

УДК 747.012

Фотография в деятельности современного графического дизайнера

Михайлов С.М.¹, Макарова О.В.¹

¹ Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Казань, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена фотографии в профессиональной деятельности дизайнера-графика и исследованию вопроса, насколько важно дизайнеру владеть навыками фотографирования. Фотография рассматривается не только как инструмент создания фотоизображений, но и как многофункциональный ресурс для использования на различных этапах творческого процесса. В частности, анализируется применение фотографии в качестве графической основы для дизайнерских проектов, создания выразительных композиции. Кроме того, фотография может выступать как своеобразный аналог эскиза или скетча, позволяя быстро фиксировать идеи, формы и текстуры, которые могут быть использованы в дальнейшем для разработки концепций. Особое внимание уделяется фотографии как средству визуального исследования окружающей среды, что помогает дизайнеру собирать уникальные референсы и создавать персонализированные визуальные библиотеки. Также подчеркивается роль фотографии в документировании и анализе этапов работы над проектами, что способствует профессиональному росту и совершенствованию навыков в процессе обучения дизайнера. Таким образом, фотография становится неотъемлемой частью профессиональной деятельности дизайнера-графика, дополняя и обогащая его инструментарий.

Ключевые слова: графический дизайн, фотография, визуальная коммуникация, фоновые изображения, эскиз, визуальное исследование, профессиональные навыки.

Для цитирования: Михайлов С.М., Макарова О.В. Фотография в деятельности современного графического дизайнера // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика, 2025, 1 (5), с. 250-260

Photography in the practice of a modern graphic designer

Mikhailov S.M.,¹ Makarova O.V.¹

¹Kazan State University of Architecture and Engineering,
Kazan, Russian Federation

Annotation. The article is dedicated to photography in the professional activities of a graphic designer and explores the importance for designers to possess photography skills. Photography is considered not only as a tool for creating photographic images but also as a multifunctional resource used at various stages of the creative process. Specifically, the use of photography as a graphic foundation for design projects and the creation of expressive compositions is analyzed. Additionally, photography can serve as an analog to sketches or drafts, allowing designers to quickly capture ideas, forms, and textures that may later be utilized in concept development. Particular attention is given to photography as a means of visual exploration of the environment, helping designers gather unique references and create personalized visual libraries. The role of photography in documenting and analyzing project stages is also emphasized, contributing to professional growth and skill improvement during the

designer's learning process. Thus, photography becomes an integral part of a graphic designer's professional practice, complementing and enriching their toolkit.

Keywords: graphic design, photography, visual communication, background images, sketch, visual research, professional skills.

For citation: Mikhailov S.M., Makarova O.V. Photography in the practice of a Modern Graphic Designer // Architecture. Restoration. Design. Urban science, 2025, 1 (5), p. 250-260

1. Введение

Сегодня фотография является неотъемлемой частью творческой деятельности графического дизайнера, творческого поиска, особенно в контексте графического дизайна. Она выступает не только инструментом фиксации окружающей реальности, но и мощным средством эксперимента, позволяя дизайнерам исследовать новые формы, текстуры и светопластики. Как утверждал один из пионеров авангардного искусства Александр Родченко: «Фотография — это не просто отражение мира, а способ его переосмысления через ракурс, свет и композицию» [1]. Эти слова подчеркивают важность фотографии как инструмента для создания новых визуальных нарративов, которые могут быть интегрированы в дизайн, в том числе и для создания фирменного стиля (рис. 1) [2-4]. Фирменный стиль как уникальное явление проектной культуры XX века [5,6] представляет собой сложную систему, объединяющую маркетинговую и культурологическую составляющие.

а)

б)

Рис.1. а) Рабочие. Родченко А.М. (Источник: <https://dzen.ru/a/ZaIJSUSr5TXhW9bO>);

б) Плакат. Фотографика. Родченко А.М. (Источник: <https://dzen.ru/a/ZaIJSUSr5TXhW9bO>)

Ласло Мохой-Надь, ключевая фигура в педагогике Баухауса, также рассматривал фотографию как средство объединения искусства и технологии. Он писал: «Фотография — это мост между видимым и невидимым, она расширяет границы восприятия и позволяет создавать новые формы коммуникации» [7]. Его идеи о фотограммах и экспериментах со светом стали основой для многих современных методов интеграции фотографии в дизайн (рис. 2).

а)

б)

Рис.2. а) Фотограмма. Абстракция. Ласло Мохой-Надь. 1926 (Источник: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/265197>), б) Фотограмма. Абстракция. Ласло Мохой-Надь. 1923-1925 (Источник: <https://www.christies.com/en/lot/lot-5657842>)

Объединение таких техник фотографирования и графического дизайна, как коллаж, фотомонтаж, цифровая обработка, фотограмма, AI и фотозарисовки, открывают уникальные возможности для творческого самовыражения. Коллаж позволяет комбинировать несколько изображений или элементов в одну композицию, фотомонтаж – создавать новые изображения путем объединения частей разных фотографий, фотограммы – создавать уникальные текстуры и абстрактные формы для последующей интеграции в дизайн. А фотозарисовками можно воспользоваться, когда нужно быстро зафиксировать идеи, формы или текстуры, которые затем разовьются в полноценный дизайн-проект. Таким образом, фотография становится инструментом визуального исследования, графического моделирования, источником вдохновения и способом документирования.

Современные AI-технологии, цифровая обработка изображений дополняют классические подходы, создавая гибридные техники, которые позволяют дизайнерам выходить далеко за рамки традиционных форм [8]. Это взаимодействие не только обогащает эстетику проектов, но и усиливает их функциональность, делая фотографию во многом ключевым элементом творческого процесса (рис. 3).

а)

б)

Рис.3. а) Пример фотографии без использования глитч-эффекта (Источник: <https://media.contented.ru/opyt/instrukcii/kak-sozdat-glitch-effekt-v-photoshop/>), б) Пример обработки фотографии с использованием глитч-эффекта (Источник: <https://media.contented.ru/opyt/instrukcii/kak-sozdat-glitch-effekt-v-photoshop/>)

Таким образом, в настоящей статье мы рассматриваем фотографию как важную составляющую творческого поиска графического дизайнера, анализируя её роль в дизайне через призму исторических прецедентов и современных трендов. Особое внимание при этом уделяется тому, как фотография и дизайн объединяются для создания инновационных решений, сохраняя баланс между традициями и новыми технологиями.

В ходе исследования были рассмотрены работы зарубежных и российских авторов, посвященные вопросам фотографии в графическом дизайне. Основное внимание уделено трудам пионеров авангардного искусства и дизайна, таких как Александр Родченко, который исследовал возможности фотомонтажа и диагональных ракурсов для создания динамичных композиций, и Ласло Мохой-Надь, чьи эксперименты с фотограммами и светом заложили основу для современных методов интеграции фотографии в дизайн. Также были проанализированы работы Герберта Байера, раскрывающие взаимодействие графики и фотографии¹. Среди современных авторов особое место занимают исследования, связанные с цифровыми технологиями и AI-генерацией изображений (например, Лев

¹ Фотография как средство визуальной коммуникации // NJ Soft. 2023. URL: <https://njsoft.dev/blog/web-design-references/> (дата обращения: 06.05.2025).

Референсы в веб-дизайне // Международный журнал Красного Креста. 2005. №860. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fotografiya-kak-sredstvo-vizualnoy-kommunikatsii> (дата обращения: 06.05.2025).

Манович и его труды о медиа-искусстве) [9]. В отечественной литературе акцент сделан на публикации, посвященные практическому применению фотографии в современном дизайне, включая работы Колесникова А.В. [10], а также материалы Adobe Creative Cloud² и National Geographic [11].

Цель данной статьи — исследовать роль фотографии в деятельности современного графического дизайнера и определить, каким образом она связана и влияет на его творческий процесс и результаты работы. Особое внимание уделяется многофункциональности фотографии как инструмента визуального исследования, средства коммуникации, элемента композиции и графического моделирования, способа документирования проектов. Статья также рассматривает эволюцию взаимодействия фотографии и графики, анализирует современные техники их объединения и влияние цифровых технологий. Практическая значимость работы заключается в выработке рекомендаций для дизайнеров-графиков по эффективному использованию фотографии в условиях современных технологий и требований аудитории.

2. Методы исследования

Статья базируется на системном подходе, в рамках которого фотография рассматривается как ключевой момент творческого процесса графического дизайнера. Кроме того, в статье были использованы следующие методы исследования:

1) метод сравнительного анализа — для дифференцирования и качественной оценки исследуемых феноменов и их проявлений в истории фотографии;

2) метод обобщения исторического и современного отечественного и зарубежного опыта в области использования фотографии в творческой деятельности графического дизайнера³.

3. Результаты и обсуждение

В ходе исследования были получены важные результаты, которые помогли глубже понять роль фотографии в деятельности современного графического дизайнера⁴.

1. Фотография как универсальный инструмент визуального исследования позволяет дизайнеру фиксировать детали окружающей среды (текстуры, формы, световые эффекты), которые могут быть использованы для

---

² Adobe Creative Cloud: офиц. сайт. Цифровые инструменты для современного дизайнера. Работа с фотографиями. Статьи. 2024, URL: <https://www.adobe.com/ru/creativecloud/photography/discover.html> (дата обращения: 06.05.2025).

³ Фотография как средство визуальной коммуникации // NJ Soft. 2023. URL: <https://njsoft.dev/blog/web-design-references/> (дата обращения: 06.05.2025).

⁴ Сюрреализм в фотографиях Герберга Байера. <https://www.photospace.ru/texts/82.html>

создания уникальных проектов [12]. Это особенно важно в следующих случаях:

- при разработке концепций, связанных с природой, архитектурой или повседневной жизнью;
- при расширении базы визуальных референсов – этап подготовки и поиск примеров и удачных решений, схожих с идеей, которая уже есть в нашей голове⁵ (рис. 4).

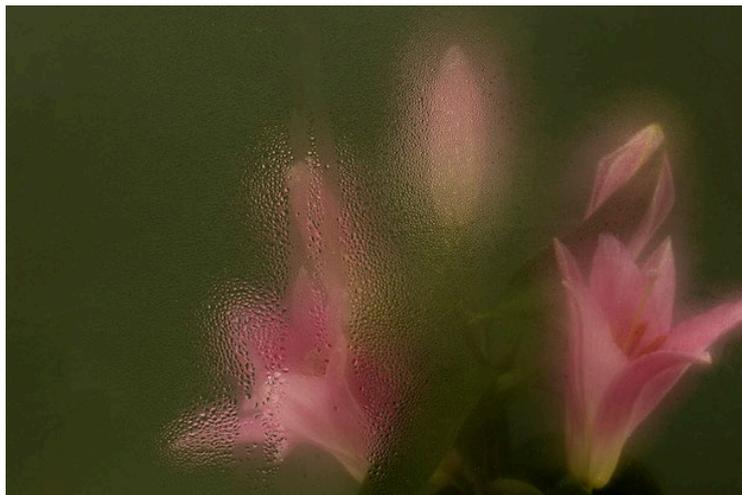

Рис.4. Пример блюр-эффекта в фотографии цветка (Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/colorful-humidity-glass_27641348.htm#fromView=keyword&page=1&position=13&uuid=cfd47f91-8d21-4310-b303-2d7d6f3100e8&query)

2. Эмоциональное воздействие фотографии в дизайне. Имеется в виду реалистичность изображений, которая воздействует следующим образом:

- вызывает доверие и сопереживание у аудитории, что особенно важно в рекламе и социальных кампаниях;
- увеличивает вовлеченность аудитории, что делает сообщение более доступным и понятным для зрителя [5] (рис. 5).

3. Комбинирование фотографии с другими элементами дизайна (с графикой, типографикой и текстурами) создает сложные многослойные композиции, которые усиливают эстетическую и функциональную ценность проекта [13]. Они включают в себя коллажи, фотомонтажи и интерактивные интерфейсы. Данная техника:

- улучшает визуальную коммуникацию в создании более выразительных и запоминающихся работ;
- позволяет дизайнеру экспериментировать с формой и содержанием изображения (рис. 6).

⁵ Графический дизайн и фотография: совместное использование в проектах // IT вакансии. Сервис по поиску работы и сотрудников в IT сфере. 2023. URL: <https://it-vacancies.ru/blog/graficeskii-dizain-i-fotografiia-sovmestnoe-ispolzovanie-v-proektax/?ysclid=mac7he7ay6528388777> (дата обращения: 06.05.2025).

Рис.5. Пример эмоциональной фотографии автора Ксении Соболевой (Источник: <https://fotokto.ru/blogs/emocionalnaya-fotografiya-ili-fotografiya-emocii-14133.html>)

Рис.6. Пример плаката в коллажной технике польского автора Klawe Rzeczy (Источник: <https://www.behance.net/klawerzeczy>)

4. Цифровые технологии (AI-генерация, 3D-графика, AR/VR) значительно повлияли на возможности применения фотографии. С помощью них можно:

- создавать динамичные и интерактивные проекты, которые адаптируются под потребности аудитории;
- ускорить процесс создания и обработки изображений;
- открыть новые горизонты для творческого самовыражения дизайнера и персонализации визуального контента [14] (рис. 7).

Рис.7. Портрет AI, автор Vincenzo Di Liberto, Италия (Источник: https://www.rosphoto.com/digitalart/luchshie_neyrofotografii_2024_--9763)

5. Фотография как инструмент документирования и анализа этапов работы над проектами от первоначальных эскизов до готовых макетов. Данный инструмент помогает дизайнерам:

- анализировать свои ошибки и совершенствовать навыки;
- ускорять рабочий процесс;
- расширять возможности визуализаций;
- интегрировать с другими видами искусства.

4. Заключение

Фотография в деятельности современного графического дизайнера представляет собой многофункциональный инструмент, который органично сочетает в себе исследовательский, коммуникативный и практический потенциал. Исследование показало, что фотография не только фиксирует

окружающую реальность, но и становится основой для создания уникальных визуальных решений, усиливая эмоциональное воздействие проектов. Интеграция фотографии с графикой и типографикой, использование цифровых технологий позволяют дизайнерам создавать выразительные художественные произведения. Современные технологии, такие как AI-генерация изображений и 3D-графика, значительно расширяют возможности применения фотографии, делая её использование более динамичным и адаптивным. Кроме того, фотография выступает важным средством документирования этапов работы, способствуя анализу и совершенствованию профессиональных навыков. Культурный и социальный контекст фотографии усиливает связь между дизайном и обществом, позволяя передавать актуальные социально-художественные идеи и ценности. Таким образом, фотография остается одним из ключевых элементов графического дизайна, дополняя традиционные подходы новыми возможностями. На основе полученных результатов можно предложить направления для будущих исследований, таких как изучение влияния нейросетей на творческий процесс и взаимодействие фотографии с другими формами искусства⁶. Эти исследования помогут глубже понять эволюцию фотографии в условиях цифровизации и её роль в современной визуальной культуре.

Список литературы

1. Лаврентьева Е. А. Александр Родченко: «Объектив фотоаппарата — зрачок культурного человека в социалистическом обществе» // Журнал ВШЭ по искусству и дизайну / HSE University Journal of Art & Design. – № 5 (1/2025). – С. 159–190.
2. Евстратова Т.А., Кулеева Л.М., Куприянов В.Н., Малахов С.А., Михайлов С.М. Современные тенденции в области художественного синтеза в архитектуре и дизайне города // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2023. – № 2(64). – С. 101-112. – DOI 10.52409/20731523_2023_2_101. – EDN XQBZOK.
3. Сайфуллин И.Ф., Сабирзанова А.Р. Пространственный код проектного процесса и архитектурных решений // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2023. – № 4(66). – С. 225-232. – DOI 10.52409/20731523_2023_4_225. – EDN JVYQOT.
4. Бурова Т.Ю., Гайнанова Д.Р. Принципы проектирования арт-объектов с национальным компонентом // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2024. – № 4(70). – С. 181-190. – DOI 10.48612/NewsKSUAE/70.16. – EDN NPKOWR.

⁶ Adobe Creative Cloud: офиц. сайт. Цифровые инструменты для современного дизайнера. Работа с фотографиями. Статьи. 2024, URL: <https://www.adobe.com/ru/creativecloud/photography/discover.html> (дата обращения: 06.05.2025).

5. Дембич Н.Д., Михайлов С.М., Михайлова А.С. О двойственности природы фирменного стиля // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 5(36). – С. 221-223. – EDN PFZVVH.
6. Дембич Н.Д., Михайлов С.М. О двойственности природы фирменного стиля // Мир науки, культуры, образования. – 2012. – № 6(37). – С. 381-384. – EDN PLUWCT.
7. Мохой-Надь, Ласло. От материала к архитектуре. Мюнхен: Albert Langen Verlag, 1929. (Bauhausbucher; № 14). – 241с.
8. Чихольд Ян. Искусство и культура; Декоративно-прикладное искусство. Дизайн; Полиграфия. М.: Студия Артемия Лебедева, 2022, 248 с.
9. Манович Л. Язык новых медиа. М: Ад Маргинем пресс, 2018, 400 с.
10. Колесников А.В., Малинецкий Г.Г. Цифровое научное искусство (Digital Science Art) как онтологическая метафора. *Философские науки*. 2021;64(7):7-25. <https://doi.org/10.30727/0235-1188-2021-64-7-7-25> (дата обращения: 06.05.2025).
11. Виттория Траверсо. Why Handwriting still matters in the digital age// National Geographic: офиц. сайт. Статьи о фотографии. 10 октября 2024. URL: <https://www.nationalgeographic.com/science/article/benefits-of-handwriting> (дата обращения: 06.05.2025).
12. Евтых С. Ш., Позднякова Т. С. Особенности развития фотографии в контексте графического дизайна начала XX века // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2020. №4 (267). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-fotografii-v-kontekste-graficheskogo-dizayna-nachala-xx-veka> (дата обращения: 06.05.2025).
13. Обухов А. С., Умярова Д. К. Фотография как инструмент исследования // Исследователь/Researcher. – 2020. – №2 (30). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fotografiya-kak-instrument-issledovaniya> (дата обращения: 06.05.2025).
14. Романов О.Ю. Искусственный интеллект в фотографии: автоматизация творчества или новая форма искусства? // Центр и периферия. – 2025. – № 1(20). – С. 61-69. – EDN: RWSRJS.

References

1. Lavrentieva E. A. Alexander Rodchenko: "The camera lens is the pupil of a cultured person in a socialist society" // HSE Journal of Art and Design / HSE University Journal of Art & Design. – No. 5 (1/2025). – P. 159-190.
2. Evstratova T.A., Kuleeva L.M., Kupriyanov V.N., Malakhov S.A., Mikhailov S.M. Modern trends in the field of artistic synthesis in architecture and urban design // News of KSUAE. – 2023. – No. 2 (64). – P. 101-112. – DOI 10.52409/20731523_2023_2_101. – EDN XQBZOK.

3. Saifullin I.F., Sabirzanova A.R. Spatial code of the design process and architectural solutions // News of KSUAE. – 2023. – No. 4 (66). – P. 225-232. – DOI 10.52409/20731523_2023_4_225. – EDN JVYQOT.
4. Burova T.Yu., Gainanova D.R. Principles of designing art objects with a national component // News of KSUAE. – 2024. – No. 4(70). – P. 181-190. – DOI 10.48612/NewsKSUAE/70.16. – EDN NPKOWR.
5. Dembich N.D., Mikhailov S.M., Mikhailova A.S. On the duality of the nature of corporate identity // The world of science, culture, education. – 2012. – No. 5(36). – P. 221-223. – EDN PFZVVH.
6. Dembich N.D., Mikhailov S.M. On the duality of the nature of corporate identity // The world of science, culture, education. – 2012. – No. 6 (37). – P. 381-384. – EDN PLUWCT.
7. Moholy-Nagy, Lazlo. From the material to the architecture. Munich: Albert Langen Verlag, 1929. (Bauhausbucher; No. 14). 241с.: ill.
8. Chichold Jan. Art and culture; Decorative and applied arts. Design; Polygraphy. Moscow: Artemy Lebedev Studio, 2022, 248 p. ill.
9. Manovich L. The language of new media. Moscow: Ad Marginem press, 2018, 400 p.
10. Kolesnikov A.V., Malinetsky G.G. Digital Science Art as an ontological metaphor. Philosophical sciences. 2021;64(7):7-25. <https://doi.org/10.30727/0235-1188-2021-64-7-7-25> (date of reference: 05/06/2025).
11. Vittoria Traverso. Why Handwriting still matters in the digital age// National Geographic: official website. Articles about photography. October 10, 2024. URL: <https://www.nationalgeographic.com/science/article/benefits-of-handwriting> (accessed: 05/06/2025).
12. Evtykh S. Sh., Pozdnyakova T. S. Features of the development of photography in the context of graphic design of the early 20th century // Bulletin of the Adygea State University. Series 2: Philology and Art Criticism. 2020. No. 4 (267). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-fotografii-v-kontekste-graficheskogo-dizayna-nachala-xx-veka> (date of access: 05/06/2025).
13. Obukhov A. S., Umyarova D. K. Photography as a research tool // Researcher/Researcher. – 2020. – No. 2 (30). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fotografiya-kak-instrument-issledovaniya> (date of reference: 05/06/2025).
14. Romanov O.Y. Artificial intelligence in photography: automation of creativity or a new art form? // Center and periphery. – 2025. – № 1(20). – P. 61-69. – EDN: RWSRJS.