

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

ГЕШТАЛЬТ

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

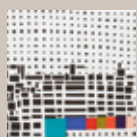
Хаос и порядок 60

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

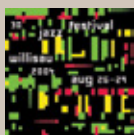
Примеры из природы и искусства 116

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