

Школа дизайна **Макет**

Proof 1

Оглавление

Предисловие	7
-------------	---

1. Основы верстки 13

Абсолютные и относительные единицы измерения	14
Системы пропорций	17
Золотое сечение	20
Последовательность	
Фибоначчи	22
Динамические прямоугольники	25
Другие системы	25
Канон Ван дер Граафа	27
Чертеж Виллара	27
Ряды предпочтительных чисел	32
Ряд Ренара	32
Специальные числа	33
Правило третей	33
Модуль	34
Международный стандарт бумажных форматов ISO	37
Стандартизированные книжные форматы	41
Проверьте себя	43

2. Анатомия сетки 45

Поля	50
Колонки	52
Модули (модульные клетки)	54
Модульные области	54
Пробельные строки	54
Маркеры	56
Средники (межколоночные интервалы) и аллеи	56
Модульные группы	56
Терминология	58
Проверьте себя	71

3. Сетки 73

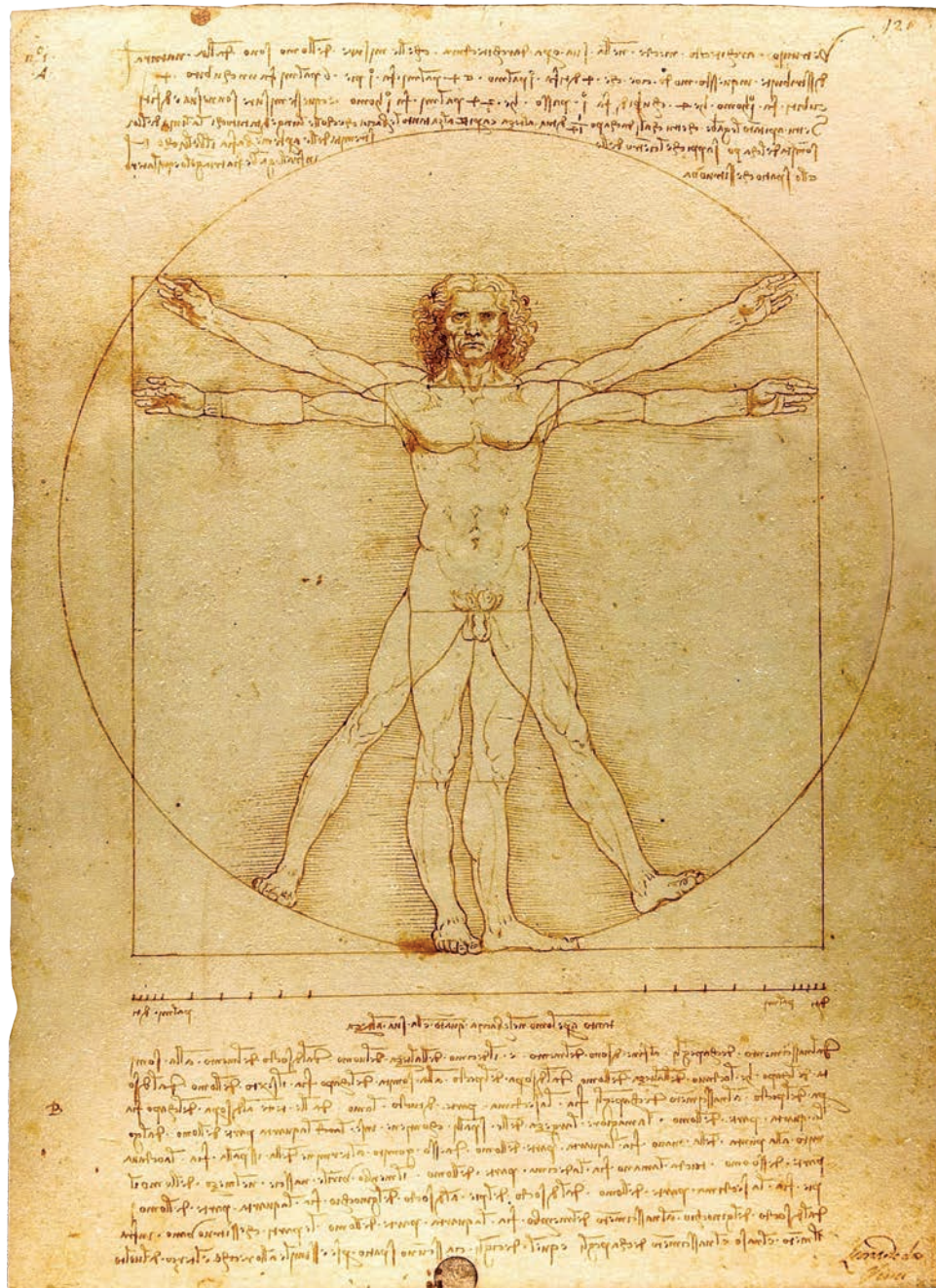
Современная сетка	74
Манускриптная сетка	78
Симметричные сетки (одноколоночные, двухколоночные и многоколоночные)	83
Модульная сетка	92
Асимметричная сетка (колоночная, модульная)	97
Система базовых линий	102
Иерархическая сетка	106
Сетка Марбера	111
Составная сетка	112
Проверьте себя	116

4.	Принципы композиции	119	Ответы на проверочные упражнения	222
	Баланс	120	Библиография	227
	Движение	125	Алфавитный указатель	228
	Симметрия	128	Послесловие	232
	Асимметрия	134	Об авторе	232
	Визуальная напряженность	136	Благодарности	232
	Контраст	141	Выходные данные	232
	Фигура и фон	145	Над проектом работали	232
	Проверьте себя	149		
5.	Характеристики верстки	151		
	Последовательность и чередование	152		
	Паттерн и форма	154		
	Ритм и поток	159		
	Пространство	161		
	Выравнивание	168		
	Акцент, иерархия и масштаб	170		
	Проверьте себя	179		
6.	Примеры макетов	181		

Витрувианский человек.

1487.

Леонардо да Винчи

(1452–1519)

Предисловие

*Совершенство достигается не тогда,
когда нечего прибавить,
но когда ничего нельзя отнять.*

Антуан де Сент-Экзюпери.
Планета людей. III. Самолет

В

ерстка является одним из мощнейших инструментов визуальной выразительности и коммуникации. Этот термин описывает процесс организации и размещения шрифта, изображений, цвета и других элементов дизайна внутри отдельно взятой композиции. Верстка представляет собой метод, посредством которого дизайнер упорядочивает, размещает и компоует визуальные элементы, сильнее всего влияющие на понимание информации и определяющие реакцию на нее. Если композиционная схема верстки содержит такое визуальное решение, которое улучшает повествовательный и художественный

Предисловие — продолжение

компоненты произведения, то с ее помощью становится возможным передать яркий и понятный во все времена образ, связанный с конкретной человеческой эмоцией.

Задача любого графического дизайнера состоит не только в организации и размещении информации на печатном или виртуальном листе, но и в ее осмыслении и компоновке таким образом, чтобы читатель или пользователь как можно лучше ее понял. Используемые при создании композиции методы, а также такие основы дизайна, как системы измерений, анатомия и структура сетки, принципы композиции и характеристики верстки, представляют особый профессиональный интерес для графического дизайнера.

Композиция присутствует во всем, что нас окружает. Уже на ранних этапах своей истории человек испытывал потребность в записи и организации информации. Как только люди научились выражать свои мысли вербально, они стали их визуализировать в виде грубых пометок на стенах и других поверхностях. Стремление к организации и передаче информации — объединяющий коммуникативный фактор, его можно проследить на каждом историческом этапе, во всех эпохах и культурах: от шумерской клинописи на глиняных таблич-

ках и египетских иероглифов на стенах гробниц до высеченных надписей на римских триумфальных арках и иллюминированных рукописей эпохи Возрождения.

По мере того как мир становился все более разнообразным и сложным, менялись и средства обмена информацией, появлялись новые формы и носители. На протяжении веков фундаментальный принцип создания верстки выступал в качестве основного инструмента визуальной коммуникации, в которой всегда находили отражение цивилизация, культура, технологии и условия существования человека в конкретный период. Эволюция верстки была обусловлена изменениями в коммуникационных потребностях человека — от простейших рукописных и ранних книгопечатных технологий до механической печати, изобретения компьютерной верстки и редактирования и цифровых носителей информации. Многие системы пропорций, размеры полос, форматы книг, системы сеток и принципы композиции, рассматриваемые в этой книге и используемые сегодня в дизайне, существуют испокон веков.

Верстка представляет собой процесс компоновки букв, слов и текста в почти любом доступном воображению контексте и является одним из основных

Предисловие — продолжение

инструментов, которым вам необходимо овладеть, чтобы в дальнейшем создавать эффективный и осмысленный графический дизайн. Графические дизайнеры изучают тонкости создания верстки для того, чтобы, соблюдая все ее правила и традиции, иметь возможность реализовать в ней свои творческие идеи, использовать воображение и попытаться найти новые подходы.

Книга «Школа дизайна: макет» представляет собой практическое руководство, в котором содержатся фундаментальные основы, правила и практические примеры составления композиционных схем верстки. Для любого графического дизайнера чрезвычайно важно понимать основы верстки, которые неразрывно связаны почти со всеми аспектами графического дизайна. В этой книге подробно изложены базовые элементы и принципы композиционных схем верстки, а также даны пояснения о том, что они собой представляют, почему так важны и каким образом могут быть эффективно использованы.

Графический дизайн предлагает средства для реализации вашего воображения, которые не опираются исключительно на устную или письменную форму языка. Каждый элемент, используемый в графическом

дизайне, как, например, композиционная схема верстки, может служить конкретной коммуникативной цели. Хотя объяснение элементов дизайна и принципов их использования может показаться банальным, его качество можно воспринять только в рамках общей задумки графического дизайнера.

В книге «Школа дизайна: макет» рассматриваются не только примеры, выполненные дизайнерами-студентами, но и проекты самых успешных и известных профессионалов со всего света с разбором того, как они использовали основные принципы верстки в своих работах. Благодаря тому, что в книге содержится анализ студенческих и профессиональных работ, «Школа дизайна: макет» представляет собой наиболее предметное, запоминающееся и вдохновляющее руководство для будущих графических дизайнеров, а также для новичков, которые только начинают свой профессиональный путь.

