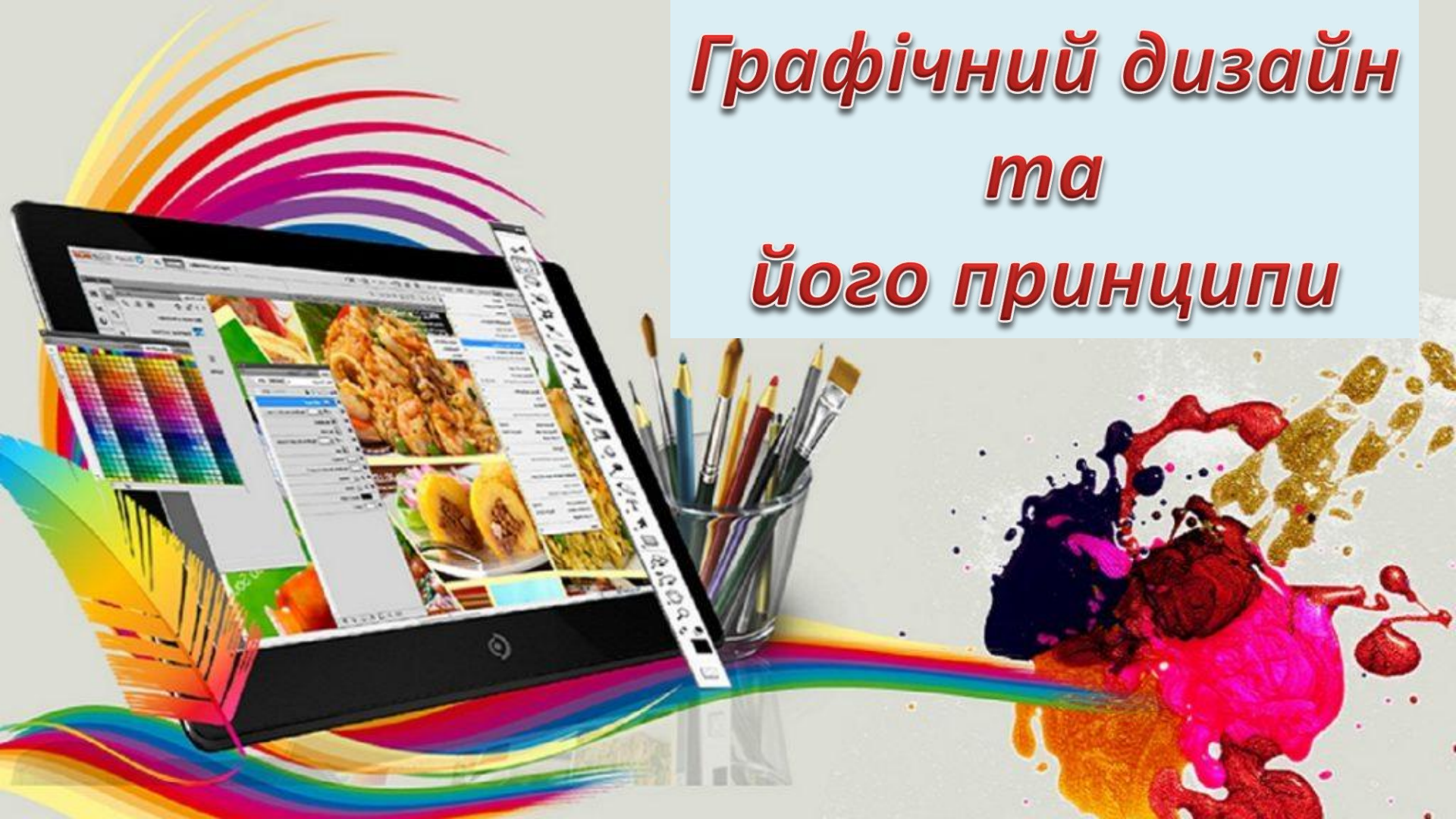

Графічний дизайн та його принципи

Держстандарт України затвердив таке визначення терміну:

Графічний дизайн – дизайнерське проектування, спрямоване на візуалізацію інформації, а також створювання графічних знакових систем для предметно-просторового середовища та графічних елементів для промислових виробів.

Види сучасної дизайнерської діяльності (види дизайну):

- ❖ графічний дизайн,
- ❖ промисловий дизайн,
- ❖ дизайн середовища.

Об'єкт проектування:

- ✓ *графічного дизайну* – переважно поліграфічна продукція та web-дизайн;
- ✓ *промислового дизайну* - промислова та побутова техніка, меблі, одяг, посуд, речі повсякденного вжитку;
- ✓ *дизайну середовища* – інтер'єр, екстер'єр, ландшафт.

Роль графічного дизайнера в комунікаційному процесі — це інтерпретатор повідомлень. Вони працюють над інтерпретацією, упорядкуванням і презентацією візуальних повідомлень. ***Графічний дизайн перетворює мовне повідомлення в графічний прояв.***

Основні продукти графічного дизайну

- книжкові макети та ілюстрації;
- рекламні та інформаційні плакати;
- графічне рішення листівок та поштових марок;
- оформлення платівок та DVD дисків;
- корпоративний стиль компанії і його основний елемент — логотип;
- буклети, брошури, календарі та інша рекламна поліграфічна продукція;
- упаковки, етикетки, обкладинки;
- сувенірна продукція;
- UI UX дизайн (веб-сайти та мобільні додатки).

Сучасний графічний дизайн складається з великої кількості видів. Всі вони різняться завданням, способом створення та призначенням.

- 1) **Графічний дизайн візуальної ідентифікації бренду** (логотипи, типографіка, бібліотека зображень, колірна гама, візитки, корпоративні бланки);
- 2) **Рекламна графіка** (банери, листівки та флаєри, плакати та зовнішня реклама, інфографіка та брошури, дизайн для спеціалістів SMM, стилістика вебсайту);
- 3) **Інтерфейс користувача** (UI – user interface designer): мобільні програми, веб-ресурси, ігри;
- 4) **Дизайн публікацій**: книги, газети, журнали, каталоги та інструкції.
- 5) **Дизайн упаковок**: коробки, етикетки, банки, пакети та інше.
- 6) **Моушн-дизайн**: анімація логотипу, оголошення та банери, веб - сайти та програми, відеоігри та мультиплікація.
- 7) **Графічний дизайн оточення**: друковані вивіски та оголошення, музейні виставки, відеореклама на моніторах. Цей вид переплітається з рекламною графікою.

Клієнтська база графічних дизайнерів:

- Видавництва
- Редакції
- Дизайнерські бюро і студії
- Рекламні агентства
- Приватні замовники та фірми

Навички та знання, які потрібні в роботі графічному редактору:

- Знання основ дизайну: основи живопису і малюнка, колористики (використання кольору) і композиції
- Спеціальні знання в області графічного дизайну: види і жанри графіки і графічних технік, робота зі шрифтами, типографіка, використання зображень, публікування і в графічному дизайні
- Володіння професійним ПЗ для графічного дизайну:
 - ✓ для роботи з векторними зображеннями: Adobe Illustrator, Corel Draw.
 - ✓ для роботи з растровими зображеннями: Adobe Photoshop
 - ✓ для верстки текстів: Adobe InDesign і QuarkXPress

Зміст професійної діяльності дизайнера:

- відбір і аналіз патентної та іншої науково-технічної інформації;
- вивчення вимог замовника і технічних можливостей підприємства;
- порівняльний аналіз аналогічної вітчизняної і зарубіжної продукції, оцінка її естетичного рівня;
- пошук найбільш раціональних варіантів рішень, конструктивно-оздоблювальних матеріалів і деталей оформлення;
- здійснення графічного проектування, деталізації форми виробів; розробка компонувальних і композиційних рішень;
- підготовка даних для економічних розрахунків;
- розробка і оформлення документації на вироби, супровідних документів, пакування і реклами виробів;
- здійснення авторського нагляду.

Етапи проектування

Організаційно-підготовчий

Пошук і визначення проблеми. Збір та аналіз інформації, що стосується об'єкта проектування.

Вироблення ідей і варіантів. Формування параметрів і граничних вимог

Конструкторський

Вибір оптимального варіанта розв'язку проблеми та його обґрунтування. Розробка клаузури. Макетування проекту. Складання ескізу на виготовлення. Добір матеріалів. Вибір інструментів та обладнання. Економічне та екологічне обґрунтування. Міні-маркетингові дослідження.

Технологічний

Організація робочого місця. Виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом. Самоконтроль власної діяльності. Оцінка якості.

Завершальний

Коригування виконаного виробу порівняно з запланованим. Випробування проекту. Оформлення текстової частини проекту. Розробка презентації проекту. Захист проекту.

The DESIGN PROCESS

For a successful design we go through a process in order to make sure the design is the best it can be.

1 THE DESIGN BRIEF

The starting stage of the process where the client and designer meet and go through what is needed, how long it will take and quoting on prices. This is the stage where the designer and client come to an agreement.

2 THE RESEARCH PHASE

The designer conducts research of existing and new information on the subject of the design.

3 GENERATE IDEAS

The designer then brainstorm, sketches and chooses 3 of the best concepts from many different ideas.

4 THE DESIGN STAGE

The designer then makes the design, presents the design to the client and reviews and finalises the product.

5 THE FINAL PHASE

The designer then sends the project to be professionally printed and delivers the finished product to you!

DONE

An investigation towards the brief

RESEARCH

What are you looking for?

INFORMATION GATHERING

QUANTITATIVE

Statistical information
Empirical data
Architectural plans

QUALITATIVE

Open-ended questions
Interviews
Focus groups

TARGET GROUPS

Who are you aiming for?

IDENTIFY

Demographics
Geography
Psychographics
Behavioral data

CHARACTERISTICS

Attitudes and values
Interests and hobbies
Lifestyle and behavior
Needs and desires

SAMPLES AND FEEDBACK

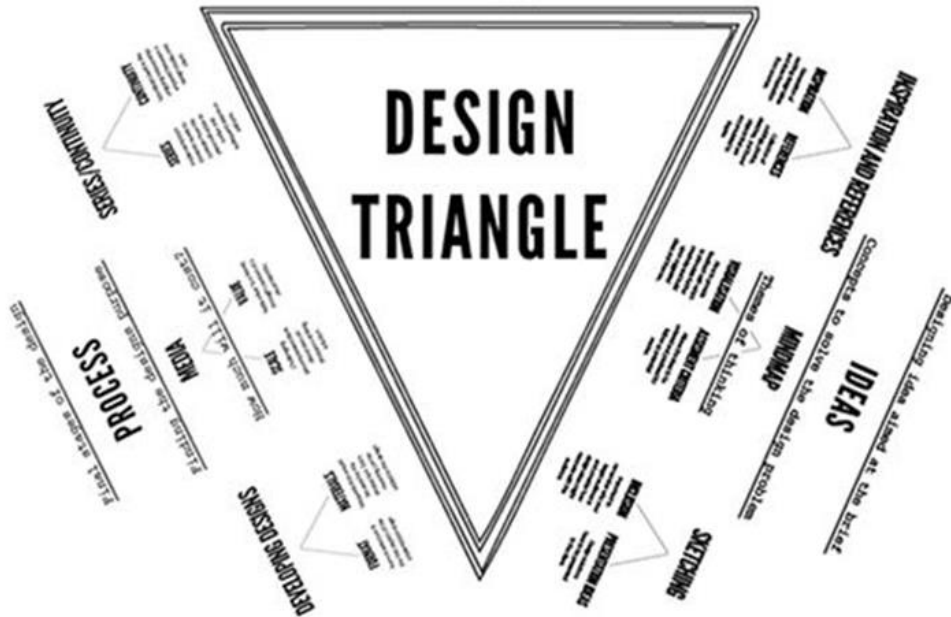
SAMPLES

Representative
Diverse
Accessible

FEEDBACK

Constructive
Actionable
Timely

DESIGN TRIANGLE

Характерні якості особистості успішного дизайнера:

- спостережливість;
- розвинута образна пам'ять;
- аналітичне і творче мислення;
- продуктивна уява і фантазія;
- художньо-конструкторська інтуїція;
- сформовані спеціальні знання,
- уміння і навички працелюбність, терпіння, наполегливість та ін.
- захопленість, вміння зосередитися на об'єкті творчості; творче піднесення, натхнення, осяяння

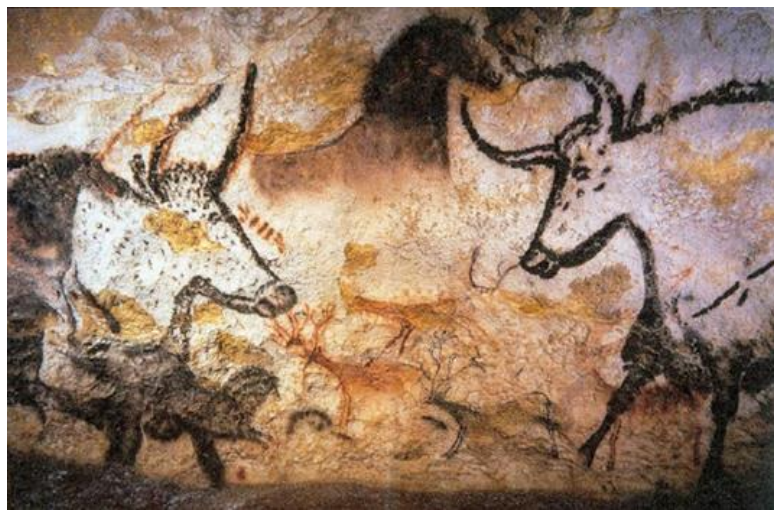
Термін «графічний дизайн» відомий з 1922 року, його запропонував американський дизайнер книг та періодичних видань – **Вільям Едісон Двіггінс (William Edison Dwiggins)**.

Стиль цих книг був бездоганим і впізнаваним. У всіх виданнях, які він оформив, є короткий опис шрифтів, що використовуються під час створення. Крім того, для кожної книги були зроблені елементи за допомогою трафаретів. І лише після Другої світової війни термін став широко використовуватися як позначення відповідної діяльності

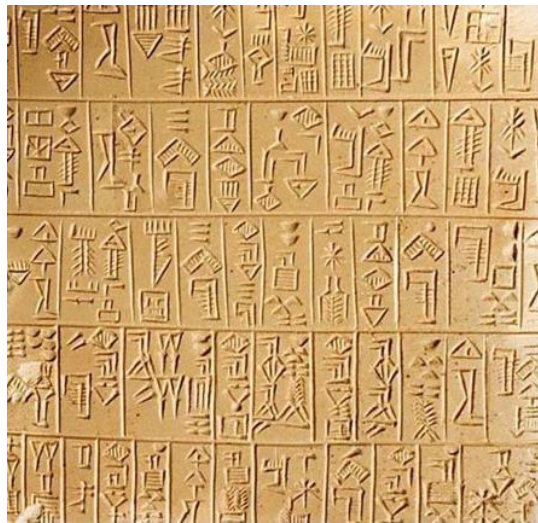

Перше агентство графічного дизайну засноване у 1903 році К. Мозером (K. Moser), архітектором Й. Гофманом (J. Hofmann) і меценатом Ф. Верндорфером (F.Werndorfer). Називалось це агенство «Wiener Werkstätte» (Віденська Майстерня)

На думку істориків зародження графічного дизайну розпочалось з печерного живопису ще до нашої ери. Через наскальні рисунки люди передавали знання та інформацію від одного покоління до іншого.

Мови та алфавіт — наступна стадія розвитку графічного дизайну. Вважається, що шумери винайшли писемність у період з 3300 до 3000 р. до н.е. Первинними формами письма були піктограми — символи, що зображали об'єкти.

Очевидно, що графічний дизайн не розвинувся би без появи друкування. У 6 віці у Китаї стали застосовувати дерев'яні грав'юри та рельєфний друк (т.зв. високий друк) для нанесення узорів на шовковому одязі, а згодом і на папері.

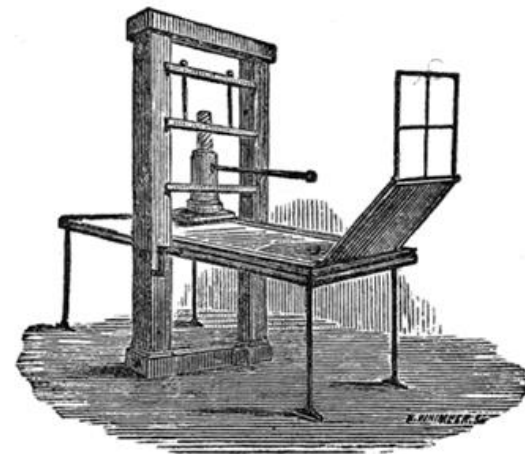
У 1040 році китайський Бі Шен винайшов першу у світі техніку друку з рухомих (окремих) літер.

У 1439 році Йоган Гутенберг був першим європейцем, який застосував у друці рухомі літери. Гутенберг змінив дерево металом, а гравюри - літерами.

Друкарський станок Гутенберга започаткував комерційний підхід до використання дизайну, що дозволило зробити книгу масовою і доступною багатьом читачам.

30 вересня 1452 р. у Майнці Йоганн Гутенберг надрукував першу книгу — Біблію (латинською мовою)

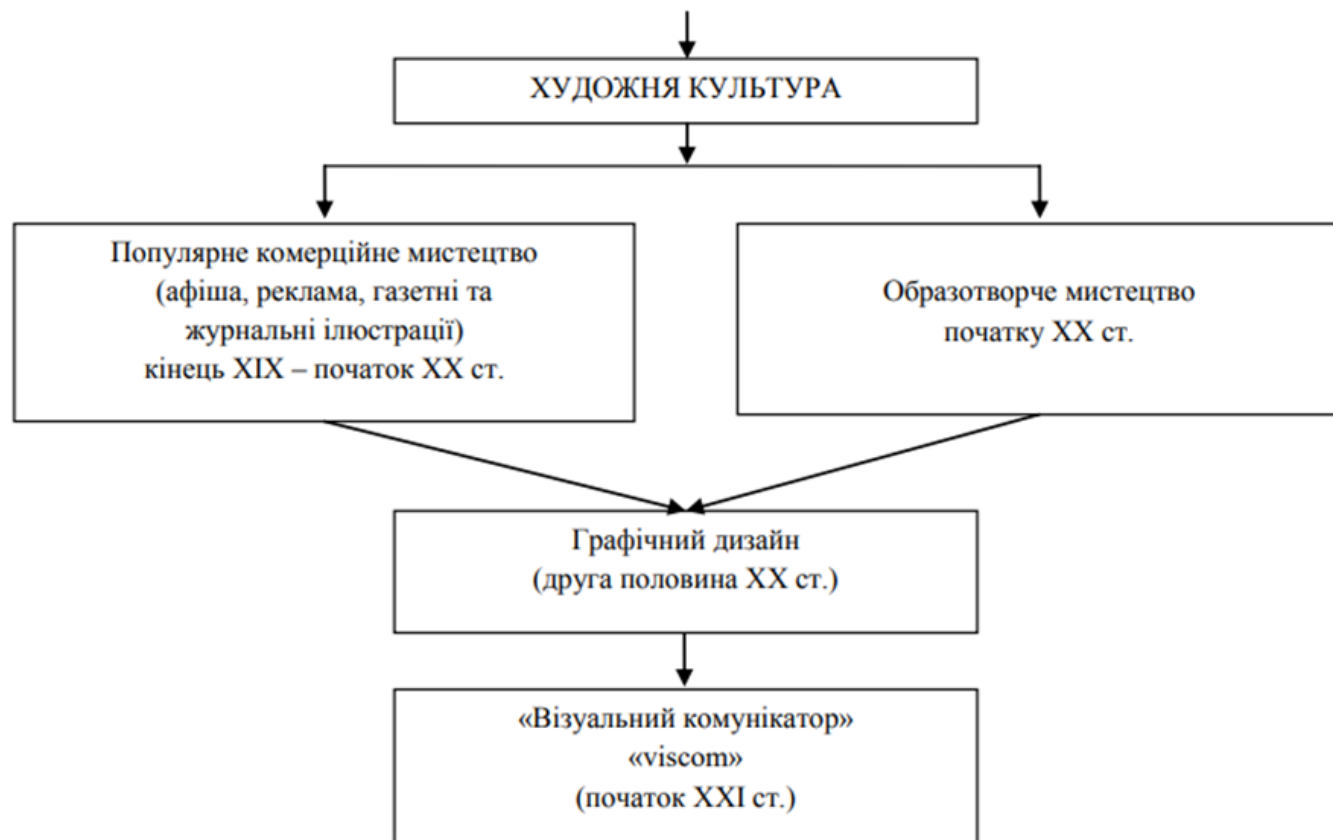
Львівський «Апостол» або «Діяння та послання апостольські» — перша друкована книга в Україні, видана у лютому 1574 Іваном Федоровичем у Львові.

Іван Федорович працював над «Апостолом» у своїй львівській друкарні від 25 лютого 1573 до 15 лютого 1574. Містить традиційний церковнослов'янський переклад «Діянъ і посланъ апостольських» і повторює московське видання цієї ж книжки. В основному повторює московське видання «Апостола» 1564 року шрифтом, композицією набору і оформленням (прикраси, ініціали, заставки тощо). Однак в українському першодруку є ряд відмінностей та нововведень: деякі додаткові гравюри, зокрема друкарська марка Івана Федоровича, що складається з двох частин: ліворуч — герб міста Львова, праворуч — знак самого першодрукаря та герб Григорія Ходкевича; зміни в гравюрному зображенні апостола Луки (автор можливо Лаврентій Филипович-Пухальський); наприкінці замість офіційної післямови вміщено написану Федоровим «Повість откуду начася и како совершися друкарня сія».

Основні етапи розвитку світового дизайну

Основні історичні етапи розвитку дизайну		Основні історичні стилі
Епоха ремісничого виробництва	Первісний лад	Примітивізм
	Стародавній світ	Давньоєгипетський, давньогрецький, давньоримський та ін.
	Середньовіччя (5 – поч. 14 ст.)	Романський, готичний, візантійський, давньоруський
	Відродження (14 – 16 ст.)	ренесанс
	Нова доба (17 – поч. 19 ст.)	Бароко, рококо, класицизм, ампір, романтизм
Епоха промислового виробництва	Епоха великих відкриттів і промислових революцій (19 ст.)	Реалізм, модерн, раціоналізм
	Модернізм (поч. 20 ст.) – поява дизайну як самостійного виду діяльності, поява серійного виробництва	Кубізм, суперматизм, авангардизм, конструктивізм, абстракціонізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм, ар-нуво
	Постмодернізм (2 пол. 20 ст. до нашого часу)	Еклектика стилів

ЕТАПНІСТЬ СТАНОВЛЕННЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Стилi графiчного дизайну

В широкому розумiннi

Стиль (вiд лат. *Stilus* — загострена паличка для письма, манера письма) — сукупнiсть характерних ознак, особливостей властивих чому-небудь; у бiльш вузькому — сукупнiсть ознак i характерних рис мистецтва певної епохи, народу або країни.

В загальнокультурному значеннi,

Стиль — це iсторично складена, вiдносно стiйка спiльнiсть ознак образної системи, засобiв i прийомiв художнього вираження, обумовлена єднiстю iдейного вiс্তু мистецтва.

Стиль проявляється в усіх видах мистецтва: архiтектурi, лiтературi, живописi, в костюмi, предметах побуту тощо. Особливо важливим поняття стильового рiшення є у графiчному дизайнi. Перше, з чим стикається дизайнер приступаючи до роботи пiсля ознайомлення з технiчним завданням, — це визначення стилю. Функцiя стилю у графiчному дизайнi полягає у тому, щоб обмежити вибiр: виключити однi можливостi i задати певну послiдовнiсть iнших.

VICTORIAN 1837 - 1901

- decorative outer borders
- elaborate typography
- symmetry
- highly ornate and 'busy' imagery
- very few straight lines or edges

ART NOUVEAU 1890 - 1920

- intricate hand drawn style
- linear based designs
- use of natural forms
- features female form

ART DECO 1920 - 1940

- bold geometric shapes
- use of motion lines
- use of sunbursts
- high contrast in colours
- flat (in terms of depth)

EARLY MODERN 1910 - 1935

- geometrically based
- minimalist approach
- more photos
- less illustrations

KITSCH 1950'S

- contrasting imagery & texts
- bold, vibrant colours
- aerodynamic shapes
- people in dramatic poses

PSYCHEDELIC 1960'S

- influenced by hallucinatory drugs
- featuring abstract swirls of intense color
- curvilinear calligraphy
- intense optical colour vibration

POST MODERN 1970'S - 1980'S

- collage like illustrations
- overlapping elements
- impulsive and playful
- filled with

FLAT 2010 - PRESENT

- minimalist
- no depth
- straight lines
- clever use of negative space

ARTS & CRAFTS 1880 - 1910

- reused traditional/older style features
- simple forms
- illustrated typography
- lots of textures

FUTURISM 1900 - 1930'S

- eclectic style
- featuring or using new technology
- offset text
- some cubist influences
- no traditional features

LATE MODERN 1945 - 1960

- distorted geometric shapes
- informal structural layout
- plain & simple
- non decorative type

HEROIC REALISM 1910 - 1940'S

- realistic imagery
- usually featuring one person
- promoting an ideal
- strong message in the text
- clear, bold font

SWISS 1940 - 1980'S

- use of negative space
- very 'clean' and simple
- sans serif fonts favoured
- asymmetrical layouts

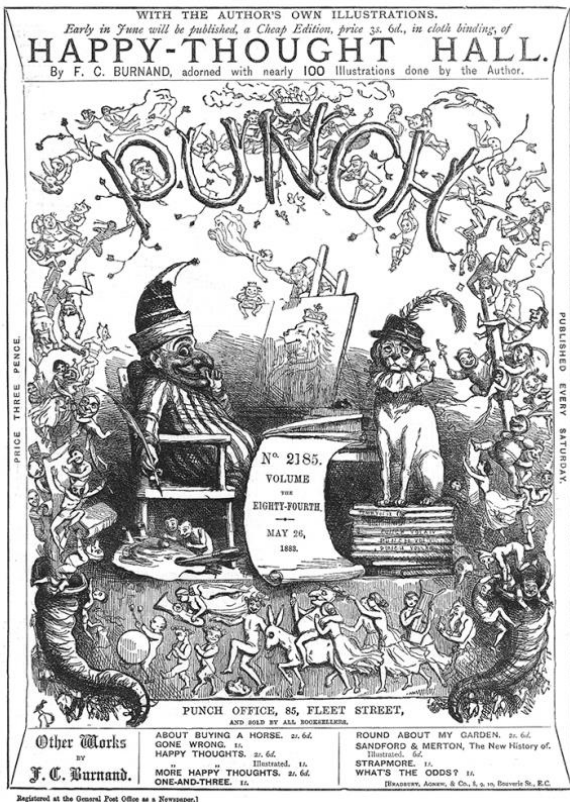
GRUNGE 2000 - 2015

- dirty textures and background images
- irregular lines and frames
- coffee rings, spilled out liquids & stains
- torn paper and dirty edges
- hand-written elements

LEARN MORE ABOUT DESIGN AT
WWW.ONLINEDESIGNTEACHER.COM

ВІКТОРІАНСЬКИЙ СТИЛЬ

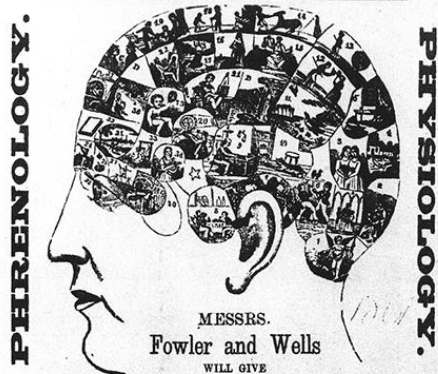
Річард Дойл. Punch. Журнальна обкладинка, травень 26, 1883

Аптечна вивіска, 1835

TWO EXTRA LECTURES

[No study can compare with that of MAN, either in magnitude or practical utility. It teaches us OURSELVES, our fellow men, our duties, and our capabilities. Phrenology puts the finger of ABSOLUTE knowledge on the whole cycle of human interest—material, social, intellectual, and moral,—every good, and its increase, every evil, and its remedy. Man's morals may be improved, his vices suppressed, his virtues developed, and Phrenology shows how. Should it not therefore, command your first attention.

TWO EXTRA LECTURES,

AS FOLLOWS, IN THE

TEMPERANCE HALL, HARTLEPOOL.

On FRIDAY Evening, July 19th, 1861,

HOW TO TRAIN UP A CHILD.

On the Right Government, Training, and Proper Education of Children, with Advice to Young Men and Women on Self Culture and Personal Improvement. Every Parent, Teacher, and Youth should hear it.

On SATURDAY Evening, July 20th, 1861,

THE Perfection of Character,

Or the Moral Nature of Man, including his relations to Society and to Deity.—A future state—power to control and direct our propensities and passions, and to resist temptations—how to acquire respect, moral prudence and circumspection—the true or scientific interpretation of FAITH, HOPE, and CHARITY.

Tickets—Front Seats, 1s.; Second do., 6d.; Back do., 3d.

Doors open at Half-past Seven, to commence at Eight. Each Lecture to close with Public Examinations.

PRIVATE EXAMINATIONS.

Professional Deliberations, with Charts and full written Description of Character, and advice in regard to "WHAT TO DO," or the most appropriate occupations and pursuits in life; Faults, how to correct them; Health, how to secure and retain it; the Management of Children; Self-improvement, Marriage, &c., given during the day in private reception rooms of the Temperance Hall. Persons desiring the services of Messrs. FOWLER & WELLS, should call early, as their stay in Hartlepool terminates soon, and another opportunity may not occur.

Афіша лекції, 1861

UPPINGHAM HORTICULTURAL SOCIETY.

THE NINTH ANNUAL

SHOW

FLOWERS, FRUIT, AND VEGETABLES

WILL BE HELD ON THE
LEICESTER ROAD FIELD.

THURSDAY, JULY 16TH, 1885.

FAIRFIELD GARDENS & AVIARY

Will be open to Visitors (by kind permission of the Rev. E. THRING).

A CRICKET MATCH,

UPPINGHAM & DISTRICT C.C. v. the PRESIDENT'S XI.

Will be played on the adjoining Victoria Ground, on THURSDAY and FRIDAY, July 16th & 17th.

THE BAND OF THE MUTUAL IMPROVEMENT SOCIETY

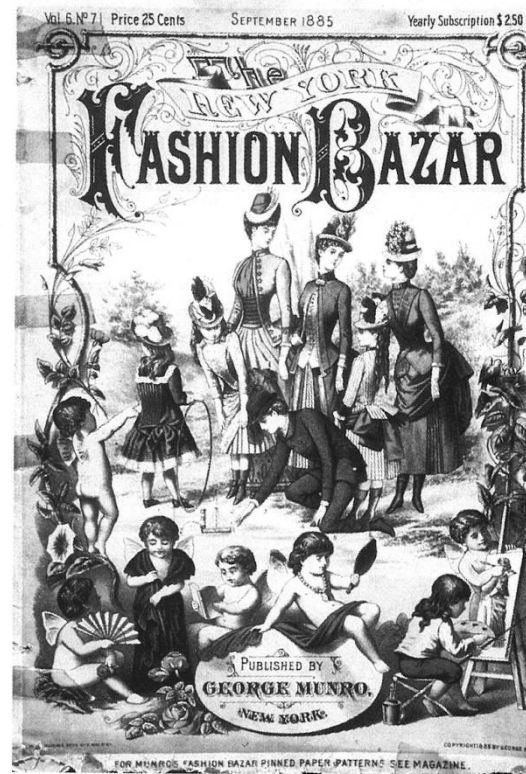
WILL BE IN ATTENDANCE.

THE SHOW WILL BE OPEN AT HALF-PAST ONE O'CLOCK AND CLOSE AT SIX.

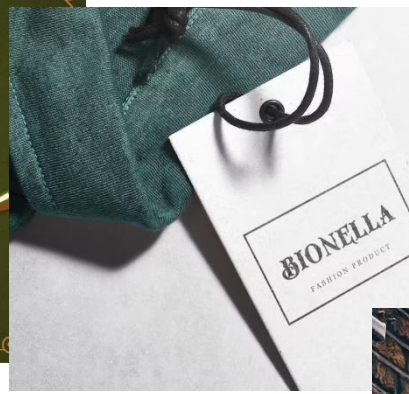
ADMISSION: Before Four o'clock, ONE SHILLING; after Four, SIXPENCE.

Schedules may be obtained of the Secretary, Mr. H. DEANE, Uppingham.

Contributed by A. C. Cooke, Foreman, with John Hawthorn, Uppingham.

Зразки рекламних та журнальних публікацій періоду вікторіанського стилю

Шрифти вікторіанського стилю

Ар-нуво

Неизвестный автор. Обложка журнала «Югенд», 1900

Неизвестный автор. Обложка журнала «Югенд», 1899

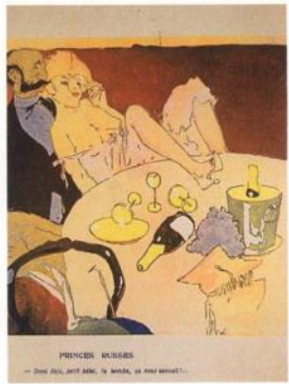
Ханс Христиансен. Обложка журнала «Югенд», 1899

Nouveau
BEAUTY

Димитриос Галанис. Обложка «Любовь». Журнал «Л'Асьетт о бёр», 17 июня 1905

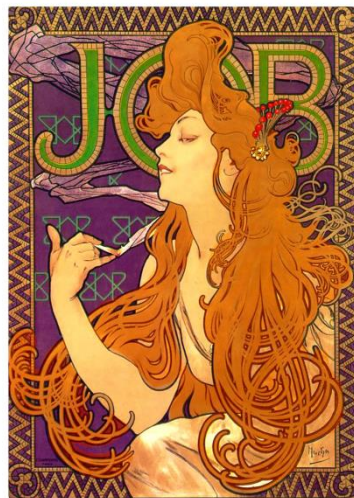
Миклош Вадаш. Карикатура «Русские князья». Журнал «Л'Асьетт о бёр», 1906

Артур Макмёрдо. Титульный лист книги «Городские церкви Рена». Издатель Дж. Аллен, 1883. Из коллекции декоративного и пропагандистского искусства Митчелла Вольфсона-мл., Майами

«Пори року» (серія), Альфонс Муха,
чеський художник, ілюстратор та графічний дизайнер

Уильям Моррис
«Городские церкви Рена»
(1883)

Glorietta

FARALLONES

Wallington
PRO

Shark

ArnoldBoecklin LT

PostScript Single Master
PostScript Name: ArnoldBoecklinLT
Arnold Boecklin is a trademark of Heidelberger Druckmaschin

abcdefghijklmnopqrstu vw x
ABCDEFGHIJKLMN O P Q R S T
1234567890 \$ % & (. : ; ' ! ?)

Modern Display Font Vol. 21
Design by Alifmart Studio

NEW

GAZEBO

Modern Display Font
Design by Alifmart Studio

September 2021 Font by user: Gazebo Gazebo

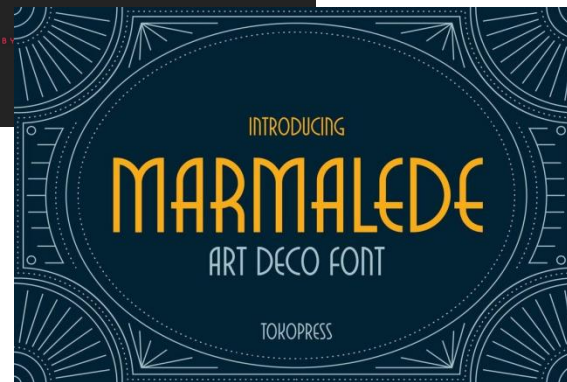
GRODNA

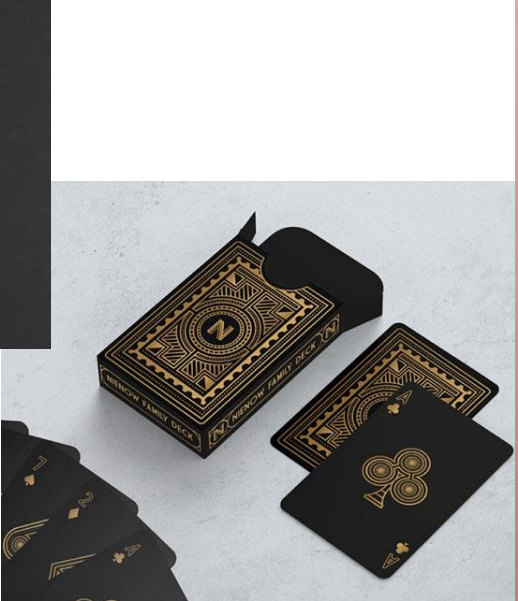
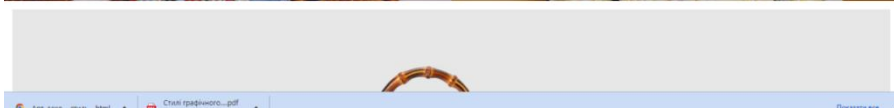
ART NOUVEAU TYPEFACE

BAGERICH

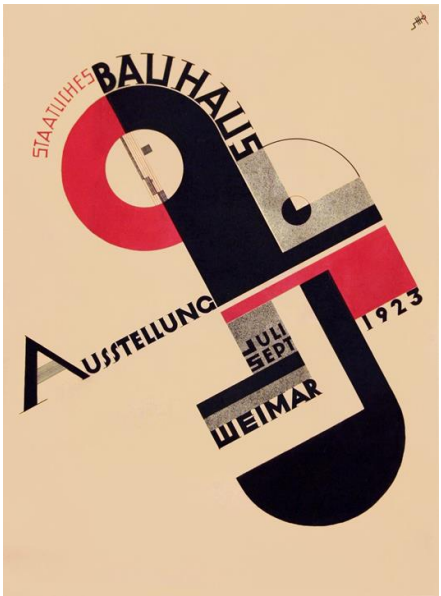
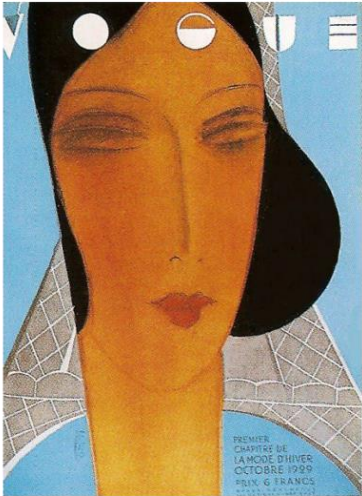
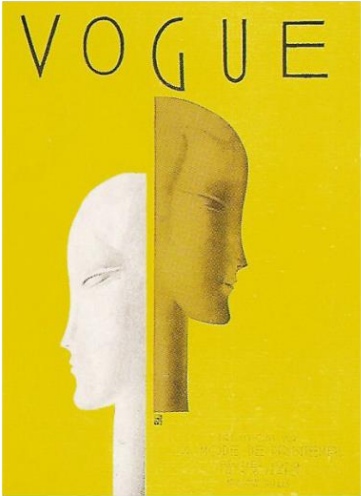
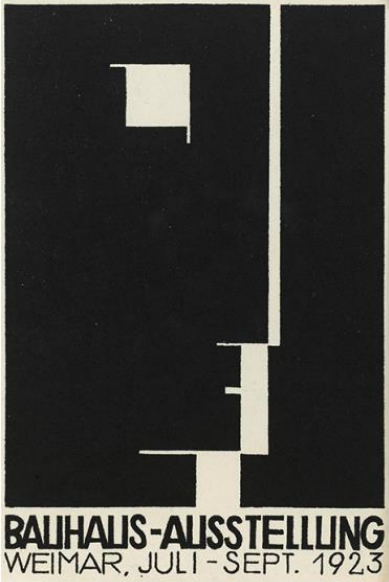
A CONTEMPORARY AND ELEGANT
DESCRIPTIVE FONT

СТИЛЬ АР-ДЕКО

МОДЕРНИЗМ

Швейцарський стиль

Швейцарський стиль або нова типографіка (1945-1985) названий так по місцю його зародження. Це один із головних напрямків течії модерн періоду другої половини XIX ст.

Основою візуальної комунікації швейцарського стилю слугували прості геометричні та абстрактні форми. Особливу увагу приділяють акуратності складання тексту, зручності читання та ергономічності видання. Дизайн стає науково обґрунтованим, з чіткою структурою та порядком. Завдяки використанню модульної сітки структура дизайну легко зчитується та сприймається спостерігачем (споживачем), що забезпечує популярність цього стилю і сьогодні.

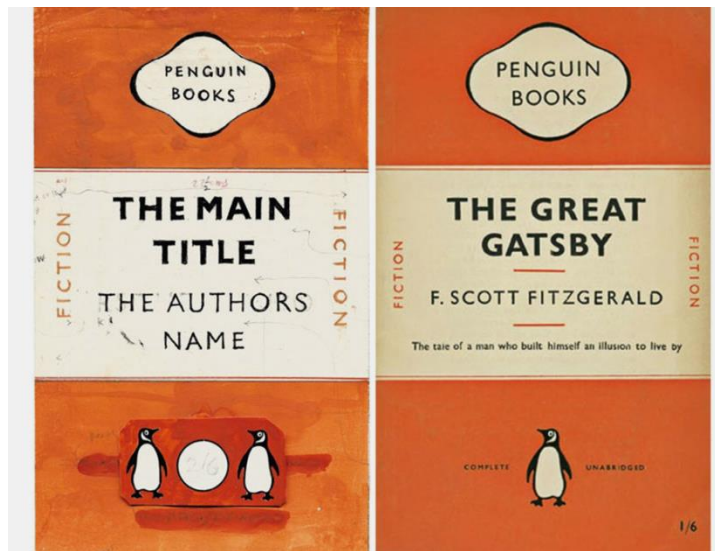
Характерні риси:

- відмова від національних особливостей та декору, що робить цей стиль міжнародним
- асиметричність макетування
- застосування сітки
- рублені шрифти
- вирівнювання лише по лівому краю
- фотографії замість графічних ілюстрацій.

Ян Чіхольд (1902-1974)

Обкладинки Penguin Books до та після Чіхольда

Sabon
Aa Ee Rr a
Aa Ee Rr

ı:ı In the beginning

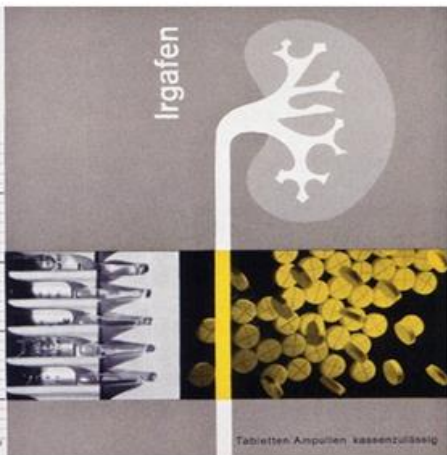
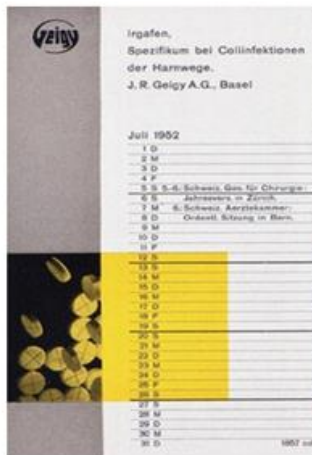
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

У 1967 р. Чіхольд завершив своє головне досягнення в області типографіки — шрифт Sabon. Це елегантна гарнітура стала втіленням зручності читання

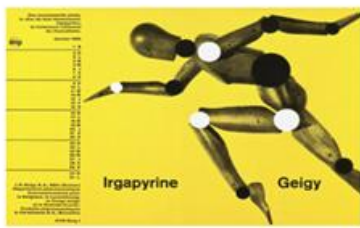
Головна концепція його стилю — простота, лаконічність та легкість сприйняття. Увесь арсенал графіки скеровується на взаємодію з читачем, з цією метою використовувались контрастні кольори, насичені рублені шрифти (без засічок), асиметричні текстові блоки.

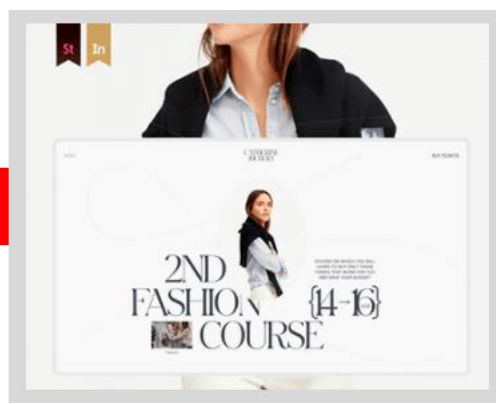
Одермат и Р. Тисси

В. Белларт

Швейцарский стиль в фармацевтике

KITY

ПОП-АРТ

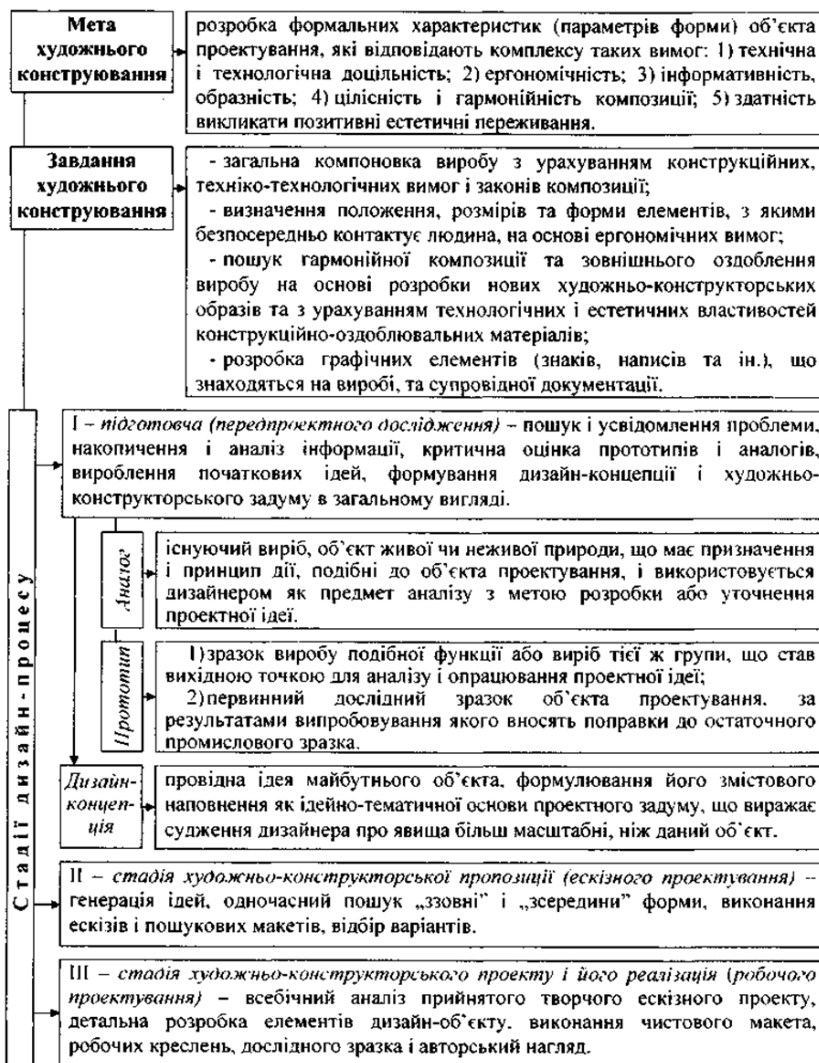
Цифровий стиль

Цифровий стиль (1985 — сучасність). Комп'ютер дозволяє сучасним дизайнерам створювати картинки нереального змісту та форми.

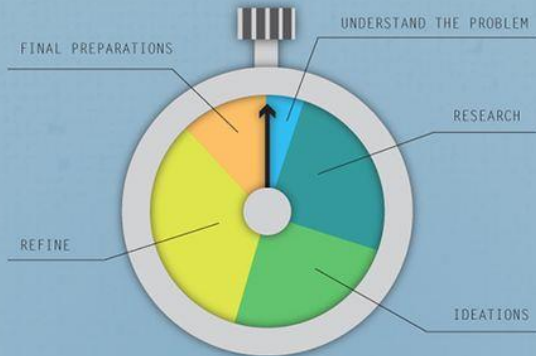
У сучасному дизайні ми зустрічаємо графіку із вебдизайну та комп'ютерних ігор, неіснуючі 3D форми та перспективи.

Цифровий стиль складно класифікувати за певними критеріями, головна особливість це використання комп'ютера як головного інструмента, без створити композицію було би нереально.

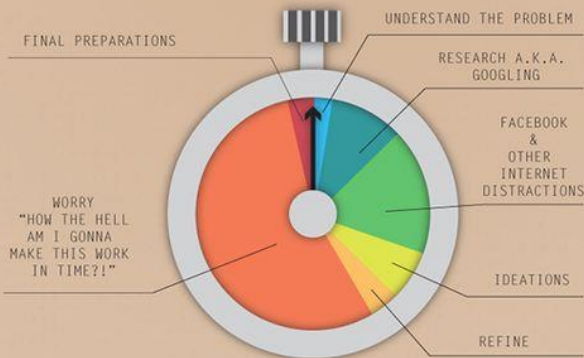

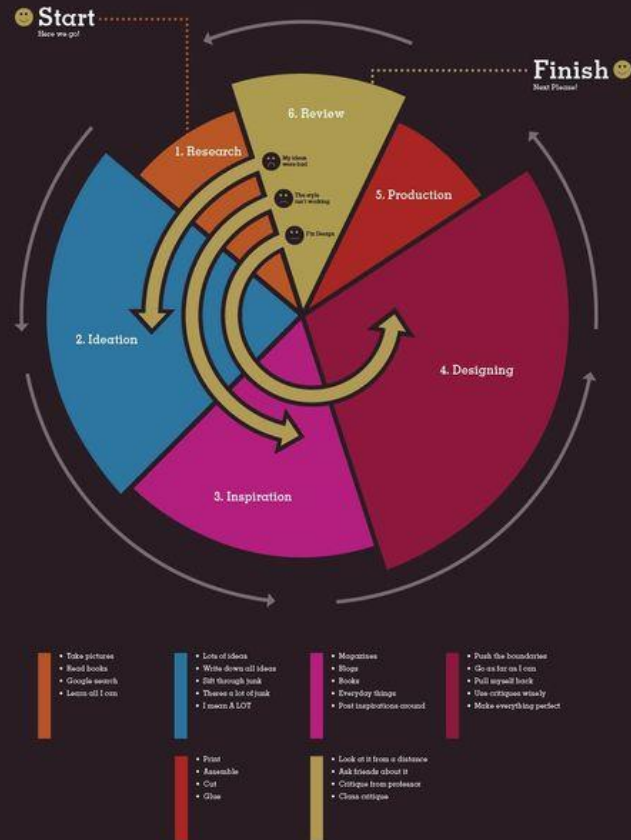
IDEAL DESIGN PROCESS

ACTUAL DESIGN PROCESS

My Creative Design Process

DESIGN PROCESS

BRIEF

DESIGN BRIEF

during this stage an interview will be conducted with the client to get an understanding of what is required for the project.

RESEARCH

RESEARCH

research for design based on information provided by the client, looking at industry leaders, there successes and failures to understand what works.

SKETCHING

begin sketches based on client needs, as well as subsequent research on the industry, and successful pieces seen in it.

SKETCHING

CONCEPTS PRESENTATION

CONCEPTS PRESENTATION

presentation of sketches, client will give critiques on what they do and don't like.

REVISIONS

REVISION

changes to the designs requested by the client done now. client will have picked a final direction and this will be the late stage of the design.

FINAL PRESENTATION & DELIVERY

FINAL DELIVERY

the final stage where appropriate files are delivered to the client. there may be a few stages of revision and concept presentation leading up to this stage.

● a contract will be written up during brief stage discussing pay, kill fees, and more

● ● ● these three stages have the possibility of happening more than once. this will be discussed during brief stage and revision amount will be stated in the contract.

● once everything is delivered, depending on contract, regular maintenance for project (ie. a website) can also be done.