

ОСНОВИ

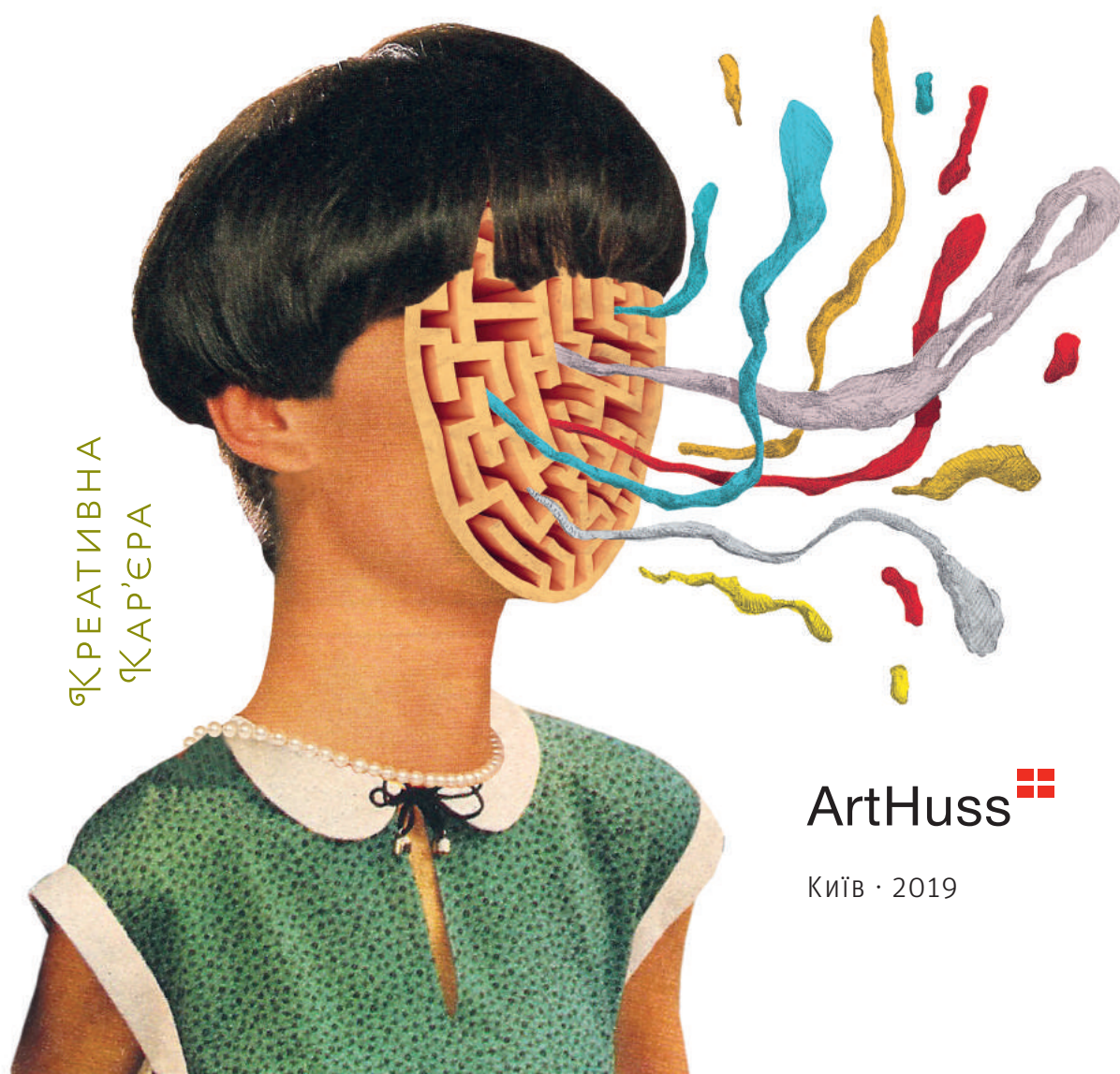
ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

03

Ніл Леонард
Ґевін Емброуз

Генерування ідей

Переклали з англійської Марія Мельник і Вероніка Пугач

ArtHuss

Київ · 2019

УДК 7.012:766]:159.955-026.15(076)
Л47

Леонард Н., Емброуз Г. Основи. Графічний дизайн 03: Генерування ідей /
Ніл Леонард, Гевін Емброуз; пер. з англ. Мельник М., Пугач В.
Київ: ArtHuss, 2019. 192 с. (Серія «Креативна кар'єра»)

Перекладено за виданням:

Neil Leonard, Gavin Ambrose. Basics. Graphic Design 03: Idea Generation.
AVA Publishing SA 2013.

Креативне мислення — навичка, яку можна розвивати.

І в цій книжці ви знайдете різноманітні підходи, теорії та стратегії, які сприятимуть вашій творчості. Поради і вправи від Ніла Леонарда та Гевіна Емброуза допоможуть вам швидше включатися в роботу, отримувати від неї більше задоволення й ефективніше генерувати ідеї та пропонувати своїм замовникам різноманітні, цікаві, ефективні й доречні дизайнерські рішення. Крім того, завдяки системному підходу авторів, ви чітко розумітимете послідовність етапів розвитку ідеї, принципи її представлення, випробування та вдосконалення.

Усі права захищено, жодну частину цього видання не можна відтворювати, зберігати в пошуковій системі або передавати в будь-якій формі та будь-якими засобами: електронними, механічними, фотокопіювальними чи іншими — без попереднього письмового дозволу власників авторських прав.

© Neil Leonard, Gavin Ambrose, 2013

© AVA Publishing SA, 2013

© Марія Мельник, Вероніка Пугач, переклад, 2019

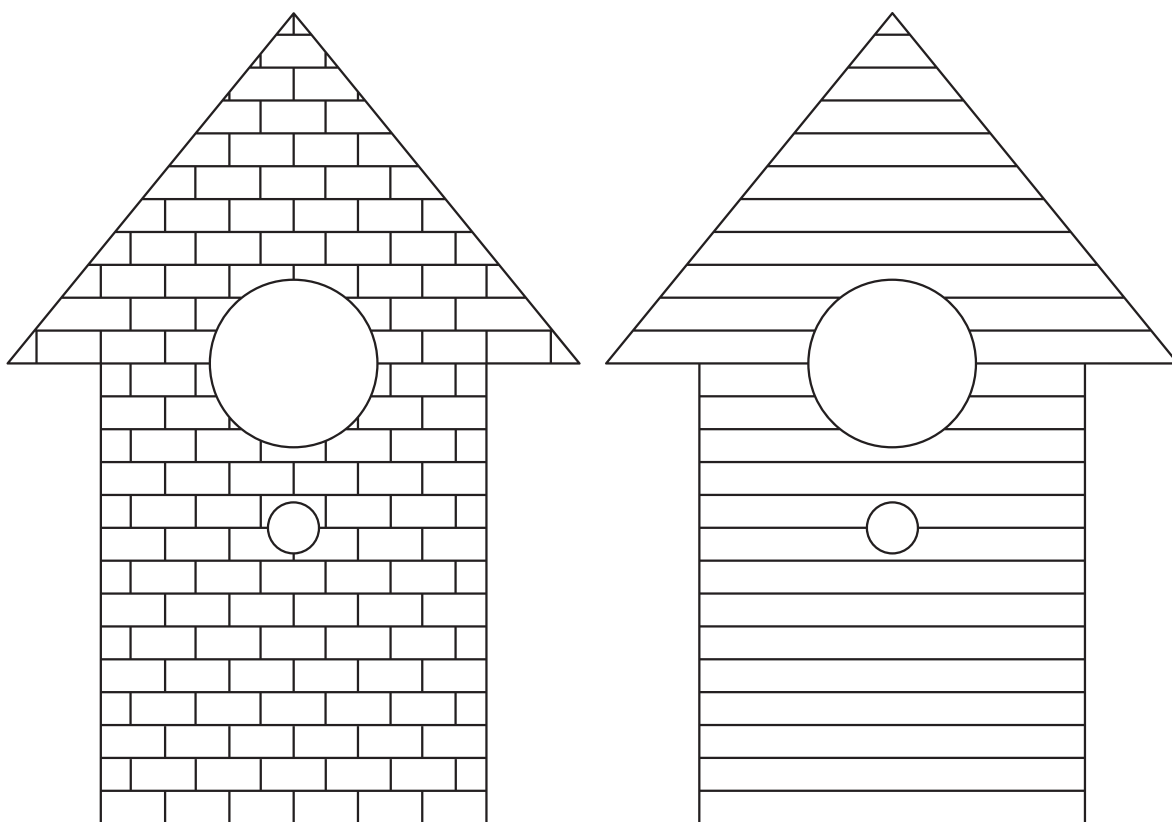
© ArtHuss, 2019

➔ Доулінг Дункан

Найпростіші рішення часто виявляються найефективнішими. У листівці, що повідомляє про переїзд пари на прізвище Птах,* використано контурне зображення шпаківні. Переїзд Птахів із Лондона, Велика Британія, до сільської місцевості Кенту візуально передано заміною цегли на дощечки — це вказує на різні будівельні матеріали, які використовують у цих двох місцевостях. Дві шпаківні — це водночас і дві стрілки, стандартний знак «кришкою догори» на коробках, що асоціюється з пакуванням і переїздом.

* В оригіналі прізвище пари — *Bird*, за буквального перекладу з англійської — «птах». (Тут і далі, якщо не зазначено інше, примітки перекладача.)

Птахи переїхали з будинку на півдні Лондона до затишної клуні в Кенті

Зміст

Вступ	6
-------	---

Розділ 1 — Базові принципи 8

Із чого почати	10
Як стимулювати процес	22
Робота в групі	26
Студійне інтерв'ю: <i>Hat-trick Design</i>	38
Вправа: <i>Мапування ідей</i>	40

Розділ 2 — Креативне мислення 42

Стратегії й методи	44
Досліджуючи генерування ідей	62
Студійне інтерв'ю: <i>Сем Вінстон</i>	72
Вправа: <i>Візуальні рівняння</i>	76

Розділ 3 — Аудиторія та контекст 78

Техніки, зумовлені аудиторією	80
Клієнт і конкуренція	88
Конструкція та матеріали	94
Студійне інтерв'ю: <i>Кетрін Гріффітс</i>	102
Вправа: <i>Випадкові поєднання</i>	104

Розділ 4 — Генерування практичних ідей	106
Робота в студії	108
Робота в середовищі	124
Студійне інтерв'ю: Джеймс Кейп	132
Вправа: Орієнтування у просторі	134

Розділ 5 — Розвиток ідей та врахування фактажу	136
Фактаж для ідей	138
Синтез і розвиток	142
Студійне інтерв'ю: re-shape invent	152
Вправа: Пошук зв'язків	154

Розділ 6 — Застосування	156
Презентація та донесення ідей	158
Працюємо з результатами процесу генерування ідей	178
Студійне інтерв'ю: Salad Creative	182
Вправа: Презентуємо та класифікуємо ідеї	184

На завершення	186
Рекомендована література	188
Показчик	190

Вступ

Гарний дизайн починається з гарних ідей, які дизайнер генерує у відповідь на отриманий бриф. Генерування гарних ідей на основі дослідження відкриває перед вами спектр потенційних рішень, і це єдиний шлях до вдаливих візуальних знахідок. А в цій книжці ми розглянемо методи, до яких може вдаватися дизайнер у генеруванні ідей.

Є багато рівнів генерування ідей: від макро- до мікро-, від мозкового штурму до більш цілеспрямованих, вибіркових і стратегічних схем. Креативне мислення — навичка, яку можна розвивати. І тут ви знайдете різноманітні підходи, теорії та стратегії, які вам у цьому допоможуть.

Саме завдяки розмаїттю технік і підходів, що їх застосовують графічні дизайнери, з'являються нові й інноваційні ідеї та рішення дизайну. Зокрема ми розглянемо деякі радше історично зумовлені стратегії, а відповідні практичні вправи допоможуть вам поглянути на них у контексті власної дизайнерської роботи.

Крім того, книжка ознайомить вас із основами критичного мислення за допомогою авторських цитат і витворів чудових дизайнерів. Тут будуть і абстрактніші поняття, пов'язані з генеруванням ідей, і практичні приклади, стратегії, вивчення кейсів і вправи.

Ідеї — основа гарного дизайну. Генерування, добір і розвиток цих ідей — фундаментальні навички графічного дизайнера-практика. Книжка допоможе вам включитися в роботу й генерувати більше ідей та різноманітних цікавих, ефективних і влучних рішень дизайну.

➤ Альтернатива

The Creative Method

На насичених ринках із високою конкуренцією доводиться докладати багато зусиль, щоб ваш продукт вирізнявся з-поміж інших. Потужна ідея може стати основою для унікальної торговельної пропозиції. У брифі до цієї упаковки для високоякісного органічного вина завданням було розробити дизайн, про який говоритимуть усі, який неможливо пропустити. Граючи на органічності продукту, назва «Альтернатива» відображає новий погляд на органічну упаковку. Вона органічна в усьому: від різьбленого лазером коркового дерева до нитки та воску, якими етикетку прикріплено до пляшки; органічні навіть чорнила, якими надруковано зображення.

Розділ 1

Базові принципи

Цей розділ допоможе вам осмислити базові принципи, на які слід спиратися, беручись до генерування ідей. А вправи, які можна виконувати індивідуально чи в групі, допоможуть зрозуміти основи генерування ідей.

Усі процеси представлено у зрозумілому та практичному форматі, аби ви могли швидко включати їх у роботу над власними проектами. Крім того, наведені приклади доповнено описом видів діяльності, що пояснюють їх застосування в навчальному й робочому середовищі. Ці види діяльності — такі собі будівельні блоки для складніших ідей, до яких ми звернемося в подальших розділах.

Із чого почати

Є кілька ефективних способів підготуватися до генерування ідей і певні техніки, що дадуть вам змогу отримати від процесу максимум. Якщо міркувати про дизайнерський процес як про по-дорожж, а про ідеї— як про речі, що трапляються вам на шляху, то обдумування маршруту на старті допоможе прокласти цей шлях на мапі.

Найважливіше в дизайнерському проекті — і для студента, і для професіонала — зрозуміти бриф. Бриф — життєво необхідний інструмент, який визначає, що ви маєте створити, куди ваш витвір потрапить і хто ним буде користуватися. А ефективне генерування ідей допоможе впоратися з поставленими завданнями. Тут не варто себе надто жорстко обмежувати, лишайтесь відкритими й розглядайте всі варіанти.

У міру розвитку ідей треба постійно повертатися до брифу й міркувати, чи просунулися ви вперед завдяки зробленій роботі. Добре, коли є час на докладний аналіз ідей, але тут слід зважати на параметри проекту. Особливо якщо клієнт платить вам за час — він тоді, напевно, розраховує, що ви будете шукати й знаходити інноваційні рішення, однак виявлятимете відповідальність і не відступатимете від суті.

Після ознайомлення з брифом відразу беріться до справи! Починати можна з будь-якої частини проекту. Спершу новий проект може здаватися неохопним, тож спробуйте знайти в ньому те, що вас надихає, і почати звідти. Ця книжка стимулюватиме вас підважувати власні погляди та порушувати звичний порядок дій, аби досягати результатів, що значно перевершують сподівання.

📍 Університет Оксфорд Брукс *Hat-trick Design*

Університет Оксфорд Брукс, непересічний навчальний заклад у Великій Британії, замовив серію графіки, яку планував використати під час перебудови університетського містечка. Зображення можна було побачити видрукowanymi — на білбордах, а дещо було втілено у формі скульптур, розташованих на території містечка. За ефективну метафору діяльності університету було обрано простий символ: *«Тут використано символ навчання та зростання — дерево — на позначення досягнень. Кожне дерево було розроблено індивідуально, аби показати розмаїтість і масштабність університету. Образ дерева також перегукується з ідеєю вкорінення, створення фундаменту для майбутніх поколінь. Проект втілюватиметься одночасно з перебудовою містечка, і загалом буде розроблено серію з понад 150 різноманітних зображень дерев», — розповіли представники Hat-trick.*

Порада №1 — Просто почніть

Коли важко почати роботу над проектом, дуже допомагають часові обмеження. Оберіть один аспект, визначте собі термін (скажімо, одна година) і працюйте — а потім киньте, зробіть перерву й оберіть іншу ділянку для штурму.

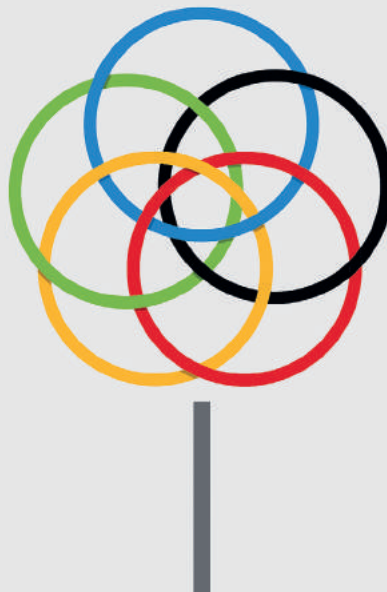
Hungry for change

Obesity and malnutrition might seem problems that are worlds apart. But undergraduates who study Applied Human Nutrition at Brookes look at both ends of the scale – and learn to think about dietary issues as a truly global phenomenon.

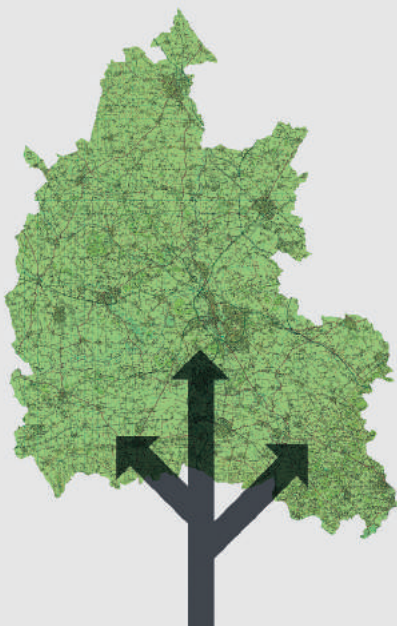
All-rounder

Sporting excellence starts with good coaches. And Brookes has some of the best. Like our Head of Sport who'll be judging at the Beijing Olympics. We're also proud to have produced world rowing champions, basketball stars and even a graduate who plays scrumhalf for England.

Home sweet home

Brookes is incredibly proud to be an important part of Oxford. And so are our students. Of over 100,000 graduates a fifth have made Oxfordshire their home, including almost 90% of our nursing graduates.

Engine of the future

Our students are pioneering the development of hybrid racing engines which will compete at the same level as gas guzzling conventional engines. We've even secured sponsorship to give them the best possible facilities.

Креативне середовище

Саме місце, де ви працюєте, мусить сприяти креативній роботі. Усі працюють по-різному: хтось віддає перевагу чистоті, інші — впорядкованому хаосу. Як би не було впорядковано ваш простір, тут має бути все те, що сприяє продуктивності: засоби для малювання, журнали, книжки, інтернет-зв'язок і перекуси. Коли це все під рукою, немає жодних причин переривати потік творчості.

Аби мати змогу ефективно працювати протягом певного періоду, постарайтеся звести до мінімуму шум та все інше, що може вас відволікати. Уміння зануритися в питання дизайну надзвичайно важливе, і на це потрібен час. Щоб знаходити креативні рішення, ви мусите дізнатися все, що тільки можна, про проект, тож будьте готові до детального дослідження клієнта, контексту й ринку. Ключове тут — наявність простору та інструментів, що дають змогу працювати ефективно. Який формат роботи ви б не обрали (із файлами в комп'ютері, із теками та альбомами для ескізів чи з корковими дошками), подбайте про те, щоб матеріали до кожного з проектів було зібрано в певному місці й чітко відмежовано від решти матеріалів, — адже через погану впорядкованість можна втратити не одну годину роботи.

🕒 Розробка корпоративної 🕒 айдентики

Dowling Duncan

Створення середовища та ситуації, що сприяють креативності, — важлива складова дизайнерського процесу. *Dowling Duncan* представив роботи Номи Бара своєму клієнтові, юридичній фірмі *Coblentz, Patch, Duffy & Bass* із Сан-Франциско, яка потребує нової корпоративної айдентики. Залучення клієнта в такий спосіб включає його в процес, із яким клієнти зазвичай не стикаються.

Порада №2 — Слухайте барокову музику

Дослідження показали, що барокова музика, наприклад «Пори року» Вівальді, стимулює альфа-активність мозку, пов'язану з креативністю. Якщо музика допомагає вам думати (чи позбаватися непотрібних думок), скористайтеся з цього. Створення відповідного середовища сприяє креативності — допомагаючи або зосередитися, або забути зайве.

«Мені пощастило — я маю кілька місць для роботи.

І я намагаюся, щоб цей простір завжди був ніби чисте полотно: білі стіни з прекрасним верхнім освітленням, стіл і кілька стільців. Тож коли вирішую щось зробити, я можу негайно починати. Якийсь конкретний проект може тимчасово заповнити цей простір, але щойно його завершено — все знімається зі стін і робочий простір очищується, готуючись до нового проекту, що може початися будь-коли».

Морэг Маєрскоф

➤ Креативне середовище

➤ Studio Myerscough

Перебування у сприятливому для креативного мислення середовищі може суттєво позначитися на процесі генерування ідей.