

Содержание

Введение	13
Об авторе	13
Зачем написана эта книга	13
Для кого написана эта книга	15
Благодарности	16
От издательства “Диалектика”	17
Глава 1. История дизайна	19
Дизайн	19
Что такое “дизайн”	19
Законы дизайна	20
Хороший и плохой дизайн	21
Дизайнер	25
Кто такой “дизайнер”	25
Как стать дизайнером	27
Эволюция дизайна	31
Возникновение дизайна	31
Дизайн в полиграфии	36
Дизайн электронных документов	38
Глава 2. Особенности восприятия	41
Свойства человеческого восприятия	41
Органы зрения человека	41
Аномалии зрения	47
Этапы восприятия	48
Восприятие цвета	50
Природа цвета	50
Психология восприятия цвета	54
Оптические иллюзии	57
Иллюзии восприятия размеров	58
Иллюзии движения	66
Рисунки-перевертыши	67
Светотеневые иллюзии	69
Иллюзии в работах художников	70
Парадоксальные картины Мориса Эшера	70
Глава 3. Основы композиции	77
Понятие композиции	77
Определение композиции	77
Законы композиции	78
Единство	80
Целостность восприятия	80
Средства достижения единства	81
Пропорции и золотое сечение	86
Закон пропорций	86
Золотое сечение	87

Баланс	96
Симметрия и асимметрия	96
Равновесие	100
Порядок восприятия композиции	104
Основные композиционные схемы	105
Контраст и нюанс	110
Виды контраста	111
Нюансировка	120
Ритм	122
Динамика и статика	124
Экономия и доминанта	126
Перспектива	131
Что такое перспектива	131
Виды перспективы	131
Основные понятия перспективы	133
Как создать хорошую композицию	139
Не так страшен дизайн...	140
Путь дизайнера	140
Несколько слов в заключение	143
Глава 4. Цвет	145
Управление цветом	145
Богатство выбора	145
Мониторы	146
Рабочее место дизайнера	147
Калибровка аппаратуры	148
Ложка дегтя	151
Систематизация цветов	152
Классификация цветов	152
Современный цветовой круг	157
Синтез цветов	160
Цветовые модели	162
Модель RGB	162
Цветовые модели CMY и CMYK	163
Цветовая модель Lab	165
Цветовая модель HSB	165
Битовое изображение	166
Полутоновое изображение	167
Плашечные цвета	167
Цветовая гармония	169
Цветовые гармоника	170
Условность цветовой гармонии	173
Цветовой контраст	174
Виды цветового контраста	174
Пространственное отношение цветов	175
Фон и контур	180
Цвет в дизайне	180
Цветовая коммуникация	180
Цвет в геральдике	184
Напутствие дизайнеру	185

Глава 5. Работа со шрифтами	187
Роль шрифта в дизайне	187
Эволюция шрифтов	188
Древние виды письма	188
Средневековые шрифты Европы	194
Кириллица	202
Классификация современных шрифтов	211
Виды классификации шрифтов	211
Шрифты с засечками	213
Рубленые шрифты (гротески)	224
Декоративные шрифты	230
Символьные шрифты	231
Типографика	232
Терминология	232
Единицы измерения	233
Пробелы	234
Цифровые форматы шрифтов	242
Типы компьютерных шрифтов	242
Шрифт в дизайне	250
Выбор шрифта	250
Конструирование шрифта	253
Глава 6. Символика в дизайне	255
Символы как способ кодирования информации	256
Информационные знаки	257
Дорожные знаки	257
Знаки соответствия	257
Знаки, определяющие принадлежность	264
Государственная символика	269
Герб царской России	270
Герб Советского Союза	271
Герб России	279
Герб Украины	280
Свастика и звезда	286
Мировые валюты	297
Логотипы и товарные знаки	298
Виды товарных знаков	299
Функции товарных знаков	300
Восприятие товарных знаков	301
Культурные традиции и дизайн товарных знаков	305
Принципы создания логотипов	316
Правовые вопросы использования товарных знаков	328
Закон о товарных знаках	329
Использование чужих логотипов	332
Глава 7. Организация проекта	335
Организация коллективной работы	335
Персонал	335
Оборудование для допечатной подготовки	340

Работа с заказчиком	347
Заказчик — двигатель прогресса	348
“Сколько у вас стоит...?”	348
Акции и скидки: доход или убыток	349
Разрешение конфликтов и распределение ответственности	350
Правила бесконфликтной работы	354
Типы “трудных” клиентов	354
Проведение переговоров	360
Глава 8. Особенности полиграфического дизайна	365
История печатного дела	365
Способы формирования изображения	371
Основы цифрового растривания	371
Разрешение растровых изображений	372
Линиатура растра	373
ЧМ-растривание	380
Современные технологии печати	384
Офсетная печать	384
Высокая печать	391
Глубокая печать	394
Ризографическая печать	400
Цифровая печать	403
Шелкотрафаретная печать (шелкография)	412
Флексография	413
Термография	415
Тампография	416
Бумага для полиграфии	419
Бумага	419
Дизайнерские коллекции бумаг	421
Ограничения при допечатной подготовке	423
Соответствие цветов	423
Параметры изображений	423
Шрифты	427
Глава 9. Дизайн периодических изданий	429
Анатомия периодического издания	431
Стиль	432
Оформление внутренней части	447
Структура редакции	459
Виды периодических изданий	461
Газеты	461
Корпоративные издания	464
Журналы	466
Автоматизация подготовки периодических изданий	480
Редакционно-издательские системы	480
Верстка телепрограмм	485
Пакет DV-Imposer	491

Глава 10. История книжного дела	495
Книга в древности	495
Книга в средние века	498
Эпоха книгопечатания	501
Рукописная книга Древней Руси	506
Книгопечатание в русском государстве	516
Развитие книжного дела	521
Техническая революция в книгопечатании XIX века	523
Цифровые технологии в книгоиздании	526
Книжная торговля	527
Глава 11. Книжный дизайн	539
Особенности дизайна книг	540
Виды литературы	544
Разработка макета книги	547
Подготовка материалов для книги	556
Правила и приемы верстки книг	560
Типографские термины	560
Типографика	565
Заголовки	571
Вспомогательные и справочные тексты	577
Особые виды и элементы текста	585
Таблицы	594
Декоративные элементы	606
Переплет	611
Глава 12. Рекламный дизайн	617
Эффективность дизайна в рекламе	617
Работа с фокус-группами	618
Анализ работ других дизайнеров	621
Специфика рекламного дизайна	624
Изображения в рекламе	625
Графические элементы в рекламе	632
Образная реклама	633
Дизайн упаковки	634
Упаковка как инструмент маркетинга	634
Особенности дизайна упаковки	635
Технологичность упаковки	639
Материалы для упаковки	641
Дизайн широкоформатной рекламы	643
Особенности дизайна широкоформатной рекламы	643
Виды рекламоносителей	644
Качество печати	646
Дизайн представительской продукции	646
Дизайн визиток	647
Дизайн календарей	654

Глава 13. Особенности дизайна электронных документов	659
Форматы электронных документов	660
HTML	660
Flash	662
PDF	664
Графика в электронных публикациях	665
Шрифты в электронных документах	667
Глава 14. Web-дизайн	671
Типы сайтов	674
Домашняя страничка	675
Корпоративный сайт	676
Internet-магазин	678
Портал	680
Этапы создания сайта	683
Работа с заказчиком	683
Анализ существующих сайтов	684
Проектирование сайта	684
Публикация сайта	686
Сопровождение	691
Структура сайта	692
Композиция сайта	692
Контент	693
Визуал	695
Навигационная панель	696
Главная страница	701
Особенности Web-дизайна	704
Формат сайта	704
Шрифт	706
Графика	708
Восприятие Web-сайта	708
Web-дизайн и Flash	709
Требования к Web-дизайнеру	711
Usability	711
Полезные советы	714
Заключение	717
Предметный указатель	719