Резюме „Графичният дизайн като мисия"

Гл. ас. д-р Илия Кожухаров
Департамент „Кино, реклама и шоубизнес"

Графичният дизайн е навсякъде около нас. Чрез него се създава и променя визуалната среда.

В настоящето резюме представям разнородни художествени проекти. Целта и основната ми задача е да покажа широкообхватността и гъвкавостта на графичния дизайн, който без проблем може да се комбинира с различни изкуства.

Методите, които използвам при проектирането, са свързани с правилата в графичния дизайн и служат за практическото осъществяване на идеите ми. Преди да пристъпя към проект, аз проучвам, сравнявам, а в някои случаи и изследвам – това са общоприети подходи и методи, които намират своето приложение и при графичните художествени проекти.

Връщайки се назад във времето и стъпвайки върху традициите, последният метод ми предоставя възможността да променя миналото, като му придам съвременно звучене.

Теоретичната рамка е свързана логично с елементите и принципите на графичния дизайн. В проектите ясно са описани и показани практическите им проявления. Обърнал съм внимание на етапите, през които преминавам в творческия процес, който от своя страна съчетава изкуството с технологиите.

По-обстойно съм разгледал принципите и елементите на графичния дизайн, които най-често присъстват в проектите ми, показвайки ги както със самостоятелното им значение и приложение, така и в сполучливи съчетания помежду им.

Мисията на графичния дизайн и респективно на графичния дизайнер е да създаде максимално добра визия, която да бъде достъпна, разбираема, разпознаваема и същевременно уникална сред огромното многообразие от графични знаци. Такива визии се опитах да постигна в многобройните си разнородни творчески проекти, някои от които ще представя на вашето внимание:

Създаване на лого и цялостно графично представяне на IT фирма „КАЙУЕР", която се занимава с разработване на софтуер

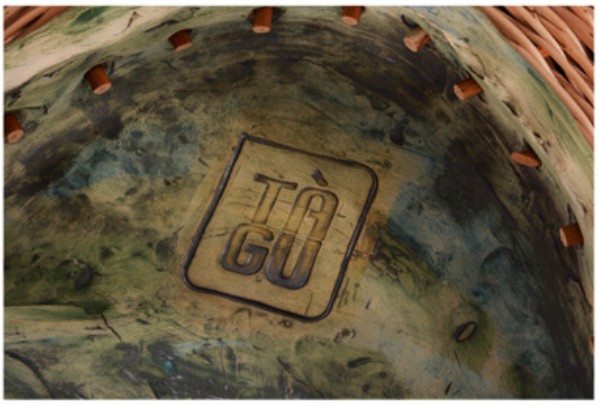
Тя имаше стар вариант на лого, но той бе без концепция, не се запомняше и не се разпознаваше. Изискванията на фирмата бяха да се създаде модерна и екстравагантна визия. В логото трябваше да е вплетено Златното сечение. Този принцип намира място във всички изкуства и в архитектурата. Той представлява съвършената симетрия в дизайна, която хармонично кореспондира с всичко, което я заобикаля. Нейните вдъхновяващи проявления векове наред продължават да разкриват един напълно нов свят за всеки,който се докосне до него. Визуализирах много идеи за лого. Избра се вариантът, в който са вплетени четири кръга, напомнящи Златното сечение, както и стилизирано ДНК. Цветовете на логото са червено, лилаво и сиво. Всеки цвят носи определена символика и послание:

– Червеният - решителност, енергия, сила, динамика, смелост... Това е един много категоричен цвят, който не остава незабелязан, а напротив винаги привлича вниманието и затова трябва много да се внимава в каква конфигурация и в каква комбинация от цветове ще се предложи.

– Лилавият е по-мек цвят. Той, в съчетание с червения, създава интересна и запомняща се композиция както и усещане за самочувстие.

– Сивият допълва цялостното звучене с една премерена дискретност. Смелост, решителност, динамика, отговорност и самочувствие – това е графичното послание, което отправя логото на тази фирма. За нея разработих цялостно графично представяне, което включваше още визитни картички, бланки и графичната част на фирмения им сайт.

Доразвиване на собствена марка „ТАГУ дизайн" със създаване на нови, оригинални форми.



За нея се работи в съавторство с керамици. С тях изградихме нови форми, като продължение на старата концепция. Те са подчинени на същата логика. Материалите отново са глина и върба. Засега нямаме желание да ги сменим, защото те са традиционни български, а проектът „ТАГУ" е изцяло подчинен и в съзвучие с българските традиции. Основната му цел бе да възроди и превърне един стар занаят в изкуство. Слоганът, с който е позиционирана марката „ТАГУ": **„Направеното от ръцете е направено от душата"**, продължава да живее в нашите сърца и да ни напомня, че всичко, което сътворяваме, доставя огромна радост и докосва емоциите на хората. Влизайки в техните домове, нашите творби вдъхват нов живот на пространството с невероятната си пластичност и одухотвореност. Мисията ни е да продължим живота на народните традиции, с възраждането на стари занаяти, в съчетание със съвременни идеи. Чрез създаването на уникални и неповторими пластики, всяка от които със собствен облик и визия, ние вървим напред във времето, носейки мъдростта на миналото.

Серията, която създадохме, а и продължаваме да творим за нея, е от дизайнерски купи, които могат да се впишат във всеки интериор.

Създаване на лого за регионалната централа в България към фодация Фридрих Науман

Future of Freedom
Annual Consultation about the Development of Liberal Democracy in East and Southeast Europe

Future of Freedom
Annual Consultation about the Development of Liberal Democracy in East and Southeast Europe

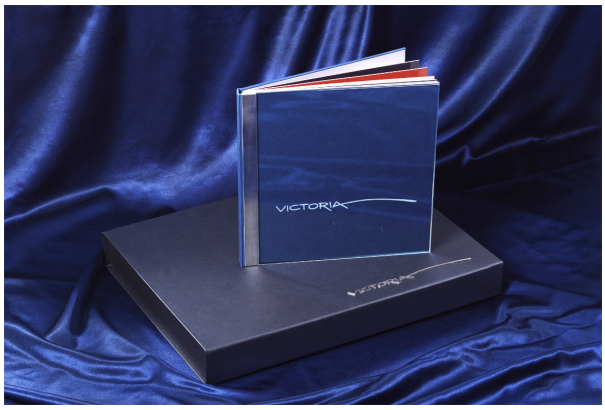
Това е неправителствена организация, занимаваща се с организиране на международни конференции, разглеждащи и работещи по глобалните въпроси, които вълнуват човечеството. Някои от последните им теми са: „Оптимизиране на обучението в страните от Източна Европа" и „Европа – края на мечтите".

Моята задача бе да изработя лого за фондацията под името „FUTURE OF FREEDOM". Условията, с които се наложи да се съобразявам, бяха много. Нямах право да предлагам цветове. Изискването беше те да бъдат идентични с тия на фондацията, а именно циян и маджента.

Логото трябваше да бъде строго, без излишни натоварващи елементи, максимално изчистено, да има съвременно звучене и да е актуално поне пет години.

Съществуващото лого бе само текст със сини първи букви „F". То по никакъв начин не отговаряше на правилата и изискванията, на гафичния дизайн. Минах през няколко идеи, които визуализирах. Крайният вариант, който очевидно бе и оптималният за изискванията, отговаря много точно на концепцията: „Да оставиш отпечатък във времето". Стилизираният символ представлява безкрайност с вплетен отпечатък от пръст. Цветът е този на фондацията - циян. Изработих и анимиран вариант, който е много актуален и в унисон със съвременните тендеции. Изискванията на организацията бяха високи, но стигнахме до много добро и креативно решение, което ги удовлетвори напълно.

Презентиране на българската художничка Виктория Стоянова в арабските страни с цикъл картини на Арабски коне



Виктория Стоянова е Златен член на Международната асоциация на професионалните художници. Носител е на престижни награди.

Картините на художничката трябваше предварително да бъдат презентирани. Необходимо бе да се привлече вниманието на някои високопоставени, авторитетни лица от арабския свят, които постоянно се информират за новостите в света и притежават лимитирани каталози на най-престижните и скъпи световни марки. За целта проектирах стъклен каталог, който е уникален като замисъл и изпълнение. Много трудности имах по пътя за реализацията му и доста време ми отне, но крайният резултат наистина беше впечатляващ. Каталогът е със стъклени корици, максимално изчистени и семпли с дебелина 5 милиметра. Закрепването към книжното тяло е посредством иноксов детайл (също с дебелина 5 мм), към който така елегантно се преминава, че не се усеща границата между инокса и стъклото. Наложи се да се изработи специален инструмент за точното огъване на материала. Докосването до стъклото предизвиква респект, страхопочитание, възхита. То представлява мост към изкуството, което се крие вътре в каталога. Към самия материал трябва да се подхожда с

внимание и уважение, като това отношение се явява естествена препрадка към творбите вътре. Книжното тяло е решено в тъмно син цвят. Той носи много символика за сила, мощ, власт и дълбочина, с каквато трябва да се подхожда и към творбите.

Стъкленият каталог е поставен в специално създадена картонена кутия, оформена в същия син цвят. На кутията и на стъклото на каталога е монтиран, изработен от инокс, подпис на художничката. Същият е брендиран и върху мека кърпичка, с която трябва да се почиства стъклото след докосване. Всички тези детайли не са самоцелни, а много внимателно премислени. Чрез тях се изгражда цялостното представяне, като се засвидетелства огромно уважение към изкуството на автора и висотата, на която се намира. Целта на презентацията бе да разкрие по уникален начин художествените творби на автора.

Всички тези проекти създавах в множество варианти до достигане на оптималната комбинация от идеи, форми и цветове.

Основната цел на графичния дизайн е добрата комуникация. Когато минавам през етапите от процеса на проектиране, си задавам въпросите как съм използвал всеки един от елементите и принципите на дизайна, за да подобря комуникацията и графичното послание, което изпращам, да достигне до хората и да бъде правилно разбрано; как съм променил и обогатил визуалната среда, която ни заобикаля.

Уникалните визии, изпълнени професионално, носят позитивни послания. Достигайки до хората, те променят живота им и това е доказателството, че мисията на графичния дизайн е изпълнена.

Изкуство е онова,
което не може да бъде обяснено.

Мода е онова,
за което никой не иска обяснение.

***Дизайн** е онова,*
което не се нуждае от обяснение.

Уоутър Стокъл