

Н. М. СОКОЛЬНИКОВА

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА И КОМПОЗИЦИИ

УЧЕБНИК

*Для студентов, обучающихся по укрупненным группам профессий
и специальностей среднего профессионального образования
«Сервис и туризм», «Изобразительное и прикладные виды искусств»*

3-е издание, стереотипное

Москва
Образовательно-издательский центр «Академия»
2024

УДК 655.26(075.32)
ББК 37.8я723
С597

Рецензент —
преподаватель ГАПОУ г. Москвы «Технологический колледж № 24»
А. Ю. Струмпэ

Сокольникова Н. М.

С597 Основы дизайна и композиции : учебник / Н. М. Сокольникова. — 3-е изд., стер. — М. : Образовательно-издательский центр «Академия», 2024. — 160 с., [16] с. цв. вкл.

ISBN 978-5-0054-2106-7

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и предназначен для изучения дисциплины «Основы дизайна и композиции».

Учебник формирует представление о дизайне в контексте ключевых этапов его развития. Приведены сведения о шрифтах и типографике, дизайне книг, плакатов, элементов корпоративной идентичности, дизайне упаковки и этикетки товаров. Уделяется внимание композиционным и цветовым решениям дизайнерских работ.

Для студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

УДК 655.26(075.32)
ББК 37.8я723

*Оригинал-макет данного издания является собственностью
Образовательно-издательского центра «Академия», и его воспроизведение
любым способом без согласия правообладателя запрещается*

12+

ISBN 978-5-0054-2106-7

© Сокольникова Н. М., 2019
© Сокольникова Е. В. (наследница Сокольниковой Н. М.), 2024
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2024

Уважаемые студенты!

Перед вами учебник, подготовленный в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках реализации комплексного проекта подготовки кадров по наиболее востребованным на рынке труда новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

Одной из задач проекта является обновление содержания профессионального образования с учетом профессиональных стандартов, современных методик, технологий и требований конкурсов профессионального мастерства, в том числе «Профессионалы» и «Чемпионат высоких технологий».

Учебник разработан с учетом программ дисциплины «Основы дизайна и композиции» для укрупненных групп профессий и специальностей «Сервис и туризм», «Изобразительное и прикладные виды искусств».

В процессе профессиональной подготовки графических дизайнеров основными являются вопросы применения шрифтов в композиции, типографики, разработки логотипов и фирменного стиля в целом, книжного дизайна, плакатов и рекламной продукции, графического оформления упаковки и др. *Задача графического дизайна* — проектирование визуальных коммуникаций и самого визуального языка, поэтому дизайнеру важно овладеть основами композиции, цветоведения и проектирования различных объектов и систем графического дизайна.

В главе «Основы дизайна» даны определения дизайна как художественно-проектной деятельности, рассмотрены виды и сферы деятельности графического дизайна. В последние десятилетия графический дизайн значительным образом расширил свои границы за счет применения цифровых технологий на телевидении, в компьютерной графике, рекламе. Все это расширяет возможности его применения, предоставляет новые возможности для творчества. Графика улучшает удобство использования, укрепляет брендинг и обеспечивает положительный пользовательский опыт в интерфейсах. В графическом дизайне искусство и функциональность сливаются воедино.

Глава «Типографика» посвящена композиционным основам и стилям в типографике. Приведены интересные примеры практического воплощения замысла средствами типографики: составление изображения из букв или цифр, из элементов шрифтового набора, применение визуальных пауз как выразительного средства, игра с кеглем, выполнение букв из природных материалов, «живая» типографика в среде, буквы как арт-объекты и т. д.

В главе «Шрифты» дана информация об основных элементах буквы и надписи, построении различных шрифтовых гарнитур, композиционно-пластических, колористических и функциональных закономерностях шрифтов. Кратко рассматривается история шрифтов, их эволюция, основные характеристики и формы, как древние, так и современные, и требования (функциональные, технические,

рекламные, эстетические), предъявляемые к современному шрифту. Дизайнеры-графики должны уметь профессионально выполнять шрифт в оригиналах проектов, применять его в единстве и гармонии с другими компонентами, достигать цельности и единства в решении комплексных проектных задач. Шрифтовая композиция направлена на то, чтобы наилучшим образом донести необходимую информацию, т. е. построить коммуникацию с аудиторией.

В главе «Дизайн книги» кратко рассмотрена история книжной иллюстрации, виды иллюстраций (в зависимости от расположения в книге и содержания), их художественное оформление, намечены современные тенденции в дизайне книги. Многих современных иллюстраторов книги привлекают игры с пространством, волшебное преобразование поверхности изображенного предмета или самого книжного листа. Отмечается, что в наши дни популярнее не сюжетно-повествовательный подход к иллюстрированию книги, а ассоциативный, основанный на остром переживании условности написанного слова. Дизайнеры смело экспериментируют с конструкцией книги, отказываясь от традиционной формы кодекса.

Главы «Фирменный стиль» и «Логотипы» тесно связаны между собой, так как основным компонентом фирменного стиля является фирменный блок, включающий логотип, название фирмы и слоган (текстовую надпись — постоянный словесный девиз фирмы). В учебнике рассмотрены композиционные основы создания фирменного блока. Приведены примеры соотношения шрифта и изображения, ясности прочтения образов, знаков и символов, достижения гармоничного единства всех частей по расположению, цвету и стилю. Уделено внимание соответствия логотипа профилю деятельности компании. Кроме этого, дается информация и рекомендации по дизайну традиционных и креативных визиток.

В главе «Дизайн плакатов и рекламы» рассмотрена специфика художественного языка плаката, обусловленная тем, что плакат должен восприниматься на большом расстоянии, привлекать внимание, хорошо запоминаться, смысл изображенного должен быть сразу понятен. Основная смысловая нагрузка лежит на создании художественного образа, в оригинальной форме воплощающем идею плаката. Дана характеристика видам плакатов. Приведены примеры лучших плакатов различных национальных школ (швейцарской, русской, польской, иранской). Уделено внимание рекламе на билбордах и транспарантах в городской среде.

В главе «Дизайн упаковки и этикетки товаров» упаковка рассматривается с точки зрения художественно-выразительного решения конструкции, существующей в реальном объеме, и плоскостного

графического решения. Дизайн упаковки и этикетки — это первое, на что обращает внимание покупатель, поэтому очень важно с помощью графических средств, шрифтов, цвета и формы наилучшим образом донести до потребителя необходимую информацию, прорекламировать товар и создать адекватную коммуникацию.

В дизайне упаковки важно, чтобы она отвечала всем необходимым функциям: обеспечивала сохранность товара, была удобной (эргономичной) и эстетичной. При этом упаковка должна быть привлекательной, рекламировать товар, способствовать продажам, создавать ясную коммуникацию. Основные тенденции формообразования в упаковке зависят от технологии и материалов, из которых она изготавливается, характера ее эксплуатации и утилизации. Базовые знания по графическому дизайну упаковки также представлены в данной главе.

Более подробно рассматривается дизайн упаковки для парфюма и для кондитерских изделий, имеющих богатую историю и традиции. Также выделены современные перспективные тенденции в дизайне упаковки, связанные с новыми материалами и технологиями.

Таким образом, в учебнике охвачены самые важные вопросы профессиональной компетенции графического дизайнера, представлены такие виды графического дизайна как шрифт, типографика, фирменный стиль, логотипы, книжный дизайн, плакат, реклама и упаковка.

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДИЗАЙНА И ИСТОКИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Дизайн как профессиональная деятельность, возникшая в конце XIX — начале XX вв., подразумевает процесс художественного проектирования, направленный на создание объектов, отличающихся пользой, прочностью и красотой.

Смысловые корни термина «дизайн» восходят к англоязычному понятию, которое имеет несколько значений. Оно понимается как рисунок, эскиз, орнамент, проект, чертеж, т.е. как имя существительное. Другой ряд определений связан с допроектным этапом — план, замысел, намерение. Словом «дизайн» можно обозначить и сам процесс проектирования, т.е. оно может существовать как глагол.

Дизайн (от англ. *design* — чертеж, проект, замысел) — метод художественного проектирования, при котором объекту кроме его основного предназначения придаются качества красоты, экономичности, удобства.

Широкий спектр значений в сочетании с острой социальной направленностью традиционного дизайна повлиял на обозначения новых разновидностей проектной деятельности в конце XX в.

Одни считают, что дизайн — это любое проектирование, т.е. процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования, формирование предметной среды. Другие к дизайну относят новый вид профессиональной художественно-конструкторской деятельности, возникшей в XX в. Третьи понимают под художественным проектированием организацию эстетической среды жизни человека как целостности, которая складывается из продуманной системы образов.

В сентябре 1969 г. на конгрессе Международного совета организаций по дизайну (ИКСИД) было принято следующее определение:

«Под термином “дизайн” понимается творческая деятельность, цель которой — определение формальных качеств предметов, производимых промышленностью. Эти качества формы относятся не только к внешнему виду, но главным образом к структурным и функциональным связям, которые превращают систему в целостное единство, с точки зрения как изготовителя, так и потребителя».

В середине XX в. в профессиональном лексиконе для обозначения формообразования в условиях промышленного производства употреблялось понятие «индустриальный дизайн». Затем в конце XX в. проектно-художественную деятельность в области индустриального формообразования стали называть более кратко — «дизайн».

Дизайн — не только проектирование и создание технически совершенных, функциональных, красивых автомобилей, мебели, телевизоров, компьютеров, но еще и средство социально-культурной ориентации. В повседневной реальности вещь является необходимым человеку спутником жизни, выполняющим различные функции. Придание вещи, комплексу вещей, акции, определенного образа, имиджа, позволяет людям, видеть их сходство, устанавливать коммуникацию.

Дизайн охватывает разнообразные проектные сферы: промышленный дизайн, графический, дизайн одежды, среды и т. д. Различные направления профессиональной деятельности в области дизайна вносят свои коррективы в определение дизайна, подчеркивая свою специфику.

Современное представление о дизайне охватывает очень различные виды деятельности: от дизайна интерьеров, создания фирменного стиля до дизайна еды и проектирования межличностных отношений.

Дизайн — проектирование объектов (предметно-пространственной среды в целом и отдельных ее компонентов), в которых форма соответствует их назначению, соразмерна фигуре человека, экономична, удобна и красива.

Дизайн — художественное проектирование и конструирование эстетических свойств окружающего нас предметного мира; органическое единство пользы и красоты, функции и формы. Научная основа дизайна — *техническая эстетика*.

Особенность современного дизайна заключается в том, что каждая вещь рассматривается не только с точки зрения пользы, надежности и красоты, но и во всем многообразии ее связей в процессе производства и функционирования. Необходимо обеспечить простоту изготовления, серийность, учесть то, как предмет будут

транспортировать, упаковывать, где и какое место он будет занимать в квартире, какого требовать ухода, как включаться и т.д. Таким образом, дизайн понимается как *комплексное системное проектирование* каждой вещи.

Следует обратить внимание на то, что в XX в. между дизайном и прикладным искусством границы практически стерлись. Оба этих искусства направлены на создание эстетической предметной среды, их можно назвать даже двумя сторонами одной медали. Для произведений и дизайна, и декоративно-прикладного искусства характерны польза, прочность и красота. Как же различить эти произведения? Иногда массовость изделий считают верным признаком объектов дизайна, а уникальное творение художника относят только к декоративно-прикладному искусству. На самом деле все гораздо сложнее.

Любой предмет прикладного искусства, например расписная шкатулка, также может выпускаться на фабрике в тиражах, близких к массовым. В свою очередь произведение дизайна тоже может быть уникальным, например в моделировании одежды. Поэтому массовость можно считать существенным, но недостаточным и необязательным признаком дизайна. Важнее все-таки то, что предмет прикладного искусства есть, прежде всего, объект искусства. Шкатулка, даже с изъяном или неиспользуемая по назначению, остается предметом искусства, в то время как неработающий станок — вещь ненужная, поскольку в красоте и пользе станка главенствует польза, а в шкатулке — красота ее формы и декора. Однако современную хрустальную вазу, стул, ковер или светильник, обладающий определенными эстетическими свойствами, скорее можно отнести к дизайну, так как он давно уже захватил такие сферы, как художественная обработка стекла, металла, дерева, текстиля и др. Дизайнер при разработке формы обязательно учитывает свойства материалов, из которых будет создаваться объект. Наряду с определенными традициями в художественной обработке кожи, стекла, дерева, металла, пластмассы и других материалов дизайнеры постоянно изобретают все новые способы обработки и сочетания материалов.

Важно отметить, что общеевропейский принцип украшения предмета — «прикладывание искусства» к полезной вещи — претерпел существенные изменения: декор и объект в дизайне рассматриваются в неразрывном единстве.

Утилитарная направленность объектов дизайна — еще один важный его признак. Следует лишь иметь в виду, что понятия «удобство», «польза» трактуются исключительно широко не только

как физическое удобство, например для руки, но и как способность создать психологический комфорт, повлиять на настроение и даже обеспечить определенные коммерческие преимущества. Мы живем среди вещей. Они должны быть удобны, полезны, доступны и обязательно красивы. Над созданием станков, транспорта, предметов быта, одежды трудятся дизайнеры. Интересно отметить, что объекты дизайна, так же как и все произведения искусства, отражают время, уровень технического прогресса и социально-политическое устройство общества. Освоить язык дизайна можно через его виды. Надо учиться понимать язык вещей давно ушедших поколений и современных мастеров.

Следует отметить, что многие изобразительно-выразительные средства дизайна являются общими для пластических искусств: точка, линия, фактура, текстура, цвет, форма, объем, пропорции, масса и пространство. Элементы комбинируются на основе принципов композиции: симметрии, асимметрии, равновесия, ритма и т.д. Однако в различных видах дизайна перечисленные средства приобретают свою специфику.

В наши дни наряду с традиционными динамично развиваются виды дизайна, связанные с развитием компьютерных технологий, новым осмыслением роли дизайна в экологии, национальной и мировой культуре.

Дизайн сегодня представляет собой многопрофильную структуру. Традиционные виды профессиональной деятельности дизайнеров: промышленный дизайн, графический дизайн среды, фитодизайн, экологический дизайн, арт-дизайн, дизайн одежды, визаж и др.

Художественное проектирование предметно-пространственной среды — это не только создание материальных ценностей. Придавая определенные функциональные и эстетические свойства вещам и интерьерам, художник формирует или, можно сказать, «проектирует» человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в этой среде. Отсюда следует важная воспитательная функция дизайна, его социально-культурная и социально-политическая роль в жизни общества.

Кроме этого, в настоящее время проектирование понимается так широко, что даже говорят уже о проектировании жизненных ситуаций с целью придания результатам заданных свойств. Дизайн — образ мысли человека, живущего в современном мире, вынужденного непрерывно прогнозировать, проектировать свои действия, активно осваивать новые технологии, устройства и процессы, происходящие в обществе. Дизайнеры помогают людям быстрее адаптироваться в изменяющихся условиях.