

Образы в графдизайне

Урок разработан и подготовлен
Вадимом Граничем

 @granichgram

 granichannel

 паблик Granich

Образ — обобщенное представление о каком-либо явлении (реальном или вымышленном) в нашей жизни.

Когда я говорю «буддист», вы представляете что-то подобное. Это бритый человек, в желто-красных одеяниях. Он держит руки ладонями друг к другу. Сидит в позе лотоса. Рядом благовония. Могут быть четки. Читает мантры.

Образ обладает описанием, атрибутами и знаками. Дальше об этом поговорим.

Описание образа — спокойный, сосредоточенный, тихий, одухотворенный.

Атрибуты образа это свободная одежда, бритая голова, тибетский колокольчик.

Знак, присущий этому образу, это знак-символ ОМ:

Чтобы найти образ по нужной нише, достаточно загуглить эту нишу.
Например, у вас макет о велопробулке.
Гуглим, получаем такие картинки:

Ниша макета — то, о чем повествует макет. Исходя из ниши мы понимаем, какие образы ищем.

▲ Изучая образы по нише макета мы лучше понимаем UX (опыт пользователей в этой нише)

Образ велопробулки. Описание образа велопробулки: свежий, активный, солнечный, летний.
Атрибуты образа велопробулки — лес, рюкзаки, перчатки, каски, дорога, линии старта и финиша.
Знаком может выступать велосипедное колесо или сам велосипед (знак-икона пиктограмма) →

Образ

① Описание

② Атрибуты

③ Знаки

Дизайн элементов

Принципы верстки

Графметафора

Образ содержит в себе:

① **Описание** — прилагательные, которые передают настроение образа.

Образ пирата мы опишем как опасный, дерзкий, авантюрный.

То есть, шрифт должен быть опасный, дерзкий, авантюрный.

То есть, цвета должны быть опасные, дерзкие, авантюрные.

То есть, фигуры должны быть опасные, дерзкие, авантюрные.

То есть, текстуры должны быть опасные, дерзкие, авантюрные.

И т.д.

⚠ Описание образа нужно для мудборда (доски настроения). На ней мы подбираем графидеи/графсистемы или референсы. А если смотреть шире — определяем на словах какое настроение будет передавать дизайн элементов и принципы верстки в макете.

Образ содержит в себе:

② **Атрибуты** — неотъемлемые предметы или явления, сопровождающие образ.

Образ пирата обязательно содержит атрибуты: попугай на плече, деревянная нога, черная шляпа, корабль.

Это значит, что эти атрибуты можно обыгрывать в макете.
Использовать растровую или векторную графику этих атрибутов.

▲ Иногда атрибуты это знаки

Образ содержит в себе:

③ **Знаки** — общепринятое вариативное изображение для обозначения какого-либо конкретного смысла. Знак трактуется однозначно. Узнаваем широким кругом людей.

Знак пирата это Веселый Роджер:

▲ Знак — частный случай атрибута

Подробнее о знаках

§ Знак — общепринятое вариативное изображение для обозначения какого-либо **конкретного** смысла. Знак трактуется однозначно. Узнаваем широким кругом людей.

Знак — абстракция утилитарная.

₽ **Знак рубля** — репрезентует валюту Российской Федерации

! **Восклицательный знак** — репрезентует выражение изумления, сильного чувства, волнения

1,2,3 **Цифры** являются знаками чисел

A,B,V **Буквы** являются знаками звуков

 Pinterest
Sign: Знак айдентики
Logotype: Logotype

Лого состоит из логотипа (неизменной комбинации букв) и из знака айдентики.

§ Знаки-символы (Symbol) — это общепринятое вариативное изображение для обозначения **многозначного** образа, понятия, идеи или явления. Проще говоря, символ это знак у которого много смыслов.

Символ — абстракция духовная.

 Инь-ян — символ баланса, постоянного движения, мужское и женское

 Зеркало Венеры — может означать женский пол, планету Венера, химический элемент медь, римскую богиню Венеру

 Черный цвет — тоже символ. Обладает множеством значений в зависимости от культурного пласта.

§ Знаки-иконки (Icon) — это вариативное изображение, обладающее **сходством** с обозначаемыми объектами. Может быть общепринятым, но необязательно. Значки/иконки делятся на пиктограммы и идеограммы.

Когда изображали лик святого на иконе, он должен был быть похож сам на себя. Но при этом икона являлась знаком этого святого. Таким образом, это был знак-икона.

§ Пиктограмма — это знак, на котором буквально изображено его значение

§ Идеограмма — это пиктограмма, буквальное изображение которой интерпретируется не буквально

 Пиктограмма — это когда изображен велосипед и имеется в виду велосипед.

 Идеограмма — это когда изображен велосипед, но имеется в виду знак велосипедной дорожки. Да, дорожные знаки это часто идеограммы.

 Четырехлистный клевер — идеограмма удачи, счастья

Подробнее о знаках

	Количество трактовок	Существует физически в мире?	Общепринят?
Знак	Одна	⊗	☑
Символ	Много	⊗	☑
Пиктограмма	Одна	☑	☑
Идеограмма	Много	☑	☐?

Образ даёт нам
ВОЗМОЖНОСТЬ
графметафоры

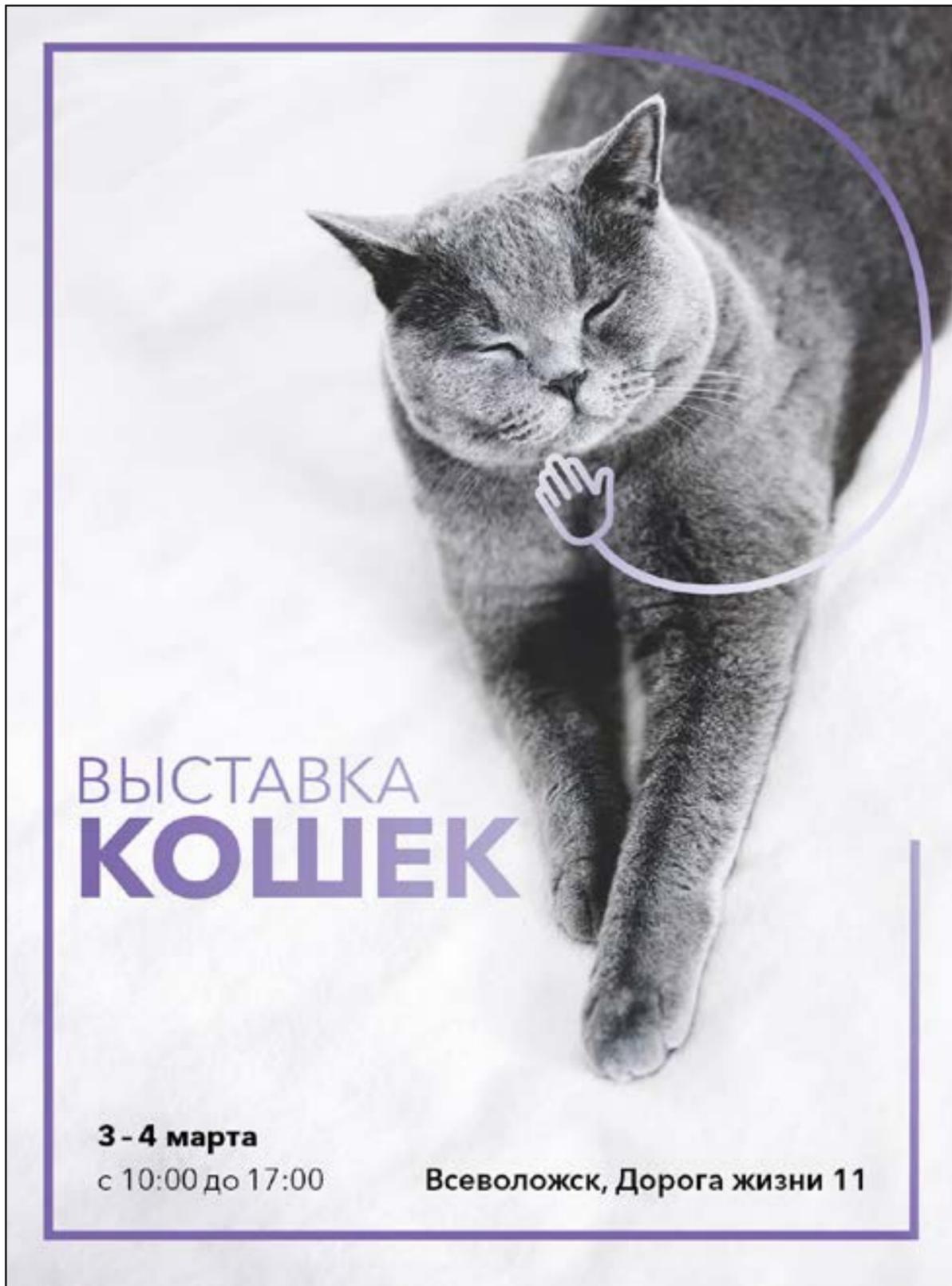
Графметафора —
трансформация образа
(или его атрибутов/описания)
через ассоциации/сравнения
в плоскость графического
дизайна.

Графическое мышление — навык перевода образов (или их атрибутов/описания) в плоскость графического дизайна

Для тренировки графического мышления рекомендую
изучать Энциклопедию Графдизайна у меня на Пинтересте:

pinterest.ru/vadim_granich/boards

Ниша макета — выставка кошек. Гуглим **образ кошек**.
Через него узнаем, что популярный **атрибут** к образу кошки — гладящая её рука

Передаем это через **графметафору**.
Фигуру рамки превращаем в руку.
Для этого дизайнеру нужен опыт в **графическом мышлении**

Ниша макета — велоотдых. Обязательный **атрибут** этого образа — дорога. С помощью разноцветных фигур создаем **графметафору** дороги. Используем для этого дизайн элементов из **графсистемы VHS**

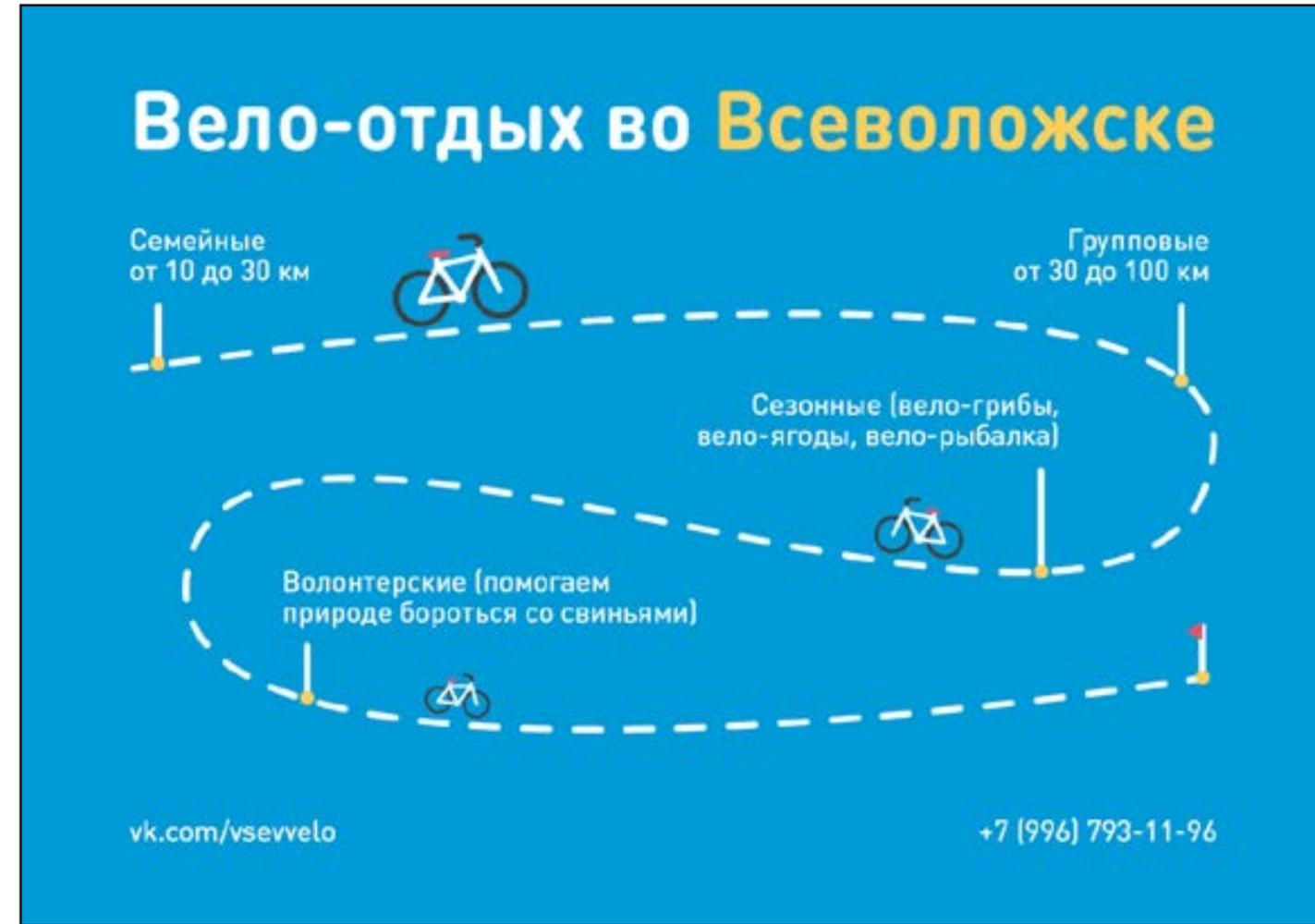
Курс Осознанный Графдизайн
Дарья Ярешко, 15 поток

Изображаем дорогу через пунктирную линию. Это популярная **графметафора**. А по линии будет ехать **пиктограмма** велосипеда.

Вдобавок, отмечаем на дороге чекпоинты. Это возможный **атрибут** велопрогулок. К этим чекпоинтам привязываем наборный текст.

Курс Осознанный Графдизайн
Екатерина Андреева, 3 поток

Описание образа велогонок — скорость, движение. Представьте, как вы едете на скорости по ночному городу. Все вокруг смазывается, превращается в разноцветные пятна. Отсюда и **графметафора** цветных скошенных линий.

Курс Осознанный Графдизайн
Юрий Гончар, 13 поток

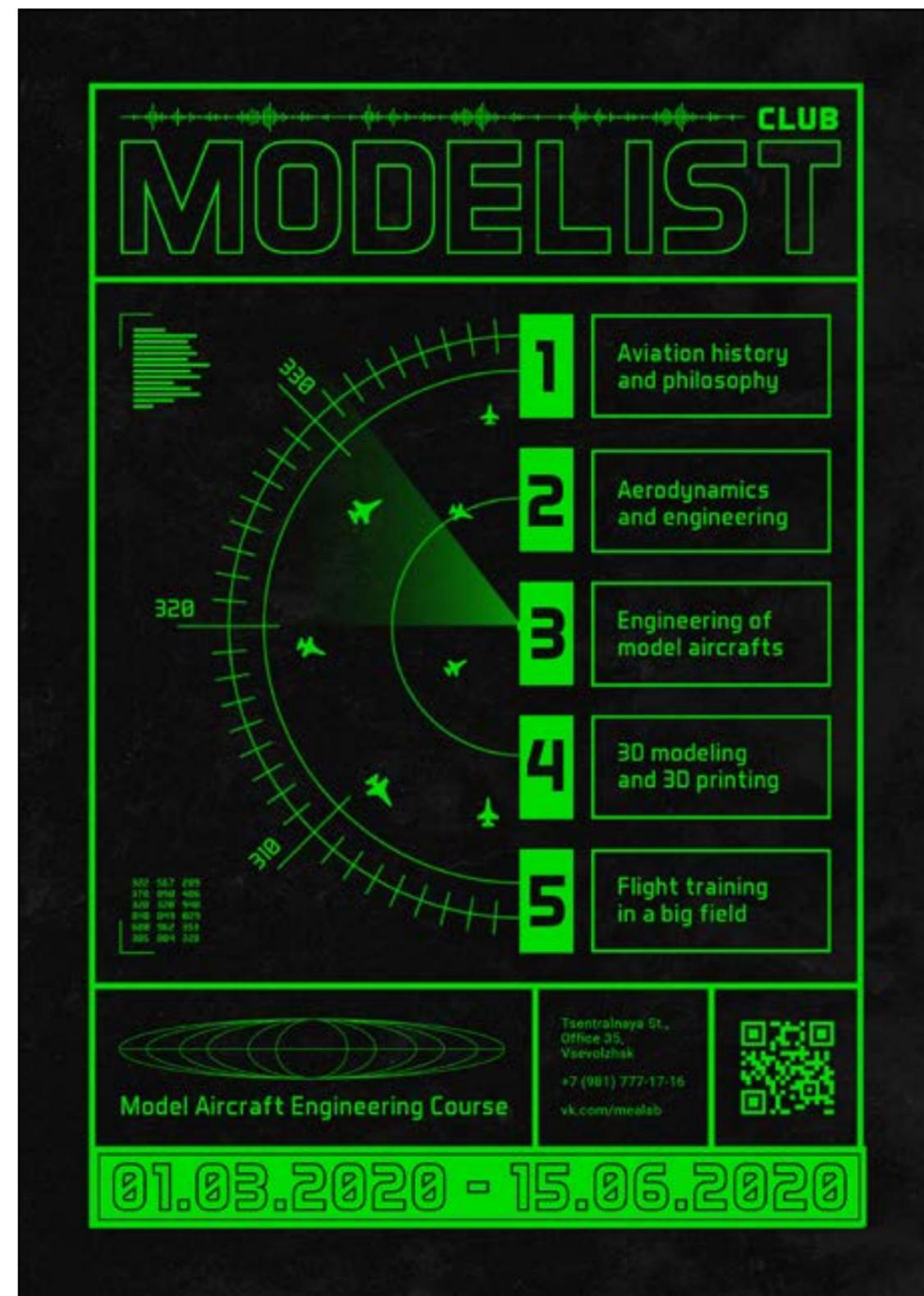

Заголовок **италиком** усиливает динамику типографики. Связывает её с графметафорой линий.

Ниша макета — авиамоделизм. То есть самолёты.
Атрибут летящего самолета — та самая белая полоса :)
Получаем **графметафору** в виде линии полета.
А **графидея струн Розариво** поможет нам соединить
линию полета с заголовком.

Курс Осознанный Графдизайн
Анастасия Исаченко, 13 поток

Когда мы говорим об авиамоделировании, важный **атрибут** это капитан корабля. И его кабина. А теперь вспомним **образ** этой кабины. Особенно приборную доску. И отсюда соберем макет. Для принципов верстки используем **графидею рамочности**.

Курс Осознанный Графдизайн
Екатерина Шелепова, 15 поток

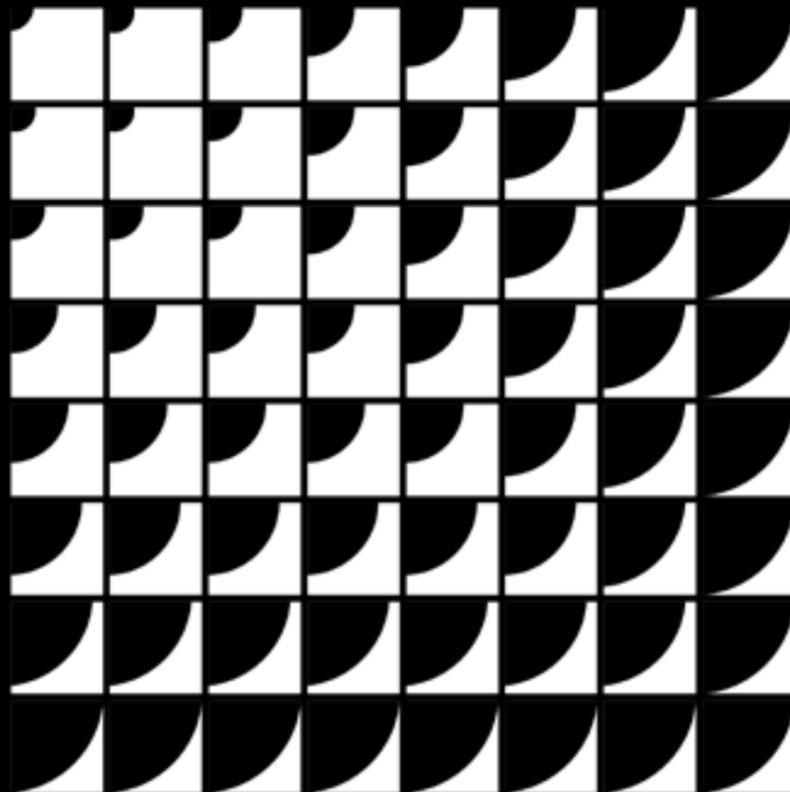
Луна (The Moon)

26.06
20:30

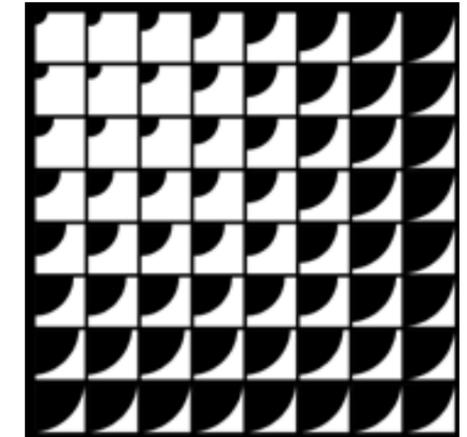
Документальный
фильм (BBC) 2006

Арт-чердак
ул. Мира 88
filmshouse.ru

От объекта трепетного поклонения и священного ужаса,
и далее, по мере развития научно-технического прогресса,
— как небесное тело, скрывающее массу загадок.

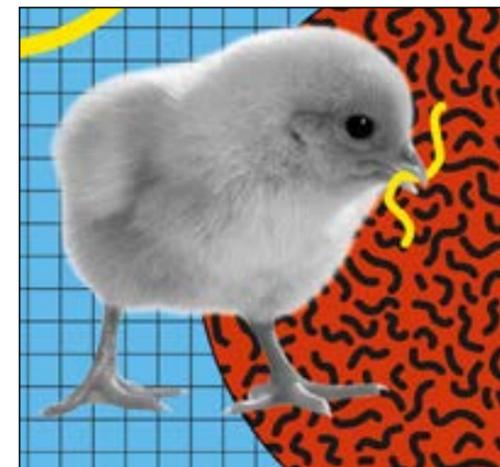
Дом
кино

Ниша макета — фильм о Луне. Поэтому гуглим образ луны. Вспоминаем, что популярный **атрибут** этого образа — фазы луны.

Используя **графическое мышление**, дизайнер переосмысляет отображение фаз луны в виде комплексной фигуры.

Эта фигура становится **графдоминантой** макета.

Ниша макета — спектакль «Золотой Цыплёнок». Гуглим образ цыплят. Узнаем, что популярный **атрибут** — червячки для откорма цыплят.

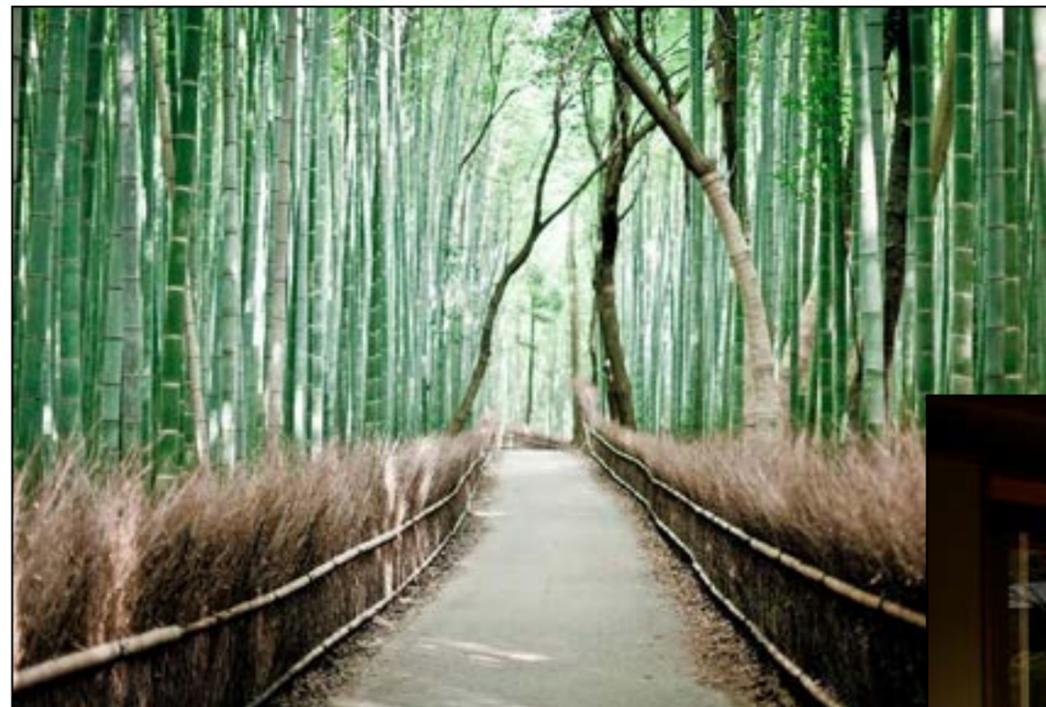
Зная **графсистему Мемфис** опытный дизайнер вспомнит, что характерный паттерн этой графсистемы — ворсинки. Этот паттерн похож на червячков.

Таким образом собираем **графдоминанту** — цыплёнок вытянул себе червячка из паттерна графсистемы.

ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОГО КИНО

6 марта, 19:00 Электричка Ханкю – Чудо за пятнадцать минут.	8 марта, 19:00 Всегда: Закат на Третьей авеню.	10 марта, 19:00 От меня к тебе.
7 марта, 19:00 Ловцы забытых голосов.	9 марта, 19:00 Жена Вийона.	11 марта, 19:00 Вечный Ноль.

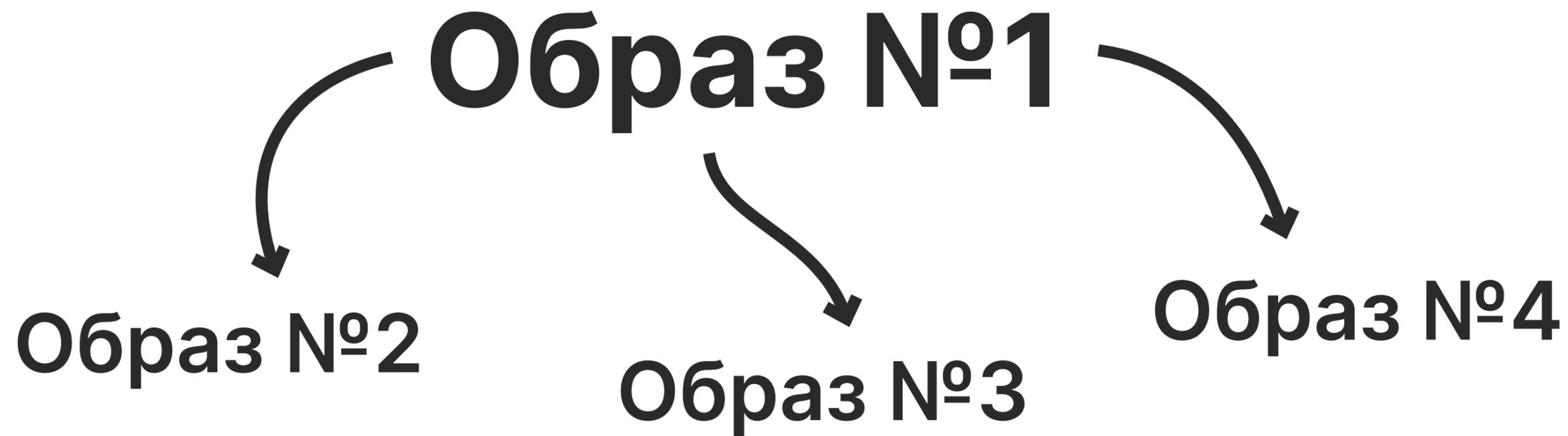
Ниша макета — японское кино. Поэтому гуглим **образ** Японии. Погрузившись в него приходим к выводу — японская нация обожает вертикальные линии. Это можно увидеть в их бамбуковых рощах и в архитектуре.

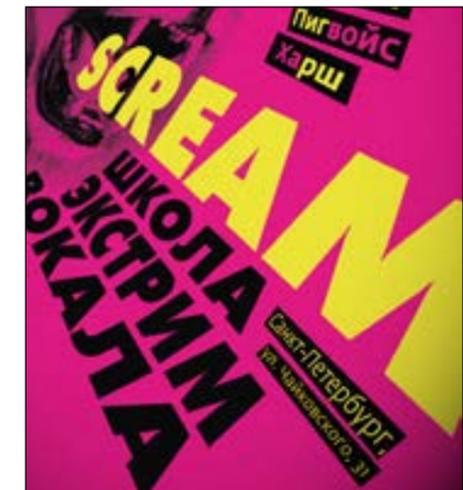
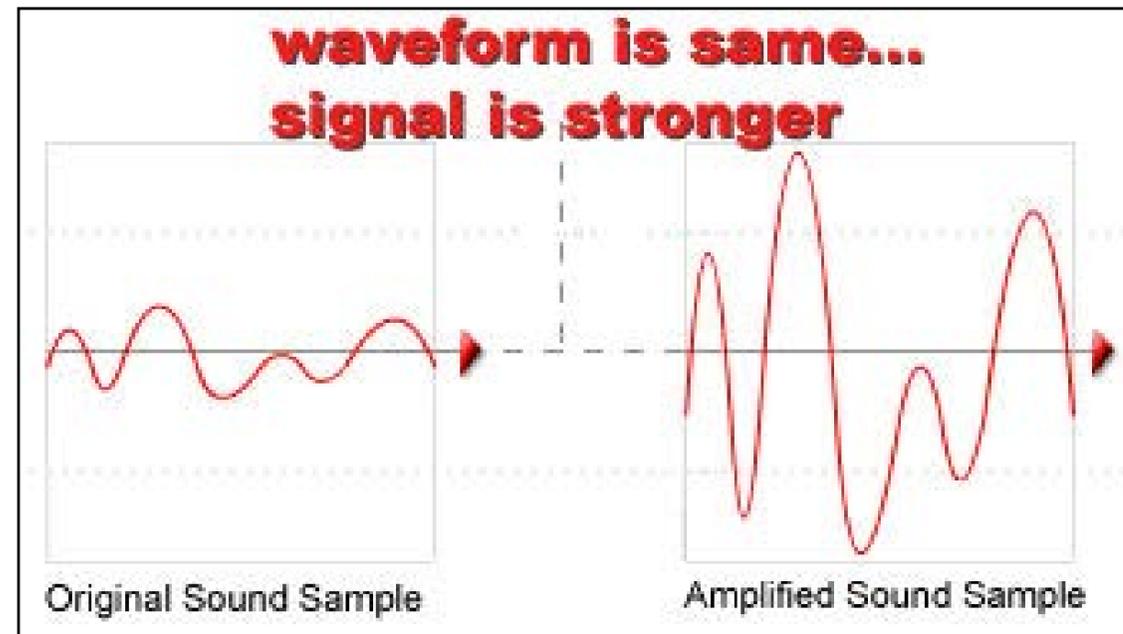
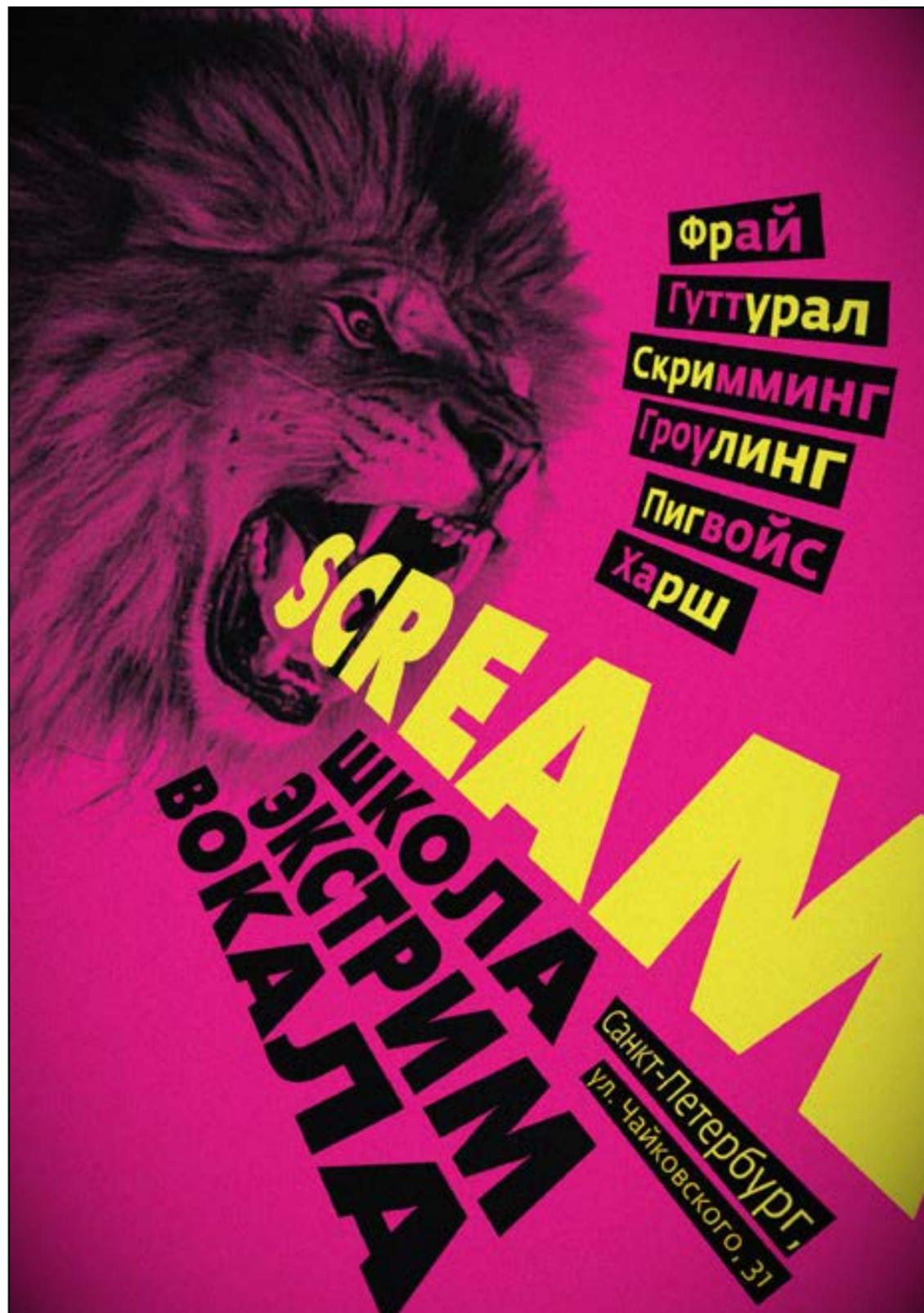
Используя **графическое мышление** очищаем вертикаль до базовых фигур. Получаем паттерн для макета, который становится **графдоминантой**.

Вдобавок, используем **образ** гейши и **знак** японского флага. Они словно выходят из графической рощи линий к нам.

**Ассоциации образа —
закономерно возникающая
связь от одного образа
к другим**

Образ школы экстрим вокала — громкий звук. Чем громче звук, тем он к нам ближе. **Графметафорой** для этого выступает типографика в перспективе. Звуки вылетают изо рта и становятся ближе к нам.

Ассоциативный образ экстрим вокала это образ льва. Его рык будоражит всю округу. Поэтому используем в макете графику льва

Курс Осознанный Графдизайн
Никита Попов, 13 поток

У нас макет о кэшбеке за ударные и духовые. Вспомним историю. В каком образе соединялись ударные и духовые? Да, в пионерах. Это **ассоциативный образ**. Берем графику с пионерами.

А для дизайна остальных элементов и принципов верстки возьмем **графсистему Конструктивизм**. Она напрямую о времени пионеров.

РУКИ ЗА ГОЛОВУ И В АВТОЗАК!

КАК ВЕСТИ СЕБЯ

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ, ЧТОБЫ НЕ СЕСТЬ

<p>Не оказывать сопротивления и не хамить в случае задержания. Имеют право применить силу.</p>	<p>Не сдавать отпечатки пальцев. В вашем случае «катать пальцы» не имеют права.</p>
<p>Не отдавать свой паспорт и личные вещи, ни при каких обстоятельствах и угрозах.</p>	<p>Никаких разговоров и показаний без адвоката. Любые угрозы в ваш адрес — пустословие.</p>

Сохраните наш номер телефона, если собираетесь на митинг. +7 (800) 707-05-28. ОВД-инфо
Позвоните нам в случае задержания на митинге для получения более подробной консультации.

Караульные арочные ворота — **ассоциативный образ** через образ силовых структур, которые присутствуют на митингах.

Отсюда мы берем диагональные черно-белые линии и идею арки для верхней части композиции.

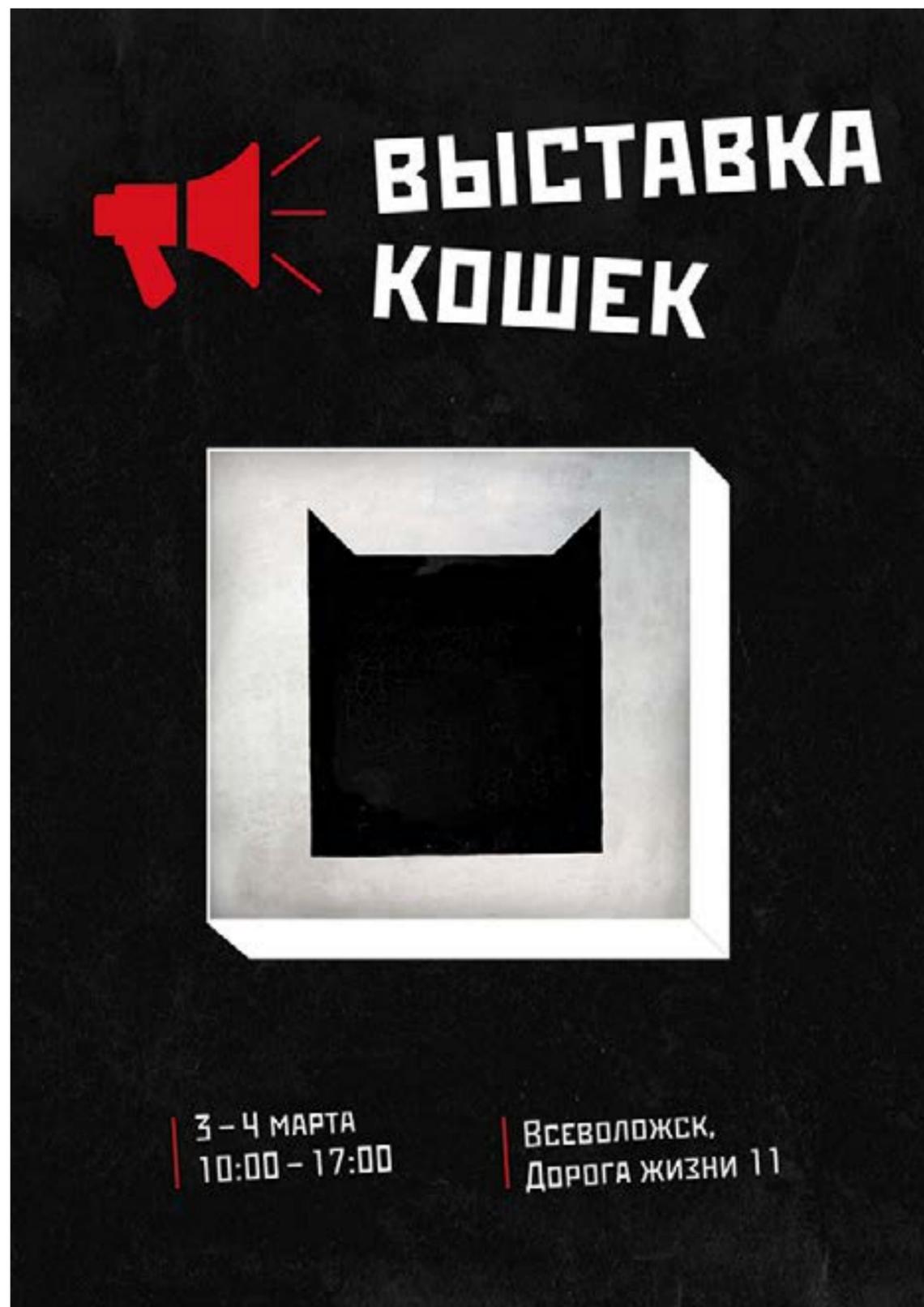
В образе митингов есть важный **атрибут** — спецавтомобиль разгона демонстраций. Он обладает главной фигурой — синей полосой. Эта фигура давно стала **знаком**.

Вдобавок, в образе митинга обязательно будут такие **атрибуты** как люди в спецодежде, наручники и дубинки. Собираем всё это в макете по **графидее Калейдоскопа** в соединении с **графсистемой Конструктивизма**.

**Комбо образов —
для создания
макета образы могут
комбинироваться**

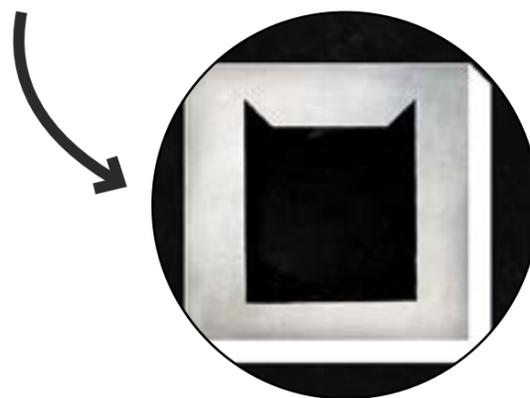
Образ №1 + Образ №2 + Образ №3

Курс Осознанный Графдизайн
Артур Шеханов, 12 поток

Гуглим **образ выставки**. Попадаем на выставку картин Малевича. Отсюда берем идею для графметафоры.

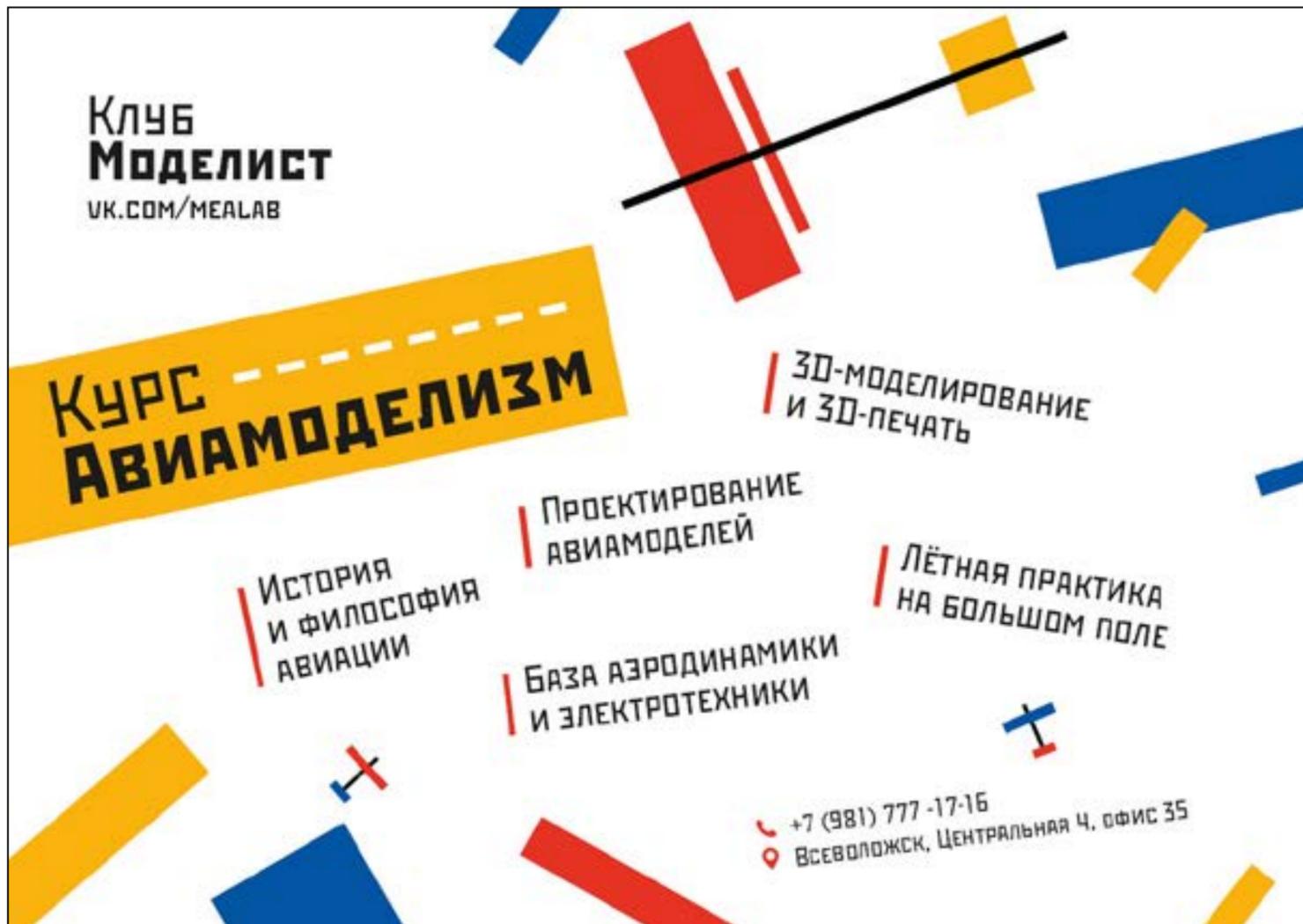
Комбинируем образ кошки с образом выставки. Переводим в плоскость графдизайна. Получаем **графметафору** — знак кота через картину Черный Квадрат.

Параллельно получаем **описание образа** выставки картин Малевича: прямоугольный, схематичный. Отсюда шрифт.

Рупор как **идеограмма**. Кричим о выставке, оповещаем. Знаковая иконка. В 20 веке часто в рупор кричали, это ассоциация.

Курс Осознанный Графдизайн
Анастасия Кожанова, 12 поток

Красивым нюансом будет перевести **атрибут** «взлетная полоса» тоже в плоскость супрематизма.

Гуглим **нишу** авиамоделирования. Простая схематичная форма этих самолетиков опять наталкивает на мысли о супрематизме. Так и поступаем. **Комбинируем образы** авиамоделизма и супрематизма.

Из **описания образа** стола авиамоделиста мы получаем раскиданный принцип верстки

/// РУКИ ЗА ГОЛОВУ И В АВТОЗАКИ! ///

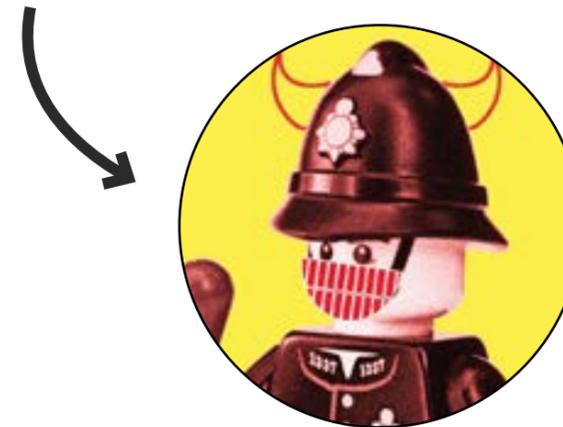
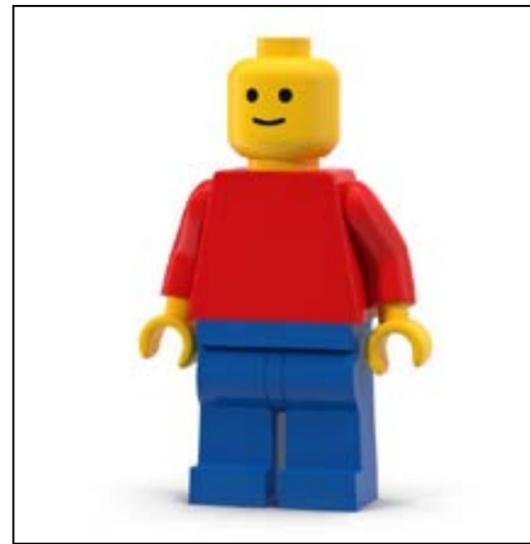

Как себя вести при задержании на митинге, чтобы не сесть

- Не отдавать свой паспорт и личные вещи, ни при каких обстоятельствах и угрозах. Изъятие незаконно.
- Никаких разговоров и показаний без адвоката. Любые угрозы в ваш адрес — пустословие.
- Не оказывать сопротивления и не хамить в случае задержания. Имеют право применить силу.
- Не сдавать отпечатки пальцев. В вашем случае «катать пальцы» не имеют права.

Сохраните наш номер телефона, если собираетесь на митинг. +7 (800) 707-05-28. ОВД-инфо.

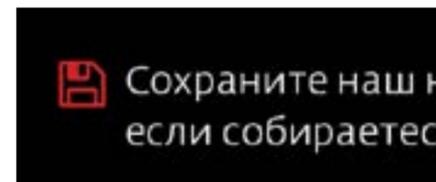
/// РУКИ ЗА ГОЛОВУ И В АВТОЗАКИ! ///

Комбинируем образ силовиков с игрушкой. Это провокативное комбо. Чтобы дополнить игривость, используем графидею дудлов.

Описание образа митингов: опасность, привлечь внимание, сопротивление, андерграунд. Отсюда красно-желтая палитра и трафаретный шрифт.

Идеограмма для сохранения номера телефона.

**Много атрибутов —
иногда для создания
макета мы
демонстрируем
сразу много
атрибутов**

ВЕЛООТДЫХ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

При поддержке администрации г. Всеволожск

Группой
от 30 до 100 км, до базы кемпинга и обратно

Семьей
от 10 до 30 км,
до местного парка
и обратно

Волонтерский
помогаем природе
бороться с мусором

Сезонный
велогрибы, велоягоды,
велорыбалка

Поехали с нами
+7 (996) 793-11-96
vk.com/vsevelo

Малый маршрут, 15 км

Велоотдых это всегда какой-то маршрут.
А значит, важным **атрибутом** будет карта.
С помощью **графсистемы Нео-Гео** сделаем
свою, летнюю забавную карту велоотдыха.

Изображаем дороги на
нашей Нео-Гео карте

Указываем различные
атрибуты велопогулки

Арт-фестиваль

NEWARTFEST 2019

2-6 Октября

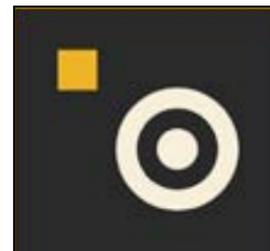
Сочи, Роза Хутор

Здесь мы видим множество атрибутов арт-фестиваля:

Кто-то веселится, танцует

Кто-то фоткается

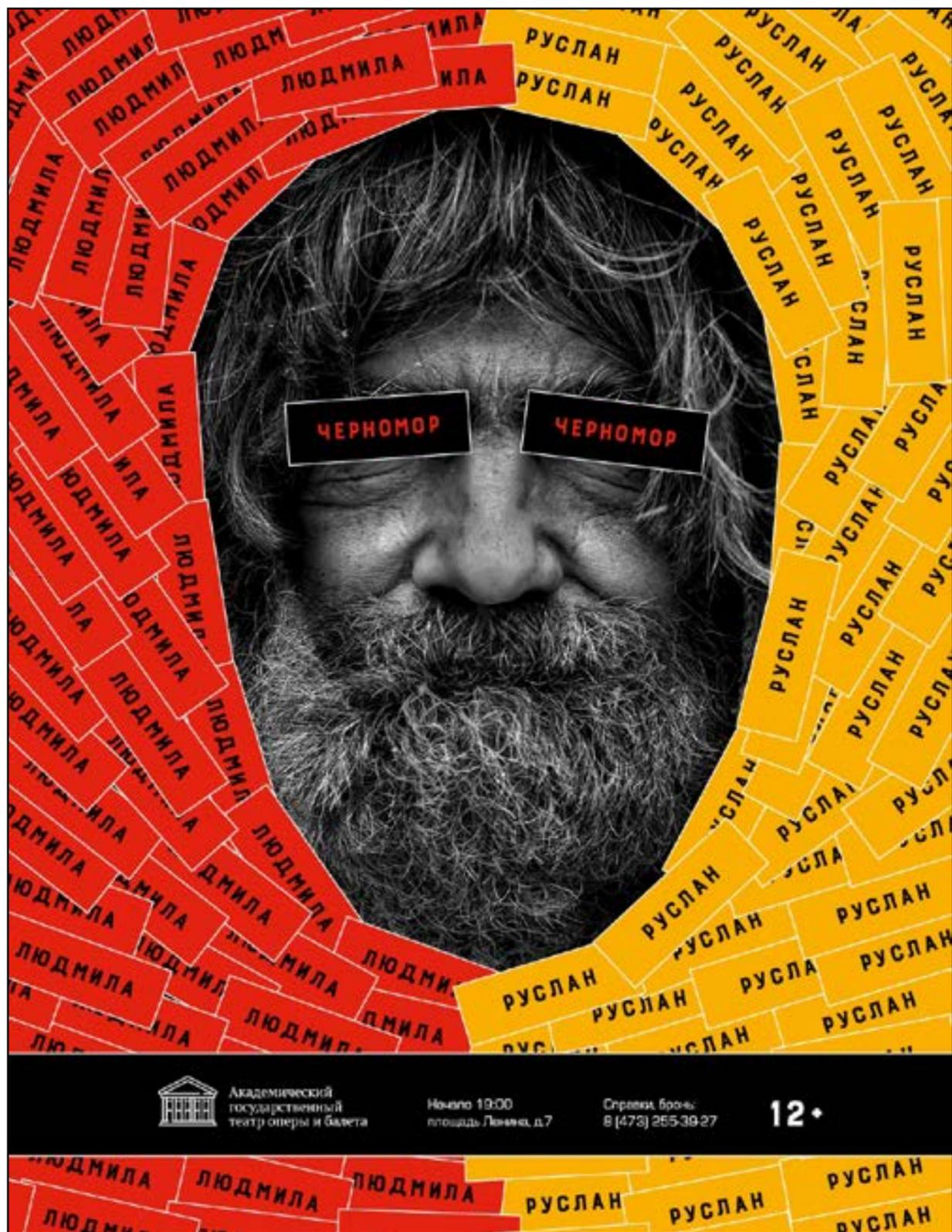

Кто-то рисует

Кто-то экспериментирует на балалайке

Вдобавок, арт-фестиваль это всегда пространство, поделенное на зоны/секции. В этом плане нам прекрасно поможет **графсистема Нео Гео** своей плотностью. От неё берём принципы вёрстки.

Ниша макета — театр. Спектакль по поэме Руслан и Людмила.

Здесь мы делаем хитрый трюк. Дело в том, что сами слова «Руслан» и «Людмила» являются **атрибутами** образа этого спектакля. Но как изобразить эти слова? Здесь мы сделаем графметамфору с помощью **графидеи стикеров**.

Помимо этого, мы помещаем графику с образом злого волшебника Черномора прямо по центру макета. Эту графику тоже дополняем стикерами.

Челлендж куратора Осознанного Графдизайна
Елизавета Черникова

Знаки могут стать графдоминантой макета

Графдоминанта — главный элемент в иерархии макета

МЕДИУС

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

4 поколения

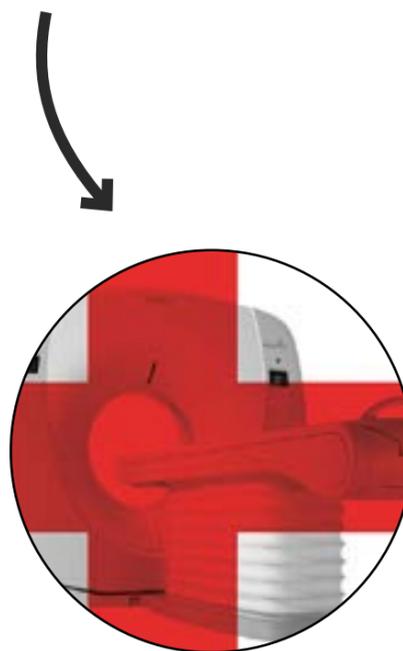
- Заключение исследования в течение 30 минут
- Построение 3D-модели всех органов и систем

Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Курс Осознанный Графдизайн
Александр Памиков, 5 поток

Томография нужна для лечения. А лечение это больницы. Гуглим образ больницы. Видим важный **знак этой ниши** — красный крест.

Используем знак в качестве крупной фигуры. Разумеется, плохо было бы просто ставить красный крест посреди макета. Обязательно важно дополнить его, **связать** с другими элементами. В этом макете с графикой.

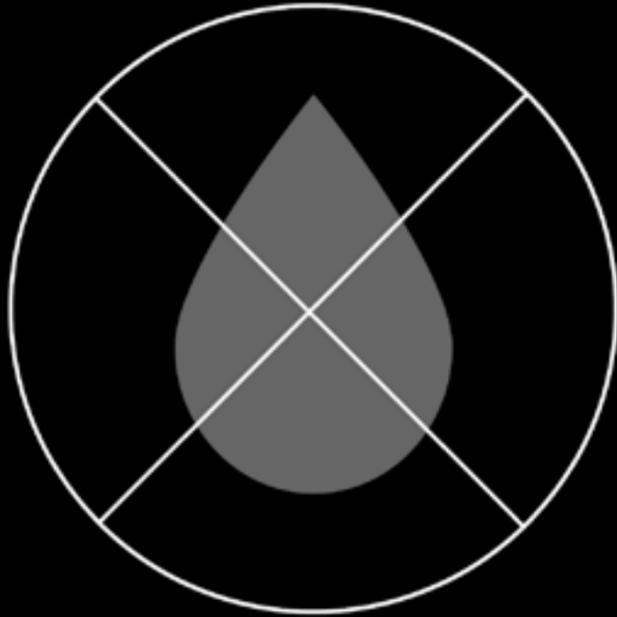

Описание образа больницы: чистота, стерильность, безопасность. Отсюда принципы верстки — минимум элементов, много чистого белого воздуха.

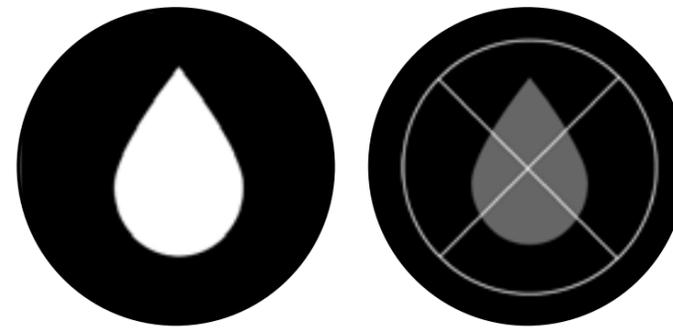
Нет ВОДЫ.

Горячей воды
не будет
с 6 по 14 июня

За это время «Мостепло»
осмотрит и отремонтирует
трубы, насосы и другое
оборудование, чтобы горячая
вода была постоянно.

6 ср июня	7 чт июня	8 пт июня	9 сб июня	10 вс июня
X	X	X	X	X
11 пн июня	12 вт июня	13 ср июня	14 чт июня	15 пт июня
X	X	X	X	Water drop icon

Ниша макета — ЖКХ. Про отклю-
чение воды. Образ воды это часто
капли. Капля сама по себе стала
знаком-иконой. Поэтому тут даже
выдумывать не надо, берём **ПИКТО-
грамму капли воды.**

Перечеркивание капли это попу-
лярный **знак**. Он обозначает от-
сутствие/запрет. Усиливаем пере-
черкивание **контрастом по цвету**.
Делаем каплю темно-серой.

01 Январь 2020							
№	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
01			1	2	3	4	5
02	6	7	8	9	10	11	12
03	13	14	15	16	17	18	19
04	20	21	22	23	24	25	26
05	27	28	29	30	31		

**Образ структурированного
времени** это часто календарь.
Поэтому используем его кон-
струкцию верстки в макете. С
некоторыми дополнениями.

**Описание образа
может иметь огромное
значение. Исходя лишь
из него мы способны
определить дизайн
МНОГИХ ЭЛЕМЕНТОВ**

▲ Для использования описания образа требуется более прокачанный навык графического мышления

2019

ОТБОР В КОСМОНАВТЫ

Физические кондиции

Легко проплывете 1 км	Можете пробежать 15 км	Длина ступни ≤ 29,5 см
Возраст до 35 лет	Рост 150-190 см	Вес 50-90 кг

Этапы проверки

- 1 Соответствие требованиям по образованию
- 2 Тестирование физической подготовленности
- 3 Оценка психологических качеств претендентов
- 4 Комплекс медицинских обследований

Образование и опыт

- + Проработали ≥ 3 лет по специальности
- + Знаете историю космонавтики
- + Говорите на английском
- + Диплом по специальности: инженерная, техническая, естественно-научная

РОСКОСМОС

Макет от Роскосмоса. Гуглим. Видим, что в образе ракет Роскосмоса преобладает **черно-белая** палитра. С красным акцентным цветом. Отсюда цвета макета.

Вдобавок, **описываем** форму ракет — выточенная угловатость под 45° и 90°, точность, строгость, технические маркировки.

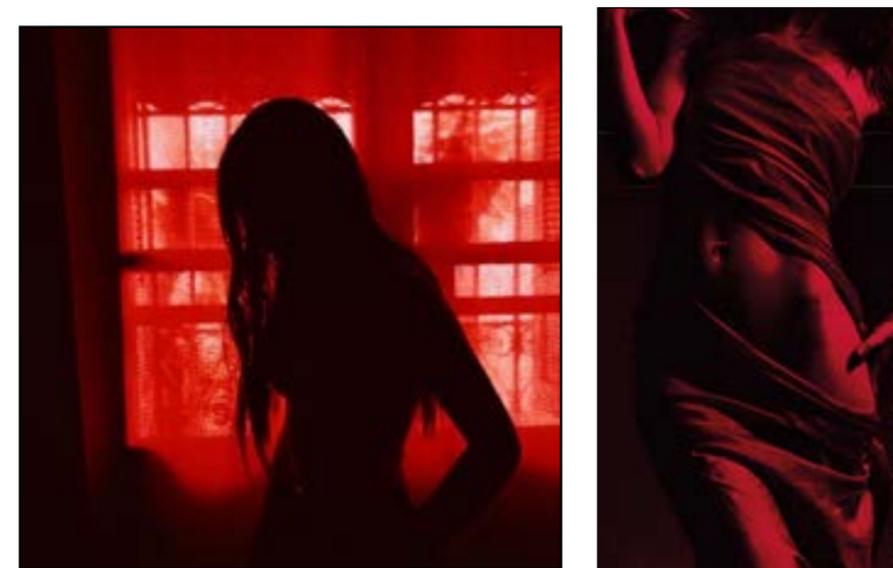
Отсюда **дизайн фигур** макета:

В качестве **графдоминанты** берем графику с прямым образом космонавта.

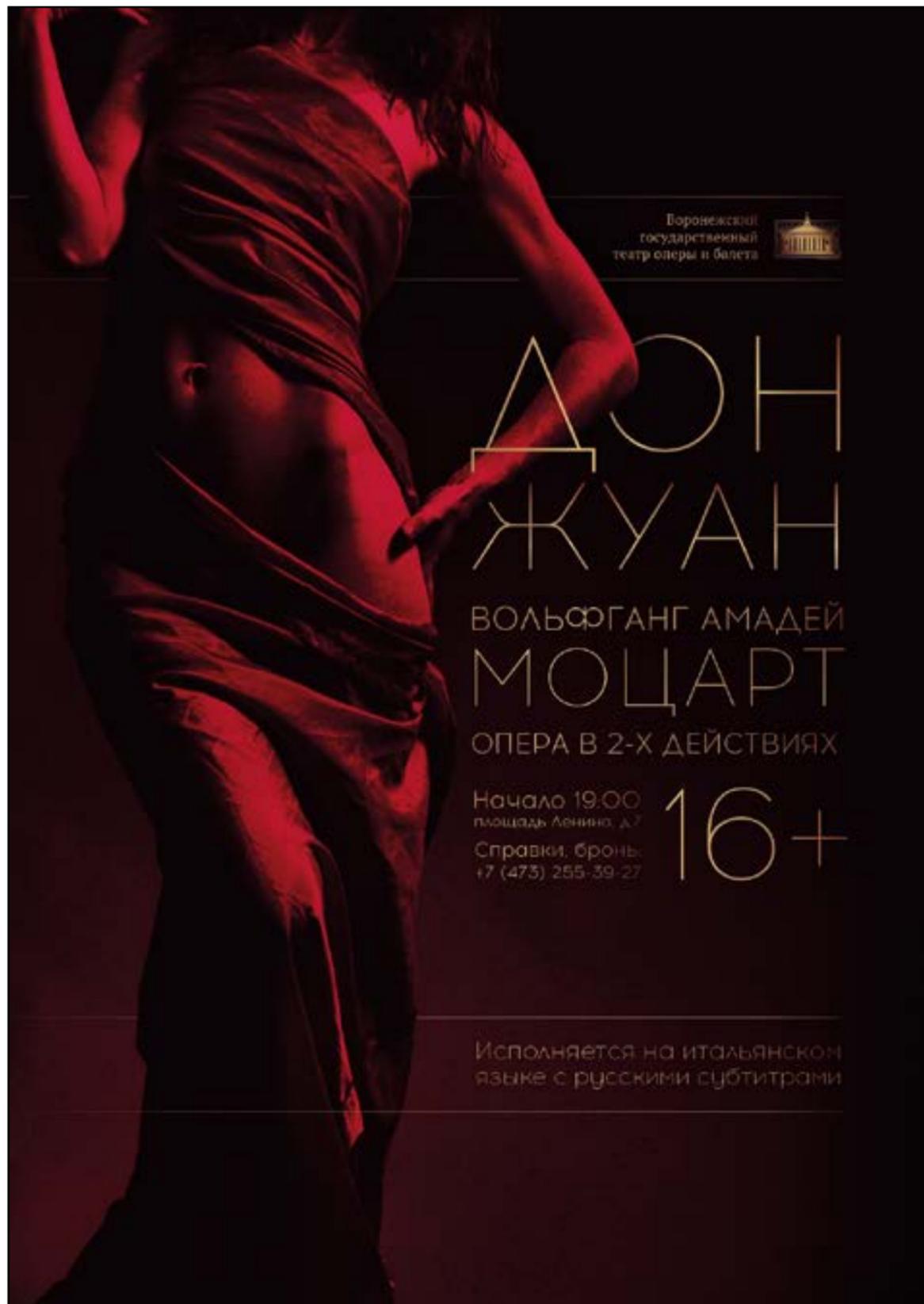
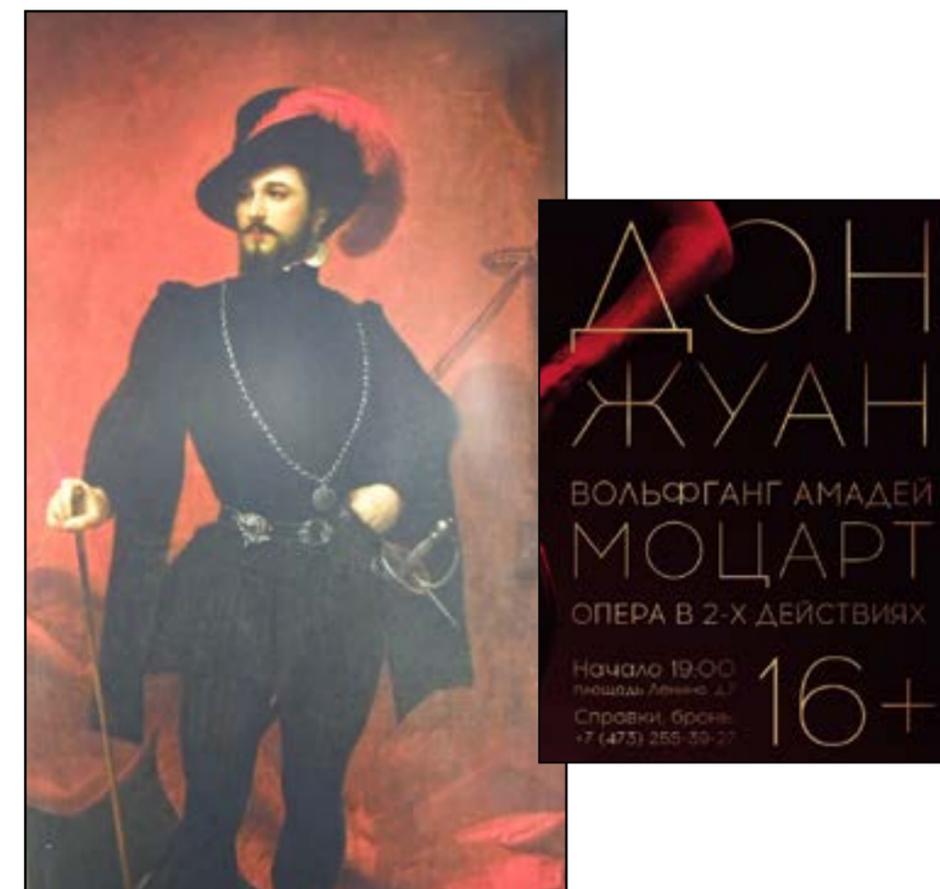
Дон Жуан — один из «вечных **образов**» литературы Нового времени: ненасытный обольститель женщин, родом из Испании.

Атрибут обольщения — красный цвет. Даже в Амстердаме есть квартал Красных Фонарей. Поэтому, в качестве **графдоминанты**, используем соблазнительный образ женщины в черно-красном цвете.

Описание образа Дон Жуана — изысканный, дорогой, эстетичный. Чтобы передать это настроение образа мы сделаем всю типографику с переливами золота.

Вдобавок, **описание образа** влияет на другой параметр шрифта — его начертание. Его мы сделаем тонким. Оно подчеркивает утонченность Дон Жуана.

Челлендж куратора Осознанного Графдизайна
Елизавета Черникова

Курс Осознанный Графдизайн
 Дарья Ерофеева, 15 поток

Шаверма это что? Фаст-фуд.
 А какое **описание** у образа фаст-фуда?
 Насыщенный, кричащий, сочный, быстрый.

Исходя из этого описания, мы определяем дизайн элементов и принципы верстки через **графсистему Аниме**. Она идеально сочетается с этим описанием.

Получаем игривый, кричащий дизайн элементов. Принципы верстки соответствуют — легкий хаос, наклоны, крупная центральная графдоминанта.

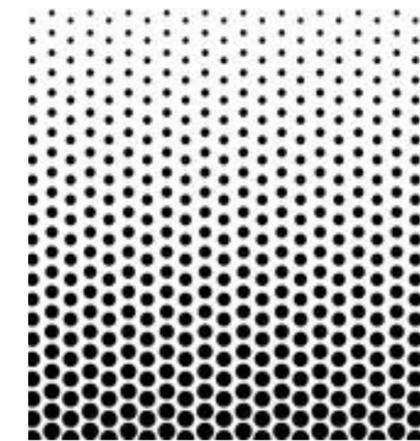

Японский смайл, собранный из символов

designed by freepik

Спич-баблы как характерная фигура графсистемы Аниме

Halftone pattern как характерная текстура графсистемы Аниме

Шаверма превратилась в стикер благодаря характерной обводке. Это **графметафора**.