

ДИЗАЙН ПОВСЮДУ!

П
о
д
о
р
к
а

к
н
и
з

«Дизайн – это неотъемлемая часть всего спектра художественных дисциплин, от картин и рисунков до скульптуры, фотографии и современных медиа, таких как фильм, видео, компьютерная графика и анимация. Он интегрирован в ремесла, например керамику, текстиль и стекло. Архитектура, ландшафтный дизайн и урбанистика – везде применяются принципы визуального дизайна. Почти все двухмерные и трехмерные творения человеческих рук не обошлись без дизайна – использованного сознательно, хорошо продуманного или спонтанного.» Лауэр Д., Пентак С.

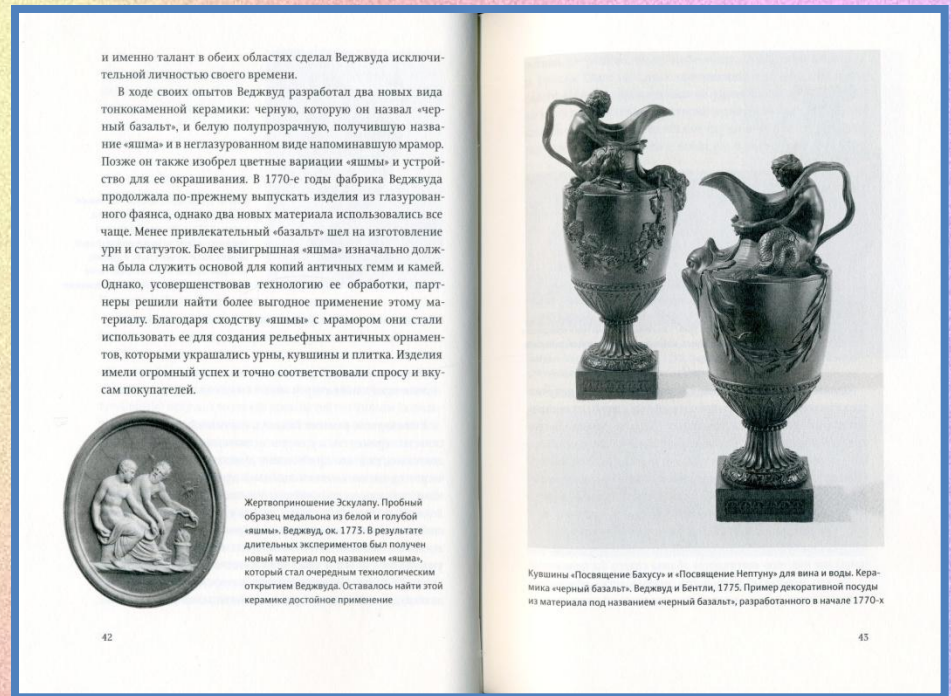
Пигулевский, В. О. Дизайн. Три измерения / В. О. Пигулевский. - 2-е изд., испр., доп., перераб. - Харьков : Гуманит. Центр, 2021. - 314 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-617-7022-27-4

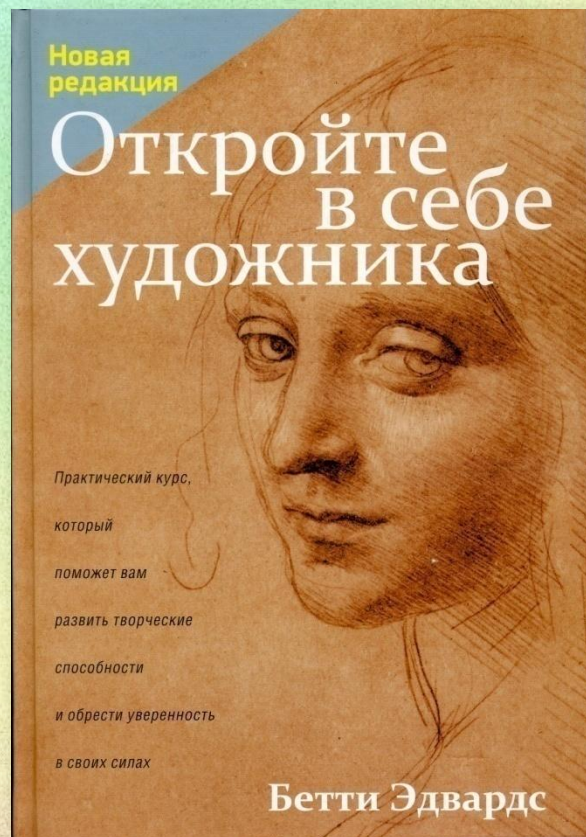
Рассматривается сущность проектирования и механизм функционирования дизайна в культуре. Дизайн в трех измерениях — промышленный, коммуникативный и дизайн костюма или мода. Показывается, что сущностным качеством дизайна является функционализм и, соответственно, главная проблема проектирования — красоты и пользы. Дизайн является проектированием материальной и визуальной культуры, движимым потребностями в гармонизации мира.

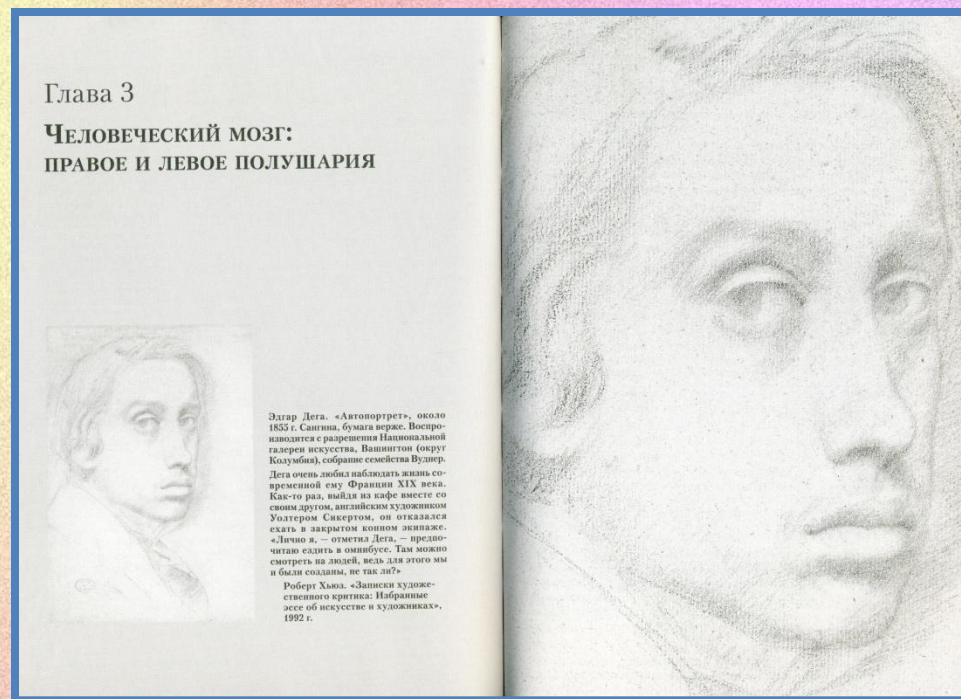
Форти, А. Объекты желания : дизайн и общество с 1750 года / А. Форти ; пер. с англ. И. Форонова. - 3-е изд. - Москва : Изд-во Студ. Артемия Лебедева, 2021. - 454 с. : ил. - 16+. - ISBN 978-5-98062-124-7

Проводится историческое исследование дизайна и его значения в обществе. На примерах из самых разных областей человеческой жизнедеятельности он наглядно демонстрирует, что внешний вид и устройство окружающих нас вещей нельзя рассматривать только лишь как плод дарования и фантазии дизайнера - дизайн появляется под влиянием сложных социальных процессов, неразрывно связан с экономикой производства, а порой и с государственной политикой.

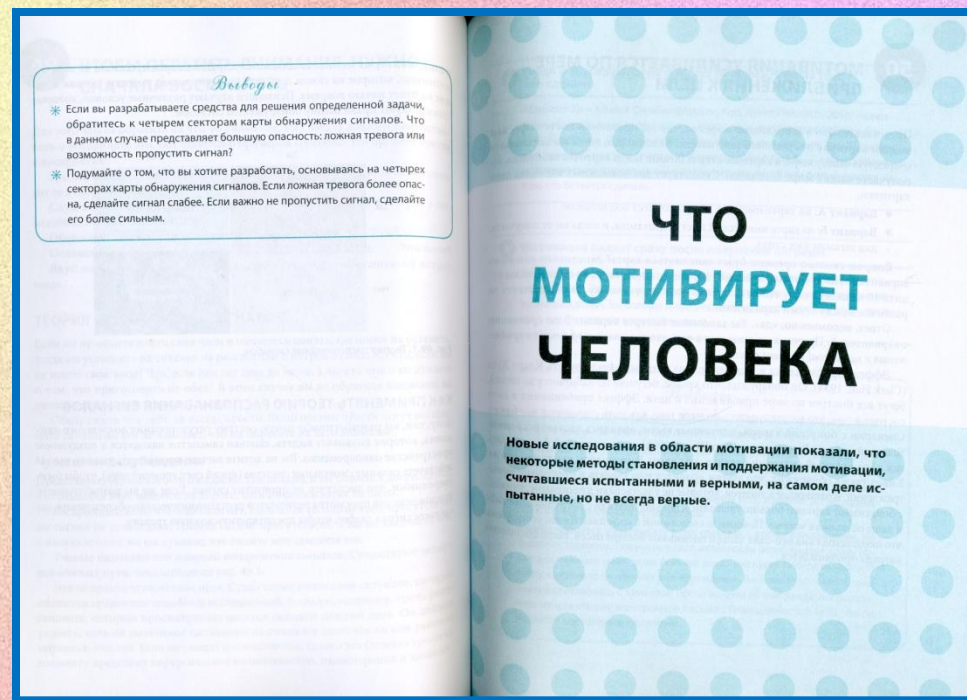
Эдвардс, Б. Откройте в себе художника / Б. Эдвардс ; пер. с англ. Т. И. Попова. - Минск : Попурри, 2020. - 368 с. : ил. - 16+. - ISBN 978-985-15-4132-0

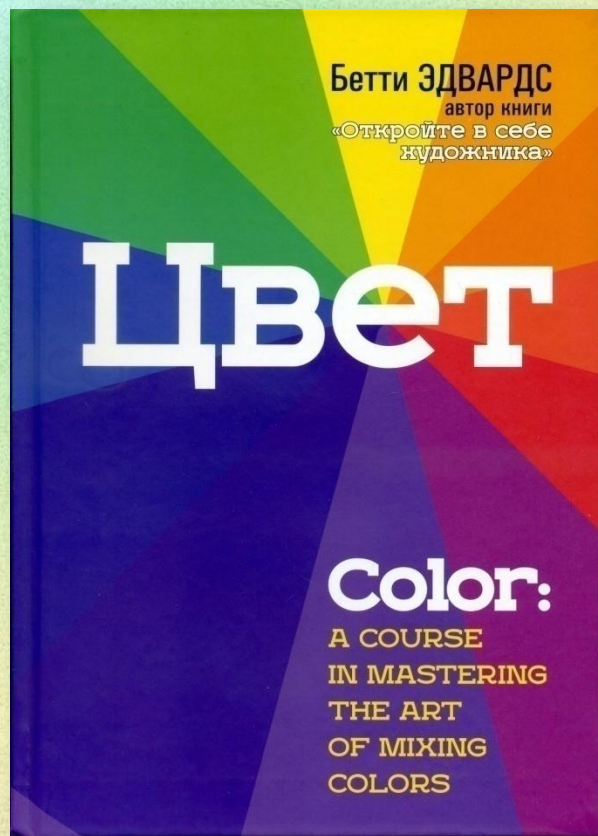
Является самым популярным в мире учебником рисования. Независимо от того, считаете ли вы, что не имеете способностей к рисованию и вам не под силу овладеть этим искусством, или любите рисовать, но никак не можете подняться выше детского уровня, эта книга объяснит, как выработать навыки, которых вам недостает. Даже если вы рисуете на профессиональном уровне, она поможет вам обрести больше уверенности в своих способностях и углубить навыки художественного восприятия

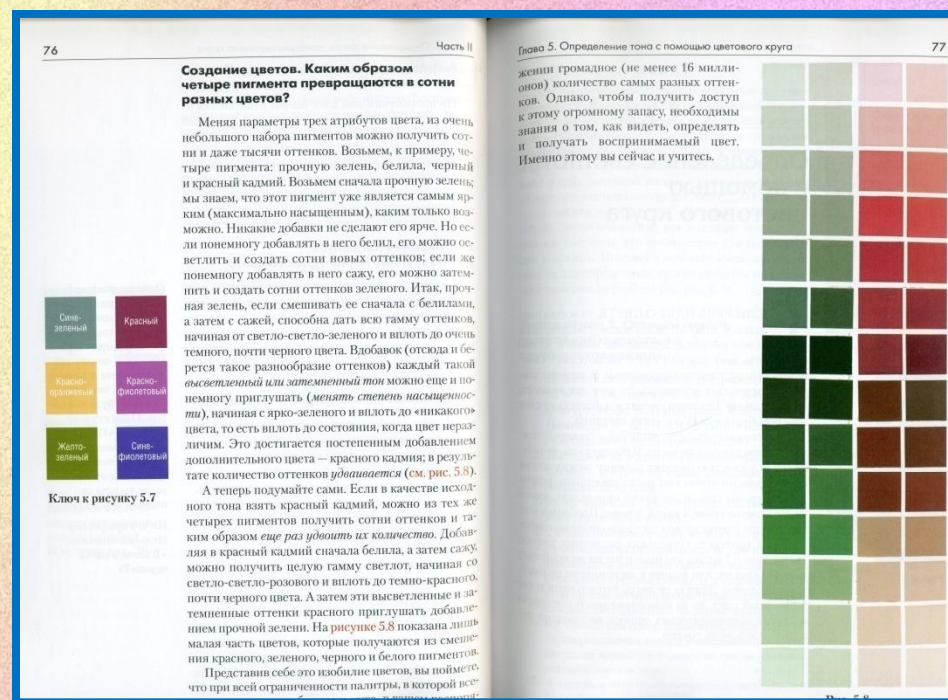
Уэйншenk, С. 100 главных принципов дизайна : как удержать внимание / С. Уэйншenk. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 271 с. : ил. - Библиогр.: с. 262-270. - ISBN 978-5-459-01077-0. - ISBN 978-0321767530 (англ.)

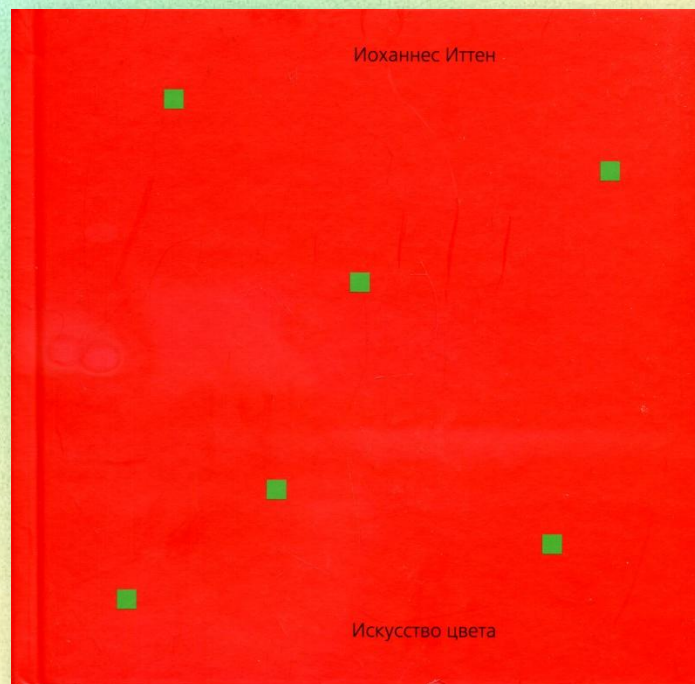
Эта книга - не скучный набор правил и принципов дизайна, а глубокое практическое исследование причин, лежащих в основе поведения людей. Как люди думают? Как они принимают решения? Ответы на эти вопросы дает автор книги.

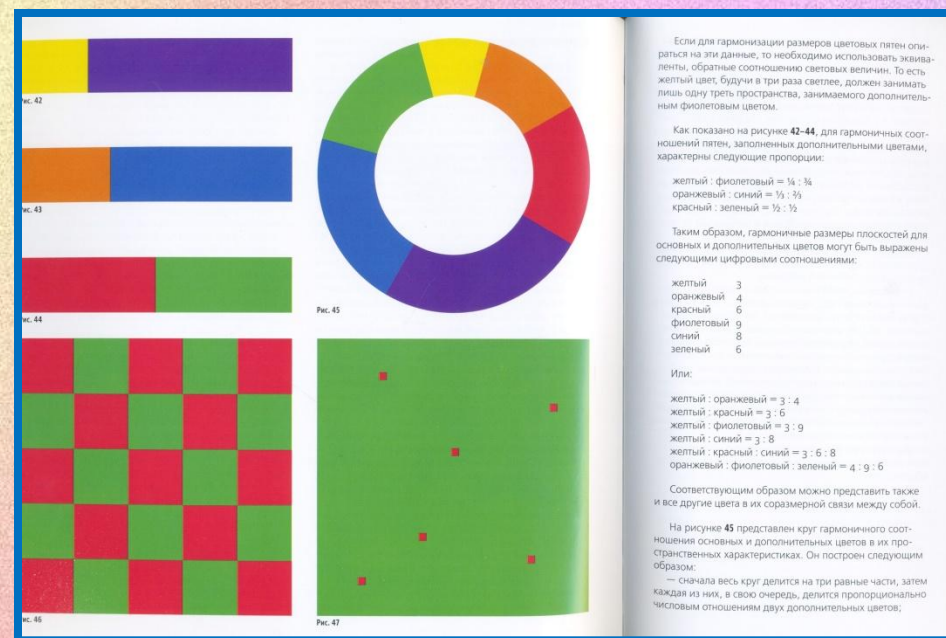
Эдвардс, Б. Цвет / Б. Эдвардс ; пер. с англ. Ю. Е. Андреева. - Минск : Попурри, 2020. - 224 с. : цв. ил. - 12+. - ISBN 978-985-15-4383-6

Представлен практический метод создания гармоничных цветов и оттенков, многократно проверенный и отработанный в ходе студенческих семинаров по работе с цветом. Приводятся упражнения (начиная от самых простых и постепенно переходя к самым сложным), сопровождающиеся сотнями иллюстраций, которые помогут разобраться, как устроен цвет, и научат видеть то, что действительно у нас перед глазами, а не то, что мы знаем о цветных объектах.

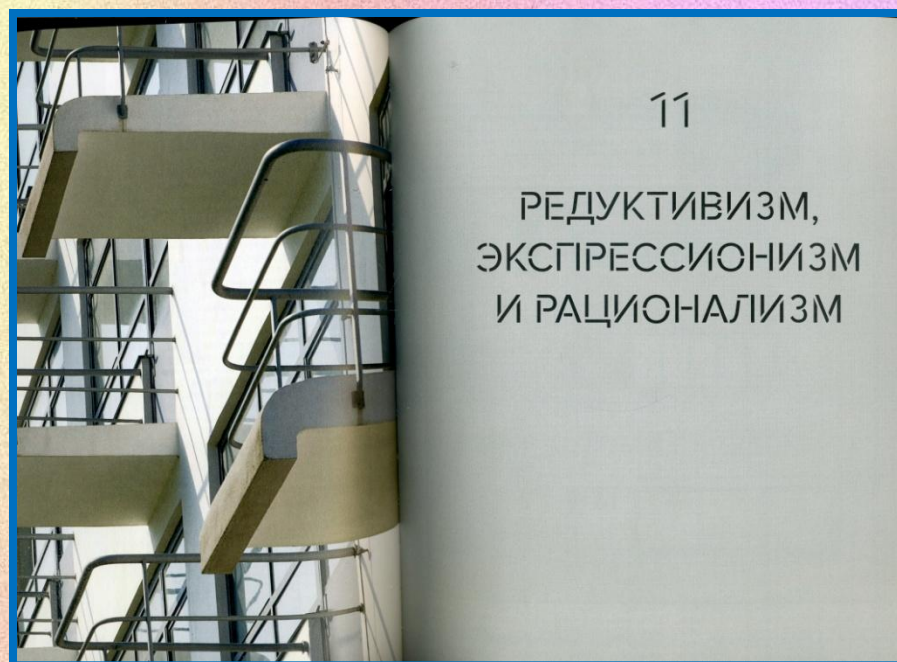
Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен ; пер. с нем. и предисл.: Л. Монахова. - 14-е изд. - Москва : Изд. Дмитрий Аронов, 2021. - 96 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-94056-050-0

Книга написана на основе наблюдений художника за цветом в природе и произведениях искусства различных времен и народов. Автор разбирает закономерности цветовых контрастов, цветовой гармонии и цветового конструирования. Книга адресована художникам, архитекторам и дизайнерам самых разнообразных сфер деятельности.

Филл, Ш. История дизайна / Ш. Филл, П. Филл ; пер. с англ. С. Бавина. - Москва : Колибри, 2021. - 512 с. : ил. - 16+. - ISBN 978-5-389-17431-3

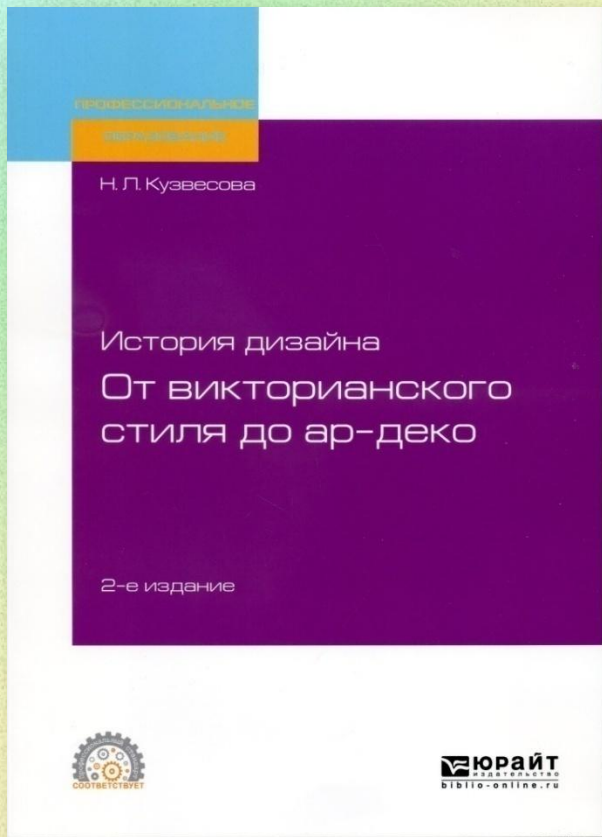
Истоки дизайна. Дизайн и ремесла. Век разума и Промышленная революция. "Практика оружейников" и новая система рационализации производства. Новая индустриальная эпоха и Великая выставка. Ветер перемен. Новое искусство. Модерн. Теория - в практику: от художественных изделий к промышленным товарам. Американская система и фордизм. Редуктивизм, экспрессионизм и рационализм. Ар-деко и интерпретации модернизма. Великая депрессия и модернизм. Дизайн для войны. Американская мечта и "Хороший дизайн". Восстановление и дух оптимизма. Поп-дизайн и контркультура. Рационализм против ремесел. Постмодернизм и интернационализм. Универсальные решения против творческой индивидуальности.

Корытов, О. В. Иллюстрированная книга. Конструкция и композиция / О. В. Корытов. - Москва : Галарт, 2014. - 217 с., [9] л. цв. ил. : цв. ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-269-01160-8

Раскрывается сложившийся в школе Полиграфического института - Московского государственного университета печати имени Ивана Федорова метод работы художника книги над иллюстрированием произведений художественной литературы; сложность взаимоотношений книга-читатель; понимание роли композиционно-ритмической структуры в едином книжном ансамбле; взаимосвязь композиции книги и ее конструкции.

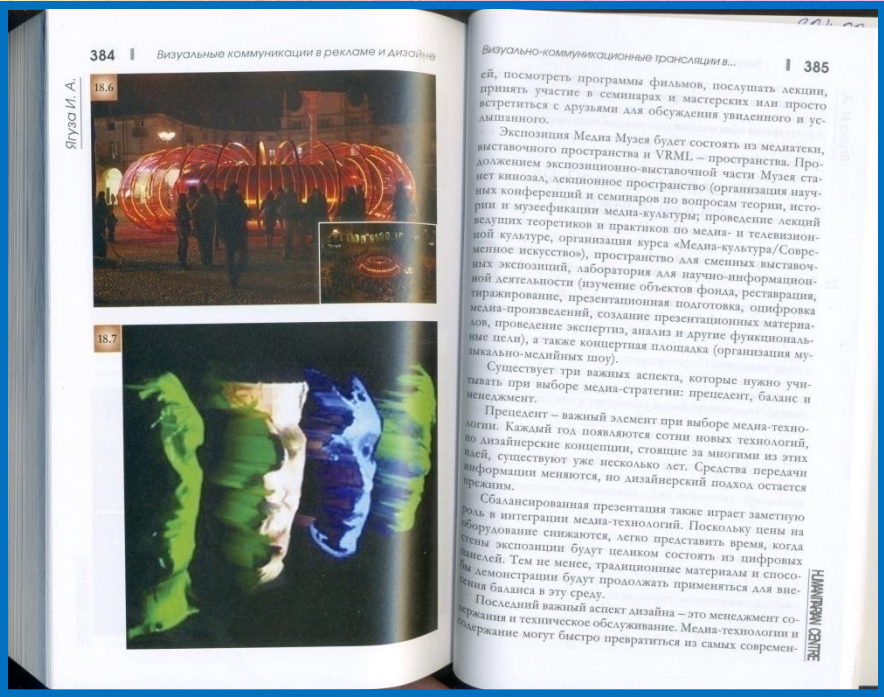
Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Кузвесова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 140 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 123-127. - ISBN 978-5-534-11946-6

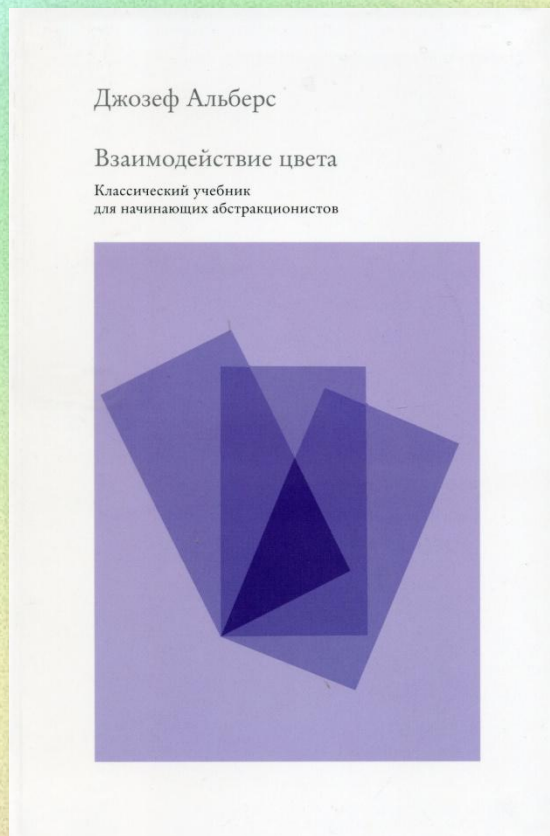
Посвящено истории графического дизайна и охватывает период с конца XIX в. до первой половины XX в. Представлен систематизированный материал, раскрывающий специфику и историческое развитие концепций и стилей в искусстве, эстетике и графическом дизайне. Содержит большое количество иллюстраций для более полного представления материала.

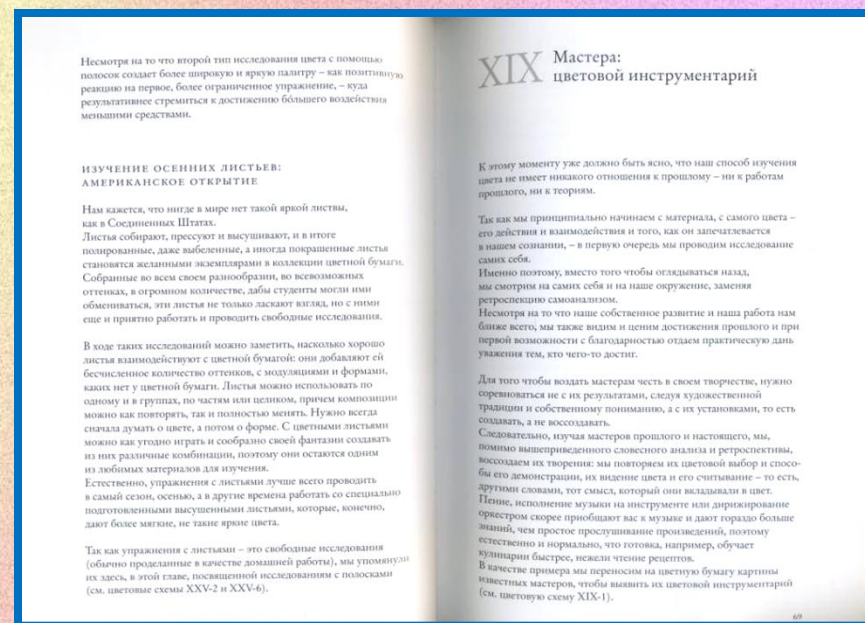
Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне / Л. С. Деточенко [и др.] ; под ред. В. О. Пигулевского, А. В. Овруцкого. - 2-е изд., доп. - Харьков : Гуманит. Центр, 2015. - 431 с. : ил., цв. ил., табл. - Библиогр.: с. 424-428. - ISBN 978-617-7022-47-2

Коллективная монография посвящена вопросам теории и практики создания дизайнерского и рекламного образов в контексте эффективных визуальных коммуникаций. Показаны области пересечения и дифференциации дизайна и рекламы - как графического языка и рекламного обращения. Графический дизайн представлен как проектирование сообщения в сфере визуальных коммуникаций, а реклама как маркетинговая технология социальной инженерии

Альберс, Д. Взаимодействие цвета : классический учебник для начинающих абстракционистов / Д. Альберс ; пер. с англ. Д. Халиковой. - Москва : КоЛибри, 2021. - 216 с. : цв. ил. - 16+. - ISBN 978-5-389-11725-9

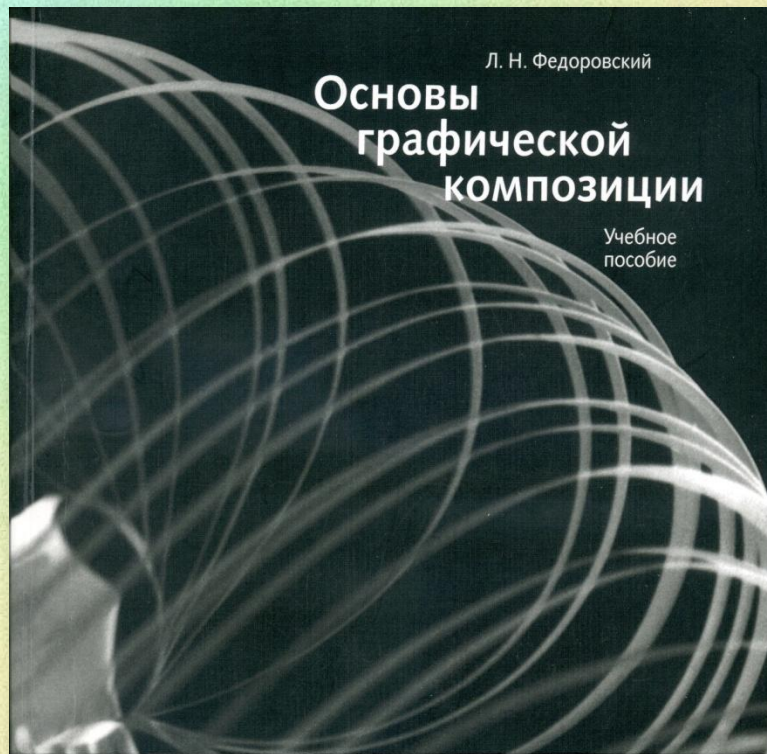
Книга "Взаимодействие цвета" - итог многолетних экспериментов Джозефа Альберса, стремившегося постичь природу цвета и его свойств. Это одна из главных книг в мире по теории искусства. Она адресована как профессиональным художникам и дизайнерам, преподавателям и студентам, так и всем тем, кто хочет научиться творчески воспринимать цвет. Это кладезь идей, связанных с цветовыми эффектами и оптическими иллюзиями, уникальная возможность постичь загадку игры цветовых оттенков и их бесконечных вариаций.

Уитфорд, Ф. Баухаус / Ф. Уитфорд ; пер. с англ. А. Захаревич. - Москва : Ад Маргинем Пресс : Музей совр. искусства "Гараж", 2021. - 240 с. : ил., цв. ил., портр. - Библиогр.: с. 228-231. - ISBN 978-5-91103-563-1

Книга остается одним из лучших обзоров истории и достижений Баухауса - школы архитектуры и дизайна, созданной в Веймарской республике в 1919 году, четырнадцать лет спустя закрытой нацистами, но успевшей за неполных полтора десятилетия своего существования заложить основы преподавания художественно-промышленных дисциплин на весь последующий век.

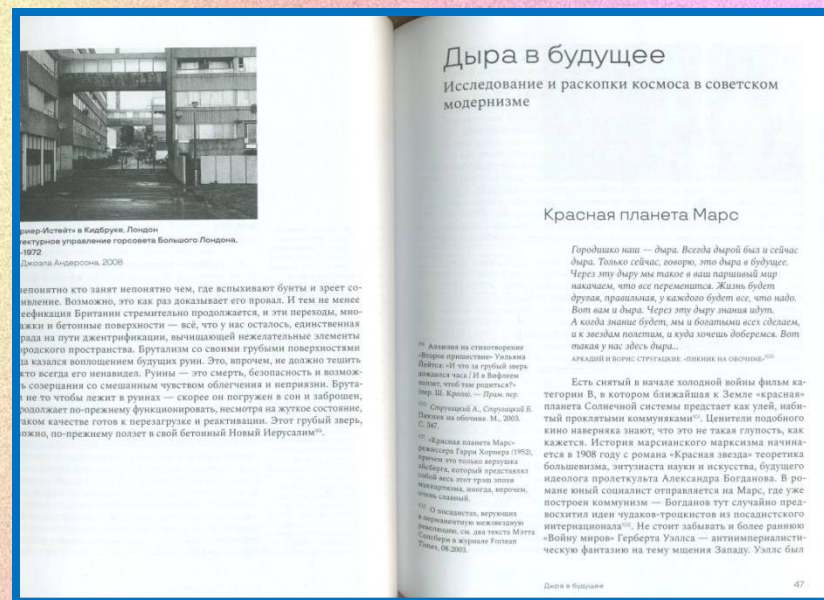
Федоровский, Л. Н. Основы графической композиции : учебное пособие / Л. Н. Федоровский. - Москва : Изд-во В. Шевчук, 2015. - 156 с. : ил. - ISBN 978-5-94232-102-4

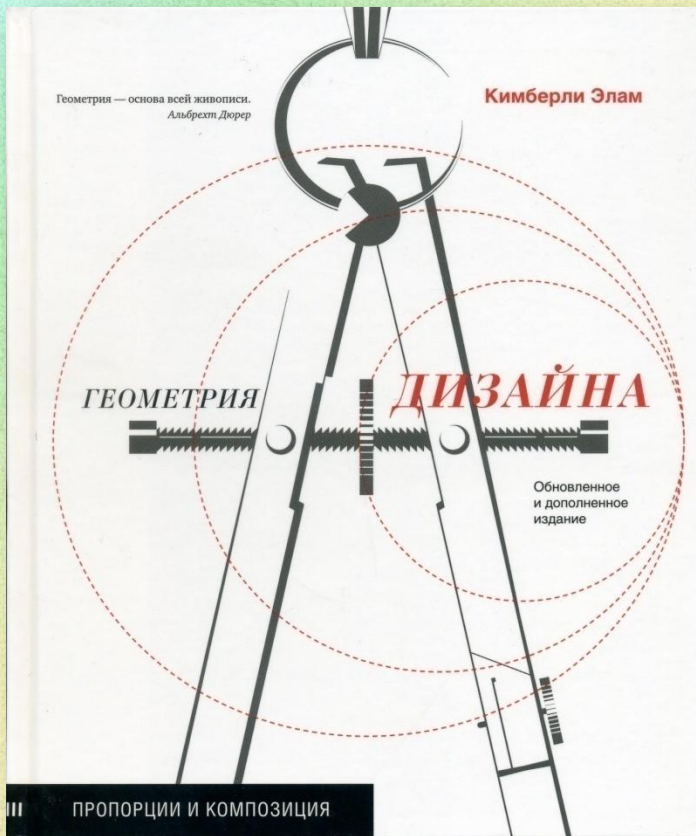
Цель настоящего учебного пособия - усвоение основ композиции на практических заданиях по формальной композиции. Задания очень просты и не требуют специальных знаний или средств. Все примеры - студенческие работы.

Хазерли, О. Воинствующий модернизм : защита модернизма от его защитников / О. Хазерли ; пер. с англ. М. Шера. - Москва : Кучково поле, 2019. - 191 с. : цв. ил., табл. - ISBN 978-5-9950-0969-6

Задача этой книги - защитить модернизм от его защитников. По-своему трактуя современный дизайн, кино, поп-культуру и особенно архитектуру, автор стремится спасти революционную составляющую модернизма от ее поглощения "индустрией наследия" и эстетикой жилья премиум-класса. "Воинствующий модернизм" посвящен модернистам XX века, занимавшимся рядовой архитектурой. Затрагиваются темы индустриальной и бруталистской эстетики в Британии, русского конструктивизма в архитектуре, секспола и идей Вильгельма Райха в кино и дизайне, эффекта острания у Брехта и Ханса Эйслера в музыке и на экране с единственной целью - выступить за модернизм повседневности с его вопросами социализма, сексуальной политики и технологий.

Элам, К. Геометрия дизайна : пропорции и композиция / К. Элам ; пер. с англ. В. А. Измайлова. - Москва : Колибри, 2021. - 144 с. : ил., цв. ил. - Библиогр.: с. 142. - 16+. - ISBN 978-5-389-17716-1

Исследуются основные свойства геометрических структур, принципы визуальной организации, имеющие под собой математическую основу, и главные закономерности пропорционирования, знание которых необходимо для создания как произведений искусства, так и чисто утилитарных объектов дизайна.

Дизайн. Всемирная история : пер. с
англ. / Д. Грилиопулос [и др.] ; гл. ред.
Э. Уилхьюд ; предисл. Д. Гланси. -
Москва : Магма, 2017. - 576 с. : ил., цв.
ил. - ISBN 978-5-93428-108-4

Со времен Промышленной революции дизайнеры искали способ ослабить напряжение между стилистической экспрессией и редукционизмом, функцией и формой. "Дизайн. Всемирная история" - увлекательный гид, рассказывающий о попытках производителей привлечь покупателей высокой функциональностью, привлекательным внешним видом и этим неосязаемым ощущением будущего. В этой книге история дизайна помещена в культурный и социальный контекст эпох с указанием хронологии основных событий и факторов влияния.

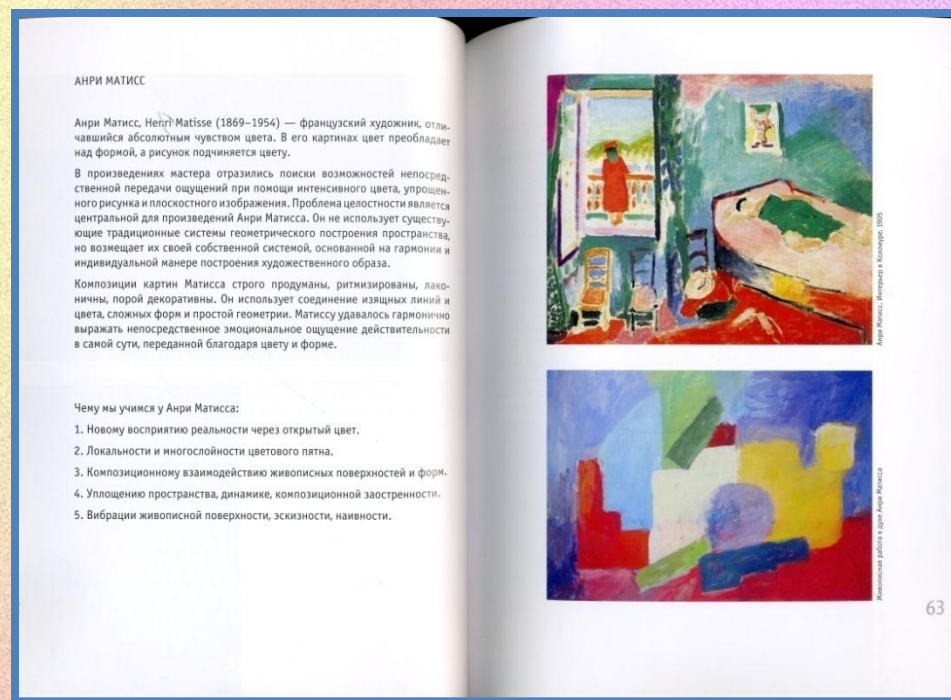
Хеллер, С. Эволюция графических стилей. От викторианцев до хипстеров / С. Хеллер, С. Кваст ; пер. с англ. И. Форонова. - 2-е изд. - Москва : Изд-во Студ. Артемия Лебедева, 2021. - 334 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 326-329. - 12+. - ISBN 978-5-98062-132-2

Посвящена истории и эволюции графического дизайна - от момента возникновения коммерческого искусства в результате промышленной и деловой революции XIX века и до наших дней. Подробно рассматриваются как крупные графические стили, оставившие заметный след в истории дизайна, включая особенности их распространения, индивидуального развития и практику применения в разных странах, так и уникальные явления в графике, существовавшие изолированно (например, польский плакат). Акцентируется внимание читателя на формальных и визуальных характеристиках соответствующих периодов дизайна, и главным объектом их изучения выступают сами произведения, а не их создатели.

Панова, Н. Г. Плоскостная колористическая композиция : учебное пособие / Н. Г. Панова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : БуксМАрт, 2018. - 160 с. : цв. ил. - (Библиотека дизайна архитектурной среды). - Библиогр.: с. 157-159. - ISBN 978-5-907043-17-6

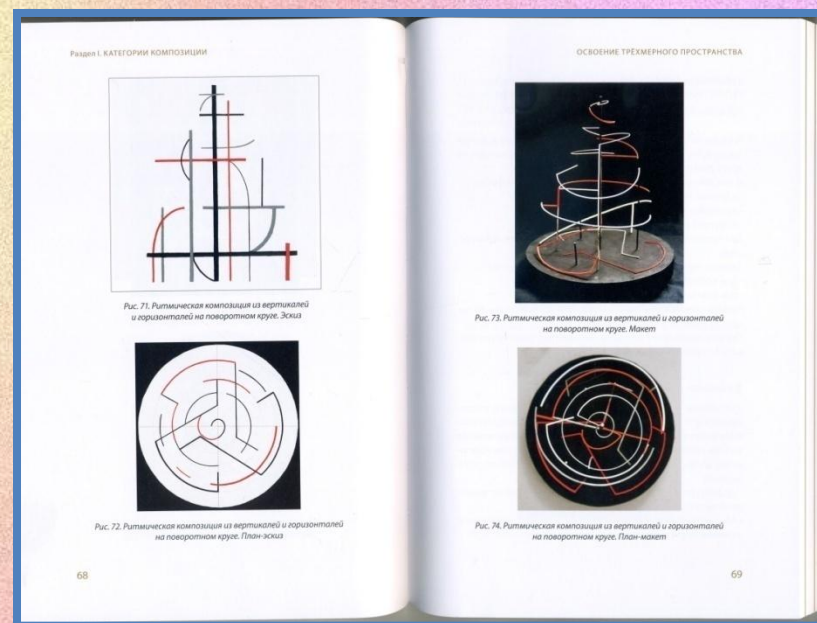

Изложены основы композиции, вопросы композиционной организации картинной плоскости, особенности влияния цвета на построение плоскостной колористической композиции. Упражнения раскрывают основные закономерности построения композиции, средства, приемы и методы работы над ней. Материалы пособия знакомят с элементами пластического языка, навыками аналитического видения натуры и проектного мышления, помогают развивать творческий потенциал и композиционные умения.

75
К 758

Кочергин, Э. С. Категории композиции. Категории цвета : практические исследования основных понятий : учебное пособие для студентов, осваивающих дисциплину "Основы композиции" при получении высшего образования по специальности "Сценография" / Э. С. Кочергин. - [3-е изд.]. - Санкт-Петербург : Вита-Нова, 2019. - 160 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 146-147. - ISBN 978-5-93898-715-9

Настоящее учебное пособие сложилось в процессе многолетней преподавательской работы выдающегося театрального художника, народного художника России Э. С. Кочергина. Уникальная методика, обобщающая опыт обучения театральных художников в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина и Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, основана на практических исследованиях, призванных помочь студентам постичь главные категории композиции и колористики.

745/749

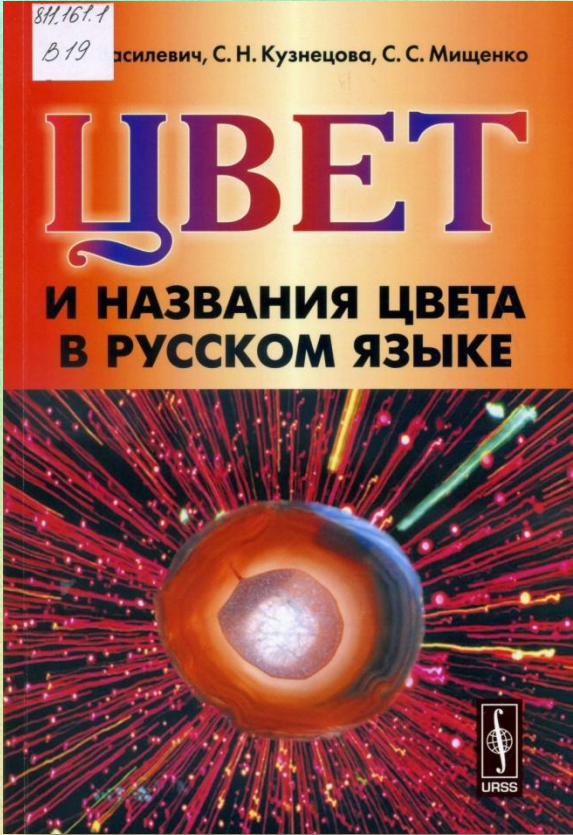
В 191

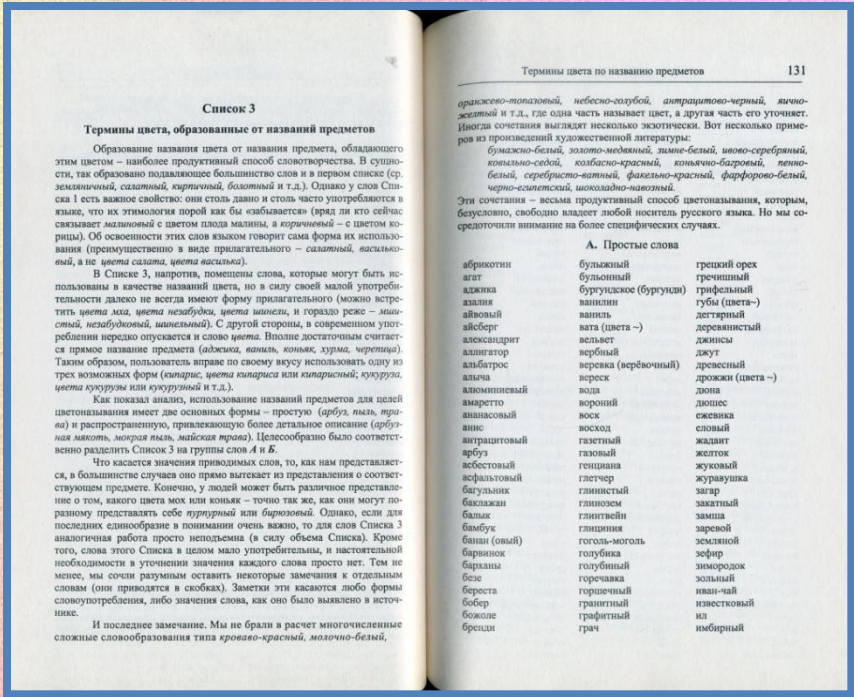
Васильев, Н. Ю. Коллаж в дизайне и архитектуре. Каждый видит по-своему : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Васильев. - Екатеринбург : TATLIN, 2018. - 132 с. : ил., портр., цв. ил., портр. - Библиогр.: с. 130-131. - ISBN 978-5-00075-152-7

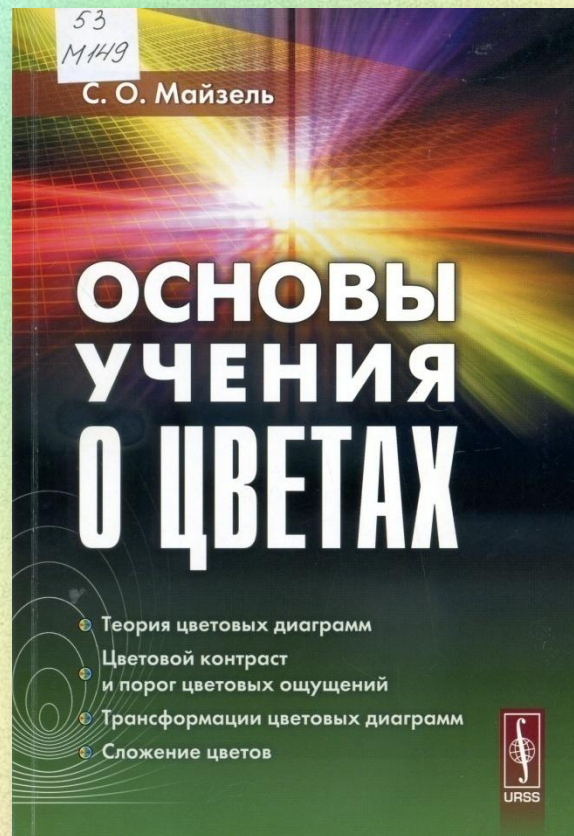
Книга посвящена истории зарубежного дизайна 1960–1990-х годов, который был направлен на преодоление стереотипности предметов, на отказ от однообразия интерьеров и на снятие монотонности городской среды.

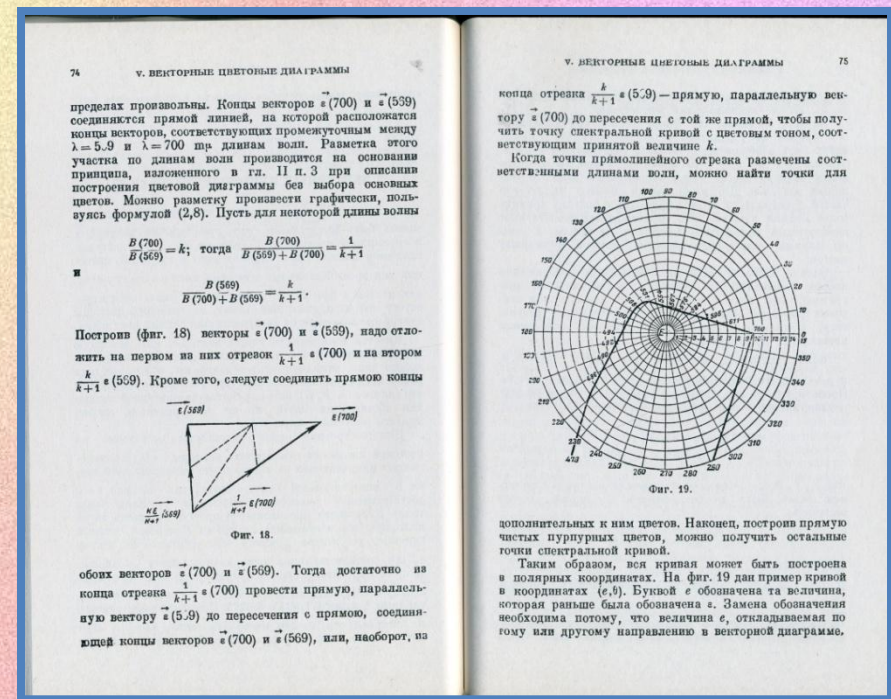
Василевич, А. П. Цвет и название цвета в русском языке / А. П. Василевич, С. Н. Кузнецова, С. С. Мищенко ; под общ. ред. А. П. Василевича. - Москва : ЛКИ, 2016. - 216 с. : табл. - Библиогр.: с. 103-107. - ISBN 978-5-382-01686-3

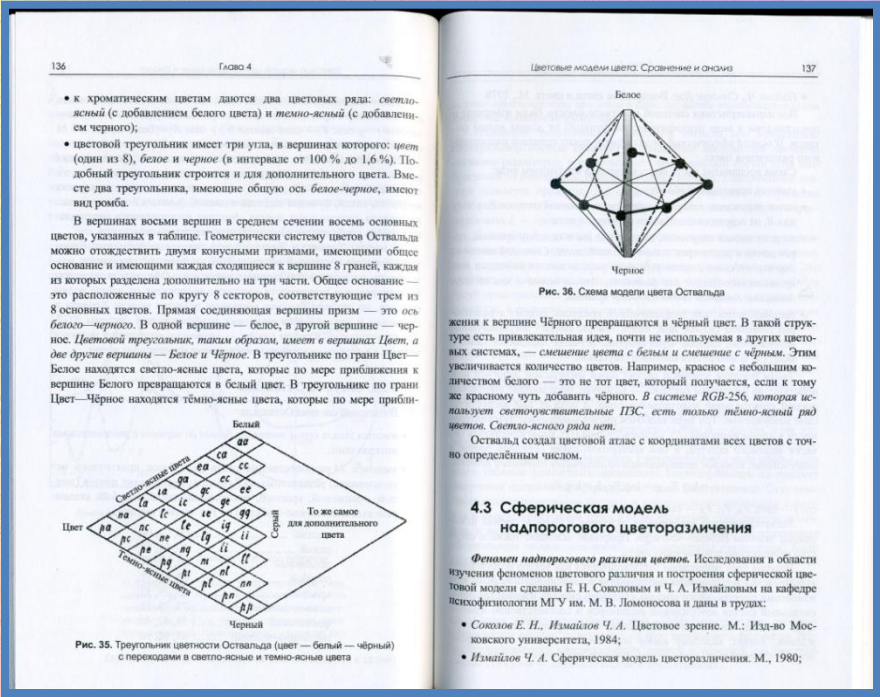
Первая часть книги представляет собой серию статей, освещающих роль, историю развития и различные функции слов-цветонаименований, включая их использование в рекламе и другие аспекты прикладного использования. Во второй части помещен Каталог названий цвета. Он содержит более двух тысяч слов и словосочетаний современного русского языка для выражения цвета, а также перечень цветонаименований XII-XX вв., вышедших из употребления. Впервые в явном виде представлена большая группа слов, имеющих рекламный характер.

Майзель, С. О. Основы учения о цветах /
С. О. Майзель. - 2-е изд. - Москва :
ЛИБРОКОМ, 2010. - 128 с. : ил. -
Библиогр.: с. 128. - ISBN 978-5-397-01117-

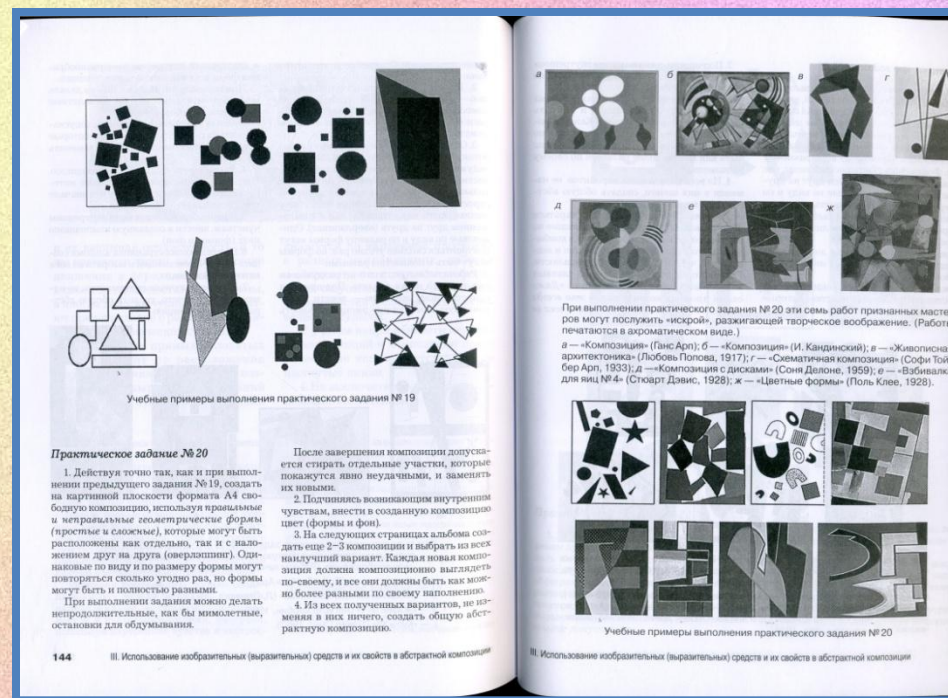
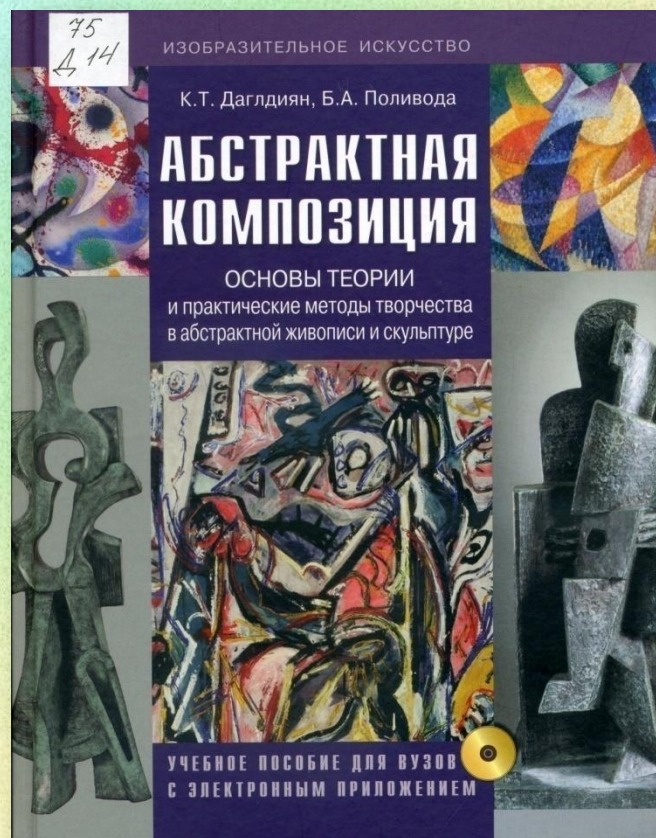

Излагаются основы учения о цветах -
теория цветовых диаграмм, понятие о
цветовом контрасте и пороге
цветовых ощущений, рассматриваются
трансформации цветовых диаграмм и
сложение цветов.

Изложен путь познания цвета, который является ключевым при восприятии колорита художественных произведений и красоты мира. Сущность книги состоит в показе связи художественного восприятия цвета человеком и технических приемов измерения цвета с изучением их соответствия при компьютерном отображении. Показано, как измеряется и формируется цвет в цифровых системах, как может быть обеспечена в данных системах равнозначность цвета видимого объекта, например картины.

Панов, Е. А. Познание цвета : равнозначность цвета в цифровых системах / Е. А. Панов. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2019. - 237 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 237. - ISBN 978-5-397-06941-0

Даглдьян, К. Т. Абстрактная композиция : основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) : учебное пособие для вузов / К. Т. Даглдьян, Б. А. Поливода. - Москва : ВЛАДОС, 2020. - 208 с., [8] л. цв. ил. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Изобразительное искусство). - 16+. - ISBN 978-5-906992-59-8

Рассматриваются вопросы возникновения и развития абстрактной живописи и скульптуры, как одного из направлений современного изобразительного искусства, психофизиологические основы творчества художника-абстракциониста, основы теории визуального (зрительного) восприятия произведений, использование изобразительных средств в абстрактной композиции. Отдельные главы посвящены теоретическим основам абстрактных композиций и практическим методам их создания.

Эйсман, Л. Pantone. История пантона. XX век в цвете / Л. Эйсман, К. Рекер ; пер.: Д. Романовский. - Москва : Эксмо, 2021. - 192 с. : цв. ил., портр. - 12+. - ISBN 978-5-04-097123-7

PANTONE, всемирный авторитет в области цветов, приглашает вас в богатый визуальный тур, посвященный 100 годам развития самой популярной в мире цветовой модели. Предыдущий век был невероятно важным временем для цвета. Революционные изменения произошли в каждой визуальной дисциплине.

Именно поэтому давние сотрудники компании Pantone и колористические гуру идентифицируют в книге более 200 произведений искусства, продуктов, украшений и моды и тщательно сопоставляют их с 80 различными официальными палитрами цветов PANTONE.

745/749
X 363

Хеллер, С. Идеи, которые меняли графический дизайн / С. Хеллер, В. Виен ; пер. с англ. Е. В. Кеник. - Москва : Эксмо, 2020. - 216 с. : цв. ил. - (Подарочные издания. Дизайн). - 16+. - ISBN 978-5-04-091183-7

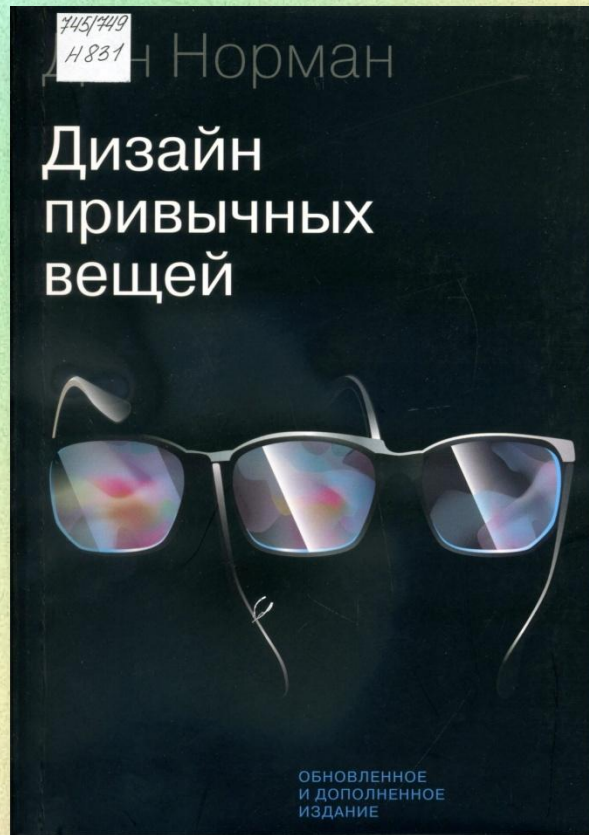

Рассказывается о "больших взрывах", произошедших в истории графического дизайна. Это изобретения, стили, подходы и методы, которые совершили революции в дизайне, без которых современный мир уже нельзя представить. Эта книга погрузит вас в мир дизайна и позволит заглянуть за кулисы, где создавались его величайшие изобретения - от книг и татуировок до веб-дизайна и пикселизации.

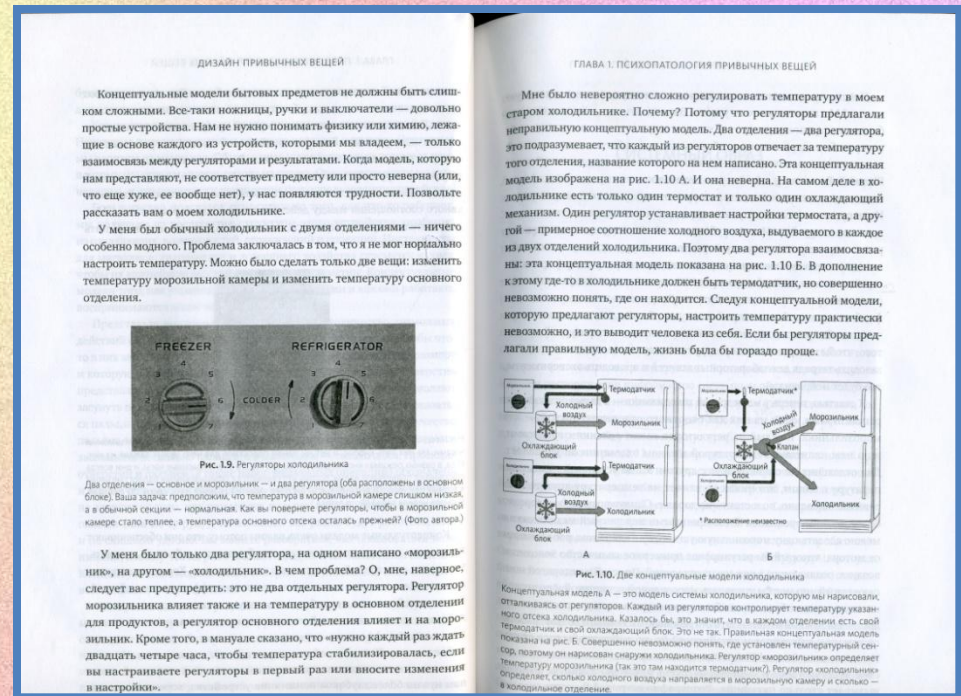

Струмпэ, А. Ю. Дизайн-проектирование (МДК 01.01) : учебное пособие для среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 "Дизайн" / А. Ю. Струмпэ. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 240 с. : ил., цв. ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 238. - ISBN 978-5-222-32682-4

Основы работы с цветом. Основы векторной графики. Типографика. Основы применения шрифта. Логотип. Разработка руководства по использованию фирменного стиля. Основы верстки. Разработка упаковки.

Норман, Д. Дизайн привычных вещей / Д. Норман ; пер. с англ. А. Семиной. - 5-е изд., обновленное и доп. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 384 с. : ил. - (Главные книги о дизайне). - Библиогр.: с. 372-381. - 16+. - ISBN 978-5-00169-609-4

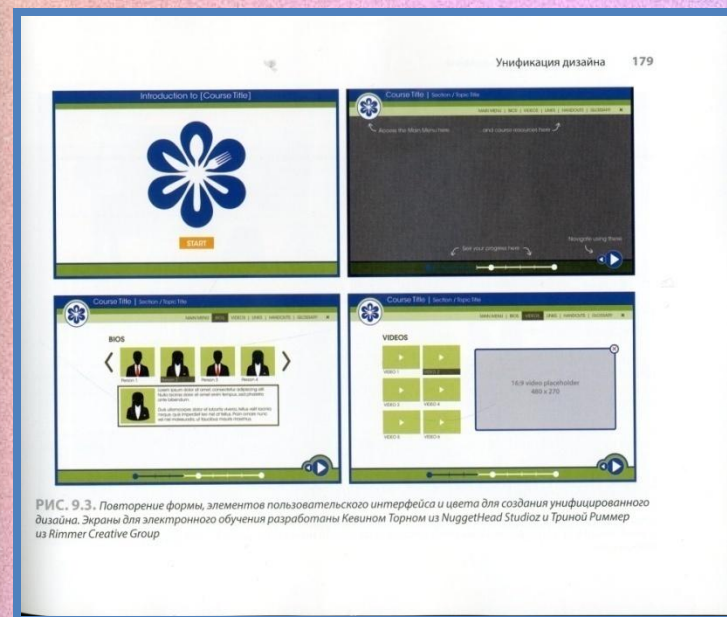
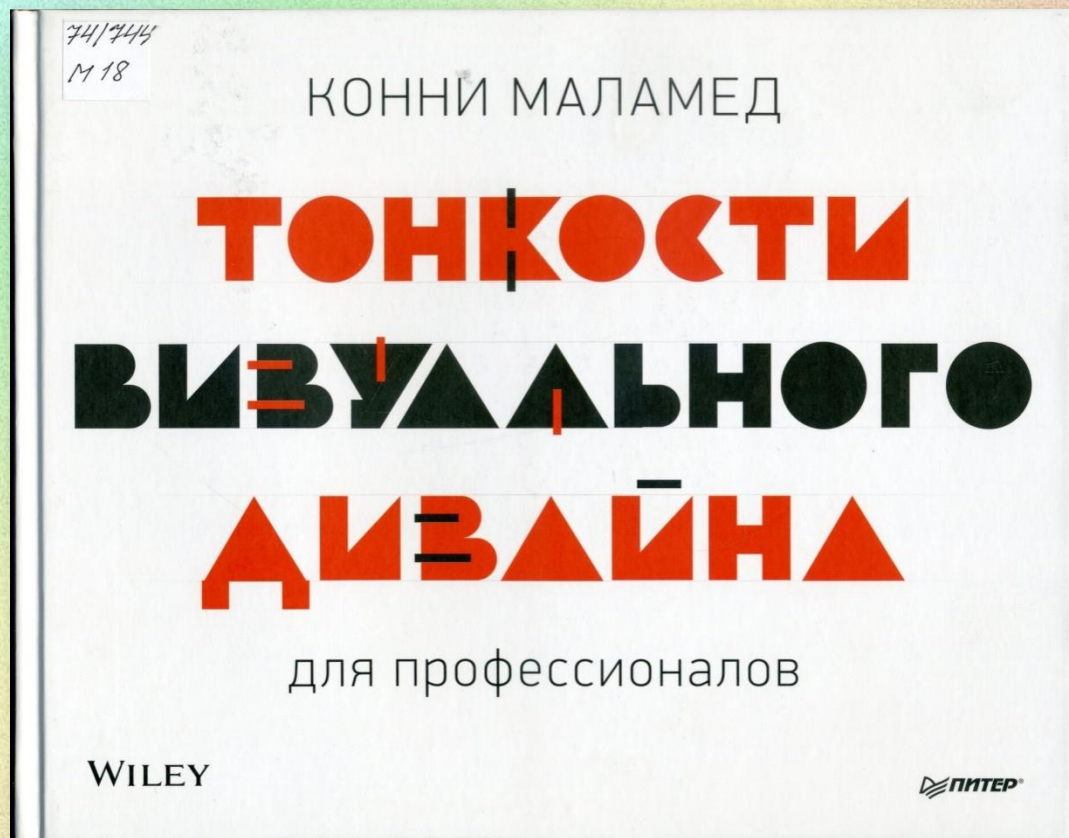
Психопатология привычных вещей.
Психология привычных действий.
Внешняя информация и внутренние знания. Знать, что делать: ограничения, наглядность и фидбэк. Ошибка человека? Нет, плохой дизайн. Дизайнерское мышление. Дизайн в мире бизнеса.

Соквелл, Ф. Символьное мышление и визуальные значки : разработка и создание визуальных символов / Ф. Соквелл, Э. Поттс ; предисл. С. Хеллера ; пер. с англ. А. Жирнова. - Москва : Эксмо, 2018. - 160 с. : цв. ил. - (Подарочные издания. Дизайн). - 16+. - ISBN 978-5-04-093940-4

Иконки и лого встречаются на каждом шагу, они давно стали международным языком и одним из способов подчеркнуть свою уникальность. Миллиарды людей каждый день интерпретируют этот язык символов, просто проходя по улице или включая свои гаджеты. Иконки формируют наш взгляд на бизнес, развлечения, коммуникации и многое другое. Авторы "Символьного мышления" помогут научиться говорить на этом любопытном языке ассоциативных образов и расскажут об этапах создания символики таких авторитетных международных брендов, как Facebook, Google, Hasbro, Sony, Yahoo и др.

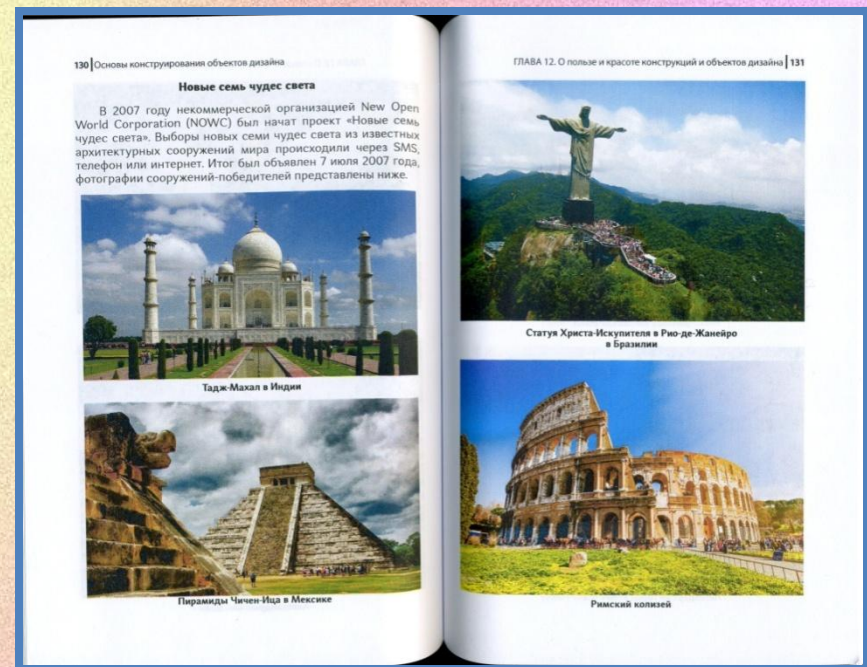
Маламед, К. Тонкости визуального дизайна для профессионалов / К. Маламед. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2018. - 336 с. : цв. ил. - (Современный дизайн). - Библиогр.: с. 331-335. - 16+. - ISBN 978-5-496-03225-4

Основные идеи.
Построение блоков дизайна.
Главные принципы дизайна.
Практическое воплощение
дизайна.

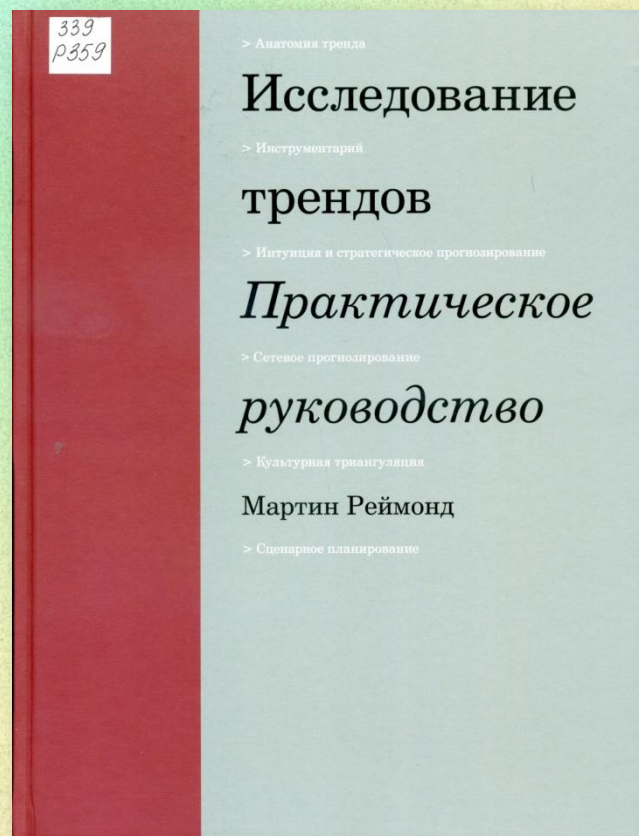
745/749
Н 305

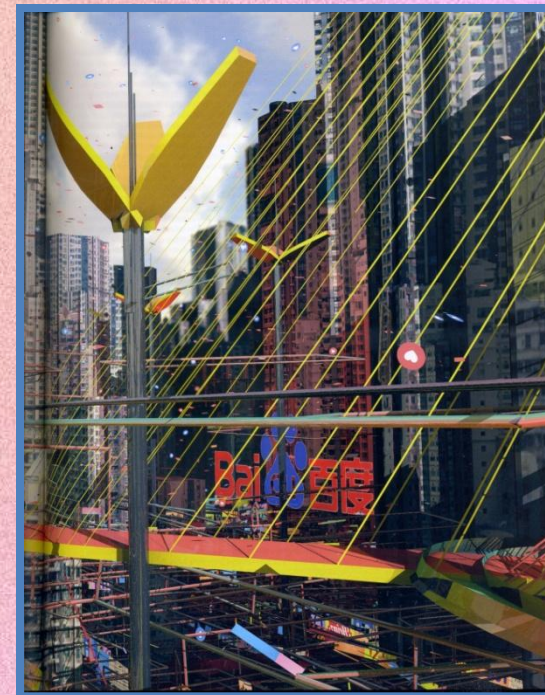
Нартя, В. И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие / В. И. Нартя, Е. Т. Суиндигов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 264 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 207-213. - ISBN 978-5-9729-0353-5

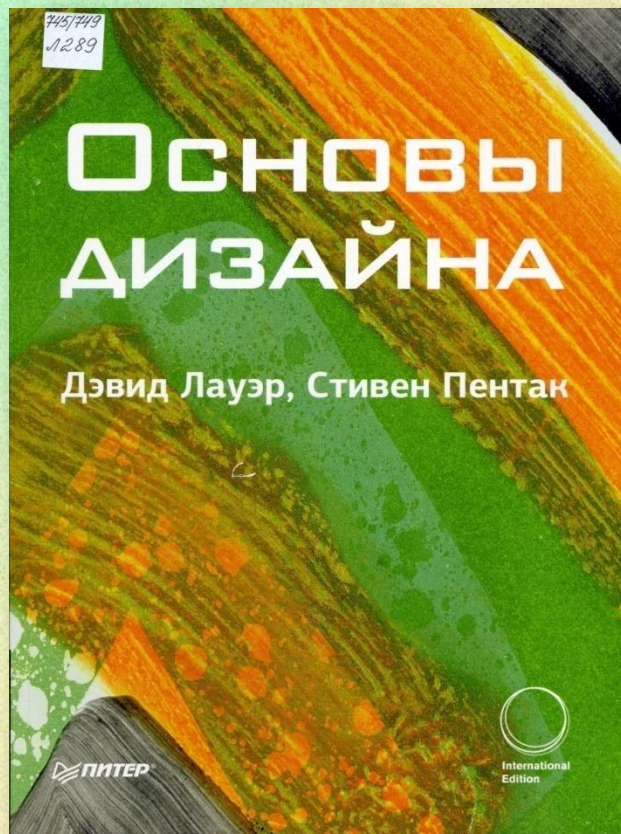
Обозначены важнейшие вехи развития технократической цивилизации, предложены алгоритмы конструирования поверхностей и геометрических тел на основе преобразований пространства, освещены типы конструкций в строительстве, архитектуре и дизайне, типы материалов, начала теории прочности и надежности, пользы и красоты, тектоники и вариативности конструктивных решений. Даны практические рекомендации относительно способов крепления элементов конструкций в узлах соединений, приведены многочисленные примеры промышленного дизайна.

Реймонд, М. Исследование трендов : практическое руководство / М. Реймонд ; пер. с англ. Н. Константиновой ; науч. ред. О. Шаева. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 240 с. : цв. ил. - 16+. - ISBN 978-5-00146-530-0

Анатомия тренда. Инструментарий аналитика тренда. Интуиция и стратегическое прогнозирование. Сетевое прогнозирование. Культурная триангуляция. Сценарное планирование. Прогнозирование, стратегия и инновационный спринт.

Лауэр, Д. Основы дизайна / Д. Лауэр, С. Пентак ; пер. с англ. Н. Римицан. - Санкт-Петербург и [др.] : Питер, 2021. - 304 с. : цв. ил. - 16+. - ISBN 978-5-4461-1440-5

Неоднократно переиздававшийся классический учебник по основам дизайна, один из самых популярных в мире. Теория дизайна, масса практических примеров и вся необходимая информация для начинающих дизайнеров и профессионалов, желающих совершенствовать свое мастерство.

Спасибо за внимание!

Все книги находятся в учебном отделе библиотеки НГАСУ (каб. 232) .

Выставку подготовили сотрудники НТБ НГАСУ (Сибстрин)