

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА

Дэвид Лауэр, Стивен Пентак

 ПИТЕР®

International
Edition

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1 ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА

ГЛАВА

1

ДИЗАЙН КАК ПРОЦЕСС 12

ВСТУПЛЕНИЕ

Определение дизайна 14

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Этапы процесса 16

ДУМАТЬ

Начало работы 18

Форма и содержание 20

Форма и функция 22

СМОТРЕТЬ

Источники: природа 24

Источники: артефакты 26

Источники: искусство и культура 28

ДЕЛАТЬ

Думать, используя материалы 30

Делать и переделывать 32

КРИТИКА

Конструктивная критика 34

ГЛАВА

2

ЕДИНСТВО 36

ВСТУПЛЕНИЕ

Гармония 38

Визуальное единство 40

ГЕШТАЛТ

Визуальное восприятие 42

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЕДИНСТВА

Сближение 44

Повторение 46

Продолжение 48

Продолжение и сетка 50

ЕДИНСТВО В РАЗНООБРАЗИИ

Сетка 52

Разнообразие и повторение 54

Акцент на единстве 56

Акцент на разнообразии 58

Хаос и порядок 60

ЕДИНСТВО В ДЕЙСТВИИ

Фигуративное и абстрактное 62

ГЛАВА

3

АКЦЕНТ И ВИЗУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 64

ВСТУПЛЕНИЕ

Привлечение внимания 66

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО АКЦЕНТА

Создание акцента за счет контраста 68
Создание акцента за счет изоляции 70
Создание акцента за счет расположения 72

СТЕПЕНЬ ВИЗУАЛЬНОГО АКЦЕНТА

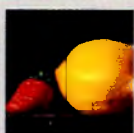
Один элемент 74

ОТСУТСТВИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Акцентирование целого, а не частей 76

ГЛАВА

4

МАСШТАБ И ПРОПОРЦИЯ 78

ВСТУПЛЕНИЕ

Масштаб и пропорция 80

МАСШТАБ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИСКУССТВА

Человек как эталон для сравнения 82
Внутренние соотношения 84
Внутренние пропорции 86
Контраст масштабов 88

ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСШТАБА И ПРОПОРЦИЙ

Сюрреализм и фантазия 90

ПРОПОРЦИЯ

Геометрия и представления об идеале 92
Прямоугольники, основанные на корне 94

ГЛАВА

5

РАВНОВЕСИЕ 96

ВСТУПЛЕНИЕ 98

НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ

Размещение 100

СИММЕТРИЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Зеркальная симметрия 102
Примеры из различных видов искусства 104

АСИММЕТРИЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Вступление 106
Равновесие тона и цвета 108

Равновесие фактуры и узора 110

Равновесие положения и взглядов 112

Резюме 114

РАДИАЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ

Примеры из природы и искусства 116

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

Повторяющийся рисунок 118

ГЛАВА

6

РИТМ 120

ВСТУПЛЕНИЕ

- Органы чувств 122
- Визуальный ритм 124

РИТМ И ДВИЖЕНИЕ

- Форма и повторение 126

РЕГУЛЯРНЫЙ РИТМ

- Последовательность 128

ПЕРЕМЕННЫЙ РИТМ

- Сходящийся процесс 130

ПОЛИРИТМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

- О контрасте 132

Часть 2

ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА

ГЛАВА

7

ЛИНИЯ 136

ВСТУПЛЕНИЕ

- Точка, приведенная в движение 138

ЛИНИЯ И ФОРМА

- Определение линии и формы 140

ТИПЫ ЛИНИЙ

- Реальные, подразумеваемые
и воображаемые линии 142

НАПРАВЛЕНИЕ ЛИНИИ

- Горизонтальные, вертикальные
и диагональные линии 144

КОНТУРНЫЙ И НАБРОСОЧНЫЙ РИСУНОК

- Точность или спонтанность 146

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИИ

- Создание разнообразия и акцента 148

ЛИНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВКИ

- Использование линий для создания
областей света и тени 150

ЛИНИЯ В ЖИВОПИСИ

- Контур формы 152
- Явная линия 154

ИСЧЕЗАЮЩИЙ И ПОЯВЛЯЮЩИЙСЯ КОНТУР

- Намек на форму 156

СТРУКТУРНЫЕ ЛИНИИ

- Структура прямоугольника 158

ГЛАВА

8

ФОРМА 160

ВСТУПЛЕНИЕ

- Восприятие формы 162

ГОСПОДСТВО ФОРМЫ 164

ОБЪЕМ / МАССА

- Работа в двух и трех измерениях 166

НАТУРАЛИЗМ И ИСКАЖЕНИЕ ПРОПОРЦИЙ

- Преувеличенные формы 168

НАТУРАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ

- Натура и стремление к совершенству 170

АБСТРАКЦИЯ

- Сущность формы 172

БЕСПРЕДМЕТНЫЕ ФОРМЫ

Чистые формы 174

КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ 176**ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ
И ИХ КОМБИНАЦИИ 178****ПОЗИТИВНЫЕ / НЕГАТИВНЫЕ ФОРМЫ**

Вступление 180

Изоляция или объединение 182

Акцент на объединении 184

Неоднозначность 186

ГЛАВА

9

ПАТТЕРН И ФАКТУРА 188**ПАТТЕРН**

Создание визуального интереса 190

Порядок и разнообразие 192

ФАКТУРА И ПАТТЕРН

Сходства и различия 194

ФАКТУРА

Создание визуального интереса 196

Реальное и кажущееся 198

Коллаж 190

ИМИТИРОВАННАЯ ФАКТУРА

Имитация и обманка 202

ГЛАВА

10

ИЛЛЮЗИЯ ПРОСТРАНСТВА 204**ВСТУПЛЕНИЕ**

Перевод пространства в плоскость 206

СПОСОБЫ ПЕРЕДАТЬ ГЛУБИНУ

Размер 208

Наложение 210

Вертикальное расположение 212

Воздушная перспектива 214

План, проекция, перспективное
построение 216

Линейная перспектива 218

Центральная перспектива 220

Боковая перспектива 222

Перспектива с несколькими
точками схода 224**УСИЛЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА 226****МНОЖЕСТВЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА**

Способ изображения 228

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Иллюзия пространства 230

ОТКРЫТАЯ ФОРМА / ЗАКРЫТАЯ ФОРМА

Концепция замкнутости 232

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Неопределенное пространство 234

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сложность и тонкость 236

ГЛАВА

11

ИЛЛЮЗИЯ ДВИЖЕНИЯ 238**ВСТУПЛЕНИЕ**

Неподвижность и остановленное действие 240

ОЖИДАЕМОЕ ДВИЖЕНИЕ

Видеть и чувствовать приближающееся действие 242

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ДВИЖЕНИЯ

Повторяющаяся фигура, обрезанная фигура 244

Размытые контуры и быстрые формы 246
Размноженное изображение 248

ОПТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Остаточное изображение и движение глаз 250

ГЛАВА

12

ТОН 252**ВСТУПЛЕНИЕ**

Свет и тень 254

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОНОВ

Вариации светлого и темного 256

СВЕТОТЕНЬ КАК АКЦЕНТ

Создание визуального центра 258

СВЕТОТЕНЬ И ПРОСТРАНСТВО

Светотень и пространство 260

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Обзор 262

ГЛАВА

13

ЦВЕТ 264**ВСТУПЛЕНИЕ**

Теория цвета 266

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТА

Цветовосприятие 268

СВОЙСТВА ЦВЕТА

Цвет и три характеристики восприятия цвета 270

Тон 272

Насыщенность / дополнительные цвета 274

ПАЛИТРЫ

Слагательное смешение и смешивание пигментов 276

ОПТИЧЕСКОЕ СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ

Приемы создания световой насыщенности 278

ХОЛОДНЫЕ / ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА

Определение цвета органами чувств 280

ЦВЕТ КАК СРЕДСТВО АКЦЕНТИРОВАНИЯ

Доминирующий цвет 282

ЦВЕТ И РАВНОВЕСИЕ

Достижение равновесия в асимметричной композиции 284

ЦВЕТ И ПРОСТРАНСТВО

Пространственные характеристики цвета 286

ЦВЕТОВЫЕ ГАММЫ

Монохромные / сближенные цвета 288

Дополнительные / триадические цвета 290

ДИСГАРМОНИЯ ЦВЕТОВ И ВИБРАЦИЯ ЦВЕТА

Неожиданные сочетания 292

ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТА

Локальный, оптический, произвольный цвета 294

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТОРОНА ЦВЕТА

Цвет вызывает ответную реакцию 296

СИМВОЛИЗМ ЦВЕТА 298**СЛОВАРЬ 300**