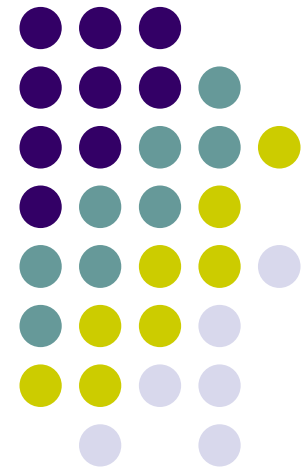

Σχεδίαση Γραφικών

Σήμερα συναντάμε την σχεδίαση παντού τριγύρω μας.
Μας περιβάλλει παντού το έργο των σχεδιαστών. “Έχουμε λοιπόν

- Σχεδιαστές Μόδας
- Επίπλων
- Εσωτερικού χώρου (Interior Design)
- Αρχιτεκτονικού σχέδιο,
- Τοπίου
- Προϊόντων
- Συσκευασίας του προϊόντος,
- Γραμματοσειρών (Fonts)
- Ιστοσελίδων (Web Designers) και Διαδραστικών Εφαρμογών
- Γραφικών (τους λεγόμενους γραφίστες).

Σχεδίαση Γραφικών

Η σχεδίαση γραφικών (Γραφιστική) είναι μια μορφή οπτικής επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ένα μήνυμα ή πληροφορίες σε ένα ακροατήριο.

Χρησιμοποιείται για την οπτική αναπαράσταση ιδεών και βασίζεται στη δημιουργία, την επιλογή, και την οργάνωση των οπτικών στοιχείων (π.χ διανυσματικά γραφικά, κείμενο κτλ).

Καλή γραφιστική κάνει τέσσερα πράγματα:

- συλλαμβάνει την προσοχή,
- ελέγχει την κίνηση των ματιών του σε όλη την επιφάνεια σχεδίασης (σελίδα ή την οθόνη),
- μεταφέρει πληροφορίες
- προκαλεί συγκίνηση

Σχεδίαση Γραφικών

- Έτσι, η σχεδίαση γραφικών αναφέρεται στην δημιουργία σχεδίων για την σύλληψη της προσοχή του κοινού (από όλα τα άλλα που είναι τριγύρω του και ανταγωνίζονται μεταξύ τους διεκδικώντας την προσοχή του).
- Μόλις το design αποσπάσει την προσοχή του κοινού, τότε η σωστή διάταξη της πληροφορίας πρέπει να μεταδώσει την πληροφορία. Το μάτι ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά μεταβαίνοντας από το ένα αντικείμενο στο άλλο στην σελίδα (έντυπων μέσων) ή την οθόνη. Η σειρά αυτή υποδεικνύεται από το γραφικό.

Σχεδίαση Γραφικών

Τεχνικά, η σχεδίαση αναφέρεται στην δημιουργία ενός σχεδίου για την καλύτερη οργάνωση οπτικών αντικείμενα στο χώρο. Τις περισσότερες φορές ο χώρος είναι ένα δυσδιάστατο επίπεδο, που σημαίνει κάποιο είδος επίπεδης επιφάνειας, όπως χαρτί ή ηλεκτρονική οθόνη.

Σχεδίαση λοιπόν είναι η δημιουργία γραφικών άλλα και οργάνωση τους με σκοπό την οπτική επικοινωνία.

Τα δομικά στοιχεία της σχεδίασης γραφικών είναι 3.

- **Οπτικά αντικείμενα**
- Εικόνες, σχέδια, σύμβολα, ζωγραφιές, ρεαλιστικές φωτογραφίες, βίντεο
- **Τυπογραφία (Fonts)**
- Κείμενο με γραμματοσειρές
- **Χώρος.**
- Η διάταξη των οπτικών αντικειμένων και των τυπογραφικών στοιχείων στον χώρο. Ο χώρος μπορεί να είναι δυσδιάστατος (αφίσες, βιβλία, οθόνη υπολογιστή) η και τρισδιάστατος (π.χ κουτί κονσέρβας).

Σχεδίαση Γραφικών

Τα γραφικά τα συναντάμε σε διάφορες μορφές:

- **Γραφικά σε έντυπα μέσα.** Περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, Κόμικς, Αφίσες, Μπροσούρες, είναι κάποια από τα μέσα στα οποία συναντάμε γραφικά

Τα γραφικά στα έντυπα μέσα

12
COMPUTER ARTS MAY 2008

COMPUTER arts

THE WORLD'S BEST-SELLING CREATIVE MAGAZINE

PHOTOMONTAGE TRICKS
The secret of successful Photoshop collages

NEGOTIATE BETTER RATES
An insider's guide to quoting and agreeing fees

SELL YOUR DESIGNS ONLINE
Discover how to create a stylish e-commerce site

THE MONEY ISSUE • PHOTOMONTAGE TRICKS • NEGOTIATING FEES • SELL YOUR DESIGNS ONLINE • BANKNOTES • PEOPLE IN SOCIETY • CARRARA STUDIO 2.1

THE MONEY ISSUE
How to work less, earn more and find happiness as a graphic designer

PACKED CD INSIDE

- Carrara Studio 2.1 – full 3D modelling app
- 4 hours of training from Lynda.com
- Fonts, podcasts and essential files

www.computerarts.co.uk

Γραφικά σε τρισδιάστατα αντικείμενα

Πέρα από τις 2 διαστάσεις των έντυπων μέσων τα γραφικά τα συναντάμε σε κουτιά, κονσέρβες, άλλα και αντικείμενα μεγαλύτερου μεγέθους όπως λεωφορεία και κτήρια κτλ.

Γραφικά σε τρισδιάστατα αντικείμενα

Γραφικά και σήμανση.

- Επίσης συναντάμε τα γραφικά σε πινακίδες όπου το μήνυμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο μιας και δεν συνοδεύεται από κείμενο. Το χρώμα επίσης είναι κάτι που παίζει βασικό ρόλο (π.χ το κόκκινο στις πινακίδες stop). Το χρώμα είναι και κάτι που θα εξετάσουμε στην συνέχεια.
- Το ίδιο ισχύει και με οδηγούς χρήσης (εγχειρίδια - manuals) όπου οι οπτικές οδηγίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες και κατανοητές από όλους τους αναγνώστες. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα όπου εγχειρίδια περιέχουν μόνο εικόνες και καθόλου κείμενα

Η σχεδίαση γραφικών στα εγχειρίδια

“To design is to create order and to function according to a plan.”

—Sara Little Turnbull,
Stanford University Graduate School of Business

Design instructs viewers by making complicated processes easy to understand. Illustrative diagrams and detailed photography indicate the steps involved in assembling items, while clear and concise content reinforces the visual message.

Design: Satellite Design

Η γραφιστική στις πινακίδες και τα σήματα

Εικονίδια και σύμβολα

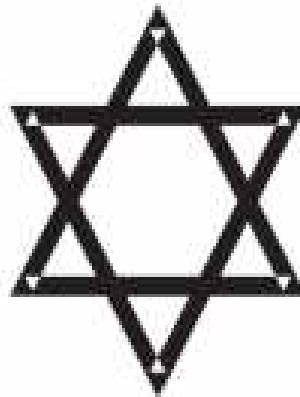
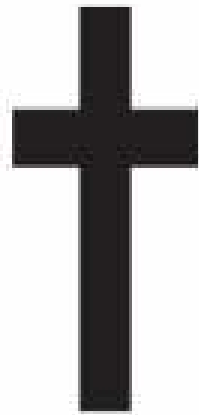
- Εικονίδια (icons). Τα εικονίδια είναι αναπαραστάσεις αντικειμένων σε πολύ απλές εικονογραφήσεις ή φωτογραφίες με σκοπό την γρήγορη και άμεση επικοινωνία. Τα εικονίδια χρησιμοποιούνται πολύ σε περιβάλλοντα διεπαφής (π.χ στο λειτουργικά συστήματα υπολογιστών όπως τα Windows σε ιστοσελίδες κτλ).
- Σύμβολα- Τα σύμβολα είναι ζωγραφιές από αντικείμενα ή χαρακτήρες που απαιτούν όμως την γνώση της ίδιας γλώσσας, κοινών εμπειριών και κουλτούρας για την αποκωδικοποίησή τους.

Τα σύμβολα

- Η μελέτη των συμβόλων και σημάτων και η επίδραση τους στην επικοινωνία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της οπτικής επικοινωνίας.
- Τα σύμβολα είναι πολύ αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας αλλά πάντα πρέπει ο σχεδιαστής να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το πολιτισμικό υπόβαθρο και τις εμπειρίες του κοινού στο οποίο θέλει να μεταφέρει το μήνυμα.

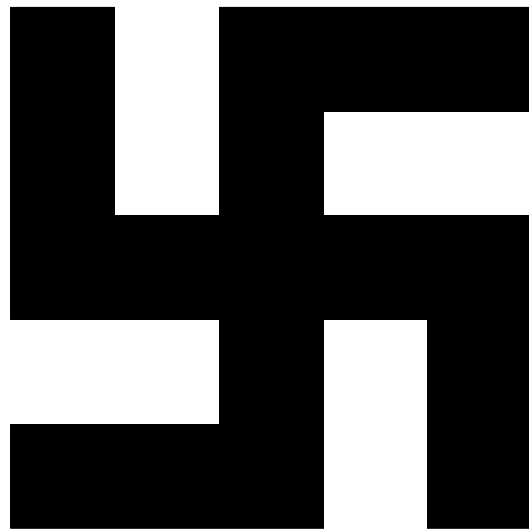
Τα σύμβολα από τις 3 μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου.

Η έννοια των συμβόλων αλλάζει και δεν είναι παντού η ίδια

- Η έννοια των συμβόλων είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει με την πάροδο των χρόνων. Ένα από τα πιο αρχαία σύμβολα είναι η «Ρόδα της Ζωής» η όπως είναι ευρέως πλέον γνωστή ως Σβάστικά.

Το σύμβολο της Σβάστικας

- Στους ασιατικούς πολιτισμούς όπως η Ινδία παραμένει το σύμβολο της ζωής και της ευημερίας και θεωρείται και σύμβολο καλής τύχης. Κατά την διάρκεια της ιστορίας χρησιμοποιήθηκε από πολλούς πολιτισμούς με πάντα θετική έννοια (συμβόλιζε τον ήλιο, την δύναμη την τύχη κτλ.). Η χρήση του συμβόλου αυτού από τον Χίτλερ και τους Ναζί πλέον έχει αλλάξει ριζικά το σημασία του συμβόλου αυτού στις αντιλήψεις των δυτικών κοινωνιών. Πλέον το σύμβολο αυτό είναι συνυφασμένο με τον αυταρχισμό, το μίσος, τον ρατσισμό κτλ.

Η σβάστικα στους ανατολικούς πολιτισμούς

- Η σβάστικα στον βουδισμό συμβολίζει την ευημερία, την καλή τύχη και την καρδιά του Βούδα.

Ο ερυθρός σταυρός

- Άλλο παράδειγμα είναι ο ερυθρός σταυρός. Επειδή ο ερυθρός σταυρός είναι συσχετισμένος με τις σταυροφορίες στον μουσουλμανικό κόσμο η οργάνωση του Ερυθρού Σταυρού δεν χρησιμοποιεί το σύμβολο αυτό σε Μουσουλμανικές χώρες. Χρησιμοποιούν εναλλακτικά μια κόκκινη ημισέληνο.

Λογότυπα

- Τα λογότυπα είναι πολύ σημαντικά για την εταιρική ταυτότητα και επικοινωνία.
- Η δουλεία του σχεδιαστή γραφικών είναι να δημιουργήσει τα κατάλληλα λογότυπα με την χρήση πακέτων δημιουργίας διανυσματικών γραφικών.
- Τα λογότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Λογότυπα

BMW

Burger King

Facebook

KFC

Hello Kitty

BP

McDonalds

NBA

Nike

Harley Davidson

eBay

Adidas

Ηλεκτρονικά μέσα, Διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές και animation

- Τα γραφικά επίσης είναι από τα βασικά συστατικά που απαρτίζουν το περιβάλλον διεπαφής ιστοσελίδων και πολυμεσικών διαδραστικών εφαρμογών.
- Η σχεδίαση γραφικών σε συνδυασμό με την εργονομική σχεδίαση των ιστοσελίδων και εφαρμογών παίζει σημαντικό ρόλο στην πλοήγηση του χρήστη.
- Τα γραφικά επίσης χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικές εκδόσεις (ηλεκτρονικές εφημερίδες, ενημερωτικά δελτία- newsletters κτλ)

Τα γραφικά στα Πολυμέσα

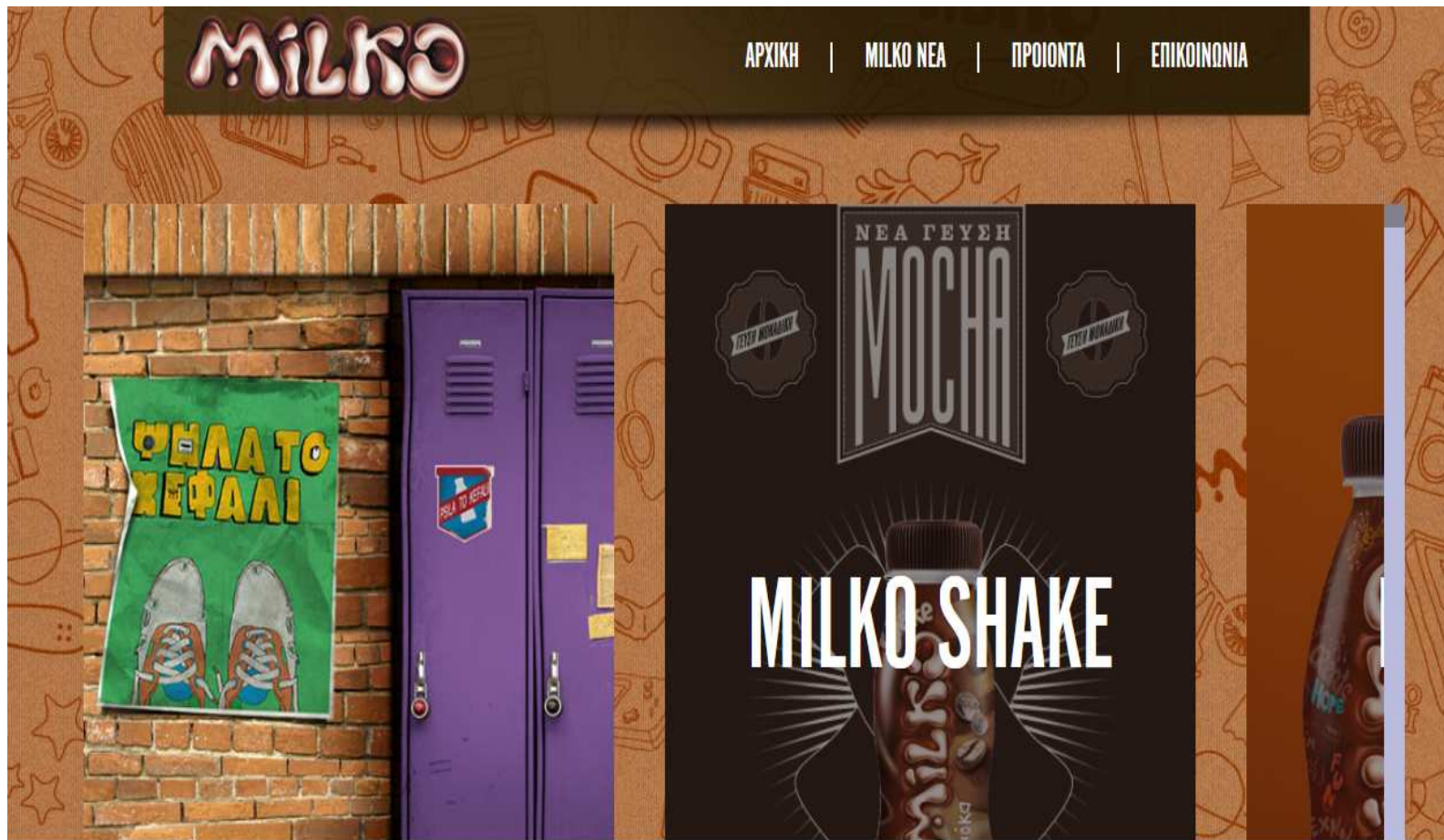
Εκπαιδευτικές πολυμεσικές εφαρμογές

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι που φορούσε πάντα ένα κόκκινο βκουφάκι. Ήταν η Κοκκινοσκουφίτσα. Ζούσε με τους γονείς της σ' ένα μικρό σπίτι, κοντά στο καμπαναριό της εκκλησίας.

Ό ρόλος της σχεδίασης γραφικών στις ιστοσελίδες

Τα γραφικά σε άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές

- Η εταιρία Garmin συνεργάστηκε με σχεδιαστές γραφικών για την δημιουργία ενός πιο εύχρηστου περιβάλλοντος διεπαφής με την χρήση τρισδιάστατων εικόνων από τους δρόμους

Τα γραφικά στους Χάρτες

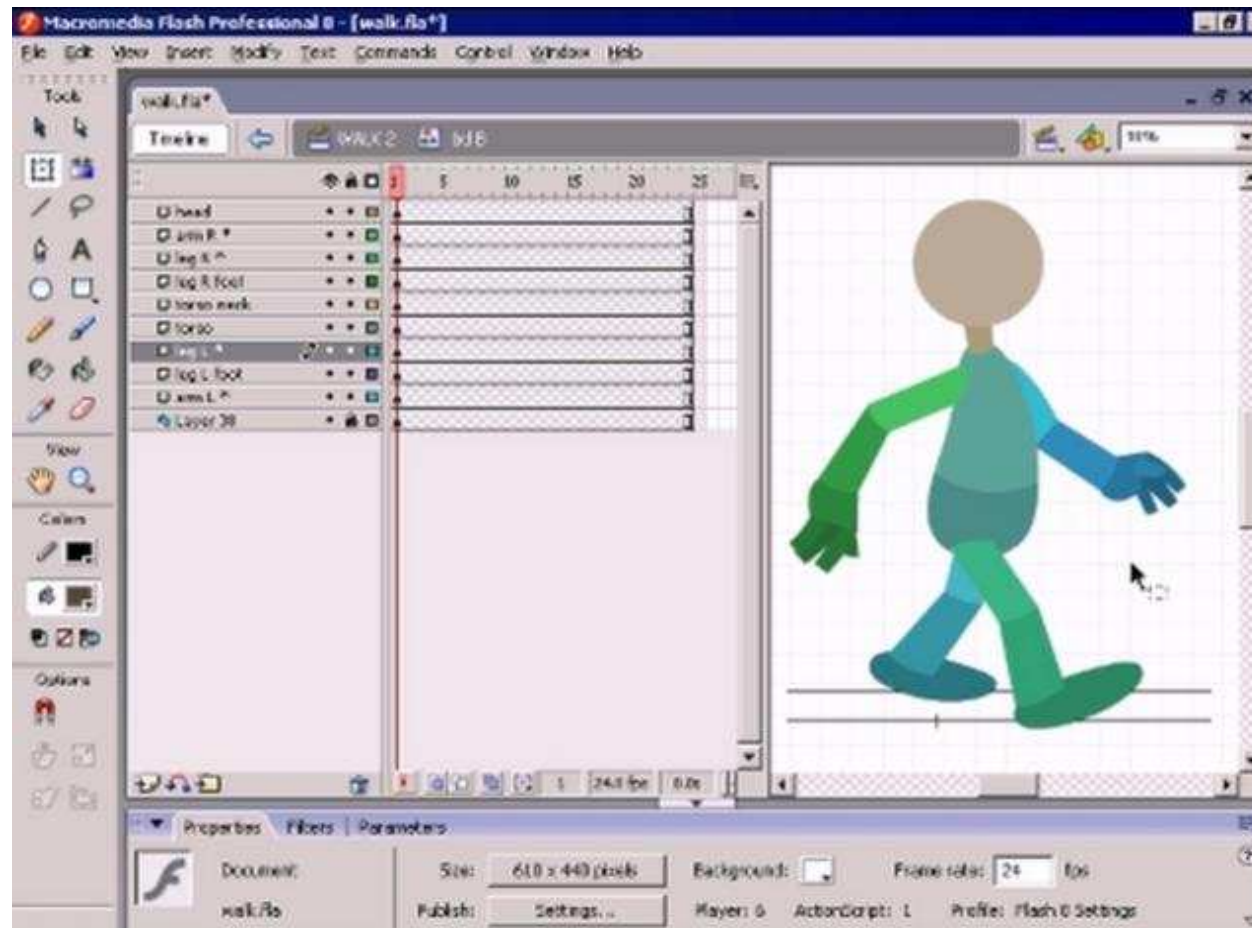

Τα γραφικά στο κινούμενο σχέδιο (Animation)

Το δισδιάστατο κινούμενο σχέδιο η 2D animation δεν είναι τίποτα άλλο από μια σειρά από διανυσματικές εικόνες που η ταχεία εναλλαγή τους μας δίνει την ψευδαίσθηση της κίνησης.

Κινούμενο σχέδιο

Τυπογραφία

- **Η τυπογραφία** επίσης είναι ένας ξεχωριστός τομέας της σχεδίασης γραφικών. Οι γραμματοσειρές (τα γνωστά fonts) αποτελούν ένα προϊόν σχεδίασης γραφικών

Τυπογραφία-Γραμματοσειρές

Maverick
Ocean Front Villas
mandarin tea
Regency
Sassafras & Ginger
Dollhouse
Athletics Dept.

Γραφιστική = οπτική επικοινωνία

- Η οπτική επικοινωνία χρησιμοποιείται πολύ στην διαφήμιση (με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα), στο μάρκετινγκ, άλλα και στην πολιτική επικοινωνία και στην προπαγάνδα. Ο ρόλος του σχεδιαστή γραφικών είναι να μεταφέρει πολύπλοκες ιδέες και μηνύματα με όσο πιο απλό, κατανοητό και αποτελεσματικό τρόπο γίνεται.

Σχεδίαση Γραφικών vs Ζωγραφική

- Ενώ η σχεδίαση γραφικών είναι μια μορφή τέχνης και καλλιτεχνικής δημιουργίας η δουλειά του γραφίστα είναι αρκετά διαφορετική από την δουλειά άλλων καλλιτεχνών όπως του ζωγράφου ή του γλύπτη.
- Σε αντίθεση με τους καλλιτέχνες οι γραφίστες δεν έχουν την πολυτέλεια να δημιουργούν τέχνη για την τέχνη ή εξ ολοκλήρου για προσωπικό τους γούστο.

Σχεδίαση Γραφικών vs Ζωγραφική

- Αν και πρόκειται για άκρως δημιουργική και καλλιτεχνική διαδικασία, αυτό που διαφοροποιεί τη Γραφιστική (Graphic Design) από την ελεύθερη τέχνη είναι ότι έχει συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος είναι να μεταφέρει μηνύματα με την χρήση εικόνων (οπτική πληροφορία) σε καθορισμένους από τη στρατηγική της εταιρείας αποδέκτες.

Διαφορά Γραφίστα από Ζωγράφο

- Ας πάρουμε για παράδειγμα την δουλειά του ζωγράφου. Ο ζωγράφος χρησιμοποιεί το ταλέντο του για να ζωγραφίσει κάτι που πηγάζει από τις προσωπικές του επιθυμίες, την προσωπική του αντίληψη και αισθητική και είναι κάτι που στο τέλος ευελπιστεί να πωληθεί ή να λάβει αναγνώριση από άλλους ανθρώπους που θα εκτιμήσουν την δουλειά που έκανε.
- Ο γραφίστας όμως δημιουργεί γραφικά (για να επικοινωνήσει μηνύματα) κατά παραγγελία ενός πελάτη. Αυτό σημαίνει πώς πρέπει πάνω από όλα να ικανοποιηθεί ο πελάτης και όχι ο ίδιος ο γραφίστας και αυτό πολλές φορές σημαίνει πως μπορεί να καταλήξει σε σχεδιαστικές αποφάσεις που πολλές δεν το εκφράζουν απόλυτα

Ο Σχεδιαστής Γραφικών (Γραφίστας) έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων.

- Ο επαγγελματίας Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων (Graphic Designer) ασχολείται με την οπτική επικοινωνία είτε σε έντυπη, ή/και σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι υπεύθυνος για την σχεδίαση γραφικών που θα χρησιμοποιηθούν στην δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, στην ιστοσελίδα και στην έντυπη επικοινωνία μιας εταιρείας, (ενημερωτικά δελτία, αφίσες κτλ).

Ο Σχεδιαστής Γραφικών (Γραφίστας) έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων.

- Ο γραφίστας επίσης απασχολούνται και σε χώρους που δεν έχουν σχέση με την εταιρική επικοινωνία όπως στον χώρο των εκδόσεων (περιοδικά, εφημερίδες κτλ), στο χώρο των ψηφιακών εκπομπών (τηλεόραση, web TV), στον χώρο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, και στον χώρο των διαδραστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Ο Σχεδιαστής Γραφικών (Γραφίστας) έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων.

- Όταν ο γραφίστας απασχολείται στην εταιρική επικοινωνία τότε συνεργάζεται στενά με τα στελέχη της επικοινωνίας της εταιρείας (π.χ Δημοσίων σχέσεων και του Μάρκετινγκ κτλ) για να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην συνολική επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας.
- Ο γραφίστας συνδυάζει στοιχεία της τέχνης με πληθώρα τεχνολογικών στοιχείων, όπως αυτά της εικόνας και της τυπογραφίας.
- Επιπλέον, πρέπει να κατέχει γνώσεις έρευνας του ανταγωνισμού, της ψυχολογίας του αποδέκτη – κοινού, της διαφήμισης, και γενικότερα του marketing.

Τα εργαλεία του γραφίστα

- Ο σχεδιαστής γραφικών (Γραφίστας) χρησιμοποιεί δημιουργική φωτογράφιση, λογισμικά επεξεργασίας φωτογραφίας (π.χ Photoshop), λογισμικά δημιουργίας διανυσματικών γραφικών (Corel Draw, Adobe illustrator, Inscapе), προγράμματα επιτραπέζιας τυπογραφίας (Quark express, Adobe In design) κ.α.

Τα εργαλεία του γραφίστα

- Όταν πρόκειται για ηλεκτρονικά μέσα ο γραφίστας έχει ενεργό συμμετοχή στην δημιουργία ιστοσελίδων και διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών (π.χ εφαρμογών μάθησης, παιχνίδια κτλ.) μιας και είναι αυτός που σχεδιάζει τα γραφικά και δουλεύει σε συνεργασία με τους προγραμματιστές και σχεδιαστές εφαρμογών για την υλοποίηση της εφαρμογής.

Animation

- Μπορεί επίσης να έχει ο ίδιος γνώσεις δημιουργίας animation η μπορεί να συνεργάζεται με κάποιον ειδικό για την δημιουργία δισδιάστατου και τρισδιάστατου animation. Ένα πρόγραμμα δημιουργίας δισδιάστατου animation που κάνει χρήση διανυσματικών γραφικών είναι το Flash.

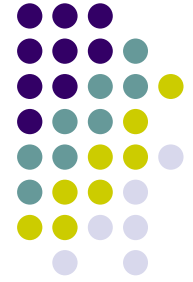
Τα εργαλεία του γραφίστα

- Πέρα από τα λογισμικά ο γραφίστας επίσης κάνει χρήση ειδικών Pad τα οποία χρησιμοποιεί για να ζωγραφίζει (με ειδικές πένες) καθώς και σαρωτή scanner για να μεταφέρει τα σχέδια του (τα οποία έχει ζωγραφίσει πρώτα σε χαρτί) στον υπολογιστή και στην συνέχεια μέσα στα προγράμματα δημιουργίας γραφικών.

(υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί διανυσματικό γραφικό από ένα σκίτσο το οποίο έχει ζωγραφίσει ο γραφίστας και έχει μεταφέρει στον υπολογιστή με σάρωση. Η διαδικασία λέγεται διανυσματοποίηση της εικόνας που έχει προκύψει από την σάρωση).

Tablet ζωγραφικής

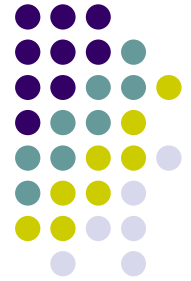

Τα εργαλεία του γραφίστα

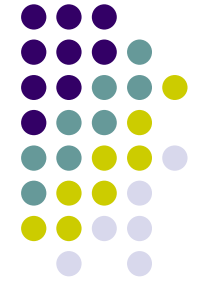
- Σχεδιαστές προγραμματίζουν τα έργα τους λεπτομερώς σε χαρτί πριν καθίσουν στον υπολογιστή και χρησιμοποιήσουν προγράμματα δημιουργίας διανυσματικών γραφικών.
- Συνήθως κάνουν ένα brainstorming ζωγραφίζοντας σκίτσα από τα οποία τελικά επιλέγουν ποια θα χρησιμοποιήσουν για την σύνθεση των γραφικών τους.
- Η επιλογή πολλές φορές γίνεται με τον ίδιο τον πελάτη για τον οποίο δουλεύει ο γραφίστας.

Η σχεδίαση γραφικών στην αρχαιότητα

- Πιστεύεται ότι οι πρώτες ζωγραφιές που βρέθηκαν σε σπηλιές δεν ήταν παρα μια μορφή οπτικής επικοινωνίας όπου οι άνθρωποι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μέσω εικόνων

Οι πρώτες μορφές οπτικής επικοινωνίας

Γραφιστική-Οπτική ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

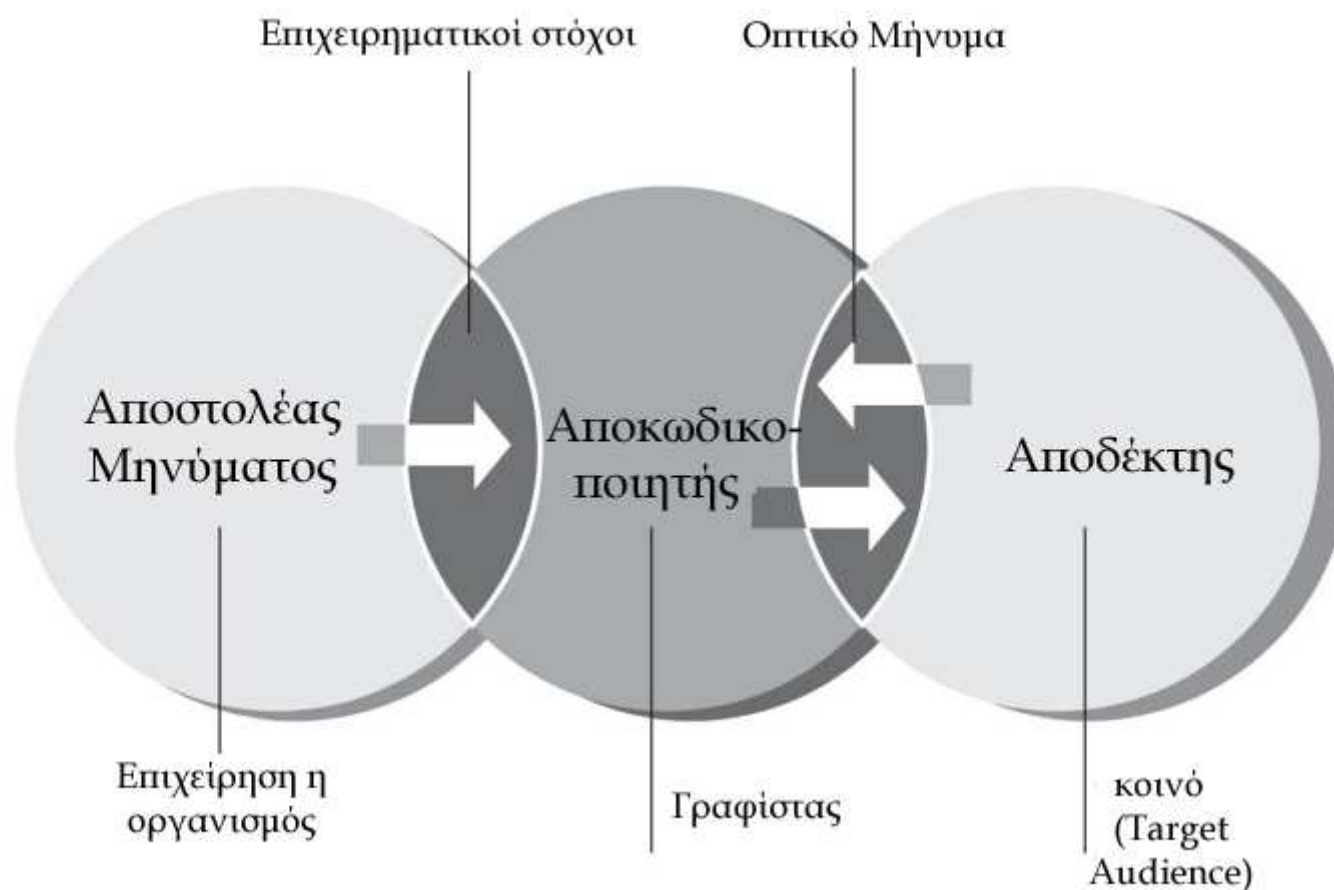
- Η οπτική επικοινωνία συνδυάζει κείμενο, και εικόνες για την δημιουργία μηνυμάτων που είναι και αισθητικά ευχάριστα και κατανοητά με στόχο την επαφή με το κοινό σε συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο.
- Τα καλά σχεδιασμένα γραφικά πληροφορούν, καθοδηγούν, ερμηνεύουν, πείθουν και ευαισθητοποιούν τους θεατές. Μπορεί επίσης να έχουν ως στόχο να προκαλέσουν.

Γραφιστική-Οπτική ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

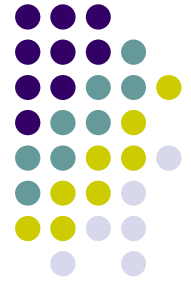

- Κατά κάποιον τρόπο ο σχεδιαστής γραφικών λειτουργεί ως ένας διερμηνέας μηνυμάτων μεταξύ αυτού που θέλει να στείλει το μήνυμα (π.χ εταιρεία, οργανισμός, πολιτικό κόμμα η πρόσωπο κτλ) και του κοινού.
- Φυσικά μια κακή σχεδίαση η μια κακή διάταξη και ο λάθος συνδυασμός στοιχείων μπορεί να έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.

Ο σχεδιαστής γραφικών λειτουργεί ως ένας διερμηνέας μηνυμάτων μεταξύ αυτού που θέλει να στείλει το μήνυμα (π.χ εταιρεία, οργανισμός, πολιτικό κόμμα η πρόσωπο κτλ) και του κοινού.

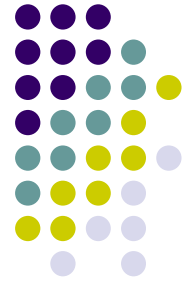

Οι ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Γραφιστική

- Παλαιότερα, μόνο οι επαγγελματίες μπορούσαν να ασχοληθούν με την γραφιστική. Είναι αλήθεια πως οι επαγγελματίες της γραφιστικής που πρέπει να ασχοληθούν πολλά χρόνια μαθαίνοντας την τέχνη της γραφιστικής και της οπτικής επικοινωνίας.
- Σήμερα, όμως, ο καθένας με έναν υπολογιστή έχει πρόσβαση σε σημαντικά εργαλεία για την παραγωγή οπτικής επικοινωνίας

Οι ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στην Γραφιστική

- Παρόλα αυτά για να γίνει κάποιος γραφίστας απαιτούνται και σχετικές σπουδές και πολλά χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο.
- Πρέπει να έχουμε υπόψη πως η λάθος σχεδίαση και η παράλειψη κανόνων οπτικής επικοινωνίας οδηγούν σε μη επιθυμητά αποτελέσματα.