

Оглавление

Предисловие	7		
1. Основы верстки	13	2. Анатомия сетки	45
Абсолютные и относительные единицы измерения	14	Поля	50
Системы пропорций	17	Колонки	52
Золотое сечение	20	Модули (модульные клетки)	54
Последовательность Фибоначчи	22	Модульные области	54
Динамические прямоугольники	25	Пробельные строки	54
Другие системы	25	Маркеры	56
Канон Ван дер Граафа	27	Средники (межколоночные интервалы) и аллеи	56
Чертеж Виллара	27	Модульные группы	56
Ряды предпочтительных чисел	32	Терминология	58
Ряд Ренара	32	Проверьте себя	71
Специальные числа	33	3. Сетки	73
Правило третей	33	Современная сетка	74
Модульор	34	Манускриптная сетка	78
Международный стандарт бумажных форматов ISO	37	Симметричные сетки (одноколоночные, двухколоночные и многоколоночные)	83
Стандартизированные книжные форматы	41	Модульная сетка	92
Проверьте себя	43	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**

Баланс	120
Движение	125
Симметрия	128
Асимметрия	134
Визуальная напряженность	136
Контраст	141
Фигура и фон	145
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**

Ответы на проверочные упражнения **222**

Библиография **227**

Алфавитный указатель **228**

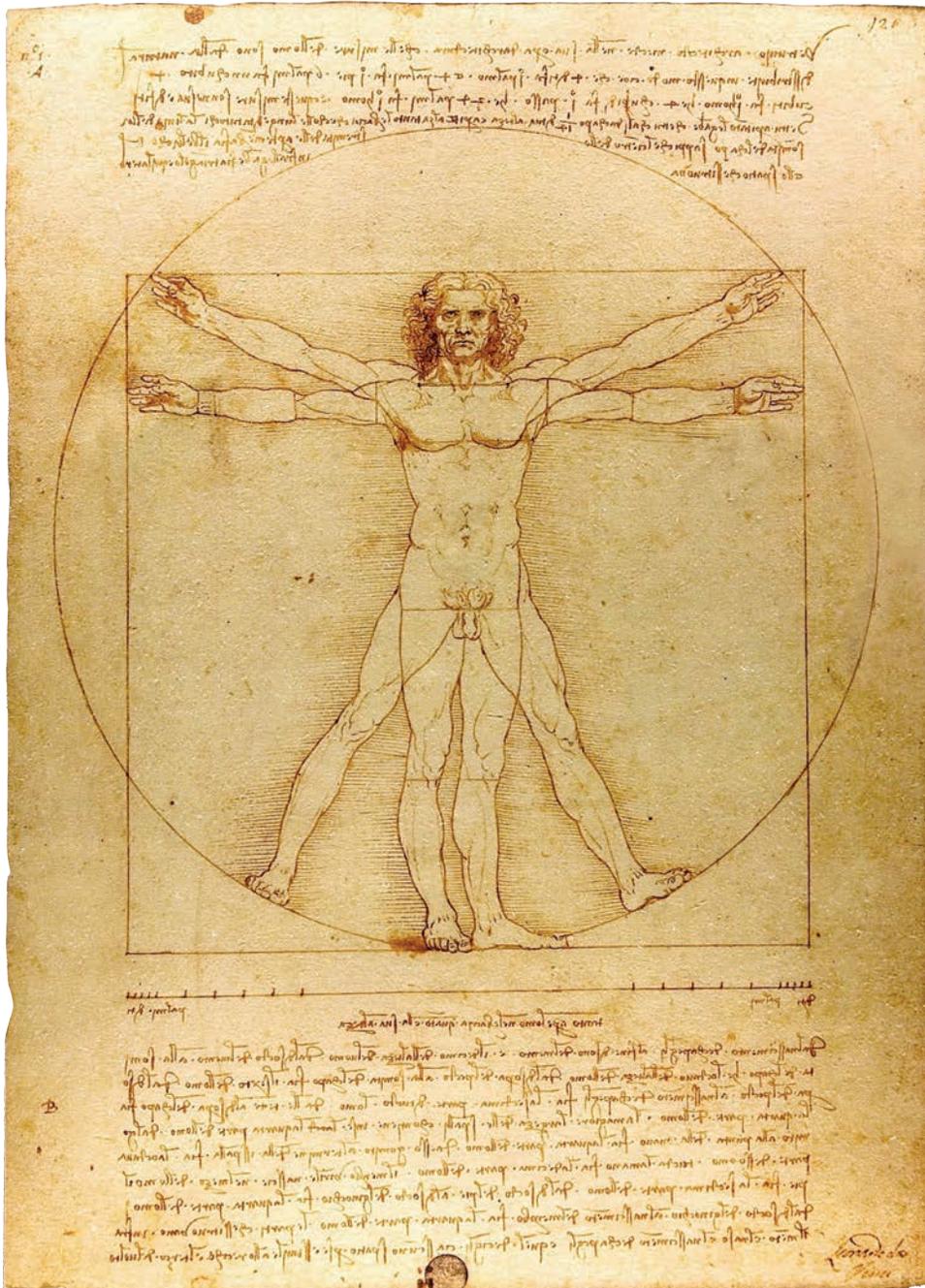
Послесловие **232**

Об авторе 232

Благодарности 232

Выходные данные 232

Над проектом работали 232

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

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

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.

Характеристики верстки

В

се визуальные характеристики композиционной схемы верстки, так же как и письменная и устная коммуникация, требуют анализа, планирования, организации и в конечном счете принятия решений. Во время письма или устной речи вы интуитивно подбираете слова и решаете, как наиболее эффективно использовать их для передачи информации. В случае с версткой можно добиться столь же впечатляющего результата. Композиция является одним из основополагающих элементов визуального языка, в то время как характеристики верстки отвечают за то, как композиция будет реализована.

Мы никогда не воспринимаем написание предложения как что-то необычное или невероятное. С самого детства нас обучают элементам и принципам письменной и устной коммуникации, чего, к сожалению, нельзя сказать о графическом дизайне. Таким же образом, как нас учат правописанию и грамматике, можно научиться и основам графического дизайна.

Такие характеристики верстки, как последовательность, чередование, паттерн, форма, ритм, поток, пространство, выключка, акцент, иерархия и масштаб, входят в основной инструментарий графического дизайнера и служат для того, чтобы заставить композиционную схему верстки «говорить». То, как вы будете использовать композицию в верстке, полностью зависит от ваших познаний в истории дизайна, технических навыков и понимания ее функциональных и эстетических характеристик.

Последовательность и чередование

Последовательность является чрезвычайно важной визуальной и эмпирической характеристикой, которую необходимо учитывать при разработке дизайна. В печатной продукции и цифровом пространстве веб-сайтов, приложений и интерфейсов надо обращать особое внимание на последовательность, чтобы читатель или пользователь мог комфортно и интуитивно взаимодействовать с представленным материалом. Последовательность и чередование в композиционных схемах верстки в многостраничных изданиях и веб-сайтах должны быть тщательно продуманы, позволяя читателю воспринимать информацию без усилий. Если эти аспекты нарушены или обескураживают читателя, то, скорее всего, он быстро устанет, разозлится и перестанет читать.

Хорошо продуманная последовательность и чередование в верстке создают визуальные разрывы, паузы и разнообразие, что помогает читателю отвлечься от чтения для осознания прочитанного и размышления над тем, чего ждать дальше от представленной информации.

Следует помнить, что в любой творческой сфере, будь то танец, музыка, литература, кино или графический дизайн, для привлечения и удержания внимания читателя используются ритм, последовательность и движение. Чередующиеся композиционные схемы верстки печатных публикаций или веб-сайтов составляются с учетом этих же характеристик.

Равномерная последовательность формирует у читателя ощущение комфорта и узнаваемости, а изменения в последовательности могут добавить разнообразия и вызвать удивление. Обе визуальные характеристики реализуются через увеличение или уменьшение количества таких визуальных элементов в композиции верстки, как шрифт, цвет, пространство и изображения. Интенсивность увеличения и уменьшения должна быть продиктована содержанием и воздействием, которое требуется оказать.

Изменение визуальной последовательности и чередования можно использовать в качестве средства решения дизайнерских задач по созданию очевидного разрыва между различными видами контента, добавлению другой тональности в настроение подачи контента и поддержанию интереса читателя. Вы должны задаваться вопросом о том, какие чувства должен испытывать читатель, когда он будет переворачивать напечатанную или виртуальную страницу вашего макета. Если каждый раз при виде нового разворота читатель получает одинаковый визуальный опыт, то он неизбежно утратит интерес и концентрацию внимания.

**See for Yourself:
A Visual Guide
to Everyday Beauty**
Volume Inc.
Сан-Франциско,
Калифорния, США
**На этих разворотах
наглядно показано,
насколько эффективным
может быть исполь-
зование продуманной
последовательности и че-
редования визуального
и текстового контента
в многостраничной пуб-**

**ликации. В дизайне этой
книги особо важную
роль играют такие компо-
зиционные принципы,
как баланс, симметрия,
асимметрия, выключка
и контраст.**

К примеру, посредством использования шрифтов и изображений преувеличенного масштаба, нетипичного кадрирования изображений, вставок и информационных данных, а также печати изображений и заливок в обрез можно создать разнообразные последовательность и чередования. В то же время открытые области негативного пространства и полосы с исключительно типографическим наполнением способствуют более сдержанной последовательности и чередованию.

Контраст является одним из основополагающих композиционных принципов (раздел 4) и тесно связан с последовательностью и чередованием. Это отличный инструмент для управления последовательностью и чередованием.

Одним из способов визуализации дизайнерской задумки является составление общего плана, или раскадровки последовательности и чередования. Такой план, состоящий из миниатюрных композиций каждой полосы или разворота, позволяет дизайнеру понять общий путь развития идеи до того, как он непосредственно приступит к ее реализации.

Одна из наиболее распространенных ошибок современных дизайнеров заключается в том, что они зачастую анализируют и оценивают свою работу только на экране компьютера. Распечатывайте свою работу несколько раз в процессе подготовки дизайна, чтобы убедиться в правильности принятых решений. Реальный размер и тактильные ощущения напечатанного

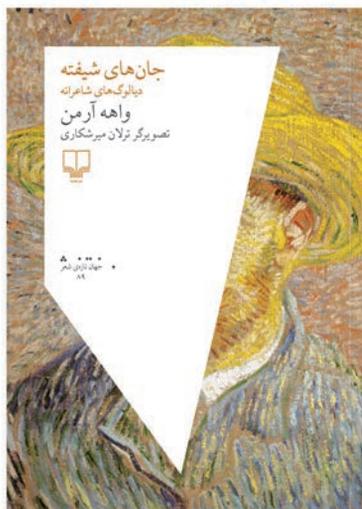
материала являются крайне важными аспектами, которые графический дизайнер должен принимать во внимание, перед тем как приступить к работе. Для дизайна в сфере цифровых медиа, конечно, это правило не действует.

Паттерн и форма

Паттерн и форма являются основными визуальными характеристиками, которые помогают дизайнеру определить качества поверхности композиции. Визуальные характеристики любого паттерна или формы также помогают читателю увидеть различия между элементами в композиционной схеме верстки. Паттерн является особым видом визуальной текстуры и обычно образуется повторением упорядоченной композиционной структуры.

Исторические влияния

На протяжении истории создание паттернов являлось неотъемлемой частью почти всех культур. Паттерны встречаются не только в графике, но и в живописи и таких видах прикладного

Poetry Now: The World of Contemporary Persian Poetry

Studio Abbasi
Тегеран, Иран

Наложение трапециевидных форм на иконические живописные изображения создает необычный визуальный ряд, а также поддерживает индивидуальный стиль и тематику этой серии сборников поэзии. Каждая форма обладает лишь слегка отличающимися структурой поверхности, очертаниями и скошенными краями.

It's A Beaut!

Андреина Карилло
(студент)

Ричард Пулин
(преподаватель)

Школа визуальных
искусств, Нью-Йорк, США

В этой дипломной работе анализируется восприятие женской красоты в современной культуре. Различные паттерны и формы вроде узора в горошек, плашки и модульные сетки использованы в макете для того, чтобы подчеркнуть различные точки зрения.

искусства, как дизайн текстиля, гончарных изделий, обоев, одежды, мебели, интерьеров, керамических плиток, мозаики, трафаретов, художественная обработка металла, а также в инновационных экспериментах современных художников и дизайнеров.

Более того, художники и дизайнеры разработали множество стилей, форм и мотивов паттернов. В начале XX века в области создания паттернов работали такие инноваторы, как Уильям Моррис (Великобритания, 1834–1896), Коломан Мозер (Австрия, 1868–1918), Анни Альберс (Германия, 1899–1994), Мариано Фортунти (Испания, 1871–1949), Элвин Люстиг (США, 1915–1955), Рэй Имз (США, 1912–1988), Александр Жирар (США, 1907–1993) и Люсьен Дэй (Великобритания, 1917–2010).

В начале 1900-х годов под влиянием модернистского движения и прикладных искусств все большую популярность приобрели минималистичные поверхности и текстуры, а орнаментальные паттерны и чрезмерно декоративные поверхности вышли из моды. Со временем этот тренд смягчился, и теперь

в мире существует гораздо более широкий выбор паттернов.

Основными образующими визуальными элементами паттернов являются точка, линия и фигура. Используя эти элементы вместе с композиционной сеткой, можно создавать бесчисленное количество видов паттернов. При помощи всего одного элемента в различных вариантах организации, конфигураций и композиций дизайнер может образовывать бесконечные — явные и не очень — вариации паттернов и форм, каждая из которых будет построена вокруг общего знаменателя.