

Підхід і мова

іменник, чол.

спосіб розгляду ситуації
або вирішення проблеми

іменник, жін.

система спілкування, яка
використовується у певній спільноті

Перекладено за виданням:

Gavin Ambrose, Nigel Aono-Billson. *Basics. Graphic Design 01: Approach and Language*. AVA Publishing SA 2011.

Коли ми наважуємося нарешті втілити свою мрію в життя, завжди постає питання «З чого почати?»

Навіть люди найвільніших і найнатхненніших професій на старті дуже потребують підтримки й допомоги досвідчених колег і наставників. Гевін Емброуз і Найджел Оно-Біллсон запропонували для початківців у царині графічного дизайну помічній, дружній і яскравий путівник у професію.

Перша книга з цієї серії допоможе ознайомитися з фаховим словником та інструментарієм, надасть практичні підказки щодо роботи з ідеями та реалізації задуму, навчить працювати з брифом і оформлювати результат своєї творчості відповідно до стандартів. А стислий історичний екскурс і чудові зразки робіт сучасних дизайнерів дають можливість зрозуміти загальний контекст розвитку галузі.

© Gavin Ambrose, Nigel Aono-Billson, 2011

© AVA Publishing SA, 2011

© Любов Базь, Ростислав Дзюба,
Тетяна Кривов'яз, переклад, 2019

© ArtHuss, 2019

➔ **BAFTA**

Small

Обкладинка програми урочистої церемонії нагородження BAFTA 2010 (British Academy Film Awards). Ілюстрація Тевіса Кобурна, творче керівництво StudioSmall. В основі ілюстрації – кадр із фільму «Володар бурі» (The Hurt Locker). Для заходу було розроблено серію таких обкладинок.

Orange British Academy Film Awards in 2010

Orange
BRITISH ACADEMY
FILM AWARDS

Вступ	6
Як працювати з книжкою	8
Необхідні інструменти	10

Розділ 1 — Контекст **12**

Сучасна практика	14
Історія	16
Комунікація	26
Суспільна думка	28
Студійне інтерв'ю: Лоренс Зіген	32
Навчальна вправа: <i>Контекст</i>	34

Розділ 2 — Ідеї **36**

Дослідження	38
Генерування ідей	40
Створення мапи ідей	46
Детальний розгляд і вивчення	54
Як донести ідею	58
Робимо начерки	62
Ідеї на папері	66
Студійне інтерв'ю: Фред Дікін	70
Навчальна вправа: <i>Малювання</i>	72

Розділ 3 — Практика **74**

Практичне заняття	76
Ручна робота	88
Технології	90
Отримання зображень	92
Студійне інтерв'ю: Денніс Й. Ішіяма	94
Навчальна вправа: <i>Річ-медіа</i>	96

Розділ 4 — Словник 98

Мова дизайну	100
Повідомлення і значення	102
Вивчення візуальної образності	110
Типографія, абетка й зображення	116
Вивчення типографії	120
Простір, баланс та ієрархія	124
Модульна сітка	132
Студійне інтерв'ю: Воут де Врінґер	138
Навчальна вправа: <i>Типографія</i>	140

Розділ 5 — Рішення 142

Процес дизайну	144
Креативні рішення	148
Перевірка	158
Презентація ідей	164
Студійне інтерв'ю: Мораґ Маєрскоґ	166
Навчальна вправа: <i>Гібрид</i>	168

Розділ 6 — Стандарти 170

Формати й розміри	172
Формати файлів	178
Колірні моделі	182
Додатки	185
Висновки	186
Бібліографія	188
Показчик	190
Подяки	192
Працюємо з етикою	193

Графічний дизайн — комплексна й динамічна галузь, що впливає на багато інших сфер життя. Він охоплює різноманітні креативні вміння, тому вивчати графічний дизайн складно — зате неймовірно захопливо. І якщо ми вирішуємо здобувати освіту й робити кар'єру саме в цій галузі, насамперед нам знадобиться базове розуміння ключових ідей і процесів, покладених у її основу.

Мета цієї книжки — ознайомити читачів з основними підходами до графічного дизайну та зі специфічною професійною мовою й термінами, які неодмінно знадобляться в навчанні й роботі. Обізнаність у цих аспектах забезпечує студентів набором інструментів і методів, за допомогою яких вони зможуть створювати, розвивати й аналізувати нові ідеї на основі отриманого дизайн-брифа.

Розділ 1. Контекст

Розповідь про дискусії довкола графічного дизайну, що виникали в процесі його розвитку, і про те, як вони позначаються на роботі сучасних графічних дизайнерів.

Розділ 2. Ідеї

У цьому розділі ми розглянемо поширені техніки підготовчого дослідження, генерування та перевірки ідей під час пошуку дизайнерського рішення або роботи з брифом.

Розділ 3. Практика

Дизайнерські творчі практики численні й різноманітні. Тут ми розглянемо деякі з них та зважимо, як вони можуть вплинути на результат роботи.

Розділ 4. Словник

У візуальній комунікації надважливо правильно передавати повідомлення й смисли. У цьому розділі ми проаналізуємо окремі способи вираження смислів візуальними засобами.

Розділ 5. Рішення

Експерименти зі шрифтами й зображеннями неодмінно приведуть до нових творчих рішень. Але вони потребують перевірки, їх треба презентувати й розробити прототип. Тут ми дізнаємося, яким чином це можна зробити і як обраний спосіб впливає на кінцевий результат.

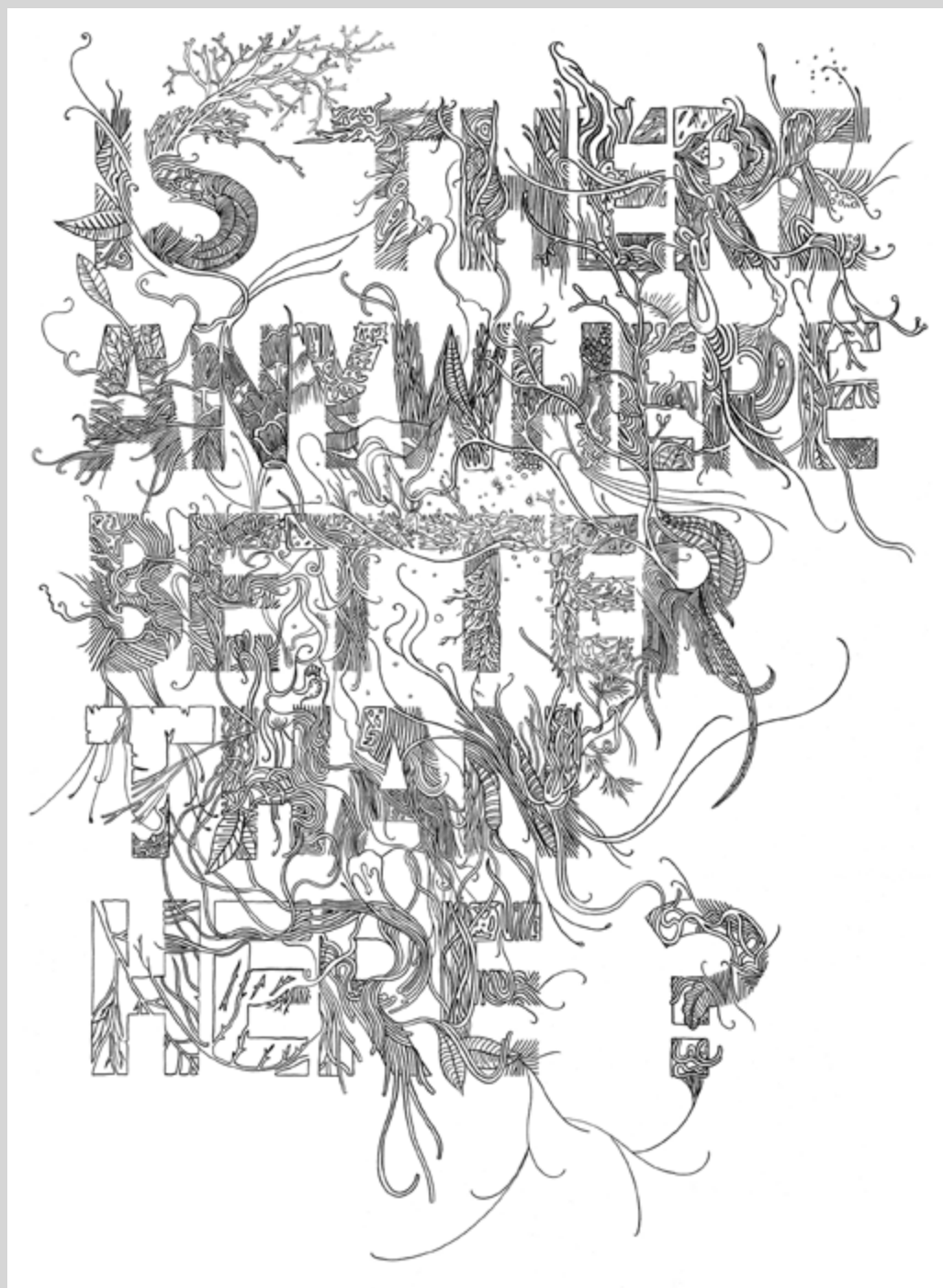
Розділ 6. Стандарти

Тут запропоновано огляд деяких стандартів, якими дизайнер має послуговуватися, щоб належно оформити свої роботи.

➔ «Чи є десь краще, ніж тут?»

Адам Гейз

Малюнок олівцем для колективної мистецької виставки в лікарнях Університетського коледжу Лондона (Трастовий фонд національної системи охорони здоров'я, Велика Британія). Цей дизайн демонструє усвідомлення сили слів, володіння технікою письма, а також майстерність ручної роботи. Він переконує: важить і те, що сказано, і те, як це сказано.

Нижче подано перелік основних інструментів дизайнера, які знадобляться вам для виконання завдань під час навчання. Вони залишаться вашими помічниками й тоді, коли ви перейдете від навчальних проектів до роботи в професійному середовищі.

Якщо матимете під рукою належні інструменти, значно полегшите собі творчий та виробничий процеси, а ваші роботи будуть точними та осмисленими. Вправне використання різноманітних інструментів збагатить вашу творчість і допоможе швидше та ефективніше втілювати задуми.

1— Поліграфічна лупа

Допоможе ретельно оглянути друковані матеріали та кольоропроби.

2— Гумки

У роботі можуть знадобитися: звичайна гумка для олівця, вінілова гумка для фломастерів, гладенька гумка для кальки і липка гумка для розтушування.

3— Палітра Pantone

Знадобиться для добору та узгодження кольорів у матеріалі з відображенням на дисплеї.

4— Олівці

Набір якісних простих олівців твердістю від 6H (твердий) до 3HB (м'який), а також механічний олівець для тонкої роботи й ескізів.

5— Клейка стрічка

Для створення макетів знадобляться різні види клейкої стрічки (скотчу), зокрема непомітна прозора стрічка *Magic Tape* із матовою поверхнею.

6— Валик

Для розгладжування паперових макетів.

7— Ножі / леза

Немає нічого кращого за добрий скальпель (розміри №3-4) зі змінними лезами (розмір №10).

8— Рапідографи

Креслярські ручки з різною товщиною стрижня— 0.35, 0.5 або 1 пункт.

9— Маркери для полотна й паперу

Крейди та маркери для розмічування паперу, картону і тканини.

10— Типометрична лінійка (рядкомір)

Згодиться для проектування сіток і макетів без комп'ютерних програм.

11— Засоби для малювання

Вугільний олівець, вугілля, олівці-конте, пастель, грифель, гуаш, акварель і акрил— усе це може стати у пригоді.

12— Рамка для кадрування

Для експериментів із кадруванням і розміром зображень.

13— Клей

Клеї для різних поверхонь, зокрема клей-спрей для паперу.

