

МОДУЛЬ В ДИЗАЙНЕ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
И ДИЗАЙНА (ФИЛИАЛ)
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА

АВТОРЫ:
Е.Л. ВОВРЖЕНЧИК
О.В. ЛАРИНА
А. В. АРХИПОВ
Р. Ю. АШИХМИН
А. В. БЕСПАМЯТНЫХ

ДИЗАЙН: А.М. ТОПОРИЩЕВА

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

5

ДИЗАЙН СРЕДЫ

Упражнения на поиск пространственной выразительности модуля
Модуль в пространстве экспозиции

17

ДИЗАЙН СРЕДЫ

Модульная структура 1М
Модульная структура 3М
Модуль в интерьере

31

ДИЗАЙН ГРАФИЧЕСКИЙ

Модуль и модульная сетка
Построение знака
Модульный шрифт
Структура модульного издания

51

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

Ритм
Художественный образ
Пространственные композиции на основе модульных элементов

ДИЗАЙН СРЕДЫ

Особенности использования модульного принципа в средовом дизайне заключаются в построении логики связей модуля и пространства. К основным типам модуля можно отнести линейно-пространственные и объемно-пространственные. Каждый тип модуля имеет свои образные и функциональные характеристики и может быть использован при решении различных задач проектирования. Комбинации модулей в пространстве и на плоскости осуществляются с помощью модульных сеток различных типов, обеспечивая выразительные ритмические последовательности, гармонично согласованные в пространстве. Масштабирование модулей и последующая их комбинация между собой позволяет добиться целостности и яркой образности объекта в пространстве.

**О.В. Ларина, преподаватель
профессиональной дисциплины**

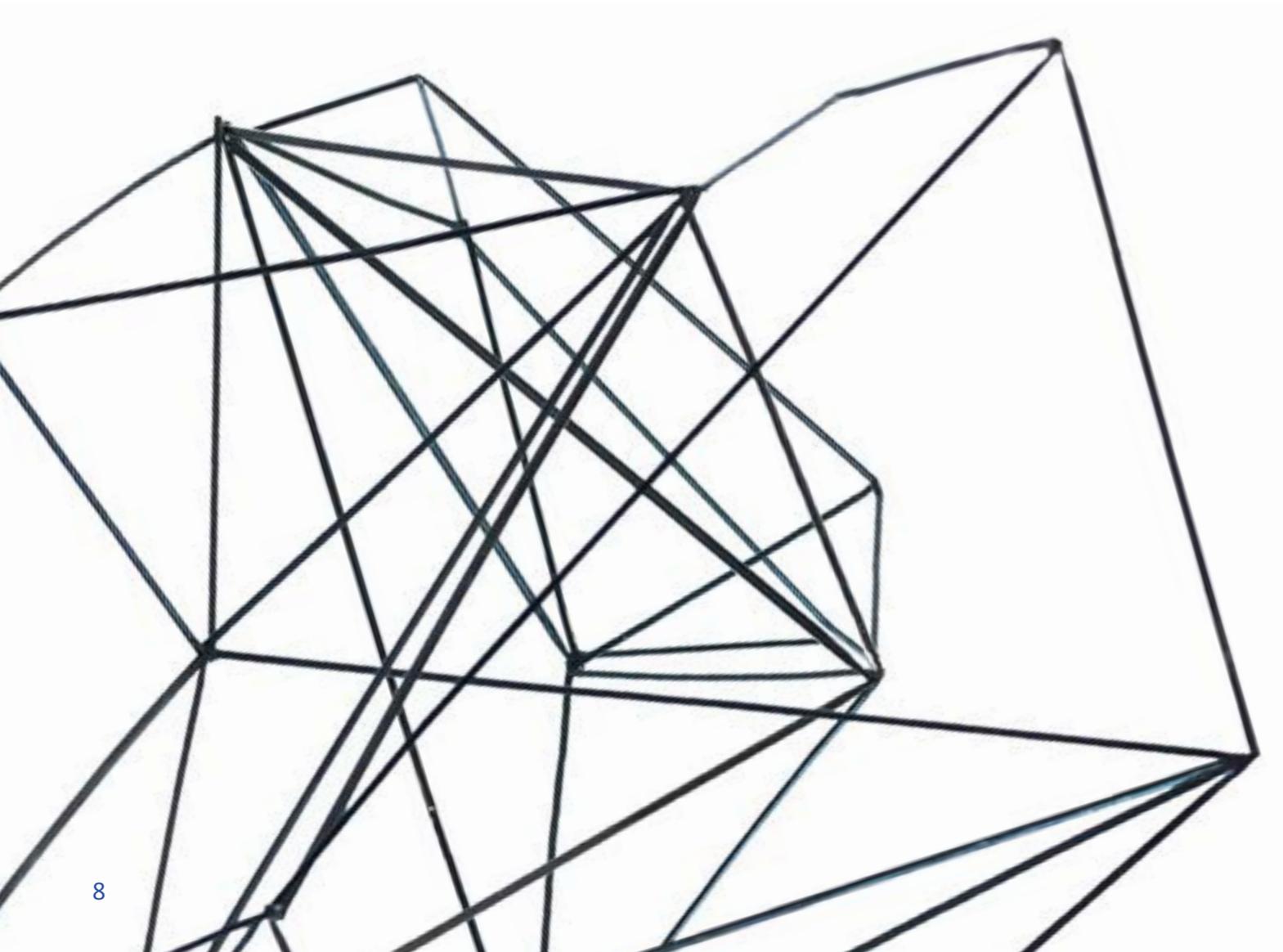
Упражнение на поиск выразительности в формировании линейно-пространственного модуля.

Материал: рейка деревянная, металлический крепеж.

Упражнение на поиск выразительности ритмического ряда линейно-пространственного модуля.

Студентам необходимо добиться яркого образного решения конструкции, используя линейно-пространственный модуль.

Упражнение. Масштабирование и комбинирование модулей, поиск пространственной выразительности.

Упражнение. Зонирование с помощью объёмно пространственных модулей .

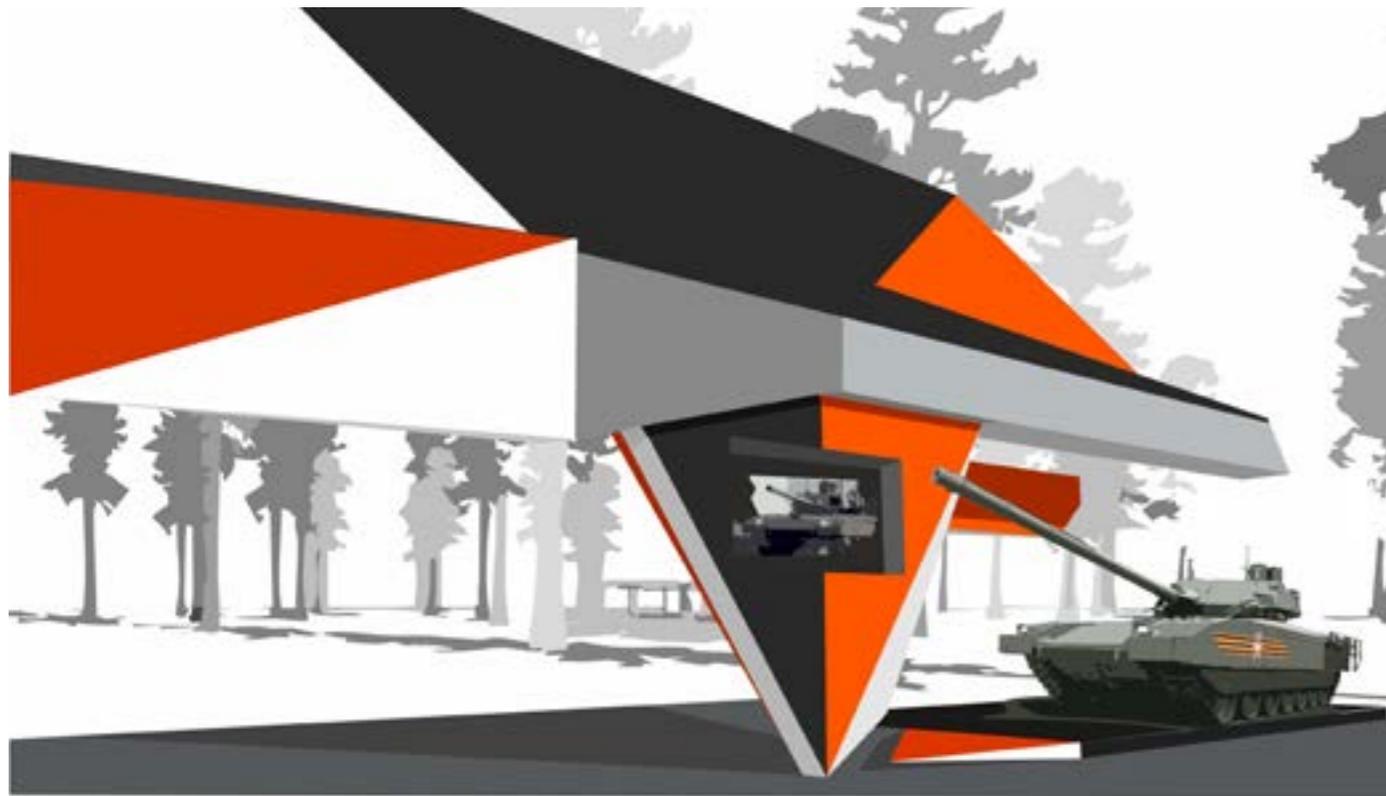

МОДУЛЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Работа с модулем в курсе средового проектирования экспозиционных пространств сводится к поиску и реализации его основных функций. Первая функция — это зонирование пространства путем расположения модуля определенной конструкции на модульной сетке. Вторая функция — организация экспозиционных плоскостей согласованных с типом пространства с помощью модуля. Третья функция — создание образного акцента в экспозиции с помощью повторяемого модульного элемента. Здесь осуществляется поиск выразительного силуэта модульной композиции, прослеживается связь пластики модуля с темой экспозиции.

К основным способам работы с модульными элементами в экспозиционном пространстве относятся: масштабирование модуля и поиск логики его расположения на плоскости модульной сетки или в трехмерном пространстве.

Использование объемно-пространственного модульного решения для проектирования рекламной инсталляции.

ДИЗАЙН СРЕДЫ

Знакомство студента с модулем и модульным структурированием проходит на основе комбинаторных упражнений на фронтальной плоскости с простыми геометрическими формами, с постепенными усложнениями и увеличением количества этих форм.

На этом же этапе студентом прорабатываются различные варианты фактурного и декоративного решения элементов модульной структуры. На завершающем этапе студент использует выбранный модуль для пространственного формообразования предметной среды интерьера и создания на его основе художественного образа.

А.В. Архипов, преподаватель профессиональной дисциплины

МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА 1М

Содержание материала: Модуль на основе геометрических форм. Комбинаторика сочетаний одного типоразмера модуля. Модульная структура с выявлением композиционного центра и на основе ритмических рядов.

Студент должен знать: Модуль. Условность и обобщённость формы. Комбинаторика — различные сочетания модуля.

Модульная структура на плоскости двух видов: с композиционным центром; на основе ритмических рядов. Структуризация и единство композиции.

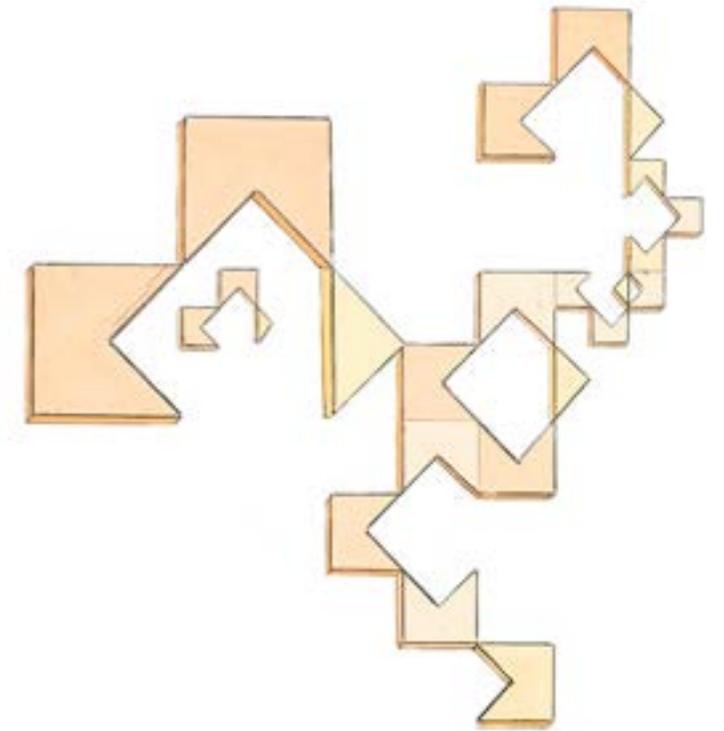
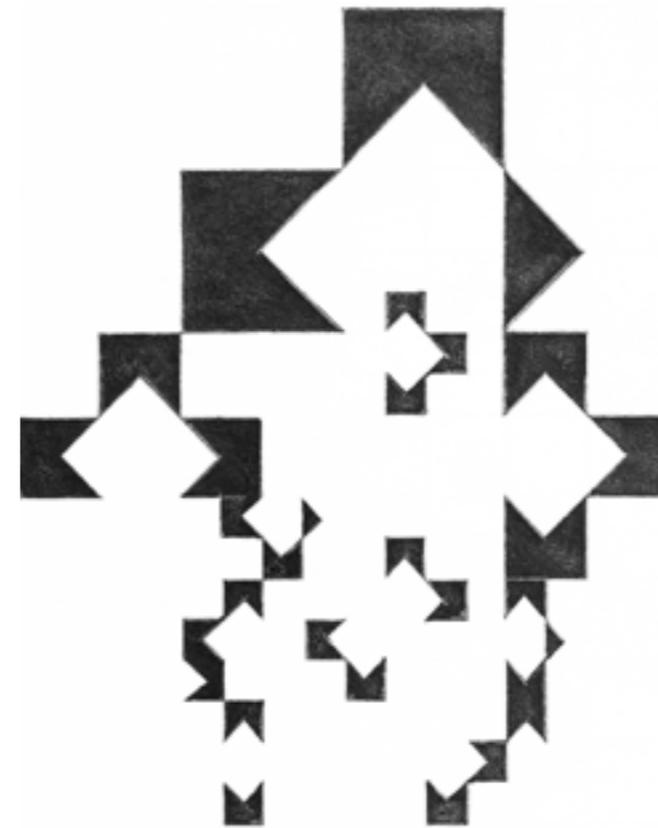
Студент должен уметь: Выбирать модуль на основе стилизации и упрощения формы, выполнять комбинаторные поиски по структуризации модульных сочетаний.

Практическое задание: На основе модуля выполнить 2 варианта модульной структуры:

1. С выявлением композиционного центра.
2. На основе ритмических рядов.

Модульные структуры выполняются на основе одного модуля, (допустимо использование приёма форма-контрформа).

A3; тушь.

МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗМ

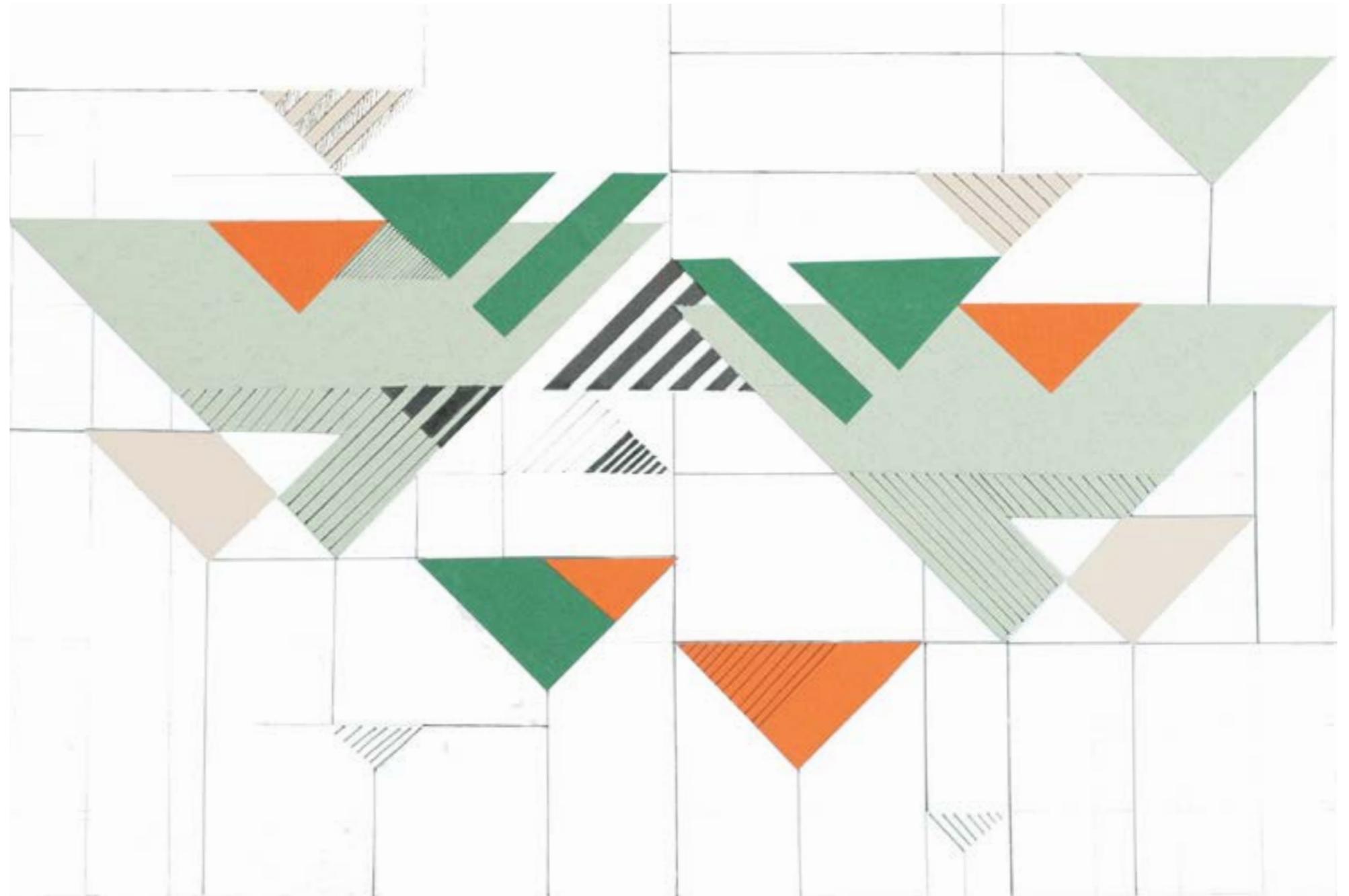
Содержание учебного материала: Модуль и его разновидности. Модульная структура на основе не менее трёх модульных элементов. Композиционный центр-доминанта изобразительная и выразительная. Модуль — форма и контрформа. Равновесие формы и пространства. Ритм модульных элементов и интервалов между ними.

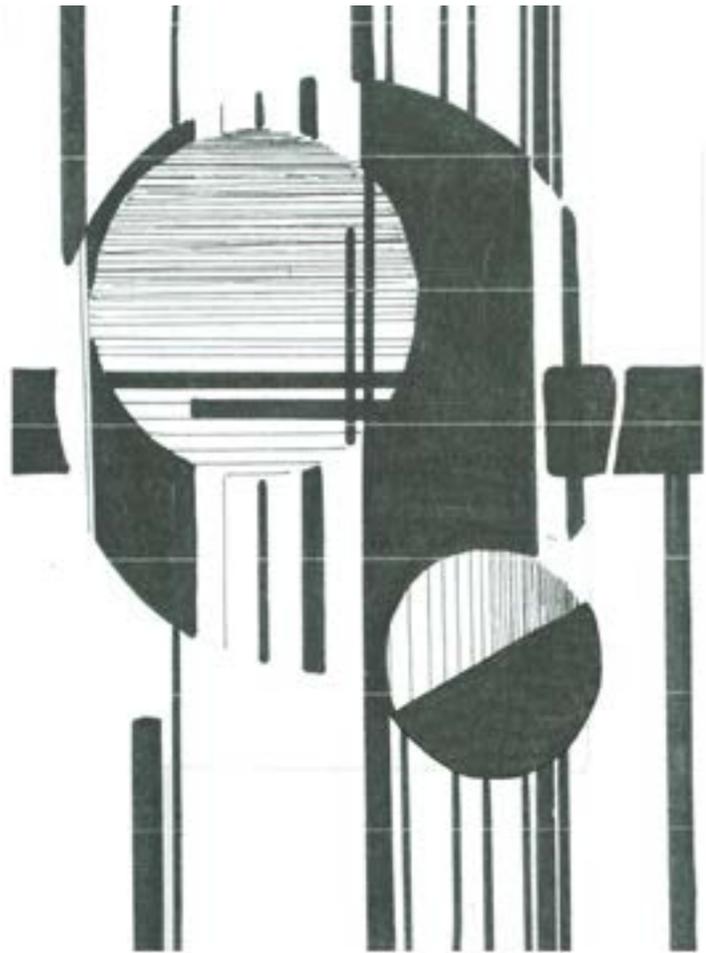
Студент должен знать: Правила структурирования модульной композиции на основе выбранного модуля и подбора методом масштабирования не менее 3-х модульных элементов. Средства и методы организации композиционного центра. Виды ритмических построений. Основы равновесия и структуризации.

Студент должен уметь: Выполнять комбинаторные решения структуризации модульных элементов. Проводить самоанализ выполненных структур.

Практическое задание: Выполнить модульную структуру с использованием не менее трёх модульных элементов.

A3; тушь, гуашь.

Модульные композиции с разными масштабами модуля и использованием фактуры.

МОДУЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ

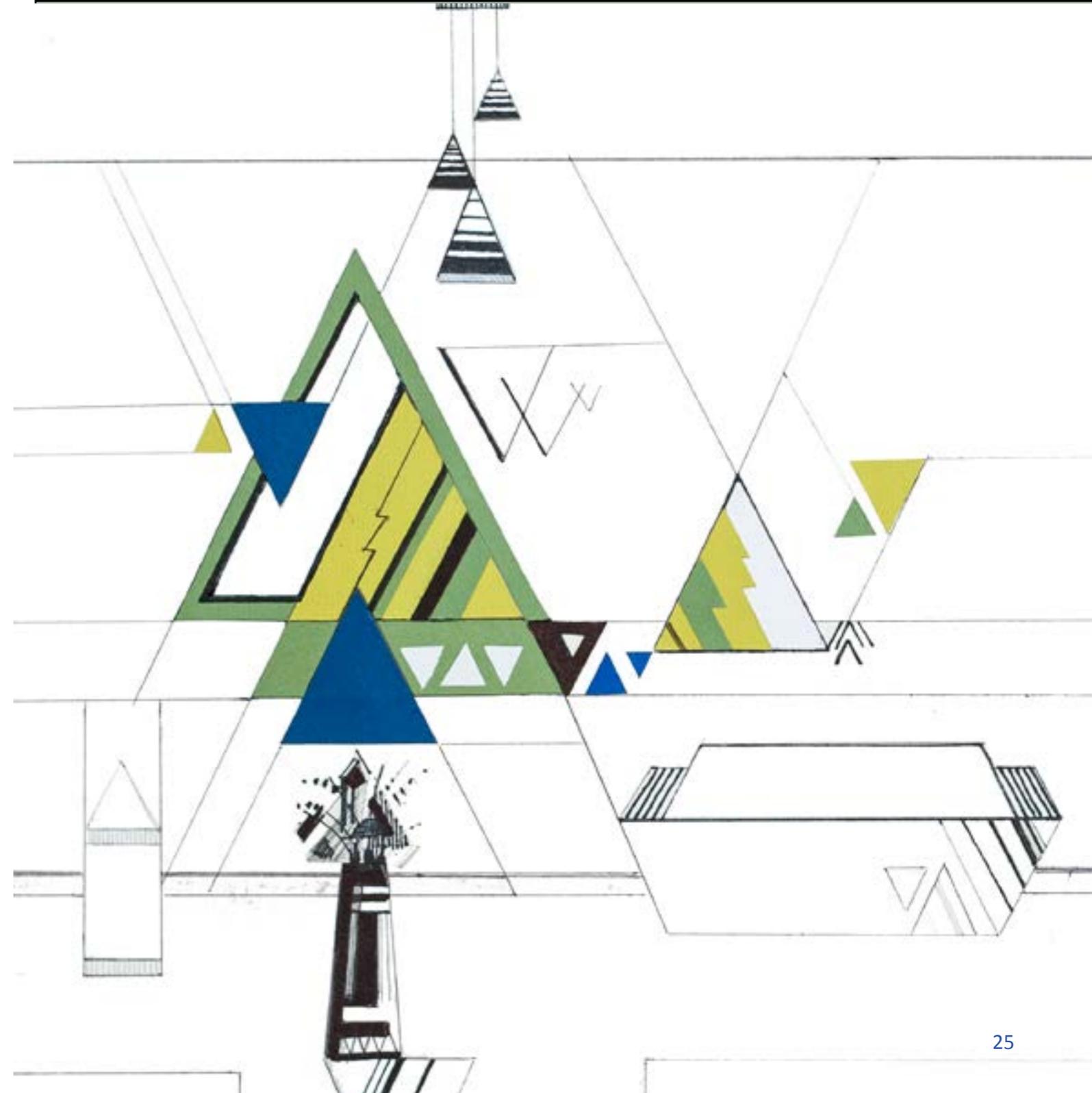
Содержание учебного материала: Модуль в интерьере — пространственное решение, предметное наполнение и декоративное оформление интерьера. Единство формообразования пространственной структуры интерьера. Основы функционального зонирования. Художественная выразительность интерьера. Модульная структура — доминанта декоративного оформления интерьера.

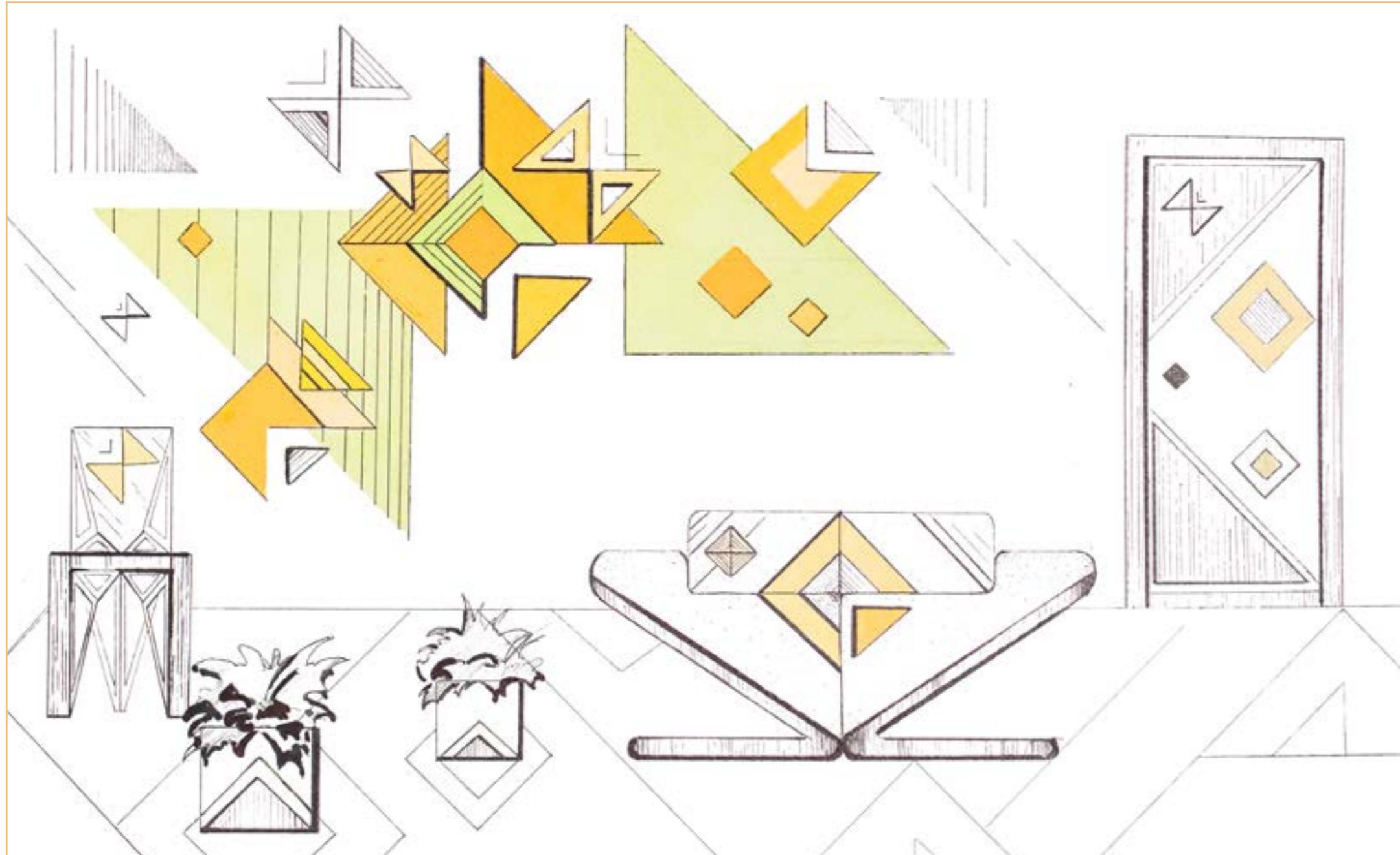
Студент должен знать: Модуль — основной элемент формообразования интерьера, определяющий его пластику и художественный образ. Виды комбинаторных сочетаний модульных элементов. Единство пространственной структуры, функционального зонирования и предметного наполнения интерьера. Масштабность, пропорциональность и функциональность предметов пространственной среды. Иметь понятие об основных видах отделочных материалов интерьера.

Студент должен уметь: Выполнять комбинации применения модуля в пространственной структуре интерьера как формообразующего элемента дизайна, предметного наполнения и декоративного решения в интерьере.

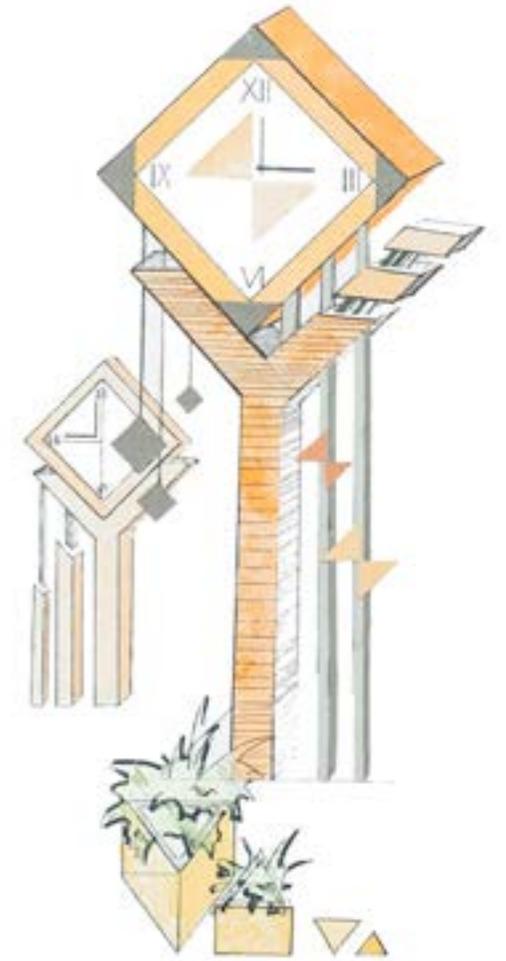
Выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта.

Практическое задание: Модуль в интерьере. Выполнить фрагмент модульной структуры для интерьера с подбором мебели и оборудования — единство формообразования и цветового решения. А3; тушь, гуашь. Фронтальная развёртка интерьера. Выполнить развёртку стен интерьера с модульной структурой, мебелью, решением пола и потолка. А3; тушь, гуашь.

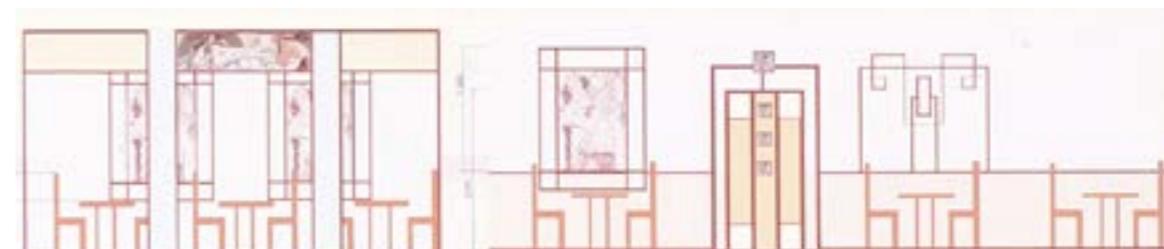
Модульный принцип в интерьере может использоваться как в зонировании помещения, так и в дизайне предметов интерьера.

**Дипломный проект на тему "Интерьер кафе
"Рандеву"**

В проекте представлено несколько вариации модуля.

Модульный принцип формообразования является универсальным для дизайна и используется во всех его отраслях для решения широкого спектра проектных задач. Модульное формообразование ведет к унификации элементов, столь важной для промышленного производства, единству пластики и целостности визуального образа формы, гармонизации пропорциональных отношений. В графическом дизайне модульное формообразование широко используется в проектировании шрифтовых форм, знаковых систем, профессиональной верстке многостраничных изданий.

Модульное формообразование основано на общих принципах с еще одним методом дизайнерского формообразования – комбинаторикой, в некоторых ситуациях являясь ее полным аналогом или частным случаем.

В издании *Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник* (Г.Б.Минервин, В.Т.Шимко, А.В.Ефимов), комбинаторика определяется как метод формообразования в дизайне, основанный на применении закономерностей разновариантного изменения пространственных, конструктивных и графических структур объекта, а также на способах проектирования объектов дизайна из типизированных элементов. Комбинаторика модульных элементов в графическом дизайне активно исполь-

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

зуется для цветофактурного обогащения, орнаментации формы. Это направление комбинаторики предлагается называть формально-образным. Простота модульного элемента и возможность создания из них выразительной пластики и ясных ритмических структур задействуется в создании знаков разного характера – пиктограмм, логотипов. В области проектирования шрифтовых форм использование модульного принципа привело к появлению самостоятельной группы модульных шрифтов, построенных из простых геометрических элементов. Несмотря на кажущуюся простоту этот принцип обеспечивает соблюдение всех функциональных требований к шрифту, пластическое разнообразие и выразительность его формы. Еще одно проявление модульного принципа в дизайне – модульная верстка. Модульная верстка – признанный способ придания порядка и структурной ясности изданию в самых сложных проектных ситуациях. Ясность модульного принципа формообразования позволяет использовать его в учебном процессе в ходе подготовки специалиста-дизайнера.

Е.Л. Воврженчик, преподаватель профессиональной дисциплины

МОДУЛЬ И МОДУЛЬНАЯ СЕТКА

Содержание учебного материала: Понятие модуля, модуль в дизайне, модульная сетка, комбинаторика модульного элемента. Формообразование на основе модульной сетки и комбинаторики. Комбинаторика; модуль и модульная сетка.

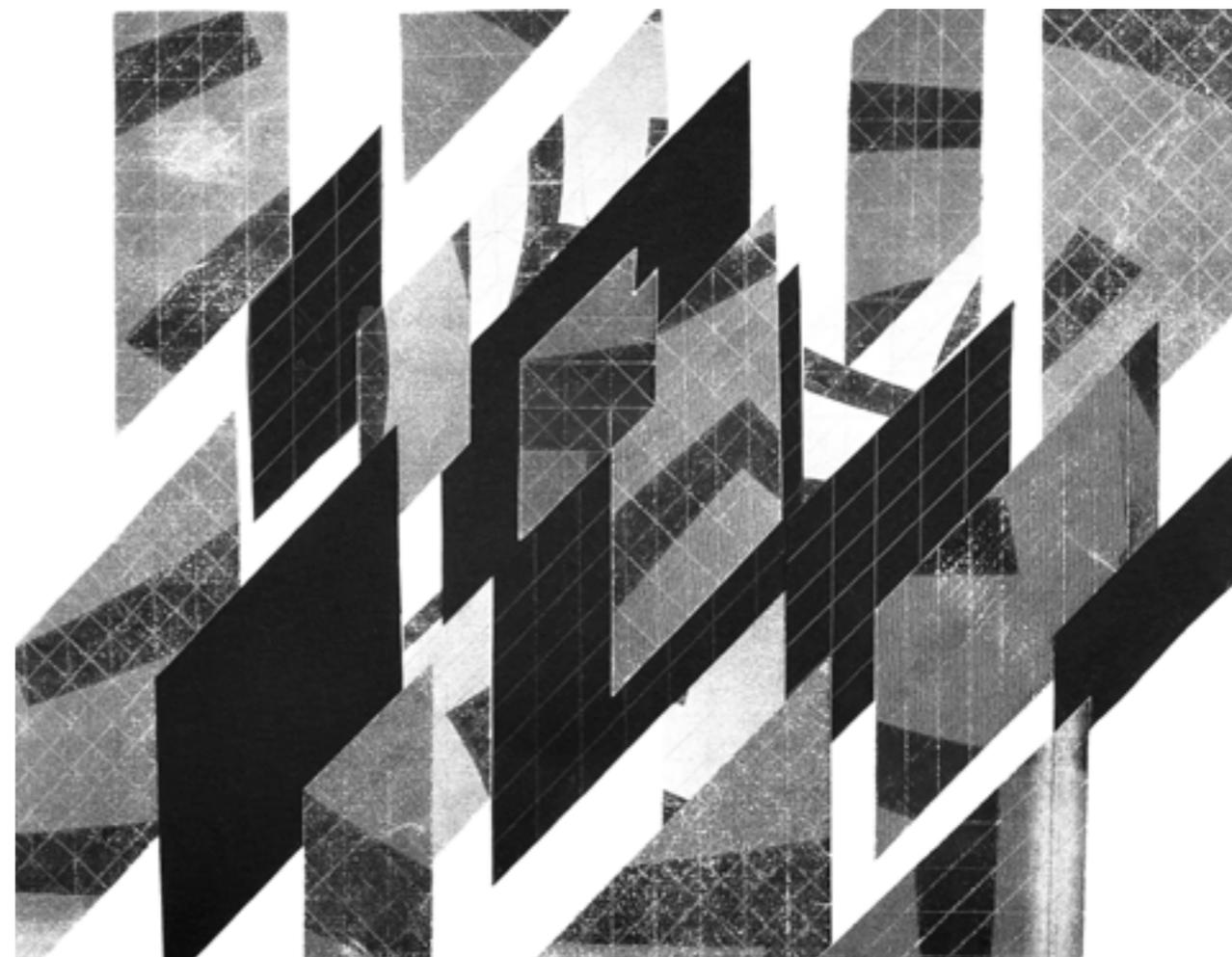
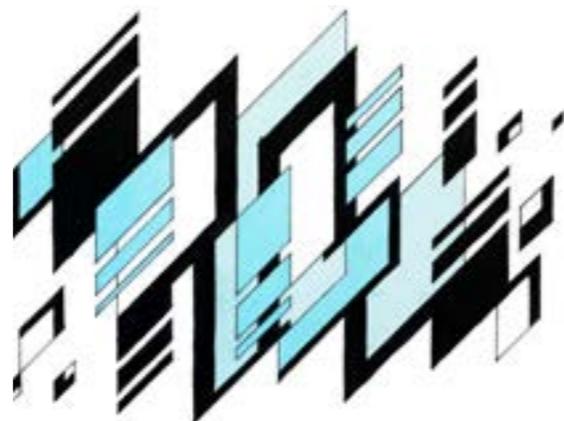
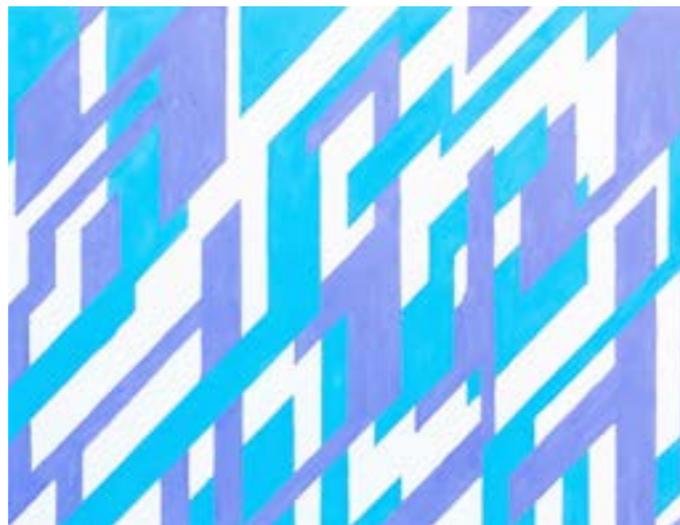
Содержание материала: Понятие модуля, модуль в дизайне, модульная сетка, комбинаторика модульного элемента. Формообразование на основе модульной сетки и комбинаторики.

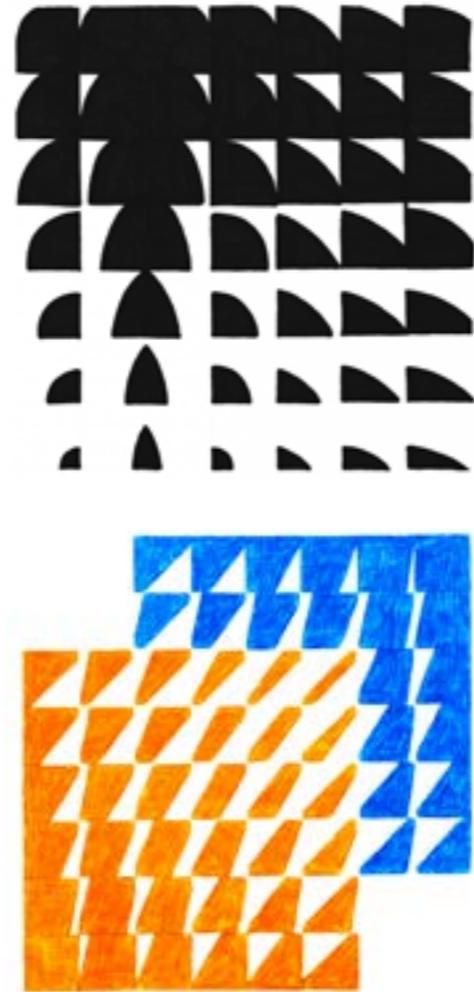
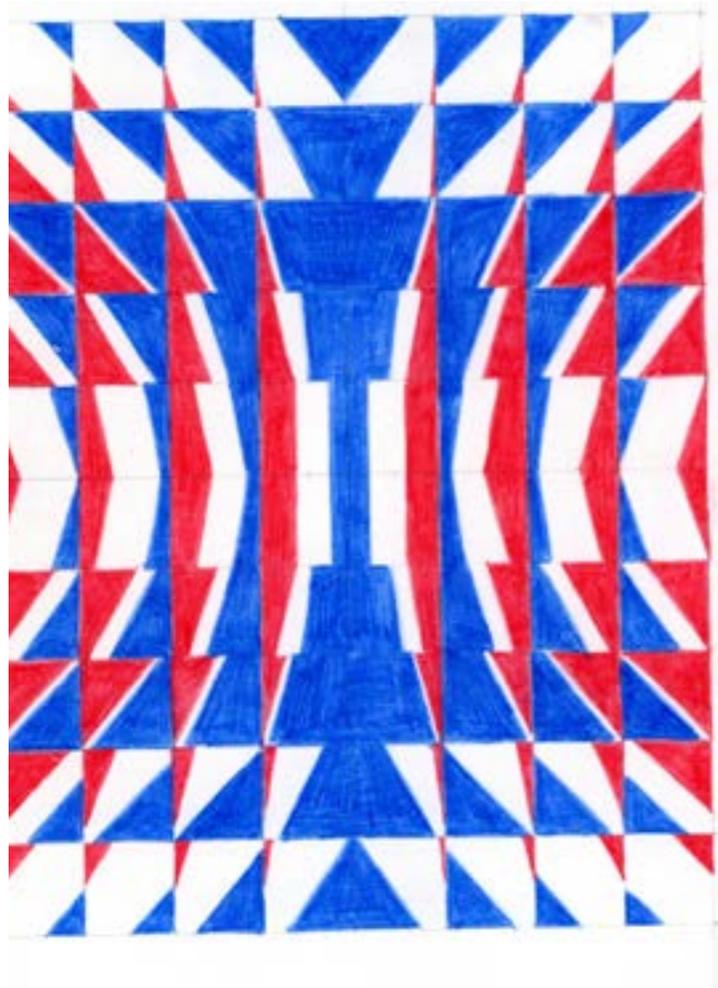
Студент должен знать: Понятие модуля и комбинаторики, особенности использования модуля в различных областях дизайна.

Студент должен уметь: Использовать модульную сетку как способ организации графической композиции, предлагать варианты комбинаторных схем на основе нескольких несложных модульных элементов.

Практическое задание 1: Комбинаторика плоскостного модульного элемента. Композиция 20/30 см на формате А3, гуашь, коллаж

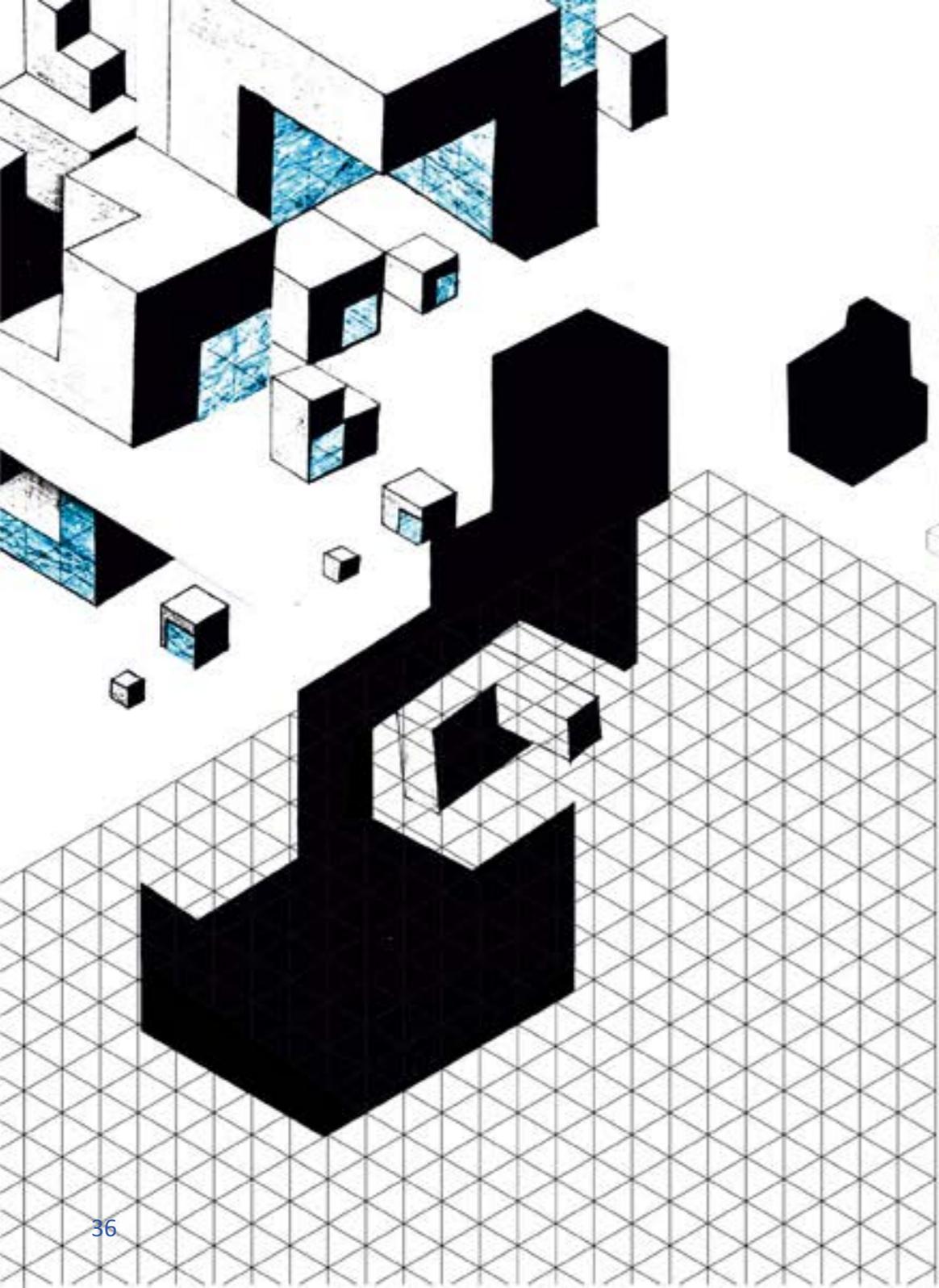
Практическое задание 2: Композиция на основе модульной сетки (аппликация из изобразительного фотоматериала, элементов типографики)

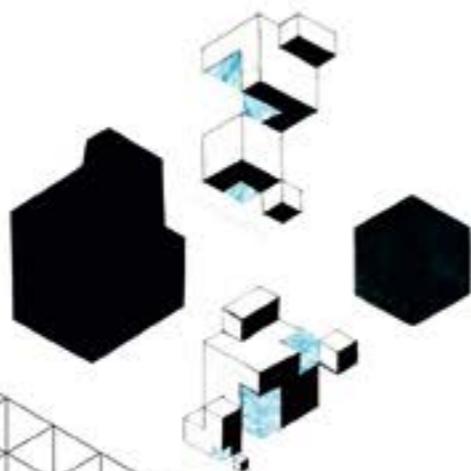

Формообразование модульного элемента и ритмическая композиция на основе модульной сетки. Композиция из шрифтовых элементов на основе модульной сетки. Выявление и развитие пластики буквы и формирование ритмических последовательностей членением ее формы.

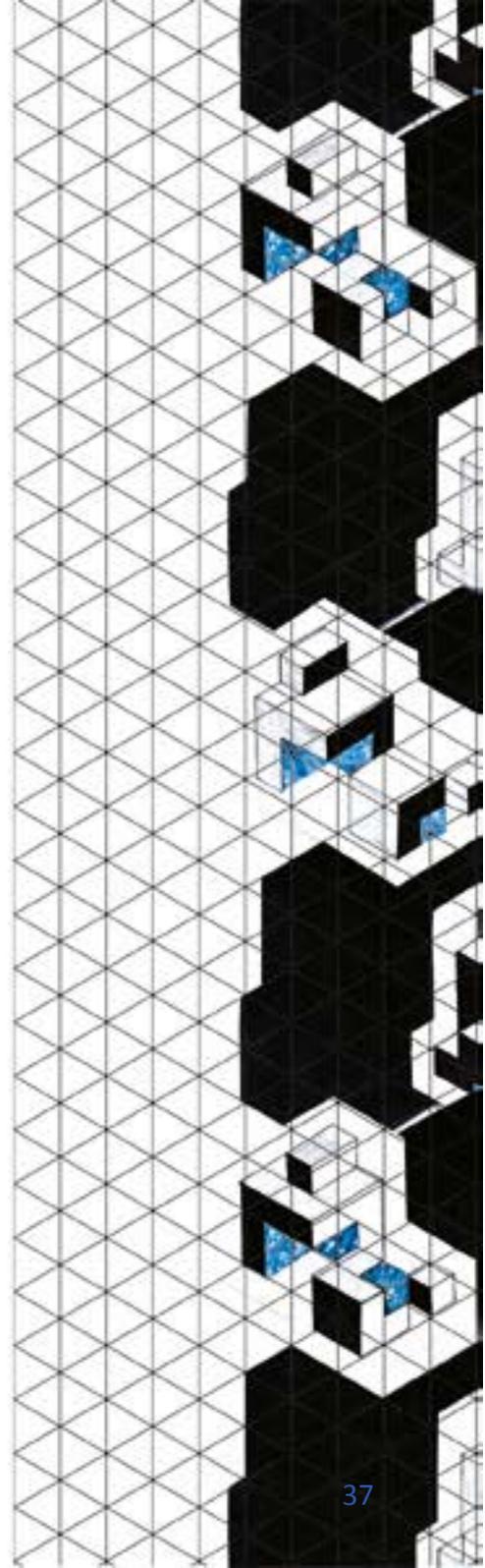
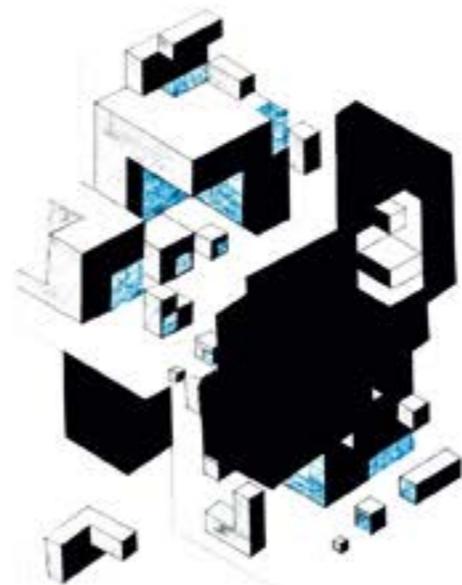
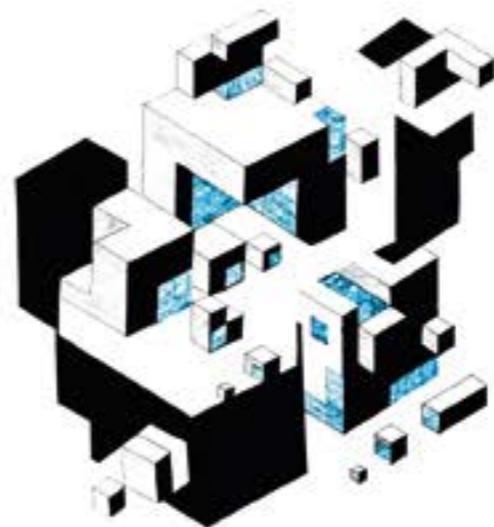

Исходные модули

Формообразование на основе сетки, комбинаторные варианты и ритм.

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП В ПОСТРОЕНИИ ЗНАКА

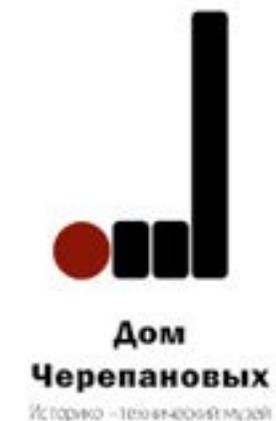
Содержание материала: Знакомство с понятием «структура». Модуль – первичный элемент структуры. Модульная сетка – как способ гармонизации композиции и как способ подачи графической информации.

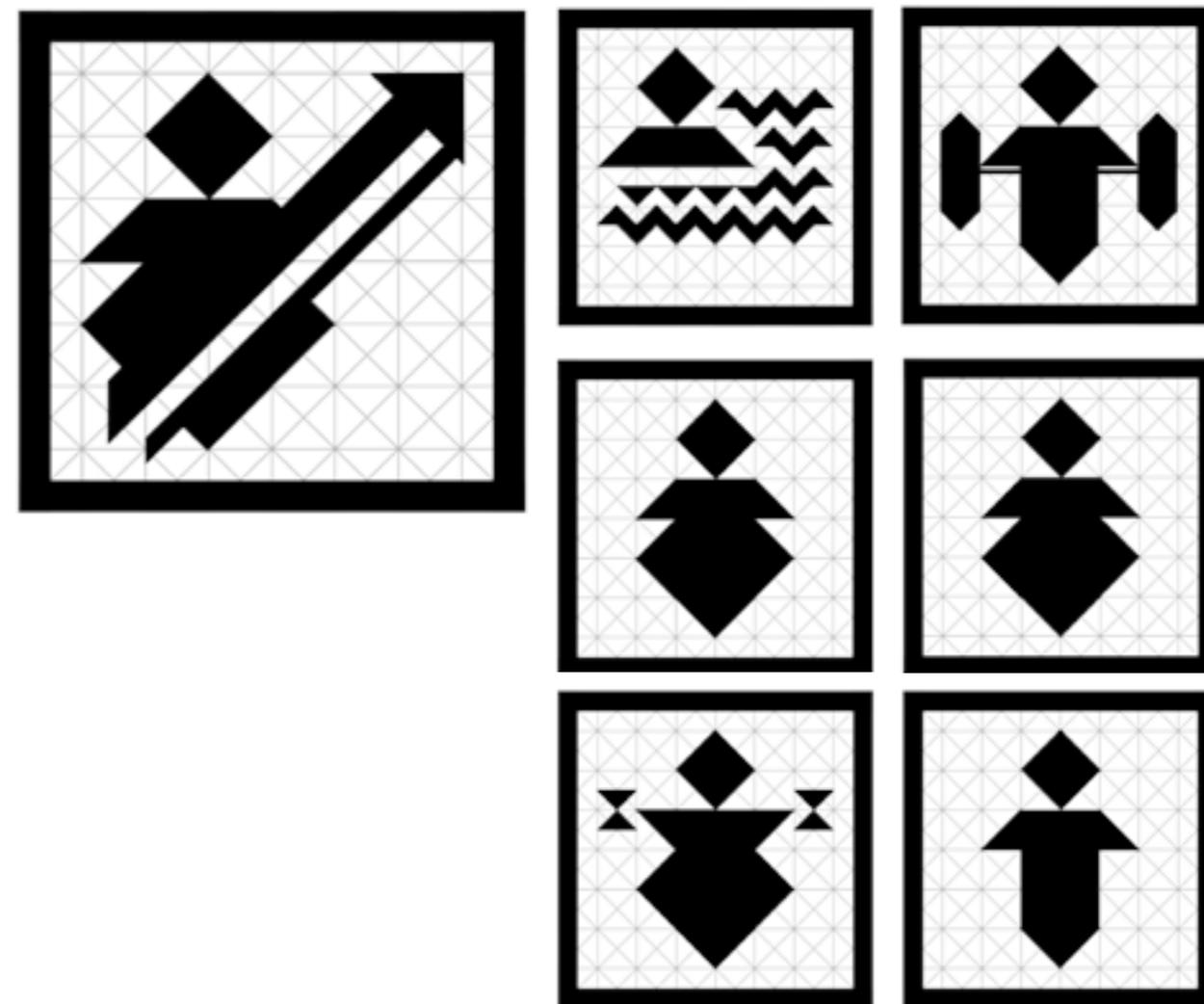
Студент должен знать: понятие модуль, модульный элемент и модульная сетка; основные способы работы с сеткой, особенности композиционного построения системы элементов фирменного стиля.

Студент должен уметь: использовать модульный подход в построении шрифта и проектировании знака.

Практическое задание 1: Графический анализ знака. Предложить способ построения существующего знака (например, спортивной пиктограммы) и представить его на модульной сетке. Формат А3, 3 композиции 10/10см. ч/б графика.

Практическое задание 2: Серия знаков в едином стиле на основе модульной сетки. Формат А3, 4-6 знаковых форм, ч/б графика.

МОДУЛЬНЫЙ ШРИФТ

Содержание учебного материала: Построение модульного шрифта из геометрически несложных модулей.

Структура шрифта.

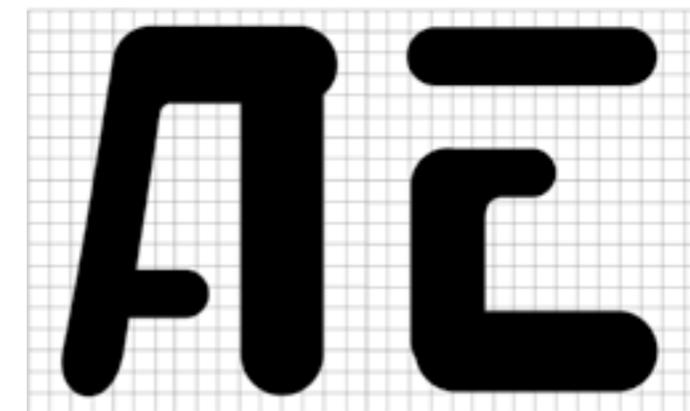
Содержание материала: Шрифт и буква – история, классификация, особенности построения, применение. Ритм и пропорции в шрифте. Модульный шрифт.

Студент должен знать: Основные группы шрифтов и особенности их применения.

Структуру шрифта. Формальную и ритмическую основу шрифта.

Студент должен уметь: Стилистически оправданно применять шрифт; строить шрифт на основе простейших модульных элементов; вычленять и использовать элементы шрифта в формальных графических композициях.

А Б В Г Д Е Ж
 З И Й К Л М Н
 О П Р С Т У Ф Х
 Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь
 Э Ю Я
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

НАРТОН
 ДИЗАЙН

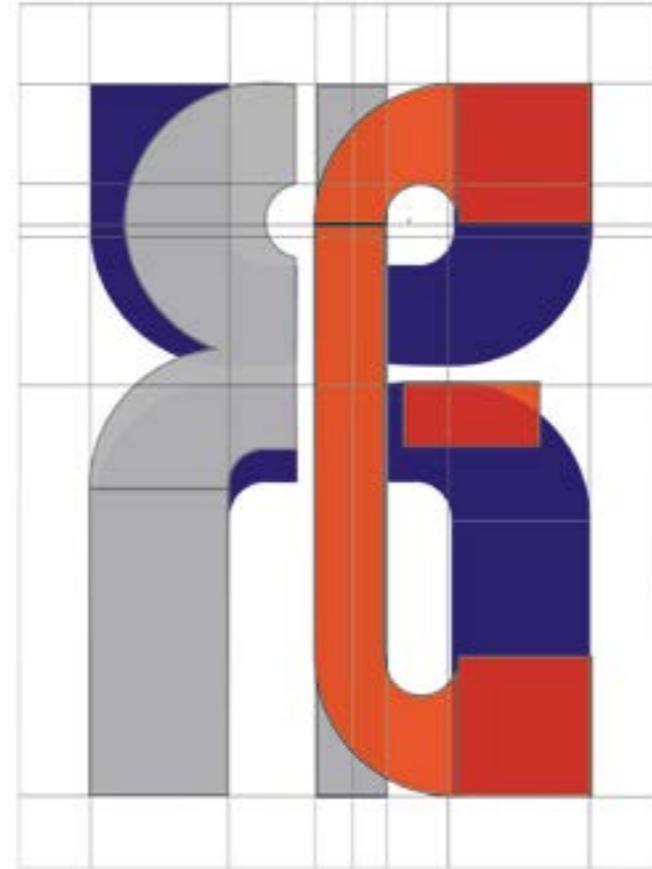
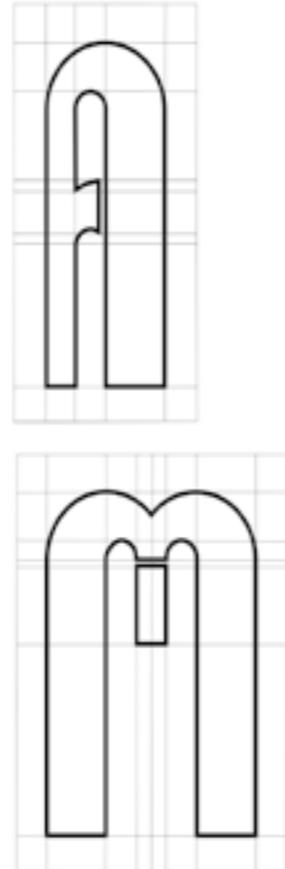
А Б В Г Д Е Ё
Ж З И Ў К Л
М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ь
Э Ю Я
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 ? !

А Б В Г Д Е Ж
З И К Л М Н О
П Р С Т У Ф Х
Ц Ч Ш Щ Ъ Ы
Ь Э Ю Я

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9

ШРИФТ ТРОСТЬ

А Б В Г Д Е Ж
З И Й К Л М Н
О П Р С Т У Ф
Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ы Ь Э Ю Я

МАКЕТИРОВАНИЕ МНОГОСТРАНИЧНОГО ИЗДАНИЯ

Содержание материала: Основные виды и приемы профессиональной верстки – сетка, модульный способ, колоночная и блочная система. Особенности набора в полиграфии.

Студент должен знать: особенности композиционного построения как всего издания в целом, так и его отдельных элементов, основы профессиональной верстки

Студент должен уметь: разработать ясную композиционную структуру полиграфического издания, гармонично используя выразительные средства набора и профессиональной верстки.

Практическое задание 1: Календарь в стиле модернистской или постмодернистской типографики. Обложка и не менее 3 страниц календаря. Формат А3.

Практическое задание 2: Макет авторского издания (портфолио, буклет, альбом, каталог) или серии с информационных стендов единой версткой. Минимум: Обложка, титульный лист, 2-3 разворота.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

В дизайне модуль – это величина, принимаемая за основу расчета размеров какого-либо предмета, машины или сооружения, а также их деталей, узлов и элементов, которые всегда кратны одному модулю.

Модуль широко применяется в дизайне, особенно при проектировании различного оборудования из унифицированных элементов. Мебель и многие другие изделия для жилища проектируются на основе модуля, производного от основного модуля, принятого в архитектуре.

Введение единой модульной системы в практику художественного конструирования облегчает решение многих задач, связанных с формообразованием изделий.

А.В. Беспмятных, преподаватель профессиональной дисциплины

РИТМ

Содержание учебного материала: Понятие о ритме. Ритм в природе, архитектуре и дизайне. Возрастающие и убывающие формы и интервалы. Ритмические изменения: пластики, размера формы, фактуры, рельефа, тона, цвета. Простые и сложные метрические и ритмические ряды. Ритм в пространственной среде.

Студент должен знать: Ритм — понятие, примеры. Простые и сложные метрические и ритмические ряды. Приемы и методы выполнения ритма на основе изменения формы, фактуры, рельефа, тона, цвета и интервала между ними. Проводить анализ применения ритма в средовом дизайне.

Студент должен уметь: Выполнять метрические и ритмические ряды, используя различные приемы и средства графического и пластического моделирования.

Практическое задание: Ритм на основе одной геометрической формы. Выполнить заполнение формата, используя выбранную геометрическую форму на основе линии, линейного раstra и различного заполнения пятна. Убывающие и возрастающие ритмические ряды форм и интервалов, размера, фактуры, тона и цвета. А3; тушь, гуашь.

Ритмическая композиция в пространственной среде. (задание на усмотрение преподавателя)

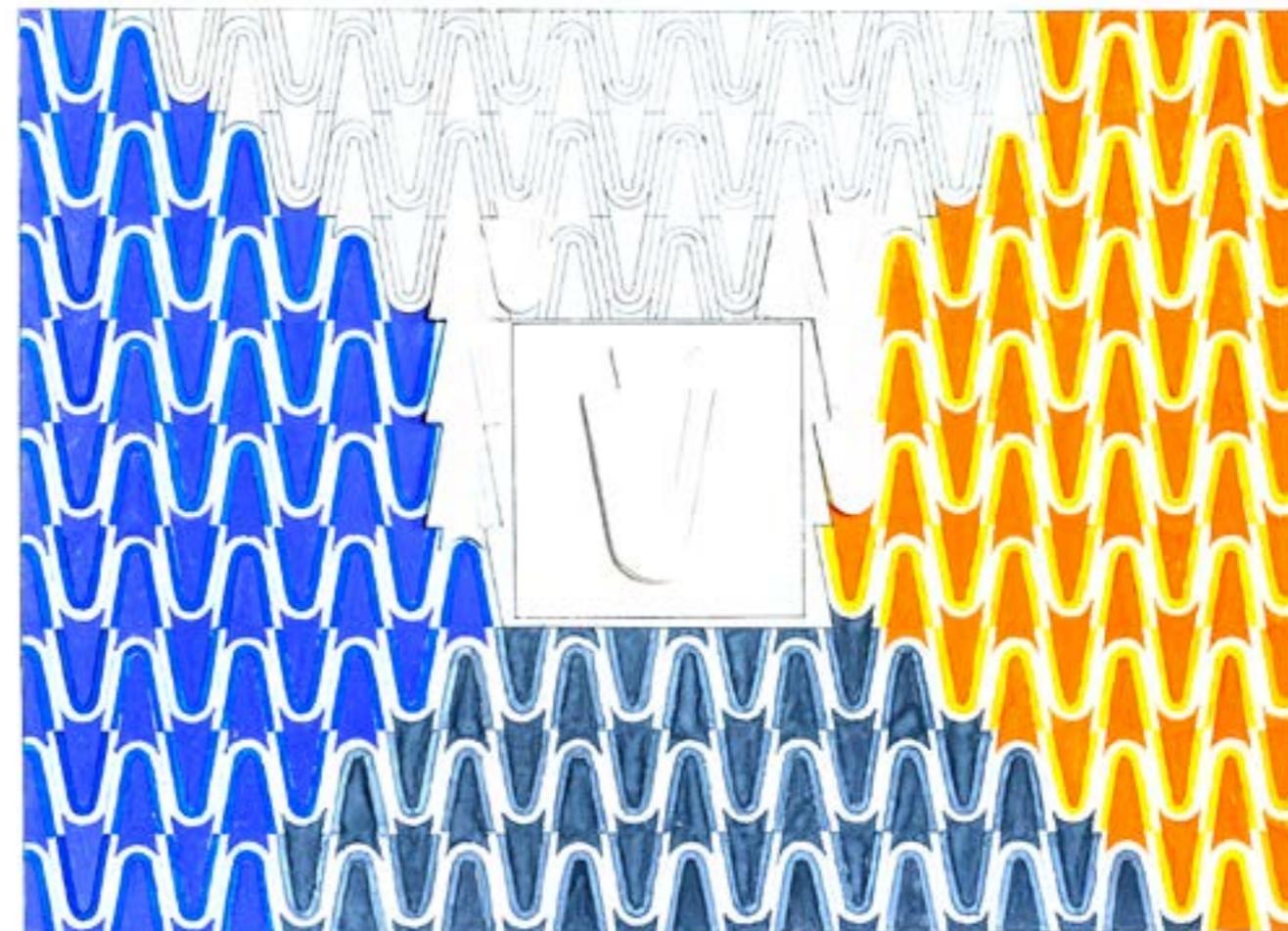
Тема: спорт, танец и т. д.

А3; техника исполнения: аппликация.

Материалы: журнальная графика.

Двухмерная модульная структура на основе стилизации природной формы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ

Содержание учебного материала: Художественный образ в искусстве и дизайне. Ассоциативность и метафора. Стилизация и трансформация аналоговой формы для отражения в модуле. Минимизация и условность изобразительных форм. Ассоциативность и символика цвета. Средства и приемы графического и пластического моделирования для достижения художественной выразительности композиции.

Студент должен знать: Метод стилизации и упрощения в графической и пластической форме, применения метафоры и художественной аллегории, приёмы выражения художественного образа через форму и цвет. О создании единства художественного образа через формообразование и цветовое решение. Приемы графического и пластического моделирования.

Студент должен уметь: Создавать художественный образ через эмоционально – ассоциативное восприятие. Использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм. Обладать навыками и приемами графического и пластического моделирования. Владеть техникой графического исполнения и бумажной пластики.

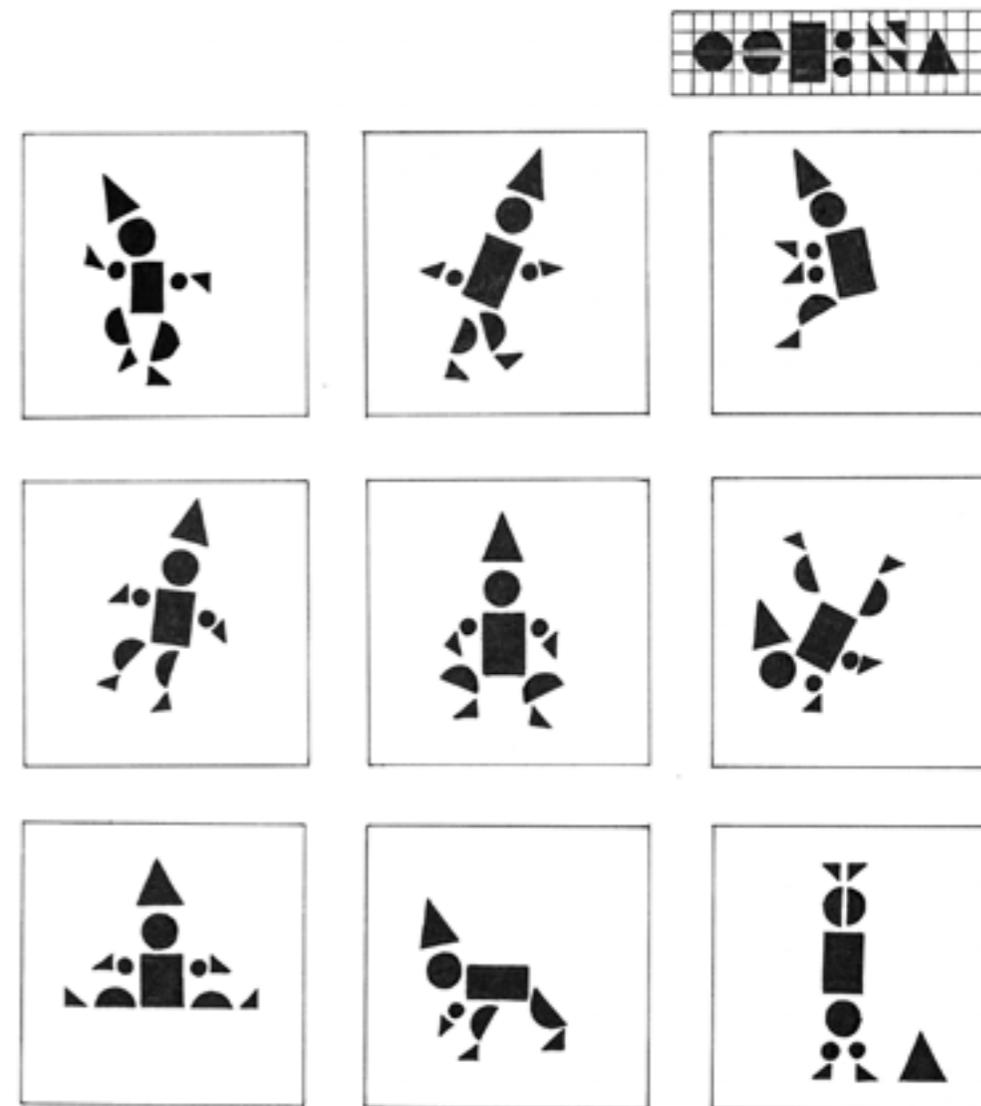
Практическое задание: Художественный образ. Выполнить графическую стилизацию и упрощение аналоговой природной формы.

Тема: птица, рыба, бабочка, растительные виды.

1. А3; графическое решение; тушь.

2. А3; бумажная пластика; цветной картон.

(на основе графического варианта выполнить пластическое моделирование в технике бумажной пластики).

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНЫХ МОДУЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Фронтальная, объёмная и глубинно-пространственные композиции.

Содержание учебного материала: Понятие о фронтальной, объёмной и глубинно-пространственной композиции. Сходство и принципиальное различие.

Формообразование на основе модульных элементов. Комбинаторика. Графическое моделирование. Пластическое моделирование плоскости в технике бумажной пластики – рельеф, фактура. Макетирование объёмных форм.

Студент должен знать: Теоретические основы композиционного построения в графическом и объёмно-пространственном дизайне.

Сходство и принципиальное различие трех видов композиции.

Систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику). Пространственные структуры на основе модуля. Композиционный центр, группировка элементов. Единство и соподчиненность. Акцентировка и доминанта в композиции. Ритм формы и свободного пространства. Приемы графического и пластического моделирования.

Конструктор из геометрических фигур с единым модульным принципом.

Материал: бумага, картон, шнурки, краска.

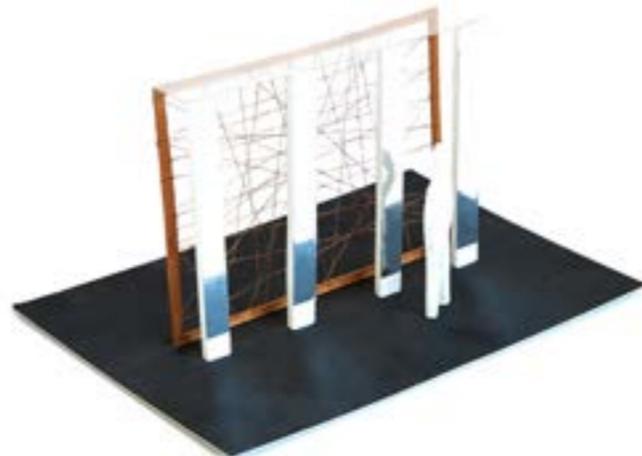
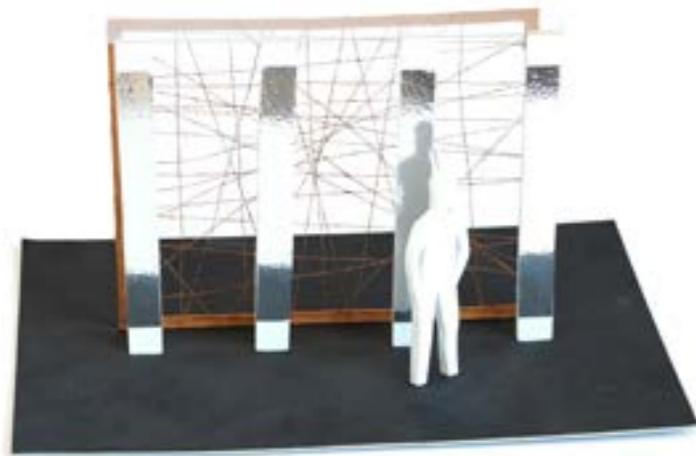

Упражнение с использованием модуля одного размера в чёрно-белой гамме.

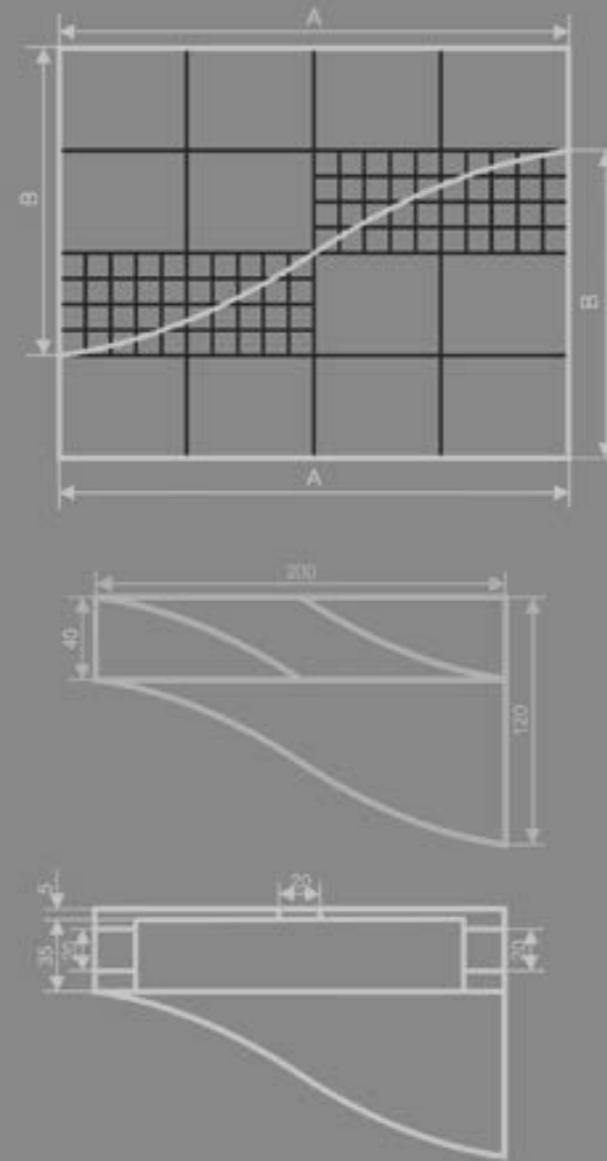
Работа с использованием повторяющегося вытянутого модуля, для создания макета "остановки".

Светильник из ритма параллелепипеда.
Материал: дерево,стекло.

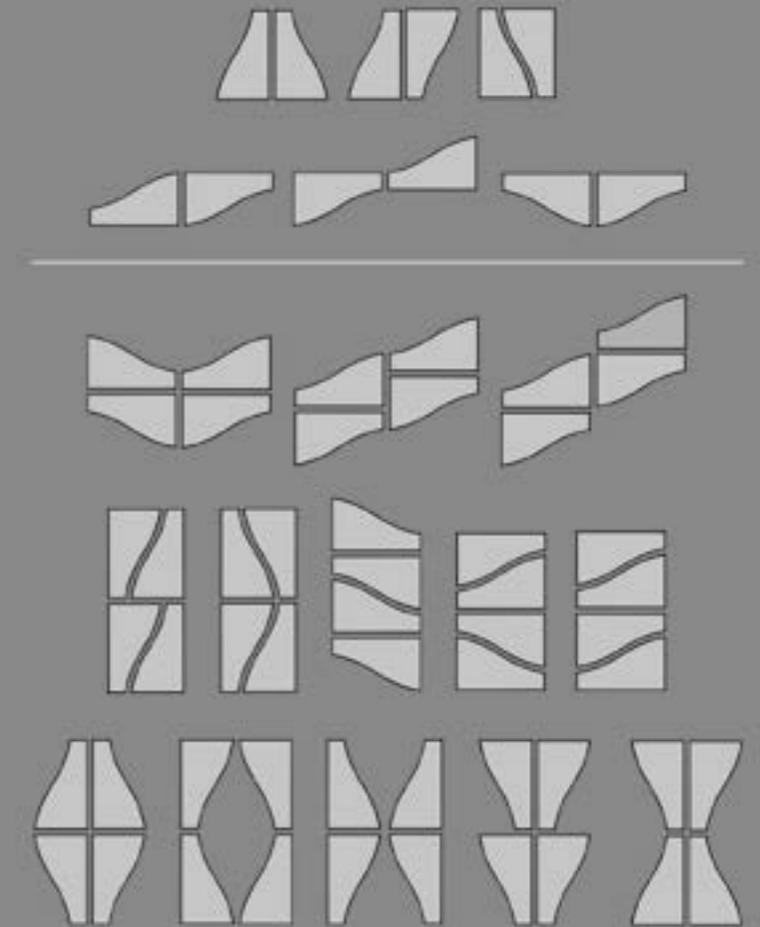
Модульная сетка и чертежи изделия

Дипломная работа на тему:
«Проектирование интерьерного модульного
светильника»

Корпус – древесина дуба, покрытая лаком
Рассеиватель – закаленное матовое стекло, 6 мм

Комбинаторные возможности светильника

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В.В. Лаптев. «Типографика: порядок и хаос»

И. Кондатьева. «Книжная вёрстка: практическое руководство»

Кимберли Элам. "Графический дизайн. Принцип сетки"

Елена Герчук. "Архитектура книги"

Ян Чихольд. "Облик книги" издательство Студии Артемия Лебедева

Е. Немировский, Б. Горбачевский "Рождение книги"

И.П. Павлов. "Ручной переплёт"

СПИСОК АВТОРОВ РАБОТ

В. С. Болтенкова

Е. А. Григорьева

А. Е. Клишина

А. С. Закревская

А. А. Алексашина

У. Ю. Безбородова

В. В. Петухова

Е. В. Белова

К. В. Шмелева

К. С. Орлова

В. А. Марахонько

Л. Т. Хусаинова

В. С. Болтенкова

А. С. Закревская

Е. А. Рысева

А. А. Проценко

В. А. Алексеева

Н. П. Фирстова

А. М. Куракина

Т. Стрелкова

К. А. Определёнова

П. А. Козлова

М. Фомина

К. В. Салтыкова

А. А. Ширяева

С. А. Бородин

А. М. Чернова

В. Муравьёва

П. Магдеева

А. Чернова

