

Г. Е. Гуров

Дизайн

10.11

классы

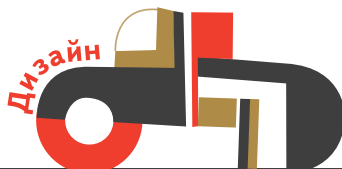

Учебник

*Допущено
Министерством просвещения
Российской Федерации*

5-е издание, стереотипное

Москва
«Просвещение»
2025

УДК 373.167.1:747.012+747.012(075.3)
ББК 85.12я721
Г95

На учебное издание получены **положительные заключения** по результатам **научной** (заключение РАО № 958 от 18.11.2016 г.), **педагогической** (заключение РАО № 723 от 21.11.2016 г.), **общественной** (заключение РКС № 455-ОЭ от 19.12.2016 г.) **экспертиз.**

В учебнике представлены работы студентов Московского государственного университета печати имени Ивана Фёдорова, выполненные на кафедре «Художественно-техническое оформление печатной продукции»: творческая мастерская «Экспериментальная типографика», руководитель С. Р. Николаев (дипломный проект, с. 6, 147); творческая мастерская «Проектирование шрифта», руководитель А. В. Тарбеев (шрифтовые композиции, с. 7, 67, 103, 107, 110)

Издание выходит в pdf-формате.

При подготовке издания использованы иллюстративные материалы
Фотобанка «Лори»

Автор выражает большую благодарность А. С. Питерских
за поддержку в работе

Гуров, Григорий Евгеньевич.

Г95 Дизайн : 10—11-е классы : учебник : издание в pdf-формате / Г. Е. Гуров. — 5-е изд., стер. — Москва : Просвещение, 2025. — 207, [1] с. : ил.
ISBN 978-5-09-124910-1 (электр. изд.). — Текст : электронный.
ISBN 978-5-09-123165-6 (печ. изд.).

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. Учебник поможет реализовать идею включения в учебный процесс в 10—11 классах общеобразовательных организаций дополнительных учебных курсов по выбору обучающихся.

Учебник знакомит с основами образно-выразительного языка искусства дизайна, разными видами дизайна, особенностями профессии дизайнера.

Изучение композиции (на плоскости и в объёме), особенностей использования цвета, линии, пятна, объёма, фактуры, стилизации, а также разных видов дизайна (графического дизайна, дизайна интерьера, городской среды, ландшафта, зрелища) будет способствовать развитию у учащихся художественного мышления, вкуса, выработке собственного отношения к самым разным явлениям культуры.

По каждой теме предлагаются практические творческие задания (плоскостное и объёмное макетирование, создание коллажей, инсталляций и т. д.), а также дизайн-проекты, которые помогут глубоко постичь учебный материал, развить умения работать с самыми разными художественными материалами и в разных техниках (в том числе на компьютере).

УДК 373.167.1:747.012+747.012(075.3)
ББК 85.12я721

ISBN 978-5-09-124910-1 (электр. изд.)
ISBN 978-5-09-123165-6 (печ. изд.)

© АО «Издательство «Просвещение», 2019
© Художественное оформление.
АО «Издательство «Просвещение», 2019
Все права защищены

Дорогие учащиеся!

У вас в руках учебник по дизайну, который адресован прежде всего тем, кто хочет углубить свои знания об этом виде конструктивных искусств.

Основная цель учебника — показать дизайн как целостную сферу человеческой деятельности и как вид искусства, раскрыть некоторые особенности профессии дизайнера. Для настоящего художника дизайн — это состояние души. Души, которая хочет улучшить мир, создаваемый человеком!

Искусство дизайна специфично по своей природе, потому что объединяет образно-художественное и утилитарно-функциональное начало и создаёт вторую, «рукотворную» природу, состоящую из разнообразных вещей и предметов, интерьеров и машин.

Каждый человек вынужден решать в жизни некие дизайнерские задачи. Поэтому так важно обладать элементарной грамотой конструктивных искусств, необходимой даже при выборе одежды или создании интерьера своего дома.

На протяжении предыдущих школьных лет у вас уже были встречи с дизайном: вы сочиняли, рисовали, украшали узорами бытовые вещи, придумывали различные конструкции. Вы оформляли разного рода проекты, школьные праздники и выставки. Таким образом, небольшой дизайнерский опыт вы уже получили. Возможно вы уже хорошо освоили компьютерные программы. И самое главное — надемся, у вас возникло желание дальше постигать искусство дизайна...

При настоящей увлечённости работа — в материале или на экране компьютера — приобретает **творческий характер**. Тогда даже небольшие упражнения становятся настоящими искорками искусства, в которые каждый может вложить свой дар художника.

Как устроен учебник?

Первая часть учебника поможет освоить композиционный язык искусства дизайна через выполнение многочисленных творческих заданий — как обязательных, так и дополнительных («желательных») для исполнения. Опирайтесь на опыт ваших учителей, на успехи ваших товарищей и на те примеры работ, которые найдёте в учебнике.

Вторая часть учебника познакомит с прикладной проектной деятельностью в сфере графического дизайна, а также в разных направлениях средового дизайна. Проектные задания, очень разные по темам и по характеру, потребуют от вас, помимо творческой работы в материале, и некоторой исследовательской работы.

Надеемся, что учебник поможет почувствовать себя будущим дизайнером, а урок сделать интересным, а может быть, и любимым.

В общем, действуйте!

Содержание

Я б в дизайнеры пошёл... О профессии дизайнера	6
Из истории искусства дизайна	10
Часть 1. ОСНОВЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ	24
Глава 1. Конструкция для замысла. Композиция на плоскости	26
Выразительность простого. Контраст и баланс масс	27
Типы композиций. Динамика и статика, ритм композиционных элементов	32
Треугольник. Круг. Пятна произвольной формы	40
Линия — элемент композиции	46
Глава 2. Цвет и шрифт в композиции	52
Цветовой акцент в композиции. Образ и цвет в дизайне	52
Шрифт и знак. Связь изображения и текста в композиции	60
Стилизация изображений. Пиктограммы	68
Глава 3. Пространственное формообразование в дизайне. Композиция в объёме	72
От плоскостного изображения к объёму и пространству. «Драматургия» геометрии	72
Поверхность и фактура. Усложнение плоскости. Прикладные свойства бумаги в композиции рельефа	78
Композиционная организация пространства. Ландшафт. Натурализм и метафора в макете	82
Глава 4. Взаимное сочетание объёмов в композиции	88
Поиск гармонии между функцией и красотой в дизайне	88
Учимся у природы. Бионика. Опыт формообразования и строительства в живой природе	96
Дизайн-проект «Рекламная или выставочная пространственная конструкция»	101

Часть 2. ГРАФИЧЕСКИЙ И СРЕДОВОЙ ДИЗАЙН. ДИЗАЙНЕРСКИЕ РАЗРАБОТКИ	102
Глава 1. Графический дизайн: реклама, дизайн книги	104
Реклама. Плакат. Композиционное построение плаката	108
Дизайн книги. Элементы книги как объекта дизайна. Принципиальный макет книги	116
Графический дизайн на трёхмерных объектах. Упаковка товаров	126
Реклама в городе. Дизайн в наружной рекламе. Реклама на различных носителях	130
Сочетание текста и реального предмета в рекламе. Инсталляция. Витрина	136
Дизайн-проект «Макет витрины»	140
Глава 2. Фирменный стиль	144
Логотип. Шрифт, знак и цвет в создании фирменного стиля. Стилистическое единство элементов	144
Фирменный стиль в системе рекламы и маркетинга. Корпоративная одежда	148
Дизайн-проект «Разработка фирменного стиля»	153
Глава 3. Дизайн интерьера и городской среды	154
Пространственно-колористическое решение интерьера жилой комнаты. Зонирование помещения. Дизайн деталей интерьера	154
Внутренняя среда здания. Цвет и фактура в интерьере. Макет интерьера общественного помещения	164
Архитектурный дизайн и его значение в эстетизации городской среды	168
Садово-парковое проектирование. Ландшафтный дизайн	172
Дизайнерское решение экспозиционного пространства. Выставочные конструкции и экспонаты	178
Дизайн-проект «Макет экспозиции выставки (музея)»	183
Глава 4. Дизайн зрелища	184
Сценографический дизайн. Средовое оснащение пространства сцены	185
Театральный костюм. Виды костюма. История и мода	194
Дизайн-проект «Праздник в городе»	203
Словарь терминов	206