

ДИЗАЙН. СТИЛИ В ДИЗАЙНЕ

СЕРОВА М.А., МЕТОДИСТ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Городской Дворец
детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»

2018

Элементы управления ресурса

Переход на
следующий слайд

Выход из
презентации

Возврат на слайд
содержание

Кнопка для вопроса

Просмотр видео

Определение

Содержание

1. Понятие дизайн

2. Графический дизайн

3. Виды графического дизайна

4. Стилъ. Стили в дизайне

5. Стили в изобразительном искусстве

6. Стили в современном дизайне

DESIGN

ДИЗАЙН - неотъемлемая часть человеческого быта и жизнедеятельности. За относительно небольшой промежуток времени (XX век) профессия «дизайнер» обрела широкую популярность и множество различных направлений.

ДИЗАЙН - это не только эстетически красивые и функциональные объекты и пространства, это еще и определенный метод исследования и генерирования стратегических и хорошо разработанных процессов.

DESIGN

ДИЗАЙН – это творческий процесс, направленный на улучшение качества объекта дизайна, на его изменение, с целью придать ему уникальную, полезную, функциональную и привлекательную форму.

ДИЗАЙН – это метод проектирования предметов, целью которого является воплощение дизайнерского замысла, придания эстетических, функциональных качеств.

Графический

дизайн

Представьте, что вам надо что-либо продать, сделать объявление, убедить кого-либо, продемонстрировать процесс и т.п.

*Другими словами, у вас есть сообщение, которое необходимо донести до других людей, и тут возникает проблема, как его отправить. Можно было бы рассказать новость каждому индивидуально или заказать объявление на радио. Это **вербальная коммуникация**.*

*Но если вы используете какие-либо средства **визуальной среды**, например, создаете афишу-объявление с текстом, разрабатываете бизнес-логотип, это значит, что вы воспользуетесь некоторыми формами визуальной коммуникации, которые принято называть **графическим дизайном**.*

Научиться этому искусству непросто:
необходимо иметь талант, а также изучить азы
дизайна, чтобы успешно применять современные
компьютерные технологии и соответствующие
программы.

Базовые программы, которыми пользуются
специалисты в отрасли графического дизайна,
рекламы и полиграфии:

**Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
CorelDRAW**

Графические дизайнеры работают с картинками, фотографиями, компьютерными изображениями, а также с дизайном букв, шрифтов в газетах, журналах, телевизионной рекламе, на сайтах и даже в титрах фильмов.

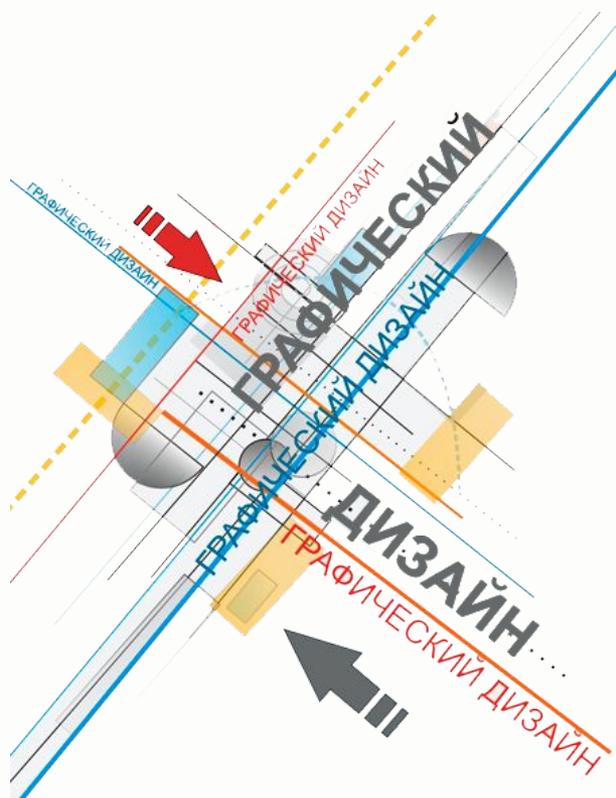

Дизайнеры создают, организуют гармоничное расположение текста, картинки и пробелов, расставляют акценты на нужных вещах и словах, чтобы донести послание.

Начиная с фантиков от конфет и заканчивая уличными билбордами, **графический дизайн** **вокруг нас** **повсюду**.

Он призван информировать, убеждать, организовывать, стимулировать, привлекать внимание и доставлять удовольствие.

Создание графического дизайна - процесс творческий, который включает в себя искусство и использование технологий для передачи идеи.

Дизайнер работает с различными средствами, чтобы передать сообщение от клиента к аудитории. Главные из них - изображение и текст.

Дизайн на основе изображения

Изображения могут быть невероятно мощным и убедительным средством коммуникации, передавая не только информацию, но и настроение и эмоции. Люди реагируют на изображения инстинктивно на основе личного опыта и ассоциаций.

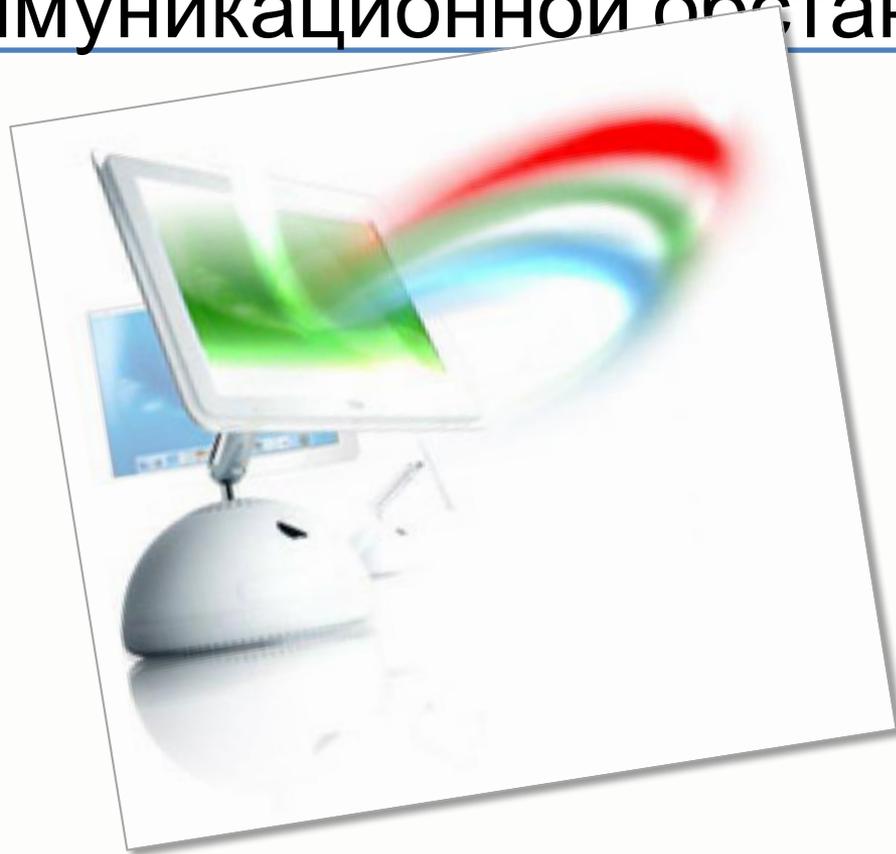
Например, вы знаете, что перечили острый и жгучий, и это знание в сочетании с изображением создает визуальный каламбур. В дизайне, создаваемом на основе изображения, используется минимум слов, в иногда они вовсе отсутствуют.

Действительно, **одна картинка иногда может сказать гораздо больше, чем тысячи слов.**

Графический дизайн –
творческая деятельность, направленная
на проектирование и создание
благоприятной, визуальной
коммуникационной обстановки

Графический дизайн – это дизайн, основанный на создании готовой продукции в печатном виде.

В отличие от своего брата Web-дизайна графический дизайн в большинстве своем **не применяется для отображения информации на сайтах.** Однако, они могут составлять одно целое, несмотря на разные направления проявлений.

Правильный графический дизайн включает в себя создание художником определенного образа и способность передать этот образ в мельчайших подробностях конечному ценителю этого вида дизайна. Абсолютно любой грамотный графический дизайн в силах обратить на себя внимание аудитории.

Иными словами **графический дизайн – это иллюстрации** **любого-либо объекта, ситуации или явления.**

Виды графического дизайна:

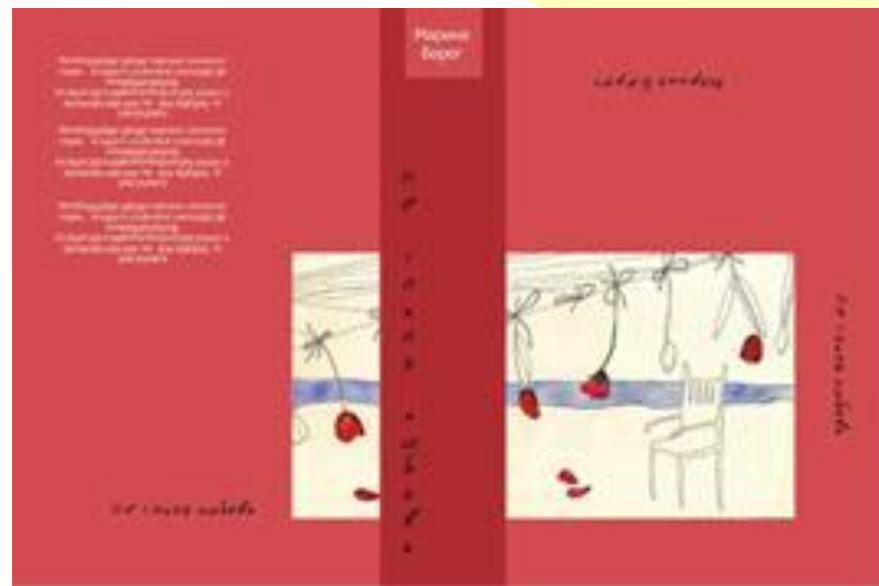
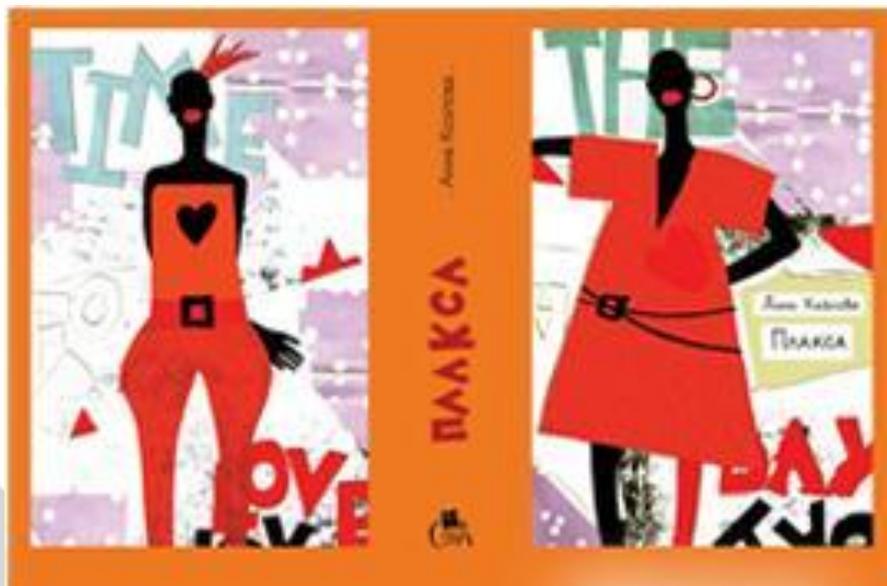
- книжный
- полиграфический
- информационный

Книжный дизайн -

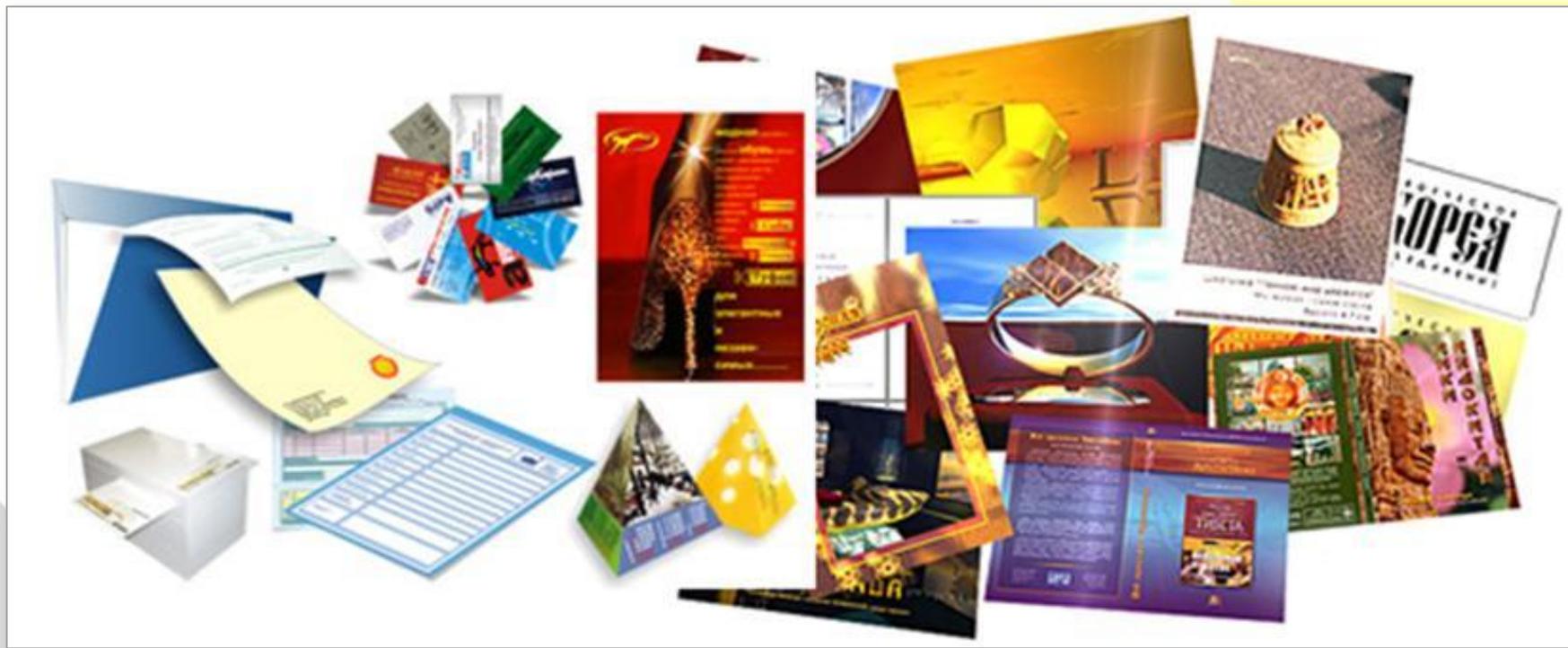
одна из категорий графического дизайна включающего в себя этапы подготовки книги к изданию

Полиграфический дизайн -

процесс создания дизайн макетов готовых к печати полиграфических изделий, таких как визитки, бланки, плакаты, листовки и т.д.

Информационный дизайн –

дизайн предоставляющий информацию в структурированном и эстетическом виде. Информационный дизайн делает информацию более удобной и простой для восприятия, учитывает эргономические и психологические аспекты восприятия.

Стиль. Стили в дизайне

Стиль – это обобщенный образ, единство средств художественной выразительности и творческих приемов дизайнера

Стилей в графическом дизайне существует великое множество.

Для чего нужна классификация стилей в полиграфии?

Ответ лежит на поверхности: часто возникает недопонимание между заказчиком и дизайнером или художником на этапе согласования проекта, по причине того, что в один и тот же термин вкладываются разные понятия. Намного эффективнее происходит работа, если заказчик делает конкретный запрос на стиль визитки, например. Дизайнер, изначально зная основные характеристики желаемого стиля, сразу начинает работу в нужном направлении.

Стили в изобразительном

искусстве

Стили в изобразительном искусстве, которые оказали большое влияние на формирование стилей в современном графическом дизайне:

- классика
- ампир
- модерн
- ар-декор
- минимализм
- поп-арт
- типографика
- винтаж

Классика

Графический дизайн в классическом стиле основан на строгих канонах: **четкость, лаконичность, стройность и логичность**. Используются только типологические черты образа.

Классика - это **строгие рамки из золота и серебра, богатые декоративные элементы**. Колористика в рамках классического стиля предполагает использование **насыщенных оттенков и контрастных сочетаний**: густо-коричневый, малиновый. Классический стиль следует лучшим традициям античной архитектуры и итальянского Высокого Возрождения.

Классика всегда вне времени и сегодня также популярна.

В этом стиле исполняются визитки, календари и прочая офисная полиграфия. Элементы классического стиля: **строгие рамки, «лоснящиеся», блестящие градиенты, различные декоративные элементы**.

Классический стиль в графическом дизайне как правило выбирают государственные структуры,

Ампир

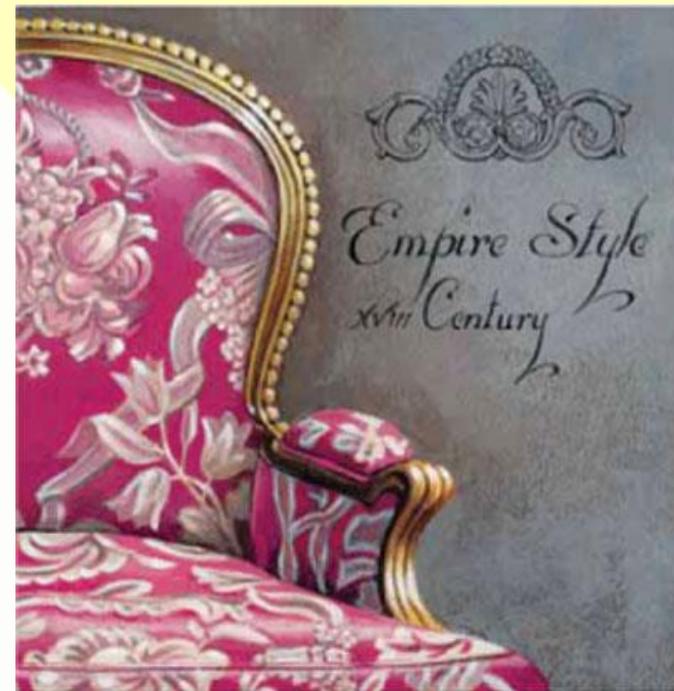

Ампир (от фр. *empire style* — «имперский стиль»)

Ампир возник во Франции во второй половине XIII века, завершая своим началом последний этап классицизма. Этот стиль характеризуется величием, мощностью, монументальностью.

Этот стиль часто ориентирован на античные образы Греции, Рима, Египта. Ампир у многих ассоциируется с Петербургом, так как основной темой стиля считается монархическая и героическая направленность. Ампир был призван чтобы подчёркивать идею могущества власти и государства, наличие сильной армии.

Ампир - это богатое декорирование с содержанием элементов военной символики. В качестве декора могут использоваться различные **военные мотивы: доспехи, лавровые венки, щиты, орлы**, часто

Модерн

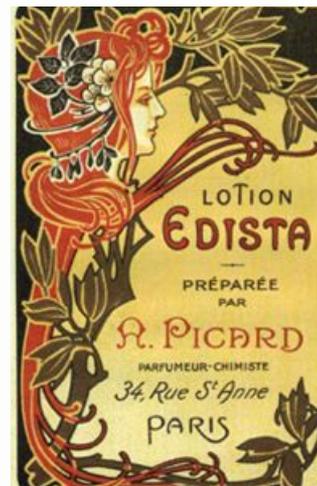
Модерн или **арт-нуво** (от фр. *moderne* — современный), **ар-нуво** (фр. *art nouveau*, «новое искусство»), художественное направление в искусстве, которое получило широкое распространение в конце XIX, начале XX века.

Модерн - полная противоположность классике и ампиру.

Основные *отличительные особенности* - это **уход от прямых линий и углов, в пользу более естественных форм**.

Художественные особенности стиля: **асимметрия, нестандартность пропорций, растительный орнамент**. Колористика модерна - это **сдержанные постельные тона**.

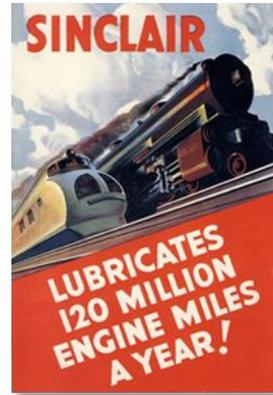
Модерн отрицает каноничность и четкость элементов композиции. Часто используется для привлечения женской аудитории.

Ар-деко

Ар-деко (арт-деко) (фр. *art déco* - «декоративное искусство»). Течение в изобразительном искусстве первой половины XX века, зародившееся во Франции в 1920-х годах. Ар-деко это след в архитектуре, живописи, моде. Ар-деко произошел из авангардизма.

Эклектичный стиль сочетающий в себе модерн и неоклассицизм. **Отличительные черты** стиля: **смелые геометрические формы, строгая закономерность, щедрые орнаменты и этнические геометрические узоры, богатство цветов.**

Стилю свойственна **экзотичность**, выражаемая при помощи элементов культуры разных стран и народов. Это и древняя Месопотамия, и народы Майя, и египетская культура эпохи фараонов. Часто используются отсылки к культуре древних Греции, Рима, Китая, Японии, России. Можно встретить **повторяющиеся геометрические фигуры**: круги, квадраты, стрелы – это результат влияния Америки 20-х годов, когда источниками вдохновения для дизайнеров становились механические и промышленные формы.

Минимализм

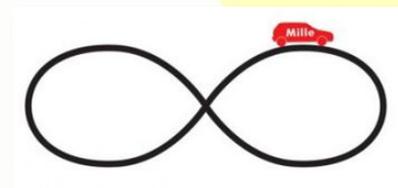

Основа этого стиля – простота и лаконичность. Монохромность, простые формы, нейтральные цвета – это та цена, которую стоит заплатить, если хочется сделать акцент на главном объекте или образе.

Этот стиль зародился в искусстве в 1960-х годах в Америке и был на тот момент противопоставлен экспрессионизму.

Минимализм - это освобождение композиции от всех незначительных, второстепенных деталей и акцент на самом главном. Освобождаемое при этом пространство работает как линза высвечивая всё самое важное. Колористика минимализма скупа как впрочем и образы. Чаще всего используют 2-3 цвета.

Хорошие примеры минимализма можно найти у японских дизайнеров. Изящность и простота. Порой это все, что нужно, чтобы возбудить интерес к образу.

Поп-арт

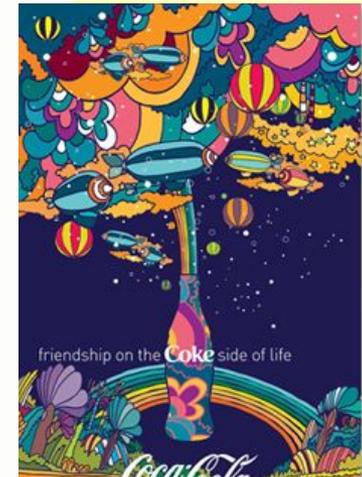
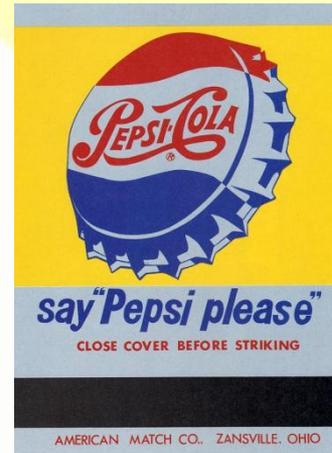
Поп-арт (популярное искусство) - направление в изобразительном искусстве, возникшее в 1950-1960 годах.

Поп-арт преследует цель: отображать именно массовые образы - от потребительских товаров до знаменитостей.

Наиболее запоминающимися образами этого стиля стали изображения Эрнесто Че Гевары и Мерилин Монро, благодаря основоположнику стиля Энди Уорхолу.

Характерные черты поп-арта:

- яркие цвета
- выразительные, мягкие силуэты
- неожиданные и динамичные композиционные решения
- используется техника коллажа и осознанная китчевость
- использование ярких образов звёзд политики, шоу-бизнеса и кино.

Этот стиль направлен на привлечение массовой аудитории, но в большей степени на молодежь.

Типографика

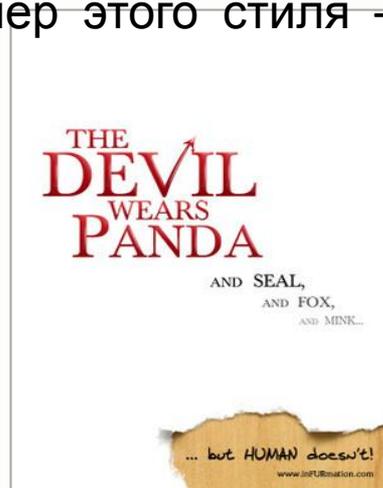
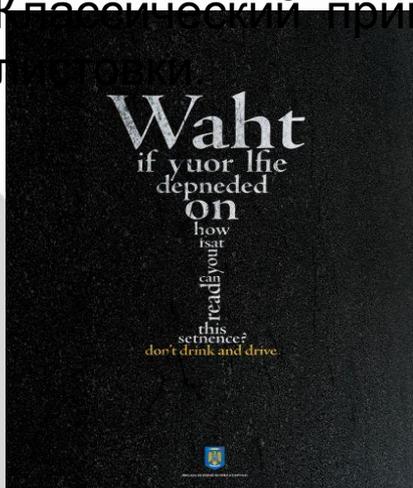
Использование текста как основного элемента в композиции — *отличительные черты* типографики, как стиля в графическом дизайне.

В типографике один элемент — **текст**. Дальнейшие **манипуляции** дизайнера могут производиться **со шрифтами, цветом, расположением самого текста**.

Использование шрифтовых гарнитур для создания форм и образов усиливает смысловую нагрузку и глубину визуального сообщения.

На данный момент это один из самых действенных инструментов воздействия в рекламе. Верстая буклет, плакат или вывеску мы работаем с различными гарнитурами и шрифтами, и то как мы это делаем имеет первостепенное значение.

Классический пример этого стиля — различные этикетки, информационные л

Винтаж или ретро – стилизация под хорошо знакомые образы, состаривание.

Элементами винтажного стиля могут стать **любые предметы старины, образы прошедшей эпохи, особый шрифт** и так далее.

Винтаж - направление, которое было популярно в 50-х годах 20-го века. Само слово «Винтаж» подразумевает под собой определённый предмет, типичную вещь своего времени, несущую особые стилевые тенденции.

Винтаж добавляет атмосферу ностальгии и заставляет нас обратиться к прошлому.

Типичный *приём* данного стиля – **«состаривание» фотографий и образов.**

Что касается колористики. то это либо **серые монохромные композиции**, либо **мягкие разбелённые цвета** словно выцветшие со временем. Часто используются **специфические ретро-шрифты.**

Винтажный графический стиль несёт в себе ценность прошлого через настоящее.

Стили в современном дизайне

- гранж
- психоделика
- КИТЧ
- цифровой стиль
- викторианский стиль
- инфографика

Гранж

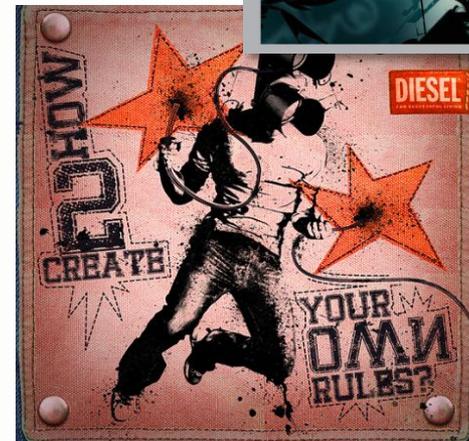
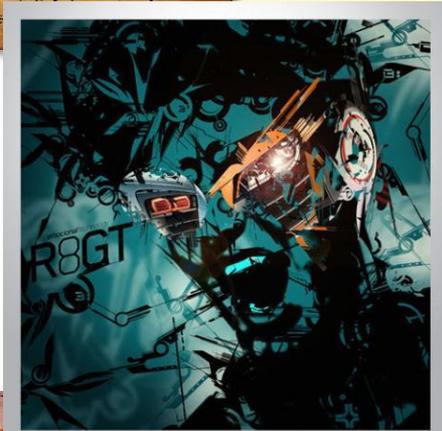
Гранж (англ. Grunge – грязь, мерзость) – стиль возникший в музыке в середине 1980-х годов как поджанр альтернативного рока.

Этот стиль быстро перекинулся из музыки во все остальные сферы творческой деятельности. Гранж перерос в новую молодёжную субкультуру, став противоположностью гламуру и «глянцевости».

Сейчас мы можем наблюдать гранж в дизайне одежды, в веб дизайне, графическом дизайне и т.д.

Гранж характеризуется **нарочитой небрежностью и отказом от театральности.**

Основные *отличительные черты* стиля гранж - это **небрежные мазки, грязь, кляксы, потёртости, помятости, грубые обшарпанные фактуры и прочая неряшливость.** Цветовая гамма приглушённая, спокойная: чёрный, коричневый, бежевый и серый цвета

Швейцарский стиль

Швейцарский международный стиль (1945-1985) назван так по месту его зарождения. Это одно из главных направлений модернистского течения периода второй половины XIX века.

Основой визуальной коммуникации швейцарского стиля послужили **простые геометрические и абстрактные формы**. Особое внимание было уделено достижению аккуратности набора, удобочитаемости и беспристрастности. Дизайн становится научно обоснованным, с чёткой структурой и порядком. Благодаря использованию модульной сетки структура дизайна легко усваивается и считывается, что делает этот стиль популярным и сейчас.

Отличительные черты — это отказ от национальных особенностей и декора, что и делает этот стиль интернациональным.

Отличительным признаком стиля является **асимметричность макета, использование сетки, рубленных шрифтов, текстового набора, выровненного только по левому краю**. Для этого стиля характерно использование фотографий вместо графических иллюстраций.

Akzidenz-Grotesk

Aa Ee Rr

Aa Ee Rr

a

Buchdruck

abcdefghijklm

nopqrstuvwxyz

0123456789

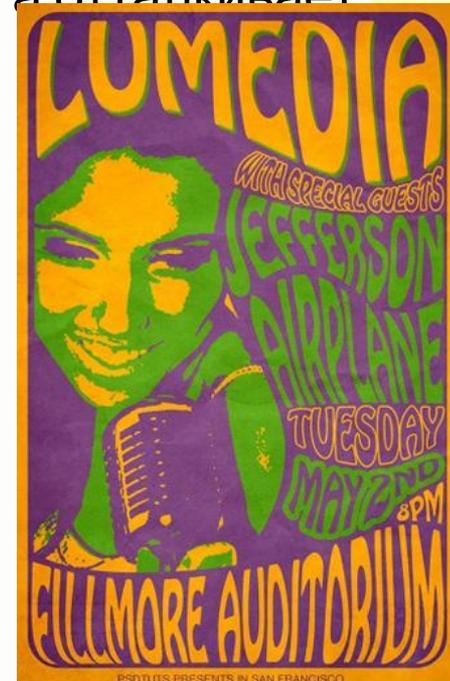
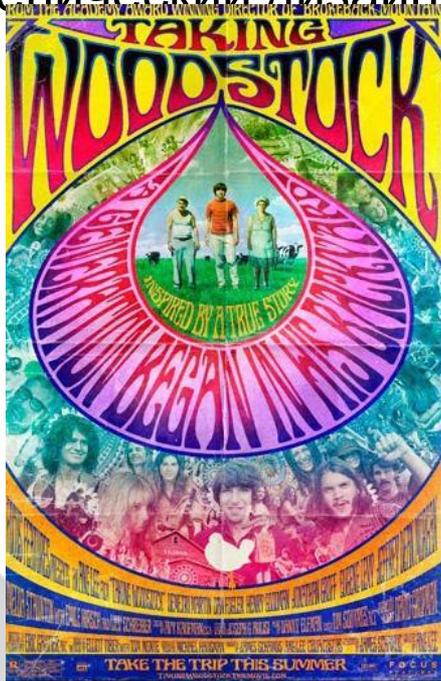
Психоделика

Психоделика (psyche – душа, delicious – расширять).

Отличительные черты: яркие, кричащие цвета, неразборчивость и хаос в дизайн-макетах. Плавные линии заимствованы у арт-нуво, но добавлены контрастные формы и цвета, неразборчивые и кривые шрифты.

Психоделический дизайн чаще не притягивает, а отталкивает

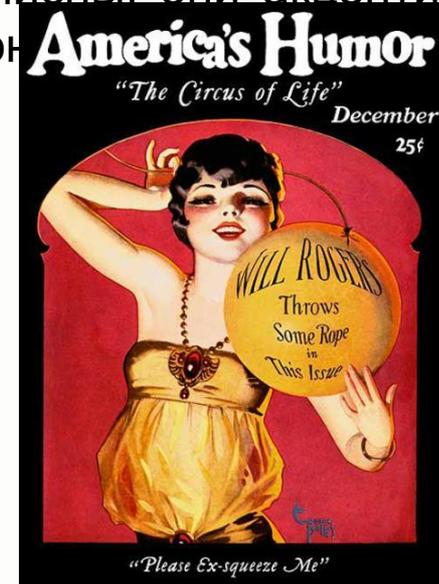
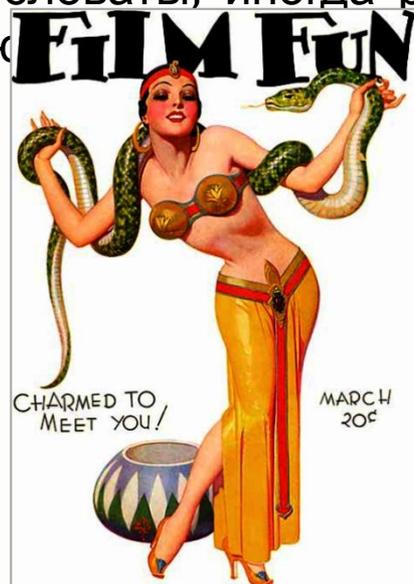
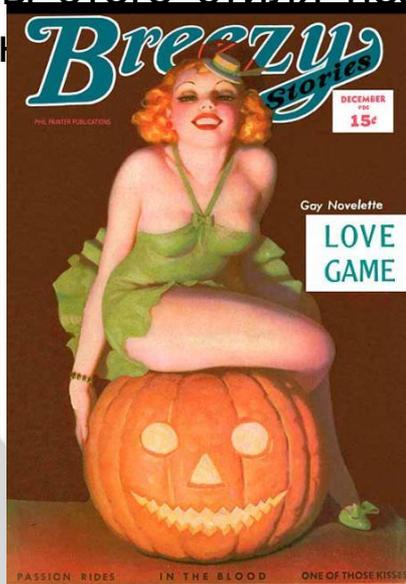

Американский китч или «искусство 50-х» как его ещё называют был популярен в соединённых штатах в 1940-1960 гг. Для американского китча характерна **чрезмерная эмоциональность**, как правило это **вульгарность**, **сентиментальность**, **претенциозность**. С немецкого языка китч переводится как «дурной тон».

Произведения в стиле китч выполнены на высоком профессиональном уровне иногда чересчур драматичны и экспрессивны, но не несут в себе истинной культурной ценности подобно настоящим произведениям искусства.

Шрифты этого стиля незамысловаты, иногда рукописны, они акцентируют наше внимание на выразительности и эмоциональности.

Цифровой стиль

Цифровой стиль (1985 — настоящее время). Компьютер позволяет современным дизайнерам гораздо больше, чем когда-либо ещё.

В современном дизайне мы можем увидеть **графику из вебдизайна** (web 2.0) и **компьютерных игр**, несуществующие 3D формы и перспективы.

Цифровой стиль сложно классифицировать по каким бы то ни было критериям, *основная особенность* это использование компьютера как основного инструмента, без которого создание композиции стало бы невозможным, либо труднодоступным.

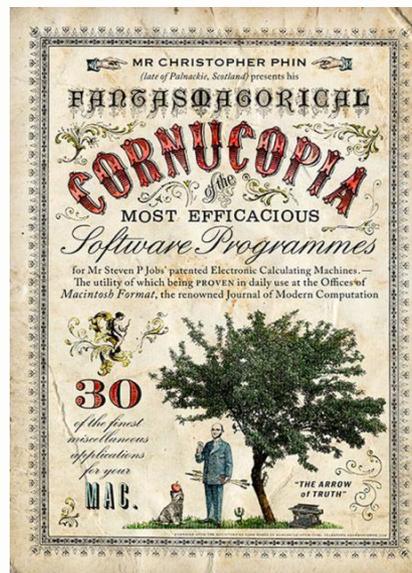

Викторианский стиль

Викторианский стиль (Victorian age) зародился в Англии в 1840-1900 гг на фоне бурного промышленного роста тех лет. Правление королевы Виктории оказало сильное прямое влияние на изобразительное искусство той эпохи.

Главенствующими оказались такие мотивы как: **ностальгия, романтизм, сентиментальность и детализированная красота.** Для викторианского стиля свойственна **насыщенность деталями и утонченность.** Объекты, размещённые на плакатах викторианской эпохи, имеют **овальные, либо искривлённые формы, шрифты с засечками, правильное симметричное расположение на холсте, обрамления.** Высокая информационная насыщенность дизайн-макетов является визитной карточкой той эпохи.

Инфографика

Инфографика представляет информацию с помощью графики.

Этот стиль донесения информации зародился во второй половине XX века, но стал особенно популярен в последние годы из-за чего её можно выделить теперь в отдельный стиль.

Инфографика способна доносить максимальное количество информации в минимальные сроки, что делает её крайне эффективной.

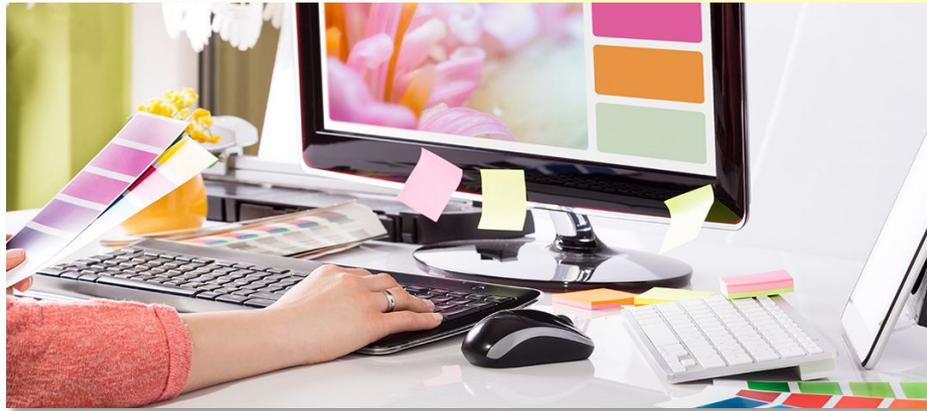
Современные тенденции в графическом дизайне

В последнее время **стилей в графическом дизайне** становится всё больше. Некоторые направления объединяются, дополняются, перестраиваются в соответствии с веяниями времени.

Графический дизайн всегда и актуален, универсален. Он сочетает в себе авангардизм с консерватизмом. Именно в нем сходятся все крайности изобразительного искусства, так как его нельзя назвать академичным. На сегодняшний день графический дизайн – это своеобразный язык современной культуры. Графический дизайн – инструмент, с помощью которого можно наладить связь с потребителем.

К примеру в середине XX века, когда народ отдыхал от войны и восстанавливал свою экономику, к нам пришёл так называемый «Хороший дизайн». В эпоху «Хорошего дизайна» на плакатах и обложках можно было видеть спокойные и уравновешенные цветовые сочетания, чистоту и порядок воплощённые в образах скромных домохозяек.

У каждого стиля есть своё предназначение, он всегда несёт в себе какой-нибудь подтекст, а какой именно зависит от положения вещей и ценностей в обществе. Кроме того использование того или иного стиля иногда связано с целевой аудиторией. *К примеру, если нужно внимание молодёжи, то берём гранж и т.д.*

Можно говорить о разных стилях: модерне, минимализме, ампире и винтаже, однако все равно четких границ между стилями, как и отрезками времени, в которые они появились, не существует.

Стиль - это язык проекта или композиции и, как живой язык, он перенимает отдельные слова из других направлений. Отсюда рождается переплетение стилей, их родство.

Естественно, что во всем нужно соблюдать определенную норму, и в заимствовании тоже. Ведь, в лучшем случае, можно создать эклектику, смешивая стили, а можно получить абсолютную безвкусицу – *кич*. Именно **наличие баланса во всем и определяет понятие «стиля».**

«Универсального» или «идеального» стиля не существует. Он постоянно преобразуется, адаптируясь к веяниям своего времени.

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

