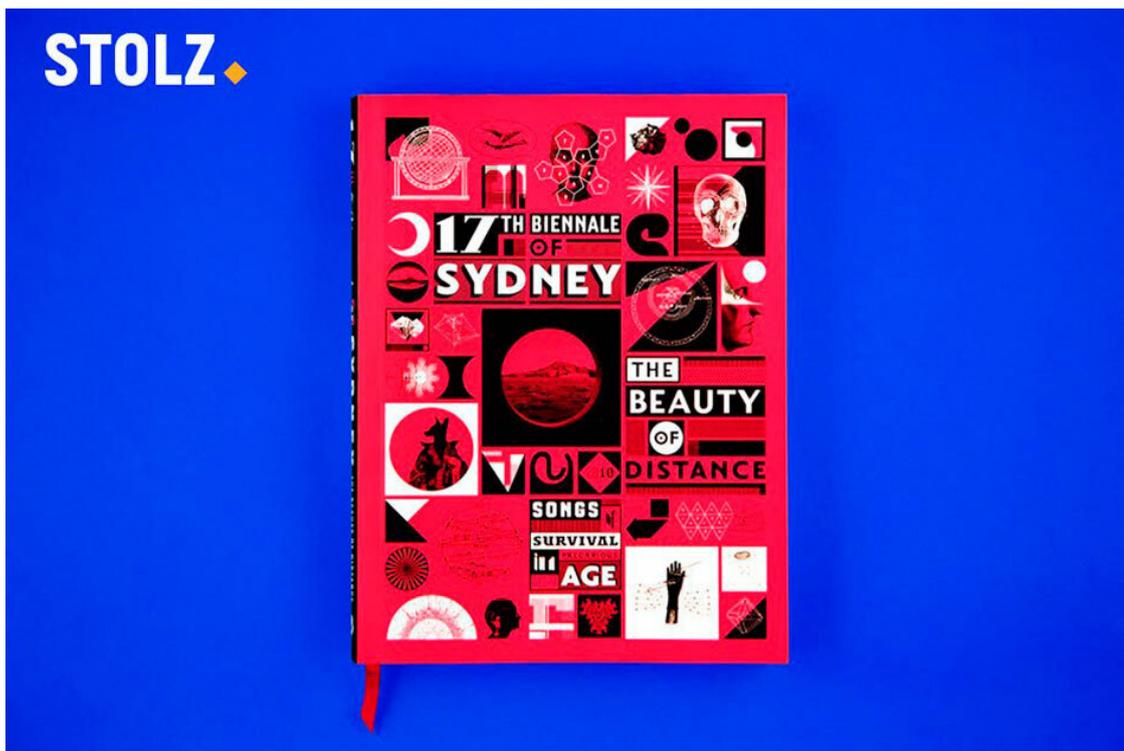
Прежде чем начать дизайнерскую карьеру, обучался в двух престижных заведениях: Школа искусств Святого Мартина и Королевский колледж искусств. Учёба шла на лад, будущий дизайнер-график Джонатан Барнбрук получил необходимые навыки и без промедления начал искать работу.

Продолжительное время работает в лондонской студии Why not associates. Плодотворное сотрудничество приносит опыт и новые проекты амбициозному дизайнеру.

Why not associates – британская многопрофильная студия дизайна со всемирной репутацией.

С 1990 года уходит в свободный заработок, иначе называемый фрилансом. Работает и оттачивает навыки в создании шрифтов, логотипов и различных графических проектов.

Для этого занятия в этом же году графический дизайнер Джонатан Барнбрук открывает свою независимую студию под названием «Barnbrook Design».

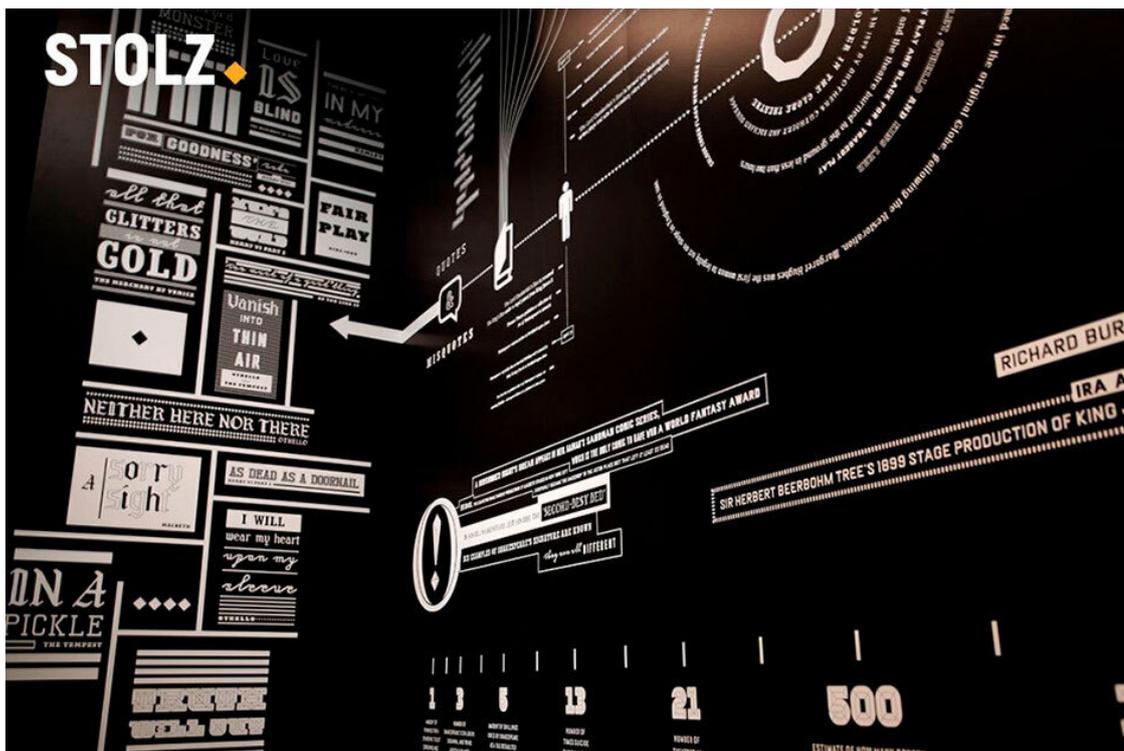
Для Дэвида Боуи продолжает создавать обложки под ранее выпущенные альбомы, по просьбе самого певца. Сам дизайнер отмечает, что именно оформление пластинок с музыкальными композициями привлекло его в дизайнерскую сферу.

Направление в дизайне

Конкретно студия Barnbrook Design, сегодня занимается созданием айдентики, оформлением книжных обложек и вебсайтов. Также индивидуально происходит разработка шрифтов. В студии работает не более 4 человек. Малое количество сотрудников позволяет индивидуально подходить к заказчику дизайна, что было прямым решением самого Джонатана.

По его мнению, любая визуальная форма и тем более выраженная в дизайне, способна менять как точку зрения человека, так и неотъемлемо становится необходимым мощным инструментом в руках маркетолога.

Сам по себе Jonathan Barnbrook создал большое количество различных шрифтов. Уникальные и содержащие в себе смысловой слой шрифты дизайнера, получают оригинальные названия. Большое количество шрифтов доступно для использования всем желающим.

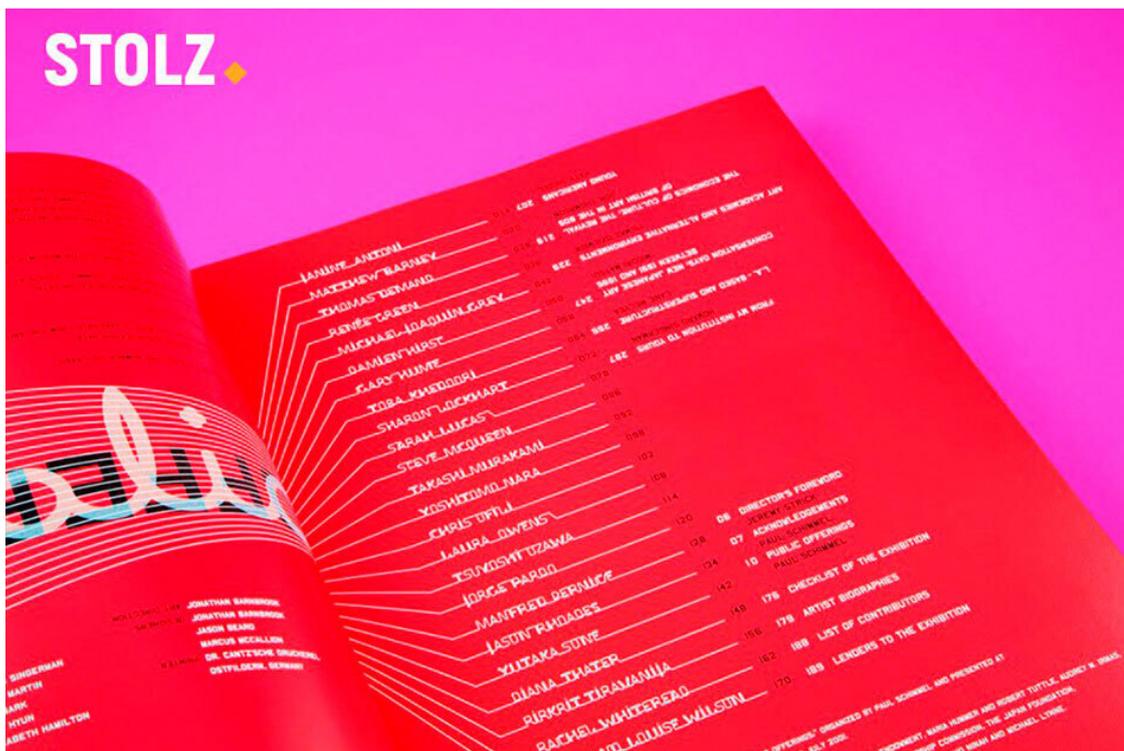
Джонатану подвластны многие области дизайна, вплоть до шрифтов, графического дизайна и рекламы. Шрифты Mason, Exocet придуманы именно Барнбруком. Одним из последних, он разработал шрифт Virus. Его работа над дизайном книги Турографу (Типографика), принесла ему большую известность и признание.

Джонатан стремится использовать дизайн для совершения социальных перемен. Это подтверждается постоянными откликами на политические события в виде графических проектов, которые затрагивают вопрос и подвергают его критическому рассмотрению со стороны публики.

Jonathan Barnbrook создаёт шрифтовые гарнитуры. Действительно тот, кому стоит подражать. Направление работ разнообразно, хотя строго около шрифтовой тематики. И стоит отметить, у него это выходит великолепно, работы информативны и красочны.

Жизненные ценности

Джонатан не имеет собственного транспорта. Он передвигается пешком или на велосипеде, сознательно не приобретая личный автомобиль. Причиной этого служит понимание того, что использование машины наносит экологический вред окружающей среде.

Вопросы потребительства также волнуют дизайнера: его убеждения противоречат одно-разовому использованию пластика и картона. Таким образом, этот парень один из немногих, кому не безразлична окружающая его обстановка, с точки зрения сохранения природы.

Так как дизайнер пользуется определённой популярностью, он часто отвечает на различные вопросы пользователей в твиттере и фейсбуке.

Сейчас, благодаря полученным ранее дипломам и знаниям, Джонатан читает лекции и преподаёт уроки по дизайну в университетских стенах.

Джонатан – незаурядная личность, которая посредством любимого дела пытается донести до общества хорошие мысли. Этот человек предпочитает учтиво выполнять свою работу и принимать ответственность.

Он ставит типографию во главу дизайнерской работы и считает, что хороший дизайнер тот, кто досконально изучил типографику.

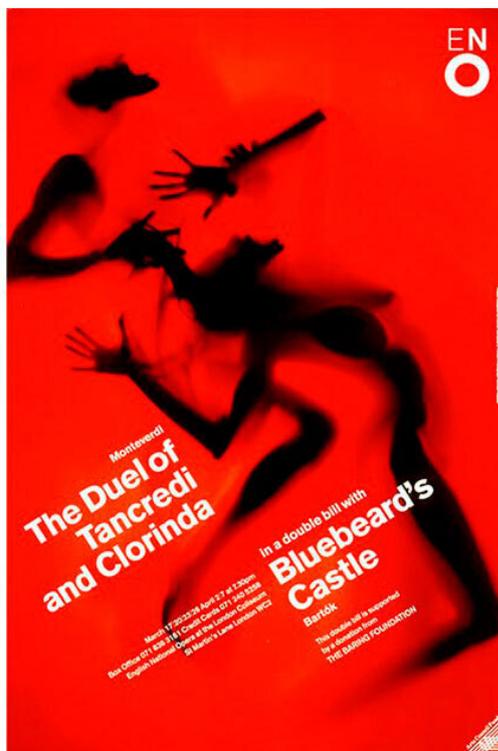

После знакомства с портфолио и историей жизни данного персонажа, возникает положительное отношение ко всем его работам и моральным ценностям.

Оформлял выставки в Музее Виктории и Альберта и разрабатывал графический дизайн Сиднейской (2010) и Киевской (2012) биеннале современного искусства. Барнбрук также автор дизайна каталогов Дэмьена Херста и пластинок Дэвида Боуи, за одну из которых был удостоен премии «Грэмми» за лучшую упаковку записи.

Майк Демпси · Дизайнер

STOLZ ♦

Британский практикующий дизайнер. Занимается каллиграфией и типографикой. Работал арт-директором в двух ведущих британских издательствах.

Современные книги о дизайне обязательно расскажут о Майке Демпси, паблиш-дизайнере с мировым именем. Появился дизайнер Майк Демпси в 60-х годах. Все началось с основания агентства Carroll & Dempsey (позже известного, как CDT Design Limited). Опыта Mike Dempsey набрался еще в 60-х, на службе арт-директором в крутейших издательствах Великобритании William Heinemann и William Collins & Sons.

С конца шестидесятых годов он работал в качестве арт-директора, для двух ведущих британских издательств William Heinemann и William Collins & Sons.

Опыт и практика – великое дело

Майк начинал с не столь амбициозных проектов и дошел до масштабных заказов. «Государственные бренды» Королевской почты, Английской национальной оперы, South Bank Centre, Королевского национального театра и the Royal Opera House, ассоциируются в нашем сознании исключительно с Объединенным Королевством. За всем этим стоит простой, креативный графический дизайнер Майк Демпси.

Создавать бренды для такой консервативной страны – дело непростое.

STOLZ ♦

Традиционно, обыватели, даже не задумываясь, безоговорочно верят в визуализацию историй, придуманных маркетологами. Все это сумбурно создает наше впечатление о фирменном стиле государства.

Майк про учебники

Демпси не отрицает необходимости обучения дизайну и упоминает об учебных пособиях для этого. Дизайнер акцентирует внимание на том факте, что хорошая книга по дизайну не должна запутывать и перегружать. Наоборот – все должно быть просто и доступно. В любом случае практика расставляет все на места и дает ученику иногда кардинально отличающийся от теории опыт.

STOLZ ♦

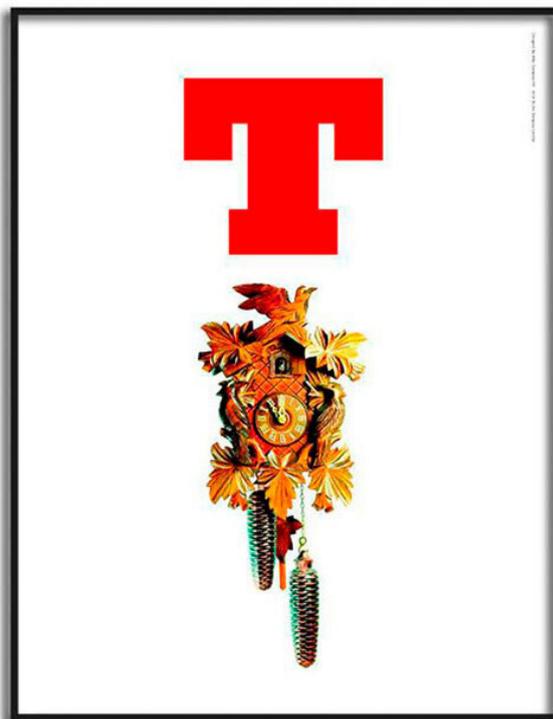
Каллиграфия еще жива

Дело хвалит мастера. Демпси работал над оригинальным стилем титр в картинах Ридли Скотта, для Луи Маль, Денниса Поттера, Дэвида Хейра и Брюса Бересфорда.

Mike Dempsey любит шрифт и его проявление в настроении работы.

Основную 70 %-ю часть дизайн полотна будет занимать шрифт и информация, которую нужно донести. И только после, мы увидим дизайн. Хорошо или плохо, правильно или неправильно, решать только тебе.

STOLZ ♦

Медные трубы для дизайнера – это золотая награда British Design & Art Direction (D&AD), одиннадцатая в общем числе, после 10 серебряных.

Личный креатив не помешает

Дизайнер Майк Демпси неповторим в фирменных стилях, созданных для брендов. Этот человек такой же активный и в жизни: Демпси – отец 6 детей, и два раза женат. У него в доме 5 котов и 2 собаки. Материальное состояние прекрасно иллюстрируют 8 домов и 18 машин.

Послужной список

Художественный руководитель Royal Male, арт-директор в Журнале Королевского общества искусств, председатель D&AD, штатно работающий писатель Design Week, The Times, Grafik, V&A, член Альянс График Интернешнл, преподаватель на факультете королевских проектировщиков промышленности, основатель студии Dempsey.

STOLZ ♦

Терять время короткой человеческой жизни на скучную работу, не стоит. Работать нужно от души, для души и развития. Тогда все будет!

Майкл Вольф (Майкл Вульф) · Дизайнер

В основном давал советы по развитию компаний в целом, его влияние как дизайнера, сильно повлияло на многие современные бренды в мире.

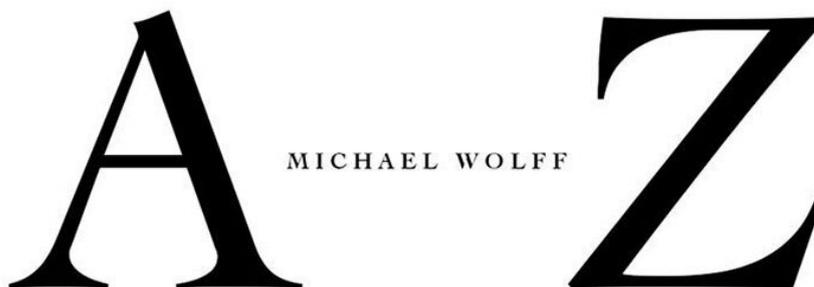
Майкл Вольф – один из величайших представителей британского дизайна. Он стоял у истоков дизайна и является новатором своего дела. Майкл Вольф (Майкл Вульф) изготавливал свои творения так, чтобы они действительно заслужили своё почётное место в сердцах людей, что они и сделали.

Michael Wolff – семья и образование

Семья Майкла Вольфа эмигрировала из России (Санкт-Петербург) в Великобританию (Лондон). Произошло это в то время, когда была революция.

Мать была домохозяйкой, а отец торговцем в Лондоне. Жили они все в Belsize Park в Лондоне (северо-запад Лондона).

STOLZ ♦

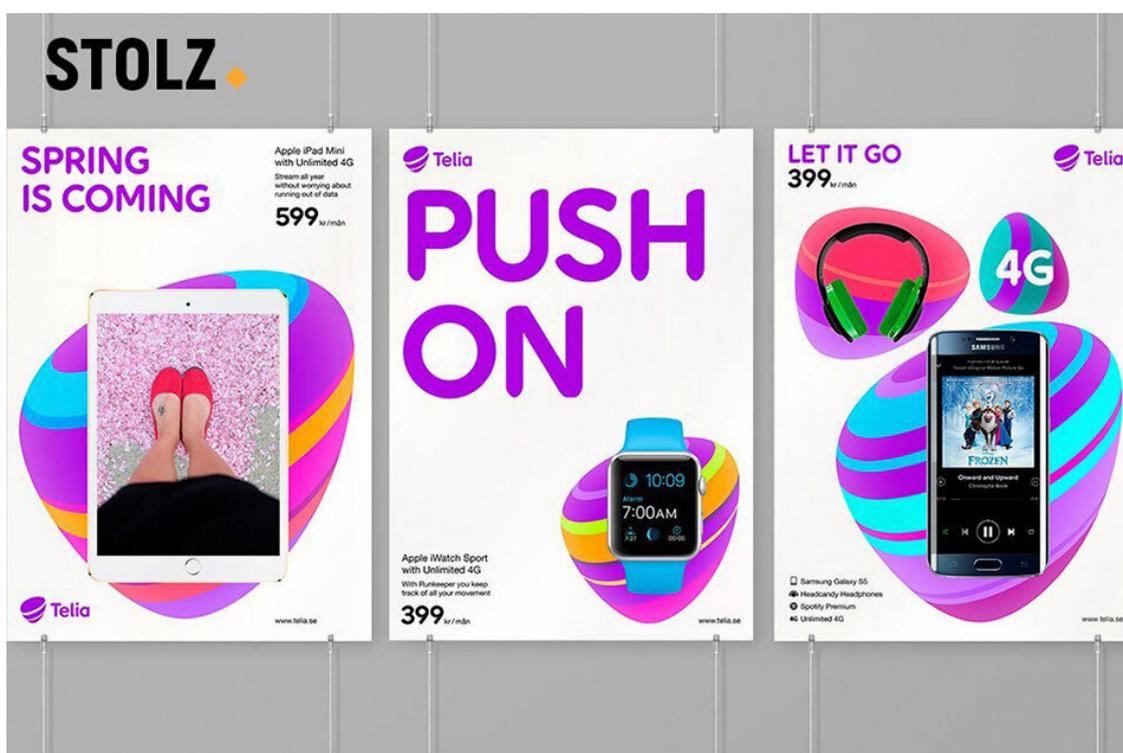

В года своего юношества Майкл переехал из Англии во Францию, где пробыл три года. На то время, его поразили величественные и статные архитектурные сооружения, что в свою очередь вдохновило его на то, чтобы он пошёл обучаться в Лондонской школе архитектуры. Спустя какое-то время его отчислили, а после он поступил в Хамерсмиттовскую школу искусств.

В 17 лет он уехал во Францию, где его поразила архитектура религиозных объектов. Он решил под влиянием произведения «Источник», автор работы – Айн Рэнд, поступить в the Architectural Association School in London.

Хамерсмиттовская школа искусств (Hammersmith School of Art) в 1975 году объединилась с колледжем «Челси школа искусств» (Chelsea College of Art and Design), а в 80-х годах стала колледжем в Лондонском университете искусств (University of the Arts London).

Он так и не закончил обучение, ему было 22 года. Примерно тогда же Майкл нашёл подработку в одном из выставочных центров. Работа в этой сфере помогла ему ознакомиться лично с оформлением выставки и подобными техническими нюансами.

Благодаря этому, он смог устроиться в департамент одного из ведущих, на тот момент, агентства рекламы в британии «Кроуфорд». В его «карьерной лестнице» своё место также имеет работа в BBC (он там работал на позиции – художник).

Дизайн агентство – Wolff Olins

Создание дизайн-агентства Wolff Olins пришлось на 1964 год. Майкл Вольф вместе со своим другом Уолли Олинсом объединили усилия, для запуска этого проекта. Оно стало мировым лидером в дизайне и оказало большое влияние на формирование современного понимания дизайна. Агентство работало с множеством крупных брэндов.

Впоследствии Майкл заметил, что большая часть работ его агентства, в которых он принимал участие, не были для него очень близки и творчески разделяемые. Исключением он назвал построение брэнда красок «Hadfields» в 1967 году, художник Морис Уилсон – Maurice Wilson и дизайнер Кит Купер – Kit Cooper, которые позволили уйти в то время от унылого и крайне популярного подхода швейцарской школы символизма. Это стало началом активного использования различных представителей животного мира в рекламе Wolff Olins.

STOLZ ♦

После, он покинул Wolff Olins и создал новую компанию, которую назвал – Консорциум. Майкл говорил, что, по его мнению, там работают одни их лучших людей. Фирма просуществовала три года, а после была распущена. Часть людей компании перешли в Allied International для работы.

Через короткий промежуток времени он смог возглавить позиции «ведущего креативного директора» (creative supremo) материнской компании Addison. Там он успел поработать над созданием «экологического образа Бритиш Петролиум» и созданием промо запуска первого скоростного поезда (TGV) в Испании, как экологичного транспорта.

Michael Wolff дизайнер, который слишком часто и громко заканчивал трудовые отношения, с тем или иным работодателем. Работы интересны, хотя лишь для беглого ознакомления. А вот сама история работы и смены работодателей, интригует.

Проблемы в дизайне

В 1992 году он сменил Дика Гиатта (Dick Gyatt) на посту «внешнего дизайн-менеджера» (external design manager) в WH Smith (крупнейший поставщик прессы в Англии уже 200 лет). Затем он стал консультантом компании, в качестве неисполнительного директора (non-executive director) в «Interbrand Newell and Sorrell» (INS, ныне «Interbrand»).

На 1996 год он стал успешным и независимым представителем совета директоров «INS». Несмотря на то, что он в основном давал советы по развитию компании в целом, его влияние, как дизайнера, сильно повлияло на некоторые работы компании.

Из-за финансового кризиса в 1998 году компания не включила Майкла в совет директоров, и он попал под сокращение.

Майкл и The Fourth Room

После кризиса, который был в 1998 году, Майкл Вольф, Пирс Шмидт и Венди Гордон воссоздали новую компанию The Fourth Room. Она занималась тем, что консультировала людей, для создания и ведения бренда в долгосрочной перспективе. Через руки работников компании прошли такие организации, как Coca-Cola, Nokia, General Motors, Kraft, Mars, Mishcon de Reya, MFI plc, Orange, RHM, Sainsbury's, Scottish Power, Quintessentially Ltd и Sun International.

Впоследствии, компания была продана в 2002 году US Interactive.

Но, к сожалению, из-за корпоративного конфликта в 2002 году Майкл Вольф был уволен, а после, «полноценно» ушёл на пенсию. На данный момент занимается лишь такими работами, как личные консультации.

Увольнение – по причине «грубого нарушения политики компании».

Майкл Вольф за свою жизнь внёс огромный вклад в мировой дизайн, за что ему очень благодарна широкая публика.

Алан Китчинг · Типограф

Легендарный типограф из Великобритании, печатает свои шедевры вручную, с помощью старого печатного станка, на старой типографской бумаге.

Король шрифта

Алана Китчинга по праву называют королем шрифта. В то время как мир захватили высокие технологии, в том числе цифровая печать, легендарный типограф из Великобритании печатает свои шедевры вручную, с помощью старого печатного станка, на старой типографской бумаге. Его шрифты, ставшие настоящим трендом, можно увидеть на обложках модных журналов и известных книг, афишах, вывесках и даже почтовых марках.

Британский дизайнер Алан Китчинг стал известным благодаря созданию неповторимых графических композиций, при помощи наборных шрифтов из дерева и металла.

Настоящие ценители и коллекционеры просто устраивают охоту за печатными изданиями мастера, ведь их тираж чаще всего строго ограничен. Знатоки легко узнают работы, которые создал типограф Алан Китчинг – их цветовую насыщенность и изящный шрифт нельзя ни с чем спутать. А тонкая гармония, неразрывность содержания и формы, является своеобразной визитной карточкой типографа.

Биография

Родился Алан Китчинг в городе Дарлингтон, графство Дарем, в 1940 году. Еще в школе будущий дизайнер увлекался графикой и живописью. Его творческая биография начинается в Уотфордском Технологическом колледже, графство Хартфордшир, где с 1962 по 1964 годы он работал техником в отделе печати, а позже, когда новым начальником отдела стал Энтони

Фрошог, основал там же экспериментальную полиграфическую мастерскую. Позже Китчингу довелось сотрудничать с Фрошогом в студенческих проектах, в Центральной школе искусств и ремесел.

После преждевременной кончины жены Риты Алан Китчинг переезжает из Ричмонда, где жил с женой и двумя сыновьями, в Лондон. Там он проводит семинары, а также начинает заниматься художественной печатью.

Собственную практику типограф Алан Китчинг начал в 1973 году, с сотрудничества с писателем Колином Форбсом. В те годы он работал в студии Omnific с Дерекком Бирдсолом и Мартином Ли, начал там офсетную печать в 1985 году. В своей коллективной работе они достигли известности и успеха.

Поэтому свое решение уйти и начать работать самостоятельно, сам Китчинг признает довольно рискованным и называет его прыжком в темноте, в интервью порталу It's nice that.

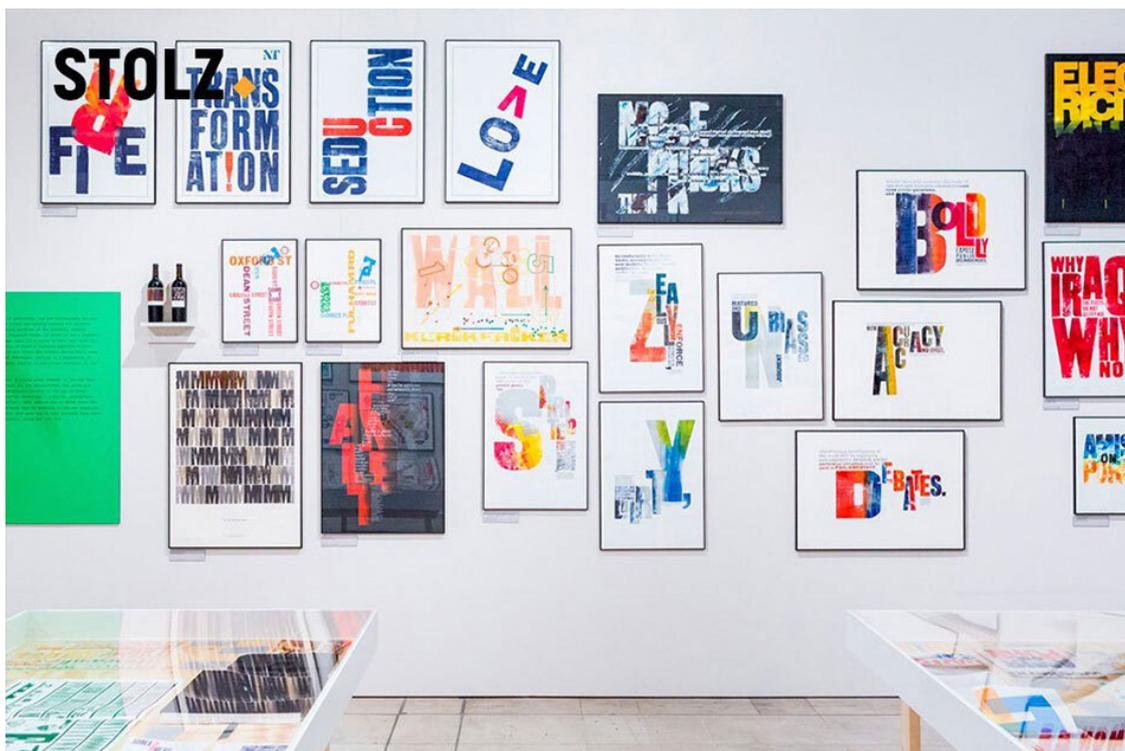
Проводил семинары в 1986 году Omnific Studios, Islington, London. Затем он пошел в мастерскую The Typography Workshop in Clerkenwell (1989).

С 1994 года Китчинг начал сотрудничество с писателем и дизайнером Селией Стотхард (1949–2010), которая позже стала его женой и поддерживала все его творческие начинания.

Типограф

Заставляет поразиться им и восхищаться. С таким рвением заниматься делом, которое скорее всего умрет вместе с ним. Набор шрифтовых гарнитур вручную, использование физических станков для печати – это сложно и уникально.

Сегодня в мастерской дизайнера, в которую они с Селией превратили здание бывшей пивной в Кенсингтоне, можно увидеть выставку его самых известных работ. Тут же регулярно проходят семинары по книгопечатному делу, хранится коллекция раритетного типографского оборудования и коллекция театральных типов древесины Entertaining Types, приобретенная в 1999 году.

Студия

Хотя Алан тут же и живет, это все-таки больше мастерская, чем жилье. Об этом говорит рабочая обстановка: банки с краской, печатные валики, тряпки. Но по словам хозяина, он не собирается возвращаться к жизни с пылесосом и коврами, на это у него просто нет времени и его все устраивает, так как под рукой есть все, что нужно.

По словам Алана Китчинга, быт для него – на втором месте, на первом – всегда работа, которой дизайнер отдает себя полностью, чтобы создавать совершенно новые образы, объединяющие в себе современное искусство и старину.

Алан Китчинг – король шрифта. Его работы украшают известные журнальные и книжные обложки, почтовые марки, театральные плакаты, щиты и вывески. В студии, будто залитой чернилами от пола до потолка, Китчинг вручную печатает свои легендарные буквы на старой типографской бумаге.

Голландия

Маартен Баас · Дизайнер

Маартен Баас один из самых знаменитых голландских дизайнеров. Он создает работы на грани искусства и дизайна. Его движущая сила не коммерческий успех, а реализация собственных задумок.

Начало пути дизайна

Маартен Баас родился 19 февраля 1978 года в Арнсберге, западная Германия. В 1979 году его семья переехала в Нидерланды, где он вырос и начал свой творческий путь. В 1996 году закончил среднюю школу Хендрик Пирсон колледж и поступил в Академию дизайна в Эйндховене.

Четырехлетнюю программу обучения ему пришлось проходить целых шесть лет, поскольку он бросал учебу после первого курса, а позже провалил несколько экзаменов. Он также проучился несколько месяцев в Миланском политехническом университете в 2000 году.

Учась еще на первых курсах Академии, он создает подсвечник Knuckle, который в скором времени забирает в производство компания Pol's Potten. Его выпускная работа в 2002 году имела ошеломительный успех, и он сразу стал знаменитым. Дипломная работа Бааса состояла из коллекции мебели Smoke (Дым) и оригинальных солнечных часов, отображающих время в теневых текстах.

Коллекция Smoke

Коллекция Smoke представляет собой серию обугленной мебели. Маартен по-разному экспериментировал с мебелью: кидал ее, ломал, обливал водой, сбрасывал с высоты и, однажды, попробовал поджечь.

Результат невероятно поразил его, дерево обугливается совершенно непредвиденным путем, образуя мрачный эффект, что приносит посредственным предметам дух и роскошь старых вещей.

В завершении вся мебель покрывается эпоксидной смолой несколькими слоями. Эта коллекция незамедлительно стала известной.

Меня всегда удивляло, почему мы покупаем вещи и не касаемся их, почему мы хотим, чтобы вещи оставались неизменными, почему мы думаем, что симметрия и гладкость красивы? И я подумал: а что случится, если я попытаюсь изменить облик вещи, например, путем обжига? И обжиг. Вещь приобрела иной характер, получила новую эстетику, иной смысл, став более эмоциональной и персональной. В природе ничего не остается прежним – в природе все изменяется. Хаос и беспорядок – то, без чего я не могу работать, хотя эстетические коды настолько предсказуемы, и людям трудно их изменить.

– так объяснил свою идею Баас

Коллекция Smoke была успешно представлена в модных европейских столицах. Сожженную мебель с удовольствием покупают различные музеи и коллекционеры, такие как Лидевий Эделькорт и Филипп Старк, а люстра из этой серии становится частью выставки Brilliant в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Успех этой серии приводит Маартена к сотрудничеству с голландским мебельным брендом Moooi и собственной выставке «Where There's Smoke» («Нет дыма без...») в Нью-Йорке в галерее Moss, которая включала в себя 25 обожженных предметов.

STOLZ ♦

Дальнейший путь дизайнера

После успеха дипломной работы Маартен основал свою одноименную студию, а позже, в 2005 году в партнерстве с Бас ден Хердером открыл студию Baas & den Herder. Это позволило ему создавать неповторимые предметы в больших объемах для различных заведений, музеев, отелей и галерей по всему миру. Через год, для Миланского мебельного салона Salone del Mobile он произвел коллекцию Clay, ставшую одним из самых ярких проектов выставки. Вся коллекция была создана из металлического каркаса, покрытого полимерной глиной.

Также, одним из наиболее известных его творений является ограниченная коллекция Treasure, созданная из мебельных отходов, которые ему предоставляли различные мебельные фабрики.

Выставки

Необычным была его коллаборация с китайским производителем мебели, которая выросла в коллекцию China.

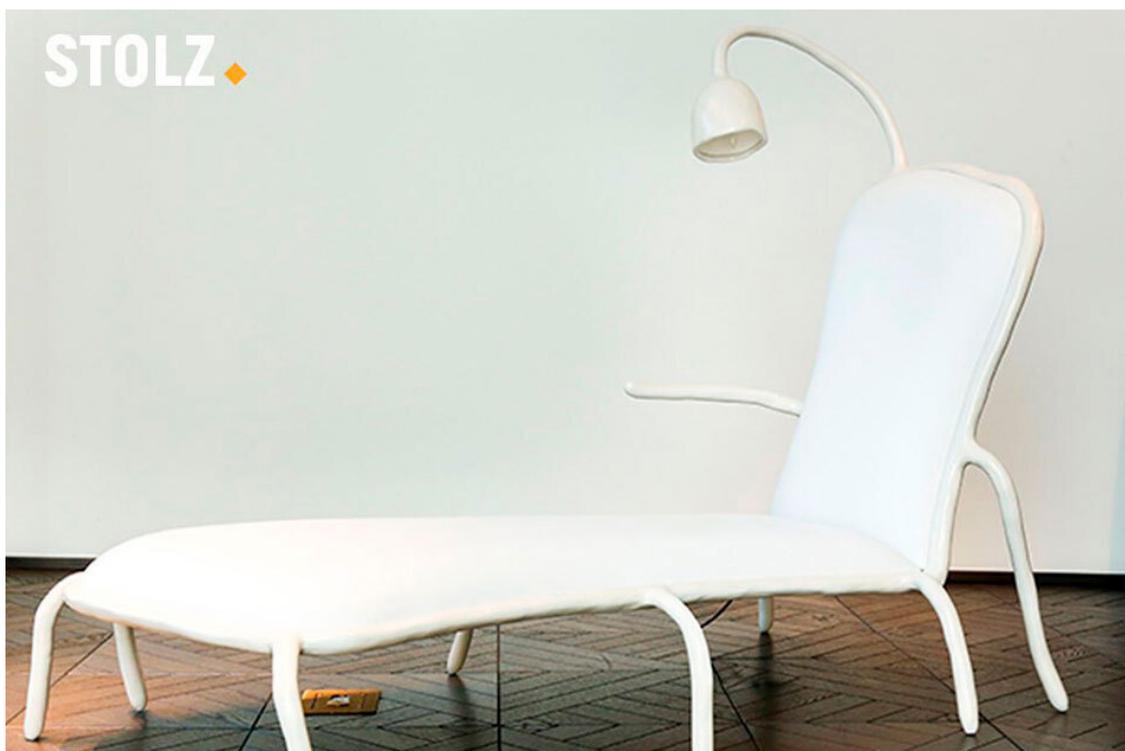
Апрель 2009 года принес ему титул «Дизайнер года», на выставке дизайна в Майами.

Его персональные выставки проходили в Америке, Европе, Абу-Даби, Израиле, Японии и Китае.

Творения Бааса хранятся в крупнейших музеях V&A, MoMa, Rijksmuseum и Музей декоративного искусства в Париже и в частных собраниях коллекционеров современного искусства и знаменитостей, таких как Бред Питт, Канье Уэст, Ян Шрагер и Адам Линдемани. Он также с успехом сотрудничает с Louis Vuitton, Swarovski, Dior, Dom Ruinart, Berluti, Hermès.

Дизайнер любит, когда в его мастерской царит творческий беспорядок и хаос, и признается, что для него это самая продуктивная обстановка. Он и по сей день создает свои шедевры, участвует в выставках, проводит лекции и изредка берет стажеров.

На его официальном сайте любой человек может познакомиться с его работами и задать ему свой вопрос. Он также имеет официальные сообщества в соцсетях, где активно публикуются новости о нем и фото его новых работ.

Осенью 2018 года дом, в котором вырос Маартен, временно стал галереей, в рамках местного фестиваля искусств.

Дизайн проект Real Time

Весной 2009 года Маартен создал проект Real Time – ожившие часы, для музея Zuiderzeemuseum в Голландии. Он проецировал видеоролики на циферблат часов, в которых человечки рисуют и стирают стрелки, время от времени отвлекаясь на различные дела.

Еще одной его работой, затрагивающей тему времени, был проект Sweepers clock (Часы дворников). Он изобразил пляж, люди на котором создают стрелки времени из мусора, а затем разбирают их и снова воспроизводят. Своими проектами о времени, Баас хотел показать, что любой человек может распоряжаться своим временем рационально или же потратить его впустую.

Ян ван Тоорн · Дизайнер

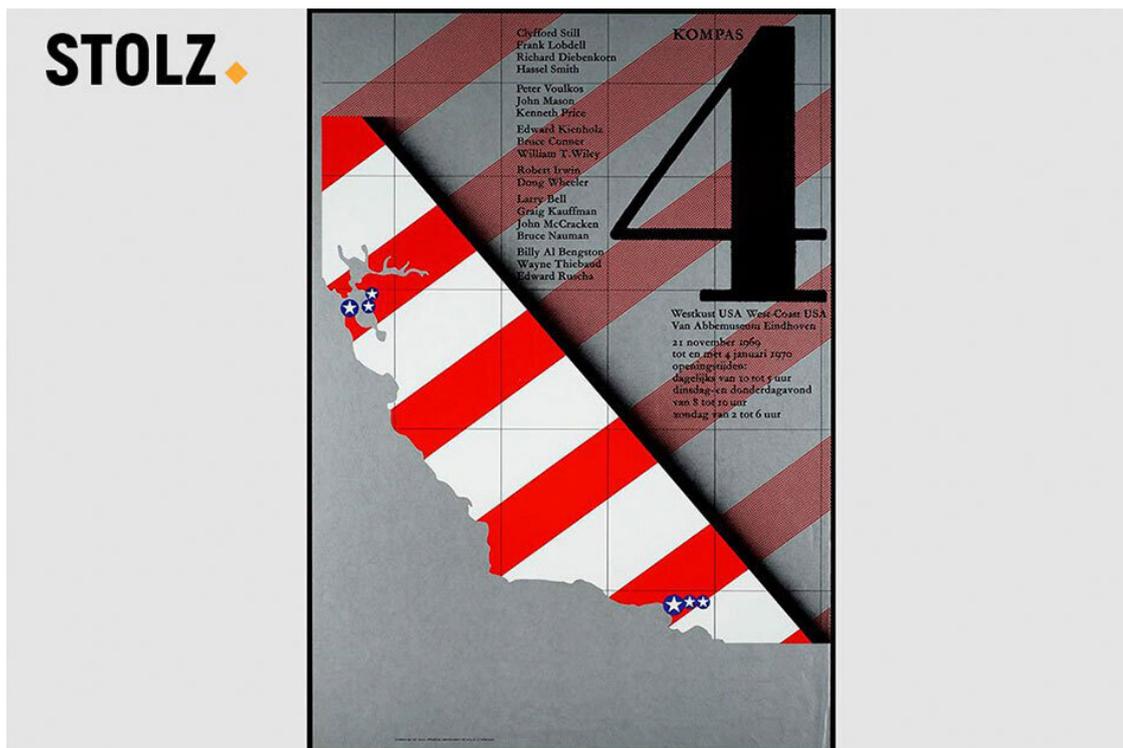

Родился в 1932 и известен миру, как изобретательный практик и теоретик профессии. Он не принимает за её основу законы рекламы и рынка.

Его миссия – неформально и остро, с использованием особых приёмов, передать содержание сообщения, сосредоточиться на его смысловой нагрузке, а не на декоративной обработке. Для обозначения своей профессии Ван Тоорн нередко пользуется термином «визуальный журнализм».

Биография

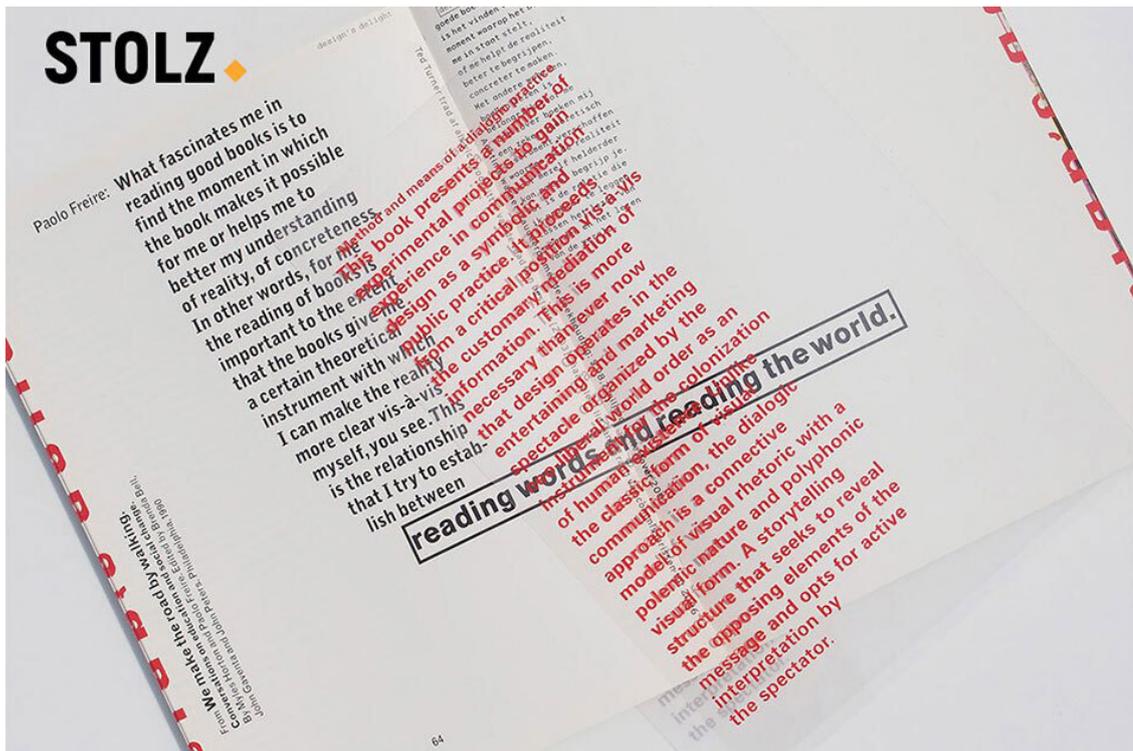
Нидерландский дизайнер-график, проектировщик выставок, теоретик и методолог дизайна, фотограф («визуальный журналист»), педагог, куратор. Является членом «Международного графического альянса» (с 1972 года) и «Американского института графических искусств».

С 1991 по 1998 года занимал пост директора Академии Яна ван Эйка в Маастрихте. В 2011 году Ван Тоорну присвоили звание почётного доктора «Королевского колледжа искусств» в Лондоне. Творчество Яна ван Тоорна экспонировалось на нескольких ретроспективных выставках: в музее «Фодор» в Амстердаме (1972), центре «Де Бейерд» в Бреде (1986–87), Роттердамском Зале искусств (2004), Мэрилендском колледже искусств в Балтиморе (2007), Шеффилдском институте искусства и дизайна (2008).

Вклад в дизайн

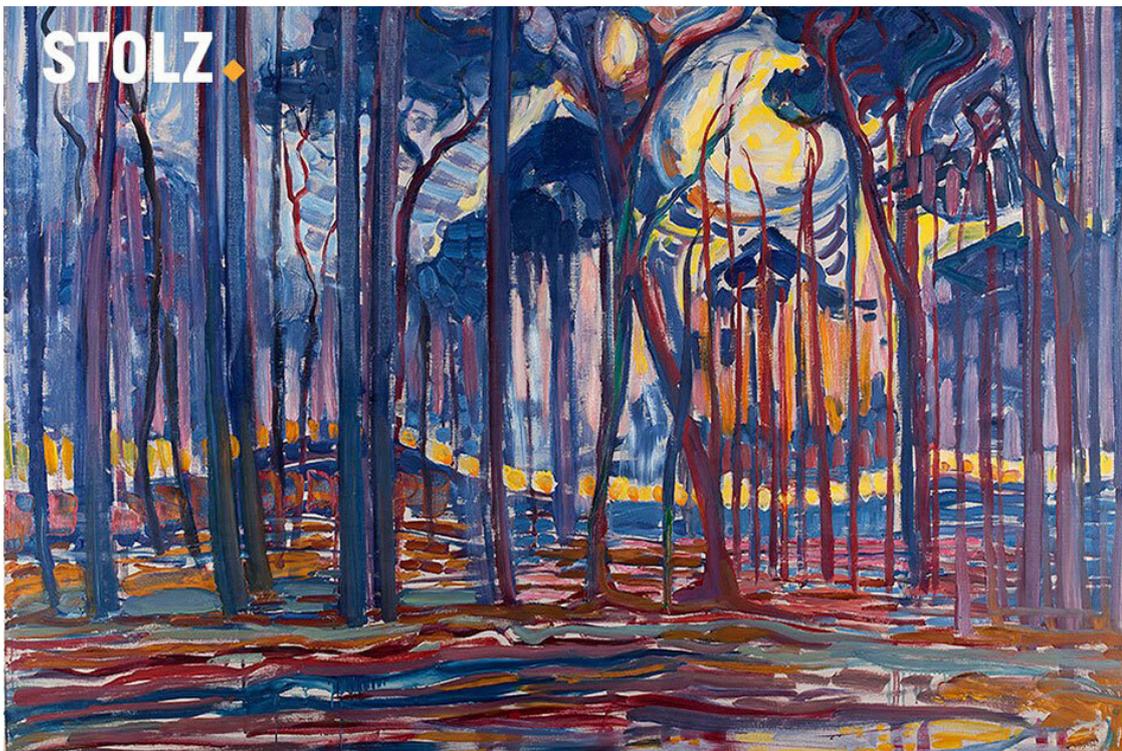
Вклад дизайнера в национальную и мировую графическую культуру отмечен двумя Призами «Х. Н. Веркмана» (1965 и 1972), премией «Пита Зварта» (1985) и премией «Athena», учреждённой Род-Айлендской школой дизайна.

Работы Яна ван Тоорна широко представлены в следующих собраниях:

Моравская галерея; Центр Помпиду, Париж; Музей изображения, Бреда; Муниципальный музей, Гаага; Музей современного искусства, Нью-Йорк; Центр изучения политического дизайна, Лос-Анджелес; Музей Ван Аббе, Эйндховен; Музей Стейделик, Амстердам; Библиотека центральной академии изящных искусств, Пекин; VIVID, Роттердам, представлены последние работы Ван Тоорна; Специальная коллекция амстердамского университета (Bijzondere Collecties).

Пит Мондриан · Художник

Нидерландский художник, который одновременно с Кандинским и Малевичем положил начало абстрактной живописи.

Биография

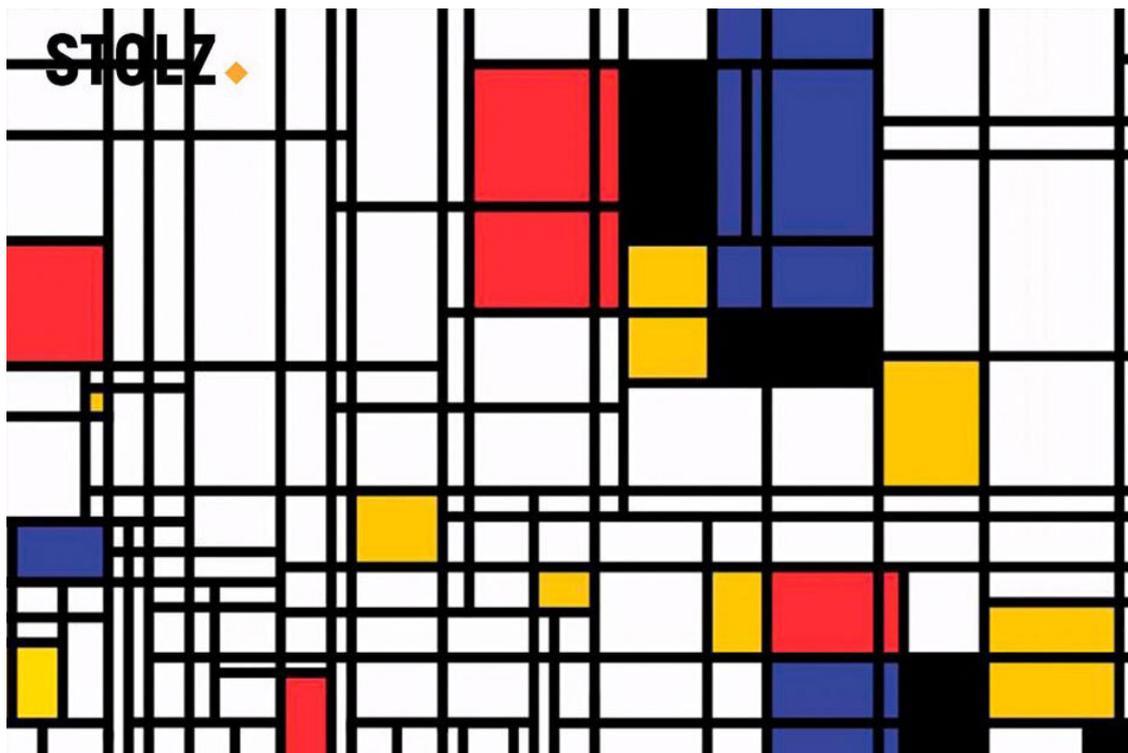
Пит Мондриан родился в небольшом голландском городке Амерсфорте. Отец Мондриана, директор местной школы, не мог обеспечить семью, но к таланту сына отнёсся с чуткостью, и в 20 лет Мондриан уехал учиться в Амстердам.

Начинал преподавателем рисования в начальной школе, ранние работы – пейзажи Голландии в духе импрессионизма. Увлёкся теософией Е. П. Блаватской. Глубоко воспринял искания кубизма на выставке кубистов в Амстердаме (1911). В 1912 году переехал в Париж, в знак начала новой жизни изменил фамилию на «Мондриан».

De Stijl

Годы Первой мировой войны провёл на родине, в 1915 году сблизился с художником Тео ван Дусбургом, основал с ним вместе движение «Стиль» (нидерл. «De Stijl») и одноимённый художественный журнал. Журнал стал органом неопластицизма – утопии новой пластической культуры, как предельной сознательности, в скрупулёзной передаче обобщённой красоты и истины самыми аскетическими средствами, основными, первичными красочными тонами, линиями, формами.

Это «не фигуративное» направление Мондриан последовательно развивал во Франции, где прожил с 1919 по 1938 годы, затем в Великобритании, а с 1940 года – в США.

В американский период своего творчества Мондриан попытался приспособить принципы неопластицизма для передачи динамических эффектов («Буги-вуги на Бродвее»).

Память

Мондриан скончался от воспаления лёгких 1 февраля 1944 года и был похоронен на кладбище Cypress Hills в Бруклине, Нью-Йорк.

Оформление нью-йоркской студии Мондриана, в которой он проработал лишь несколько месяцев. Это оформление было тщательно воссоздано его друзьями и последователями на фото– и киноплёнке, стало как бы последней работой мастера, эти «Стенописи» демонстрировались на выставках в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Сан-Пауло, Берлине.

Парижская квартира Мондриана, его трубка и очки запечатлены на минималистских фотографиях Андре Кертеса (1926), ставших эталонными для современного фотоискусства. Мондриан призывал к «денатурализации» искусства, к отказу от естественных форм и переходу к чистой абстракции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.