22. Nové vlny – elektronické technologie – 70. a 80. léta: Allan Fleming, Landor Associates, Paula Scher, Jamie Reid, Barney Bubbles, David King, Terry Jones, Neville Brody, Peter Saville, Studio Dumbar, Jan van

Toorn, Wim Crowel, Grapus, Jean Widmer, Wolfgang Weingart, Hans-Rudolf Bosshard, Uwe Loesch, Mimmo Castellano, japonští grafici. Práce zavedených amerických grafiků: Paul Rand, Saul Bass, Herb Lubalin, Chermayeff & Geismar, Massimo Vignelli a April Greiman. Emigré.

* Grafický design se v 60. Letech **rozšířil do nových sfér**: **design denního tisku, televize, video.**
* Nehybné obrazy designérů musely soupeřit s pohyblivými obrazy televize a tak se i spojily.
* **Grafický design se také rozrostl ve veřejných službách a kulturních institucích.** Např. Úspěch olympijských her závisel na navržení propagačních materiálů, programů a srozumitelných označeních.
* Města soupeřila, kdo přiláká více turistů a investorů. **Kanada r. 1969 se rozhodla, že potřebuje nejen vlajku, ale jednotnou identitu, a tak se stala první, která měla i svůj logotyp.**
* **V 70. Letech se stal GD součástí obchodu.** **Poskytnul rozeznatelnou image obchodní společnosti.** Po vzoru Coca Cola, chtěli mít všichni vlastní logo. V marketingu výroby se po designerovi požadovalo, aby vytvořil takový obraz, který by identifikoval firmu (měli být snadno rozpoznatelné). **Většina GD se stala součástí marketingu, mediálního a zábavního průmyslu.**
* **Underground ukázal možnosti grafického designu a se zavedením počítačů měl designér pod kontrolou celou předtiskovou výrobu.**
* Grafický design měl v marketingu mezinárodní vliv -> dokládájí to barvy společností, které navrhla firma Landor

Landor Associates

• Letecké společnosti: British airlines, Alitalia, Japan airlines

* **Landor je značka poradenská společnost založená** v roce 1941 **Walterem Landorem**, který propagoval některé metody výzkumu, designu a poradenství, které brandingový průmysl stále používá.
* **Jejich práce zahrnuje výzkum a oceňování značky, strategii a architekturu značky, účel značky a zelený design, korporátní identitu a obalový design, inovace, pojmenování a psaní, zkušenosti se značkou, řízení značky, zapojení zaměstnanců a digitální branding**.
* Seznam klientů společnosti byl rozšířen o leteckou společnosti, finanční instituce, vládní agentury, pohostinské služby a technologické firmy

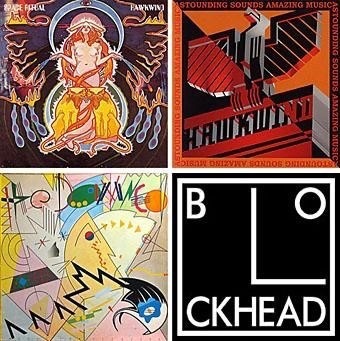
Nová vlna

* Odpovědi na modernistický přístup - dvě reakce - **punková** (převážně v Británii) a **švýcarský modernismus neboli ,,nová vlna”** (Holadnsko a USA)
* Používala nové fotografické a elektronické technologie buďto **k rozvolnění starých forem** nebo naopak, aby je n**aprosto odmítla a mohla dodat grafice improvizovaný a neuhlazený styl.**
* **Posun k neformálnosti** • **Počítače umožnily vytvářet komplexní vztah mezi významy vrstvením a skládáním** textových a obrazových prvků místo mřížky **Británie**
* K rozšíření GD došlo v 70. Letech prostřednictvím masové kultury
* Punková vlna vládla ve všech sférách - punkové časopisy - používaly písmena ze známých novin, texty psané na psacím stroji nebo ručně v doprovodu obrazů vypadající jako ready made
* **Používali litografii či fotokopii**
* **Punk byl proti designu jako dada proti umění**

Barney Bubbles

• **Navrhoval obaly gramofonových desek**

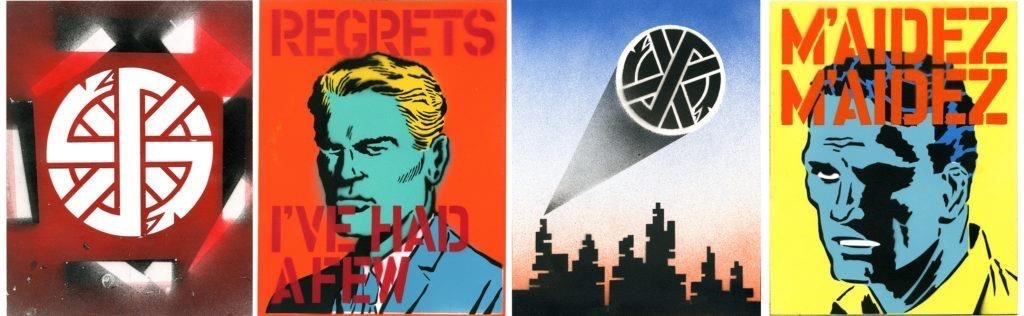
* **Reklamy do hudebních časopisů**
* **Nacházel obrazové vyjádření slov – obraz a slova byly propojeny tak, aby vyjádřily myšlenku**
* Používal nekomplikované přístupy brutalismu a odhaloval proces výroby
* Využíval fotoreprodukční přístroje ve studiu, když své obrazy vytvářel pomocí sérií improvizovaných úprav měřítka, hrubosti a ostrosti, pozitivů a negativů.

Zvýšená kontrola při tisku umožnila designérům rozhodovat už v jeho průběhu. Vytvořil předlohu v podobě, ze které mohl tiskař vyrobit tiskové desky, a to včetně všech ilustrací, stínování i reklam. S pomocí **fotonásobiče** mohl designér zmenšovat či zvětšovat nápisy, vytvářet z nich negativy. Improvizovat až do poslední chvíle. To mělo tu výhodu, že dílo bylo ihned připraveno.

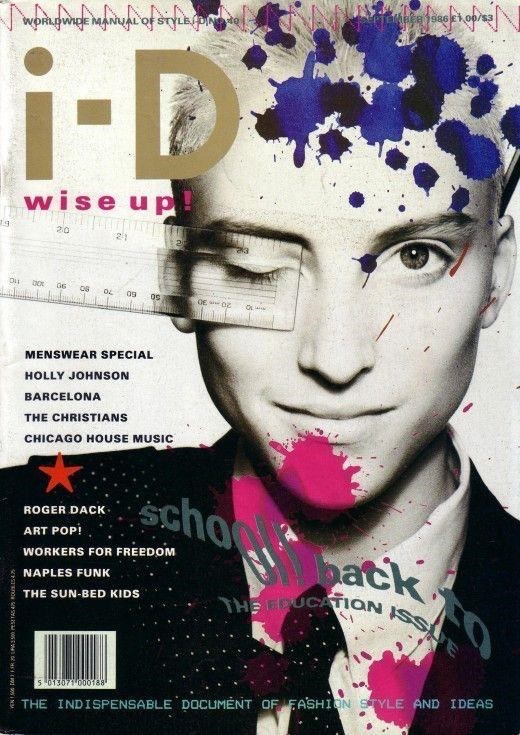
David King

• **Využíval plně kontroly nad procesem výroby**

* Člen z inovačního týmu z magazín**u Sunday Times**
* **Plakáty (**politické většinou**), knihy, časopisy**
* Zvětšená a pomocí fototypie vysázená bezpatková písma z 19. Století se ocitla po boku hrubého síta fototisků a skalpelem vyřezaných pruhů černého papíru
* **Nechával často některé části tisknout dvakrát přes sebe ,,bod na bod”** (červená na černou), aby vyvolal intenzivní, brutální účinek - kontrast k hutnému textu, který vyzdvihl černými čtverci
*

Terry Jones

* **Umělecký ředitel časopisu Vogue**
* Publikoval knihu Not another punk book (karikatura punkových děl) - trhané výstřižky z novin a ready made obrazy
* **Založil časopis i-D** - extrémně zvětšené fotokopie a kopie deformované posouváním papíru, přeexponované/podexponované polaroidové fotografie pokryté škrábanci nebo barvou
* Punkový přístup, který se z nových technologií snažil vytěžit pozitiva

Neville Brody

* **Umělecký ředitel časopisu Face** – pracoval podobně jako Terry Jones (roztažení i zúžení tvarů písmen)
* Face rozpohyboval grafickou úpravu spotřebitelských časopisů pomocí nadpisů s bizardními tvary písmen, místy počítačově generované a často ve stylu art deco.
* Věnuje se typografii (experimentuje s ní), hodně propaguje sám sebe, píše své jméno na plakátech (ukazoval ho Rindler)

Peter Saville

* **první plakát pro Factory Records**
* **poslední album Joy Division nazvané Closer**, které bylo vydané krátce po sebevraždě zpěváka Iana Curtise v květnu onoho roku. Obal vzbudil senzaci, protože zobrazoval tělo Ježíše v hrobě a kritika označila Savillův design jako ‚nechutný‘.
* umělecký šéf pro londýnskou nahrávací společnost Dindisc (odnože Virgin Records), u které byl zodpovědný za celkovou identitu, obaly a marketing.
* • podílel na projektech pro Natural History Museum v Londýně a Chanel 1 v Los Angeles.

Allan Fleming

• Je nejlépe známý tím, že vytvořil logo Kanadské národní železnice CN

* **art director ve společnosti Maclean's magazine.**

Paula Scher

* **je jedním z nejvlivnějších grafiků na světě. Scher, popsaná jako „mistr kouzelníka okamžitě známých“, překračuje ve své tvorbě hranici mezi popkulturou a výtvarným uměním.**

Ikonické, chytré a přístupné její obrazy vstoupily do americké lidové mluvy.

* **identita pro Veřejné divadlo** se spojila do zcela nové symboliky kulturních institucí a její nedávné architektonické spolupráce přetvořily městskou krajinu jako dynamické prostředí dimenzionálního grafického designu.
* **Navrha vizuální identity Citibank and Tiffany & Co.**
* Scher vyvinul systémy identit a značek, propagační materiály, ekologickou grafiku, obaly a publikační vzory pro širokou škálu klientů, mezi něž patří mimo jiné Bloomberg, Microsoft, Bausch

+ Lomb, Coca-Cola, Shake Shack, Perry Ellis, muzeum moderního umění

 ukázka Public Theater a loga

Jamie Reid - tvoří pankově rebelské plakáty

* je britský umělec, který je nejlépe známý svými dekolážovými obaly alb Sex Pistols Never Mind the Bollocks a Here’s the Sex Pistols, stejně jako jejich singly „Anarchy in the UK“. a „Bůh zachraň královnu.“
* Dnes jeho díla najdete mimo jiné ve sbírkách The Museum of Modern Art v New Yorku, Victoria and Albert Museum v Londýně a Tate Gallery v Londýně.
* Bůh zachraň královnu.“ ukázka

Nizozemí

* **Používali tisk přímo podobně jako punk – text byl psaný rukou nikoli vysázený**
* Radikalita punkových experimentů přetavena do podoby jakési uvolněné verze modernismu, která se vyvinula s použitím počítačů
* GD součástí každodenního života

Studio Dumbar

• Korporátní styl státního podniku PPT - rozděleno do prvků - reprezentovaly je 5 teček - studio Dumbar vytvořilo návod všech možností použití

* Plakáty De Stijl -Obrazy odhalují svou reálnou dvojrozměrnost přehnanými perspektivami a diváka zaujmou vizuálními žerty. Scéna v muzeu vyfotografovaná jako obraz. Na plakátu propojil hlavní nápis s obrazem tak, že prodloužil diagonální linie obrazu a zbytek textu

ponechal vpravo, připojený k okrajům papíru a ploše zdi. Ironizuje perspektivu a konvence

grafického designu

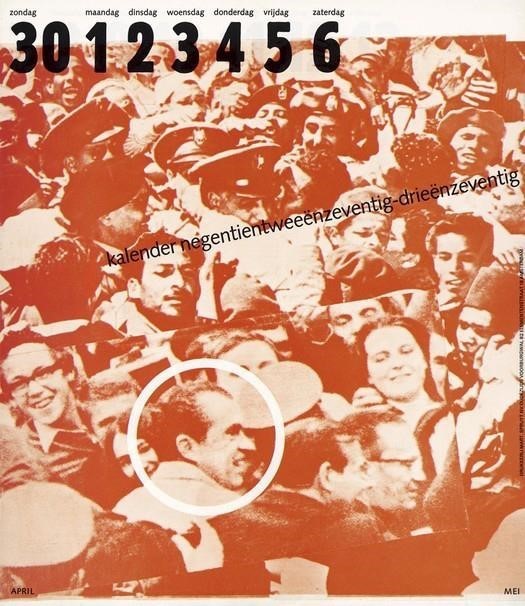

* Umístěna figurína před umělce

Jan van Toorn

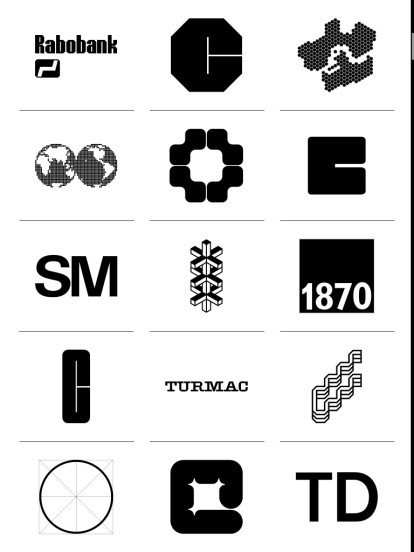
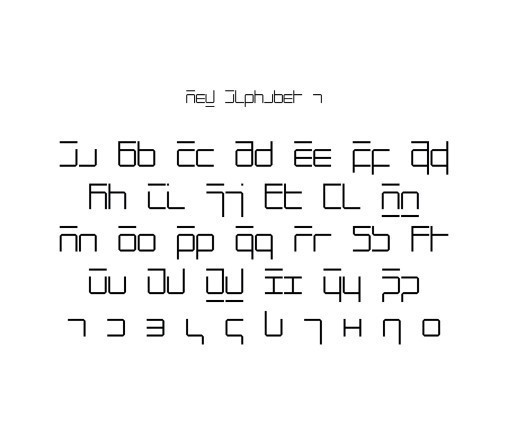
* Trval nadesignérově povinnosti odhalovat vztahy mezi významy a schopnosti přimět každé dílo vysvětlit vlastní kontext
* Využíval všech prostředků, které usoudil za vhodné (modernistická technika či neformální punková)
* chtěl, aby„veřejnost změřila motivy klienta i designéra, který zprostředkovává klientovu zprávu proti jejich vlastním zkušenostem ze světa. Tímto způsobem doufal, že podnítí aktivnější a skeptičtější pohled na umění, komunikaci, vlastnictví médií a společnost. “
* Jeho plakáty a katalogy k Van Abbemuseum v Eindhovenu a **jeho dlouhotrvající série kalendářů pro** **tiskařskou firmu Mart Spruijt** jsou považovány za „silné ukázky grafického designu, které slouží jako prostředek komentáře a jako nástroj kritiky“.
* **Experimentování s vizuální kulturou jakýmkoli způsobem (fotomontáž, návrh experimentálního typu a srovnávání obrázků)**

serie kalendářů

Wim Crowel a Total design

* **je jedním z největších grafických designérů na světě.**
* spojil důslednou strukturální logiku se smysluplnou expresivitou, ukázal mimořádné mistrovství v barvě a typografii, díky čemuž se písmena staly nádhernými obrazy.
* Produkoval mnoho z mála mistrovských děl, která dokonale ladí funkčnost s estetikou, a mohl být skutečně považován za skvělá umělecká i grafická díla.
* Jedním z prvních Crouwelových klientů bylo **Van Abbemuseum v Eindhovenu**, pro které až do roku 1964 navrhoval katalogy, pozvánky a plakáty.
* Crouwel byl výhradně zodpovědný za **identitu Stedelijk muzeum** a navrhoval téměř všechny jeho plakáty a katalogy. Pro společnost Stedelijk vyvinul modulární mřížkový systém, který zajišťoval vizuální konzistenci grafické identity muzea.
* Jeho rostoucí přístup k designu založenému na mřížce vyústil v přezdívku Mr. Gridnik, stejná jako písmo, které navrhl v roce 1973 pro Olivetti.
* Stedelijk muzeum
* V roce 1963 spoluzaloži**l Total Design**, první multidisciplinární designovou firmu v Nizozemsku.
* Brzy se stala jednou z nejlepších designových kanceláří na světě a sloužila prestižním klientům jako **De Bijenkorf, Dutch Post Office (PTT), Peter Stuyvesant, Randstand, letiště Schiphol a holandský pavilon pro světovou výstavu v Osace** v roce 1970.
* experimentální písmo s názvem **New Alphabet,** koncipované pro práci s omezenou technologií CRT (Cathode Ray Tube) používanou časnými počítačovými monitory.

Grapus

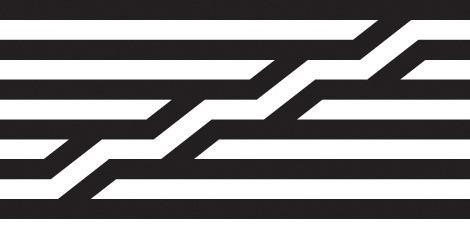
* byl kolektivem grafiků, kteří spolupracovali v letech 1970 až 1991 a snažili se spojit dokonalost designu se společenským svědomím.
* **Piere Bernard (hlavní člen)** • **Byli provokativní**
* Práce návrhářského kolektivu Grapus patřila k veřejnému náměstí, představovala dialog mezi vládami a občany; kultura a politika a v konečném důsledku poselství a forma.
* Jeho vizuální komunikace na veřejném náměstí byla odvážná a upřímná, byla si vědoma své přítomnosti a dopadu; a zároveň byl informován o sociokulturních parametrech času ve všech jeho dimenzích minulosti, současnosti a očekávané budoucnosti, které poskytly soutěž o experimentování a inovace.
* Význam, který stojí za Grapusovým jménem, popsal Bernard, že je funkčně znějící, má vulgární podtóny a má také „závan historie“, odkazující na francouzského revolucionáře Gracchuse Babuefa.
* **Jejich práce se silně soustředila na plakáty**
* **Jedna důležitá věc na těchto plakátech byla, že předměty byly nové, alespoň pro Francouze.** Byly to **divadelní plakáty, plakáty kina zabývající se poezií, sportem.** Těmito tématy se Francie nezabývala, protože tvůrci plakátů většinou pracovali v reklamě, častěji než v případě produktů.
* **plakáty byly důležitou součástí boje sdíleného studenty a pracovníky, vyjadřovaly jeho klíčové myšlenky v nejpřímějším dostupném veřejném jazyce,** vpisovaly do ulic Paříže tyto naléhavé zprávy a dosahovaly úrovně viditelnosti a dopadu na vědomí diváků , na některých místech, obvykle dosaženo pouze komerční reklamou

Jean Widmer

• Švýcarský grafista

* Systémy značení pro veřejné instituce
* Reklama pro kulturní organizace
* **Logo pro Centre Georges Pompidou** (neobvyklé svou ilustrativností - pohled na budovu z boku)

* Cedule pro čtení ve velkých rychlostech (první z nich vytvořil tak, aby ukázaly řidiči, co je za okrajem vozovky - historické památky, sportoviště, místní příroda...) - kombinace piktogramů a písma Frutiger
* **Logotyp ve spolupráci s Brunem Monguzzim pro Musée d Orsay - písmem Walbaum**

Wolfgang Weingart

* Posunul grafiku do sféry osobního výrazu - význam je v tom, že brzy pochopil nové technologie jako hrozbu pro řemeslné tradice, z nichž jako typograf vyšel
* **Ke svým kolážím z písmen a obrazů využíval fotosazbu a fotografický film**

Hans-Rudolf Bosshard

* **Během své kariéry Bosshard navrhoval knihy a plakáty, účastnil se mnoha samostatných a skupinových výstav a byl publicistou pro různé časopisy.**
* Jeho četné příspěvky k Typographische Monatsblätter se pohybovaly v předmětu od typografie, typografické mřížky, umění, fotografie a práce studentů. Díky své extrovertní a temperamentní osobnosti ho jeho přítel Helmut Schmid přezdíval „Picasso typografie“.

Uwe Loesch (Němec)

* Zveličoval grafické prostředky - fotografie s extrémní hloubkou ostrosti a barevnou škálou, tisk tmavého přes tmavé a světlého přes světlé, gigantické zvětšeniny, nepravidelné ořezané plakáty, metalické inkousty.
* Plakát pro protialkoholní kampaň - spojoval slova jako zvuky a symetricky proti sobě kladené významové protiklady do jednotné grafické ideje

Mimmo Castellano (Ital) • patří k Castellanovi

* **Schématické mapy** a řady symbolů pro turistické centrum
* **Země, jež byla otevřená vnějším vlivům**

japonští grafici

* Časopisy Idea a Graphic design
* Japonská Tradice - Dvojrozměrný prostor a plochý, barevný dřevořezový tisk – nahrazen litografií, která s sebou přinesla evropskou perspektivu a šerosvit
* Mezi světovými válkami se zde rozvíjela reklama jako na západě
* Využívaly se nové fotografické a elektronické vybavení z Japonska (Nikon, Canon) k vytváření, upravování a reprodukci tištěných obrazů, používali vizuální triky a optické iluze
* V mnoha dílech se využívaly obrazy, jež měly jen velmi vzdálený vztah k propagovanému produktu

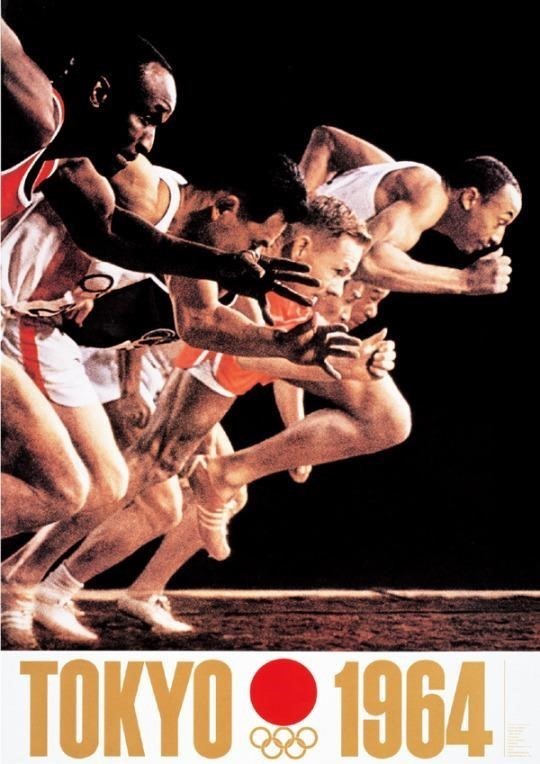
Masaru Kacumie

* Editor Graphic design
* Dohlížel na návrhy symbolů pro olympijské hry v Tokiu 1964
* Časopis využíval také jako diskuzní fórum
* **Vypracoval gramatická pravidla pro olympijské hry v Mnihově Aicher + inventář piktogramů**

Júsaku Kamekura

* Zakládající člen designové skupiny Nippon - vytvořil pro ni logo
* **Série plakátů pro olym. Hry v Tokiu**
* Spolu s Kacumiem zorganizovali výstavu na podporu mladých umělců

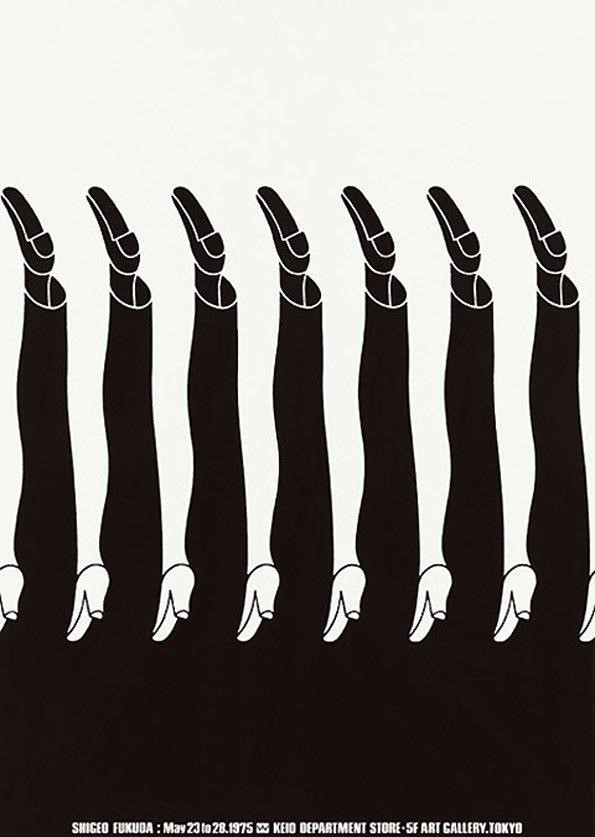

Tadanori Yokoo Museum Catalog by Ana Ruiz - issuuTadanori Jokoo

* Rebel a celebrita
* **Grafika pro poctu slavných osobností (živým i mrtvým)**
* Spojoval obrazy pocházející ze západního umění, rytiny a průkresy fotografií
* Opakující motivy v postupně se zmenšujícím měřítku dosahovala efektu nekonečné hloubky
* Hodně barevné plakáty – vypadá to jako por-art

Šigeo Fukuda

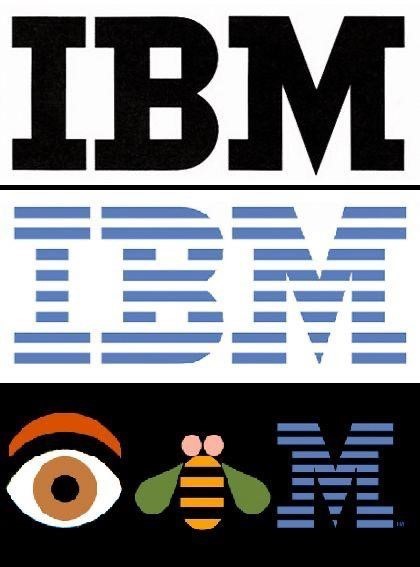
* byl sochař, medailista, grafik a návrhář plakátů, který vytvořil optické iluze.
* **Iluze barevných ploch, zanikající do sebe**

Práce zavedených amerických grafiků:

Paul Rand

* Navrhl jednu z prvních obálek časopisu Idea
* Opakovaně získával ceny za grafické firemní identity (IBM)

Saul Bass

* **Logo Quaker oats a Girl Scouts (**se vyznačujíc obdobným vztahem mezi mezi pozitivem a negativem)
* **Plakát k olym. Hrám v Los Angeles** - stejný fotografický postup jako v Japonsku

Herb Lubalin

* Je uznáván za spolupráci s **Ralphem Ginzburgem** na třech Ginzburgových časopisech. Časopisy předvedly jeho umělecké schopnosti, když vyzdvihl kreativní vizuální krásu těchto publikací. ***Eros, Fact* and *Avant Garde*.**
* Písmo ITC Avant Garde je jedním z jeho výtvorů a je většinou známé jako revize artdeco.

* Ginzburg poprvé představil Eros, který se věnoval kráse a rozvíjejícímu se smyslu pro sexualitu v rozvíjející se kontrakultuře. Mělo to velký formát, podobný spíše běžné knize než čtvrtletníku, bez reklamy. Lubalinův redakční design časopisu je považován za jeden z brilantních svého druhu.
* Lubalin do časopisu vložil elegantní design s minimalistickou paletou, založený na dynamické patkové typografii a vynikajících ilustracích.

Chermayeff & Geismar

• **Moderní mainstreamový styl - jednoduchá geometrická loga**

Reklamy pro společnost Mobil odkazovaly k papírovým kolážím a písmům svých evropských vzorů

Massimo Vignelli

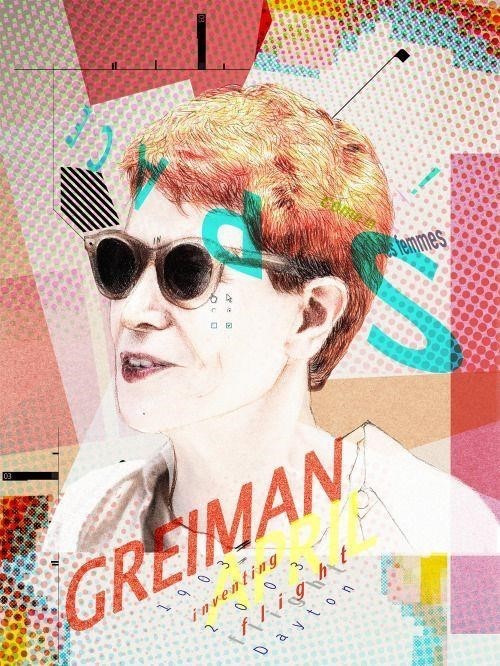
• Navrhl mapy NY metra

* **Modernismus** - převládající horizontalita, zhuštěné tučné verzálky, Helvetica nebo Bodoni
* Divadlo Piccolo Teatro di Milano
* Obálka pro architektonický časopis Skyline
* **Pro nábytek Knoll navrhoval design**

April Greiman (designérka)

* Zapojila do svých prací dva rysy z nové vlny - **označovány jako koktejlová grafika** (písmo a malé obrázky se zbytky sazby byly rozprostřeny po celé ploše návrhu a dovedly tak proložení písma do extrému
* Druhý rys - **barevné koláže vytvořené spolu s fotografem Jaymem Odgersem** – hra s prostorem a perspektivní překrývání obrazu předjímalo její práci na počítači
* Bez zacílení na jednu fotografii či myšlenku bylo navrstvení obrazu tak složité a zdánlivě náhodné, že bylo skoro nečitelné

Emigré

* **Velkoformátový časopis** vydaný roku 1982 - nizozemským imigrantem Rudym VanderLansem a jeho ženou Zuzanou Licko
* Sázený pomocí časopisu Macintosh a s využitím písma, které Licko navrhla (aby vypadal dobře na tiskárně s malým rozlišením)

