

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

Мара Георгиева

Креативността и оригиналността са в основата на професията графичен дизайнер. Те са задължително, но недостатъчно условие за упражняване на дейността. Необходимо са също знания и специфични умения – за съчетаването на цветове и форми, за дизайн на мобилни приложения, принт и уеб реклама, за различните видове шрифтове и лога, за работа с различни програми за векторна и растерна обработка, шрифтове и анимация.

За да бъде в постоянен творчески растеж, графичният дизайнер трябва непрестанно да черпи идеи и попива от абсолютно всичко, което го заобикаля - от хората, от средата му, от преживяванията, от живота като цяло. Необходимо са търпение за многочасова среща с компютъра, умения за общуване с различни клиенти, дисциплина за спазване на указани срокове, желание за постоянно развитие и надграждане на постигнатото. Доброто заплащане, възможността за работа от разстояние и общуването с творчески личности от цял свят добавят още плюсове към привлекателността на професията.

СИЛВИЯ БЕХАР работи като графичен дизайнер повече от 15 години. Завършила е „Графичен дизайн“ и „Пространствено проектиране“ в Нов български университет. Създава визии за печатни издания, книги, опаковки и събития. Страстта ѝ е корпоративната идентичност. Работи по социални и образователни проекти, свързани с хора със специални нужди и деца. Занимава се активно с керамика, импро театър и обожава да кара сърф.

Моята професия

Графичен дизайнер е много широко понятие. Като във всяко професия ние имаме своите профили. Аз имам фокус върху създаване на идентичности, брандинг на събития и най-различни печатни материали, книги и т.н. Истината е, че това, което наричахме бъдеще, пандемията донесе по-скоро, отколкото очаквахме. По-голямата част от времето ни преминава пред различни устройства, а всички визии и функционалности се изграждат от дизайнери. Да бъдеш дизайнер означава да разбираш другия, да знаеш на кого говориш и с какви изразни средства. Професията ни изисква дълбочина и постоянно учене.

Моето образование

Както повечето професии и тази изисква учене всеки ден. Имам щастието да работя във времена, в които имаме достъп до всякакви ресурси, онлайн курсове, мастеркласове. Учила съм в Нов български университет - първо „Графичен дизайн“, после „Пространствено проектиране“. Не е важно толкова мястото, колкото това да има някой, който да те вдъхнови, да те изпълни с желание и страст към работата. Това не е професия, това е начин на живот. Много от истинските ми учители са хора, с които съм работила. Тези, които са отдадени на професията, дишат и съществуват през нея, не търпят хора, които подхождат без ентузиазъм, дават безмилостна обратна връзка, те са истинските ми учители.

Моят път готук

Винаги съм обичала да творя всякакви неща и всъщност бях тръгнала да уча продуктово дизайн. Това и ме приеха, но на изпита ми за графичен дизайн един от преподаватели- >>

те – Михаил Чомаков, успя да ме убеди колко съм подходяща за графичния дизайн и колко хубава програма е, така че още първата година започнах да уча успоредно и се прехвърлих в края на втори семестър.

Преди да започна да работя по професията си, още от 15-16-годишна се занимавах с неформално образование и работа с деца и това през годините винаги е присъствало под една или друга форма в живота ми. Работила съм в ПР и рекламни агенции, а към днешна дата работя самостоятелно. Последните четири години съм част от екипа на „ТОМ България“, с който създаваме един изключителен 72-часов мейкатон. Събираме хора със специални нужди и мейкъри (сръчни хора, които могат да създават неща) и в рамките на 72 часа заедно изработват работещи прототипи - решения на конкретни проблеми и затруднения, които хората със специални нужди имат в ежедневието си. Всички решения са нискобюджетни и се качват с подробно описание в обща база данни (тъй като събитието е международно), където всеки, който има нужда от подобно решение, може да сваля инструкции и да се го направи сам. На практика всяко мое занимание минава през призмата на професията ми.

Моите професионални загадки и отговорности

Всеки клиент и всяка задача са различни. Изисква се гъвкавост на ума и характера, особено когато работиш по няколко проекта едновременно. Понякога се налага да влизам в строги рамки и изисквания, друг път имам пълната свобода да създам нещо от нулата. Въображението на всеки от нас е различно и точно тук е най-голямото предизвикателство - да разбереш клиента, да усетиш ауди-

торията му и никога да не изневеряваш на собствените си стандарти. Когато се занимавам със създаване на идентичност, проучвам пазара, конкурентите, какви са тенденциите в съответния бизнес. Много е тънък балансът в такива моменти. Опитвам се да създавам визии, които да бъдат адекватни както днес, така и след година. Често, когато подготвя нещо за печат, лично отивам до печатницата, за да го видя на живо. Само така мога да съм сигурна, че съм свършила работата си добре.

Нужните умения и опит

Любопитство, упоритост, адаптивност. Мога да изброявам много. Уменията се градят всеки ден. Скачането в дълбоки води е най-добрият учител. Никога не се отказвам от трудни проекти или трудни клиенти. Те носят безценен опит. Пак ще кажа, че търпението е ключово в професията ни. Вицовете за отношенията между клиент и дизайнер са десетки. Базирани са точно на това, което споделих - всички си представяме синьото, модерното, предизвикателното по свой начин. Затова общуването и емпатията са огромна част от работата ми. Ето например любимият ми клиент се намира в Австралия и никога не сме се виждали, но още с първия проект намерихме общ език и оттам нататък всяка задача беше истинско удоволствие и това си личи в крайния резултат. Всеки, който се захване с тази работа, трябва да се научи да вижда света около себе си по друг начин. Природата е най-добрият дизайнер... стига да се вгледаш. Класическото изкуство, съвременните автори, фотографията, рисунките на децата на асфалта. Всичко е дизайн. Отворен ум и отворено сърце трябва.

Моите преживявания

Управлението на времето. Особено когато проектите са няколко и с кратки срокове. Креативният процес няма работно време, а клиентите имат. Толкова е просто.

Моето удовлетворение

Моментът на създаването. Може да е дошъл след 3 неуспешни опита, седмица безсъние и в един момент нещата започват да се случват. Когато усещаш, че си на прав път, когато клиентът постигне своите цели, а ти си щастлив с работата си. Аз наистина смятам, че всеки професионалист е необходимо да има своите стандарти и да ги надгражда постоянно. Не приемам проекти, под които не бих се подписала.

Заплащането

Каквото и да отговоря, ще е спекулативно. Бизнесите, които знаят колко е важна работата ни, са адекватни в заплащането си. Отдавна не знам какви са маржовете при тези, които смятат, че за 2 минути слагаме 3 картинки и то става.

Моите планове за развитие

Професионалното ми развитие не е спирало. Постоянно гледам, чета, пробвам нови неща. В момента съм се посветила на курсове за нови умения като Digital Art direction. Имам и само мои интереси, които ми носят разнообразие – например Pop up книги. Те изглеждат лесни, а всъщност създаването им ме учи на много.

Моите източници на информация

Има няколко сайта, които си следя най-редовно, свързани с реклама, дизайн на опаковки или просто интересни статии с по-обширна

тематика... Нещата, които ме вълнуват.

- www.adsoftheworld.com/
- thedieline.com/
- mashable.com

Имам любими творци, които следя в Instagram - илюстратори, фотографи, керамисти:

- www.instagram.com/marijatiurina/
- www.instagram.com/madalina_andronic/
- www.instagram.com/typespire/
- www.instagram.com/marlitoy/
- www.instagram.com/marinskiheartmades/
- www.instagram.com/mustafaseven/

ТЪРСЕНИ УМЕНИЯ

- ✓ Креативност и умение да видиш стандартното по различен, неочакван начин
- ✓ Работа с определени програми - Illustrator, Photoshop, Indesign
- ✓ Познания за шрифтове, цветове, композиция
- ✓ Познания за работата на предпечатна или програмистите
- ✓ Организираност в работата и способност да вършиш нещата в зададените времеви граници.