

РУКОВОДСТВО

Что такое графический дизайн?

VIDEOINFOGRAPHICA.COM

- ◎ **Графический дизайн** – это средство визуальной коммуникации. Если сказать проще – это выражение идей, смыслов и ценностей через образы, изображения, шрифты, видео и т.п.

◎ **Виды графического дизайна**

- ◎ Графический дизайн решает множество разных задач при помощи цветов, форм, изображений, композиций и типографики. Решать любые задачи одним способом или инструментом невозможно, поэтому существует несколько видов графического дизайна. Обычно дизайнеры специализируются на одном виде, но сегодня нужно быть гибким и вникать во все отрасли сферы.

01.

**Графический дизайн в
визуальной идентификации
бренда**

- ◎ **Брендинг** – это искусство поиска, уточнения смыслов и их перевода в точные образы, для увеличения прибыли бизнеса.
- ◎ **Бренд-дизайн** — проектная деятельность по созданию индивидуальной визуальной среды бренда, отображающей основные ценностные и эмоциональные характеристики продукта или услуги (смыслы) в средствах коммуникации (образы).
- ◎ **Визуальная идентификация бренда** – это его индивидуальность и то, как компания создает эту связь с аудиторией. Графический дизайн в айдентике использует визуальные элементы, которые передают фирменный стиль и создают лицо бренда. Айдентика может рассказать историю компании, передать опыт и эмоции.

Примеры:

- ◎ Логотип.
- ◎ Система бренд-дизайна (цвета, шрифты, фон, элементы, стиль, иллюстрации и т. д.)
- ◎ Брендбук.

Дизайнеры, занимающиеся такими проектами, работают с логотипами, типографикой, библиотекой изображений, цветовой гаммой, визитками, корпоративными бланками и другими визуальными составляющими бренда. Чтобы сохранить тематику брендинга, дизайнеры разрабатывают руководства по стилю. С их помощью все продукты и визуальные представления бренда сохраняют единство стиля, поддерживая основную концепцию.

02.

Рекламная графика

- ◎ Поскольку визуальный контент более привлекателен для зрителя, графический дизайн помогает решать коммуникационные маркетинговые задачи и создавать эффектную, привлекательную рекламу.

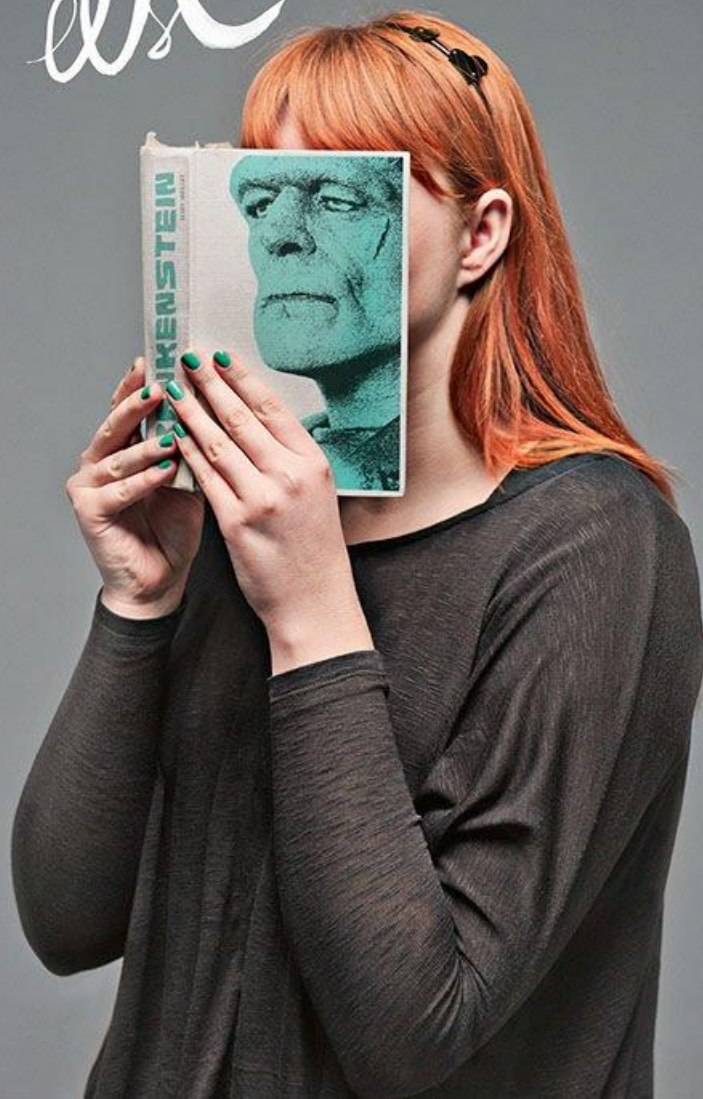

- ◎ Традиционная печатная графика становится все менее популярной. Ее заменяют цифровые продукты, более удобные в использовании, динамичные и с большим охватом аудитории.

Become
someone
else

PICK
YOUR HERO
AT

Become
someone
else

PICK
YOUR HERO
AT

Примеры:

- ⦿ Рекламные баннеры в журналах и интернете.
- ⦿ Открытки и флаеры.
- ⦿ Плакаты и наружная реклама.
- ⦿ Инфографика и брошюры.
- ⦿ Презентации проектов PowerPoint.
- ⦿ Рекламные объявления в соц. сетях.
- ⦿ Стилистика веб-сайта.

WELCOME

are silhouetted the jagged edge of a wing.

Elizabeth Blackburn

A group of diverse, vibrant, urban professionals in color and pattern, not bound by the rigidity of social norms, or visible patterns.

ABOUT

Side A 00:00 am

SERVIC

Side A 00:00 am

INFO

Side A 11:00 am

THEN CAME THE NIGHT OF THE FIRST FALLING STAR

MICHAEL FARADAY

Elizabeth Blackburn
Marketing Manager

Elizabeth Blackburn
Marketing Manager

Elizabeth Blackburn
Marketing Manager

Elizabeth Blackburn
Marketing Manager

O R

State of the services

1.

Idea

A group of diverse, vibrant, urban professionals in color and pattern, not bound by the rigidity of social norms, or visible patterns.

2.

Design

A group of diverse, vibrant, urban professionals in color and pattern, not bound by the rigidity of social norms, or visible patterns.

3.

Social

A group of diverse, vibrant, urban professionals in color and pattern, not bound by the rigidity of social norms, or visible patterns.

4.

Product

A group of diverse, vibrant, urban professionals in color and pattern, not bound by the rigidity of social norms, or visible patterns.

Company

20,000

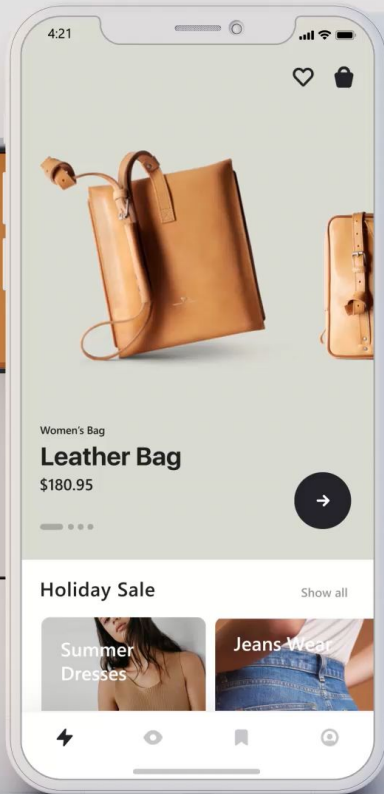
Your annual Report year

03.

**Графический дизайн
пользовательских
интерфейсов (UI)**

◎ **Пользовательский интерфейс (UI)** – это инструмент для взаимодействия пользователя и приложения.

Дизайн интерфейса требует детального проектирования всех элементов, чтобы обеспечить максимальное удобство пользования приложением.

- ⦿ Дизайн пользовательских интерфейсов вмещает в себя все элементы, которые таким или иным образом взаимодействуют с аудиторией: экран, меню, кнопки, поля и другие. Дизайн должен сделать интерфейс не только привлекательным, а и функциональным, удобным. За эстетическую часть отвечает графический дизайн, который обязательно должен учитывать техническую функциональность проекта.

←

INDOOR
Ficus

FROM
\$30

SIZES
Small

All to know...

If you're completely new to houseplants then Ficus is a brilliant first plant to adopt, it is very easy to look after and won't occupy too much space.

☰

Top Picks

Top Outdoor Indoor Plant C

FROM
\$25

OUTDOOR
Aloe Vera

INDOOR
Monstera Deliciosa

Description

Aloe vera is a succulent plant species of the genus Aloe. It's medicinal uses and air purifying ability make it the plant that you shouldn't live without.

Примеры:

- ⦿ Desktopные и мобильные приложения.
- ⦿ Веб-ресурсы.
- ⦿ Игры.
- ⦿ Графический дизайнер UI тесно сотрудничает с UX дизайнером. Поэтому помимо навыков графического дизайна, он должен понимать принципы UI/UX, адаптивности и веб-разработки. Профессиональный UI дизайнер должен владеть языками программирования: HTML, CSS и JavaScript, и другие.

04.

**Графический дизайн
публикаций**

- ◎ Публикации – это длинные объявления для общения с аудиторией, которые традиционно передаются через печатные издания. Это книги, газеты, каталоги, журналы и другая публицистическая продукция. Цифровые ресурсы имеют аналогичные формы общения, которые также требуют проектирования и разработки дизайна.

URBAN

ANTHILLIAD

F A

L Y

ANTHILLIAD

Today, suburban living requires almost the same commitment — one parent must devote himself (or himself) to keeping up a suburban home, even if there are no longer 1-9 children there. It is still, at minimum, a significant part time or full time job. Leaving one child in extended daycare or child day care or to commute 1 hour each way to work an 8.5 hour day is not most parents' preferred option and thus living creates stress for families where both parents enjoy their jobs and want to remain in the workforce.

GROUP OF PEOPLE
AFFILIATED BY
CONSANGUINITY,
AFFINITY, OR CO-
RESIDENCE

T H

—

R E

—

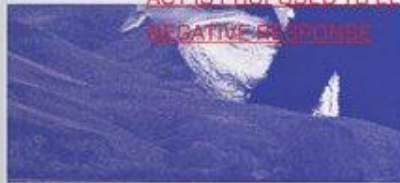
A T

The Mafia is a criminal syndicate that emerged in the mid-nineteenth century in Sicily, Italy. It is a loose association of criminal groups that share a common organizational structure and code of conduct, and whose common enterprise is protection racketeering. Each group, known as a "family," "clan," or "cosca," claims sovereignty over a territory, usually a town or village or a neighbourhood (borgata) of a larger city, in which it operates its rackets. Its members call themselves "men of honour", although the public often refers to them as "mafiosi".

ACT OF COERCION WHEREIN AN
ACT IS PROPOSED TO ELICIT A
NEGATIVE RESPONSE

- ◎ Графические дизайнеры публикаций работают преимущественно с макетами. Но работа включает в себя также создание типографики, обработку фотографий и иллюстраций. Большая роль уделяется шрифтам и другим особенностям текста.

Optimistic about the future ...

Welcome to issue 7. An issue of love, positivity and cheer. A tumble into the wild season and a happy nod to a brand new year.

Jai guru deva om.

From Paradise 2.0

"I remember thinking I just want more. This isn't it. Fame is not the goal. Money is not the goal. To be able to know how to get peace of mind, how to be happy, is something you don't just stumble across. You've got to search for it."

- George Harrison

hello@paradise.com.au | www.paradise.com.au

Paradise is so very proud to bring it to you by: **Beth Marshall, Co-Founder, Managing Editor @bmarshall**, **Lisa Theodorou, Co-Founder, Publisher, Author, Editor, Co-Launcher @lisa_theo**, **Genevieve Jones, Associate Editor, Partnership Coordinator @louis**, **Chris Turner, Editor, Branding & Content, Mary and Matt, Tech, Design @turner**, **Chris Theodorou, Art Director @turner**, **business@paradise.com.au**, **Our team, David Theodorou and Loraine Marshall, Proof Readers.**

Thank you to our wonderful contributors: **Crystal O'Shea, Ming Noshayari, Jeff Lachlan, Emma Tolman, Anaya, Ole Holter**

From the **bottom** of our hearts - thank you to our generous support for Paradise - we love you and **Printed by Print Point Press, North QLD**. **Published by The Paradise Trust 2019. All rights reserved.**

Disclaimer: No part of this publication may be reproduced in whole or part without the permission of the publisher. The views expressed in Paradise are those of the relevant contributors and not necessarily shared by the publisher. Contributions and publications are welcome but no responsibility is taken. We warrant on our credit card we cannot be held liable for any damage or loss of any kind. We warrant to publish our content as soon as possible after we receive it.

Paradise acknowledges the **Indigenous People of the Byron Shire** as the traditional custodians of this land.

Club Paradiso

Come for the fun, stay for the best experience in town. Join the club and receive our **FREE 2019 membership** - you will be the first of your friends to find out when our latest event is happening. **Members** you'll get a **read-only** search access post at the amazing **Paradise** and are invited together for your reading pleasure. **AND** you will be the first to be invited to all of our **exclusive** Paradise events such as **Ensemble Club**.

Sign up now: www.paradise.com.au/club

- 08** Feature: **On the Chakras**
- 10** Me, my dog and I: **The Biology of Dog**
- 18** Feature: **Crave the CB**
- 24** Food + Drink: **Good people: A life well lived**
- 24** Community: **On the Chakras - On the Chakras - On the Chakras**
- 30** Wellbeing: **Listen: Youthquake: The Millennials**
- 37** Practice and all is coming: **37** Practice and all is coming: **37** Practice and all is coming
- 50** Energy: **The art of energy**
- 54** Fashion + Beauty: **Feature: The after glow**
- 48** Arts + Events: **Arts Guide**
- 50** Current Music: **Paul McNeil**
- 54** Music: **Green Soul Open festival**
- 56** Travel: **Feature: Iceland - paradise on the other side of the world**
- 56** Ten things I love about: **Paradise, Byron**
- 50** Interview: **On the road with**
- 02** Crossword

Enjoy reading -

Eat the Chakras -08
A life well lived -24

Youthquake: The Millennials -30
Practice and all is coming -32

The after glow -36
Cool hands from the get-go -36
- Paul McNeil -50
Take me to: Iceland -56

Cover image: **Paul Noshayari** @ming_noshayari_arts

PRACTICE AND ALL IS COMING

Jai Guru Deva Om

YOGINI -
Crystal O'Rourke
@crystal_anthea

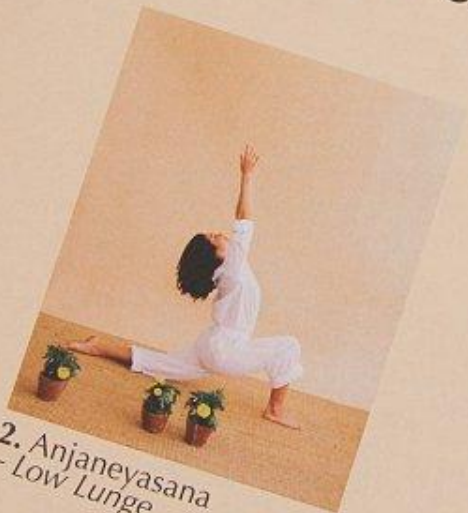
Crystal teaches at Space
Foundation, Byron Bay and
Ritual Studio, Gold Coast.

STYLING -
Beck Marshall
@sixgallery

PHOTOS -
Lila Theodoros
@ohbabushka

1. Natarajasana - Lord of the Dance Pose (see opposite page)

Natarajasana is a depiction of Shiva. This pose symbolises stillness, contemplation but also everything that lives and moves, always in the process of transformation. This posture teaches us to remain balanced in the midst of chaos, that all acts of destruction are followed by resurrection.

2. Anjaneyasana - Low Lunge

3. Eka pada rajak... - One Leg...

Примеры:

- ◎ Книги и справочники.
- ◎ Газеты и журналы.
- ◎ Информационные бюллетени и отчеты.
- ◎ Каталоги и инструкции.

Дизайнер публикаций должен обладать организационными навыками и схематическим дизайнерским мышлением. Важно уметь управлять цветом и правильно готовить проект к печати или публикации в цифровой среде

05.

**Графический дизайн
упаковок**

- ◎ Большинство товаров любых групп требуют упаковки для хранения, идентификации и продажи. Дизайн упаковки напрямую связан с потребителем и может определить окончательное решение о покупке. Коробка, бутылка, пакет, контейнер или ящик – это ценный маркетинговый инструмент, который обязательно должен быть привлекательным.

- ⦿ Дизайнеры упаковок начинают работу с создания концепции и завершают ее после печати конечного упаковочного продукта. Поэтому помимо графики, дизайнеру требуется понимать основы маркетинга и промышленного дизайна. В создании внешнего вида упаковки могут участвовать типографика, фотографии, картинки и элементы айдентики бренда.

FRESH
BRAIN
SHAKE

drink me

(NIR-
VANA)
SHAKE

drink me

**PUNK
BLUE**
SHAKE

drink me

**STRONG
BERRY**
SHAKE

drink me

RED CITRUS
SHAKE

drink me

CHOKO
GANGSTER
SHAKE

drink me

Примеры:

- ⦿ Бумажные и полиэтиленовые этикетки.
- ⦿ Картонные, пластиковые, металлические и деревянные коробки.
- ⦿ Бутылки, банки, канистры и другие емкости с продуктами.
- ⦿ Обертки, пакеты и сумки.

Графический дизайнер упаковок может специализироваться на определенном типе печатной продукции или на конкретной отрасли производства. Но в любом случае он должен иметь навыки промышленного дизайна и тесно сотрудничать с маркетологами, чтобы отвечать на запросы клиентов.

06.

Графический моушн-дизайн

- ◎ Моушн-дизайн – это графика, которая пребывает в движении. Проекты моушн-дизайна могут вмещать в себе анимации и видеоэффекты, фотографии и картинки, типографику и трехмерные объекты. Данный вид графического дизайна используется только в цифровой среде: веб-контент, телевидение, кинематография.

Примеры:

- ⦿ Анимация логотипа и презентации.
- ⦿ Объявления и баннеры.
- ⦿ Веб-сайты и приложения.
- ⦿ Видео игры и мультипликация.
- ⦿ Информационные и обучающие видео.

Motion-design специалист начинает свою работу с создания раскадровки. Затем он придает статичным объектам движение, используя анимацию или видео. Дизайнер должен иметь развитые коммуникационные и маркетинговые навыки. Особым преимуществом будет навык работы с 3D-объектами в моушн, например в [Cinema 4D](#).

07.

**Графический дизайн
окружения**

- ⦿ Данный вид графического дизайна посвящен стилизации окружения, среды, в которой находится аудитория. Он объединяет людей с окружением, повышая их степень доверия, информативности или вовлеченности. Поэтому графический дизайн окружения может выступать как инструмент маркетинга, упрощать навигацию по торговой площади или удерживать внимание аудитории.

- ◎ Особым типом дизайна окружения выступает wayfinding. Он является набором элементов, которые помогают людям ориентироваться по коммерческой или общественной площади. Это вывески с надписями, ориентиры с направлением и другие подсказки.

VANS
"OFF THE WALL"

66

VANS
"OFF THE WALL"

VANS

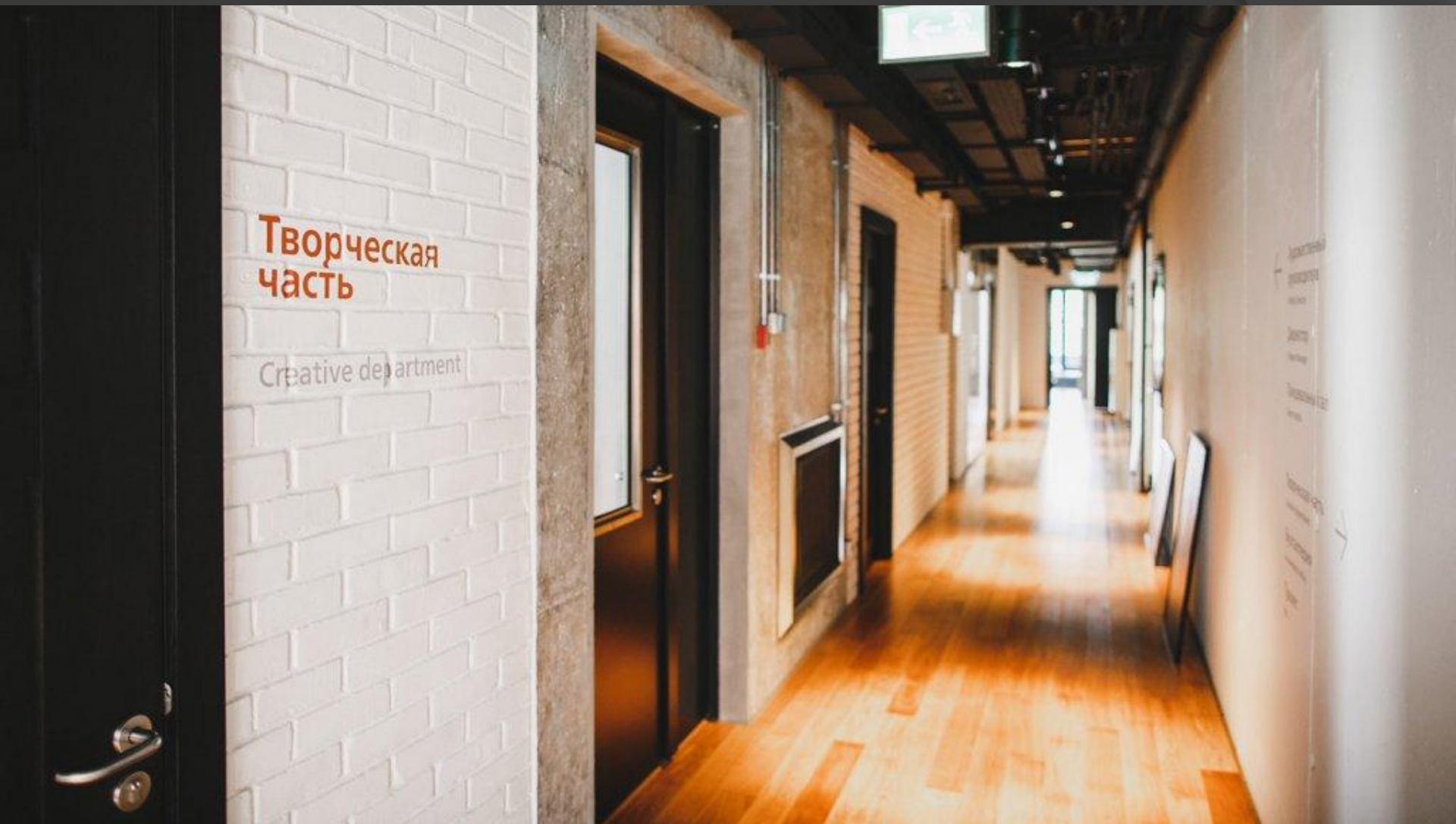

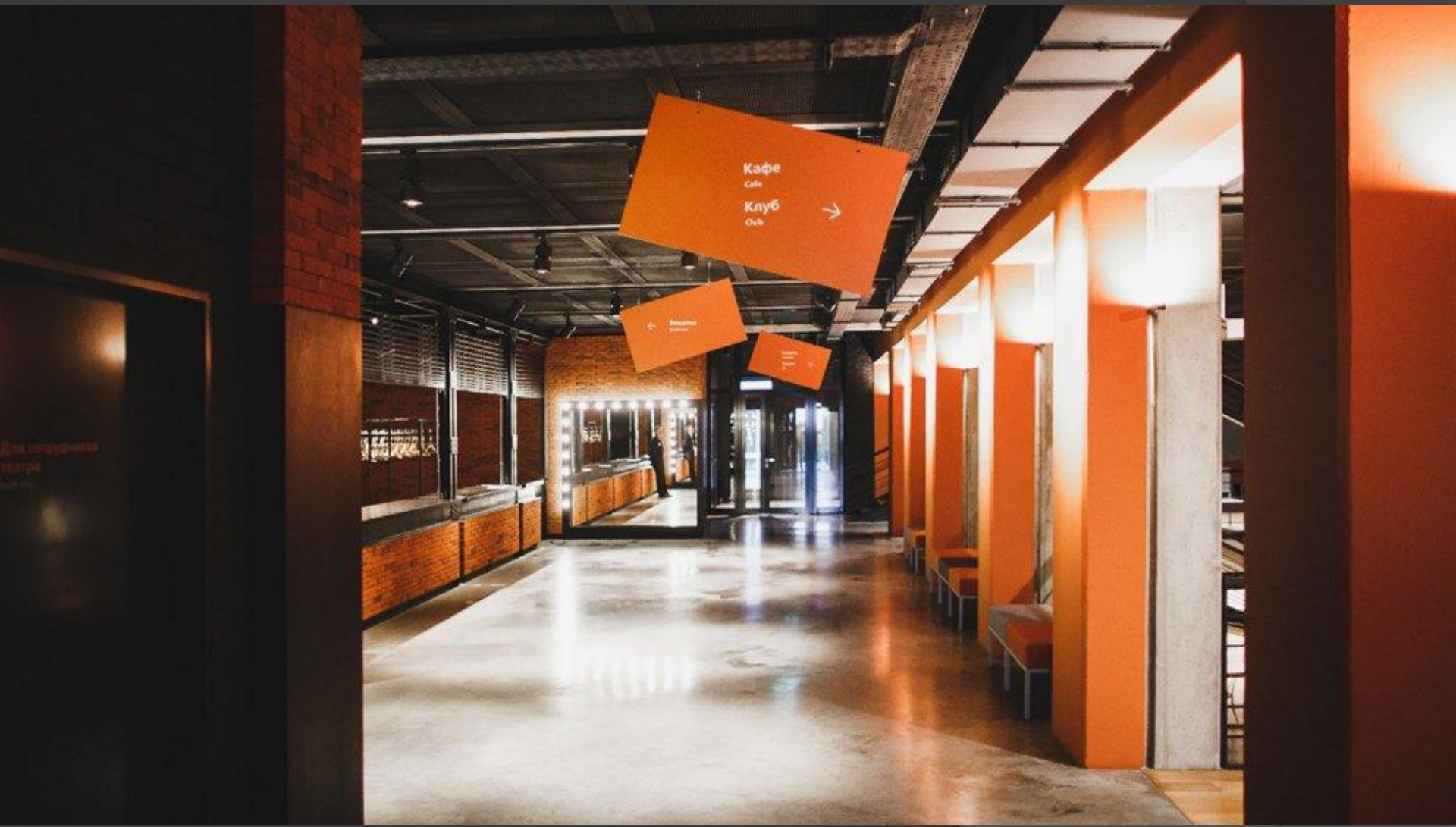
Примеры:

- ⦿ Печатные вывески и объявления.
- ⦿ Музейные выставки.
- ⦿ Стилизация офиса.
- ⦿ Интерьер торговой точки.
- ⦿ Брендинг стадиона.
- ⦿ Видеореклама на мониторах.
- ⦿ Стилизация места для проведения мероприятия.

Творческая
часть

Creative department

Кафе
Cafe
Клуб
Club →

←

→

- ⦿ В сферу дизайна окружения входит большое количество смежных отраслей: графика, интерьеры, архитектура, ландшафты, промышленный дизайн. Распланировать масштабный проект без помощи специалиста другой сферы будет крайне сложно, поэтому важно сотрудничать с маркетологами, архитекторами, арт-директорами. Профессиональный дизайнер окружения умеет читать архитектурные планы.

08.

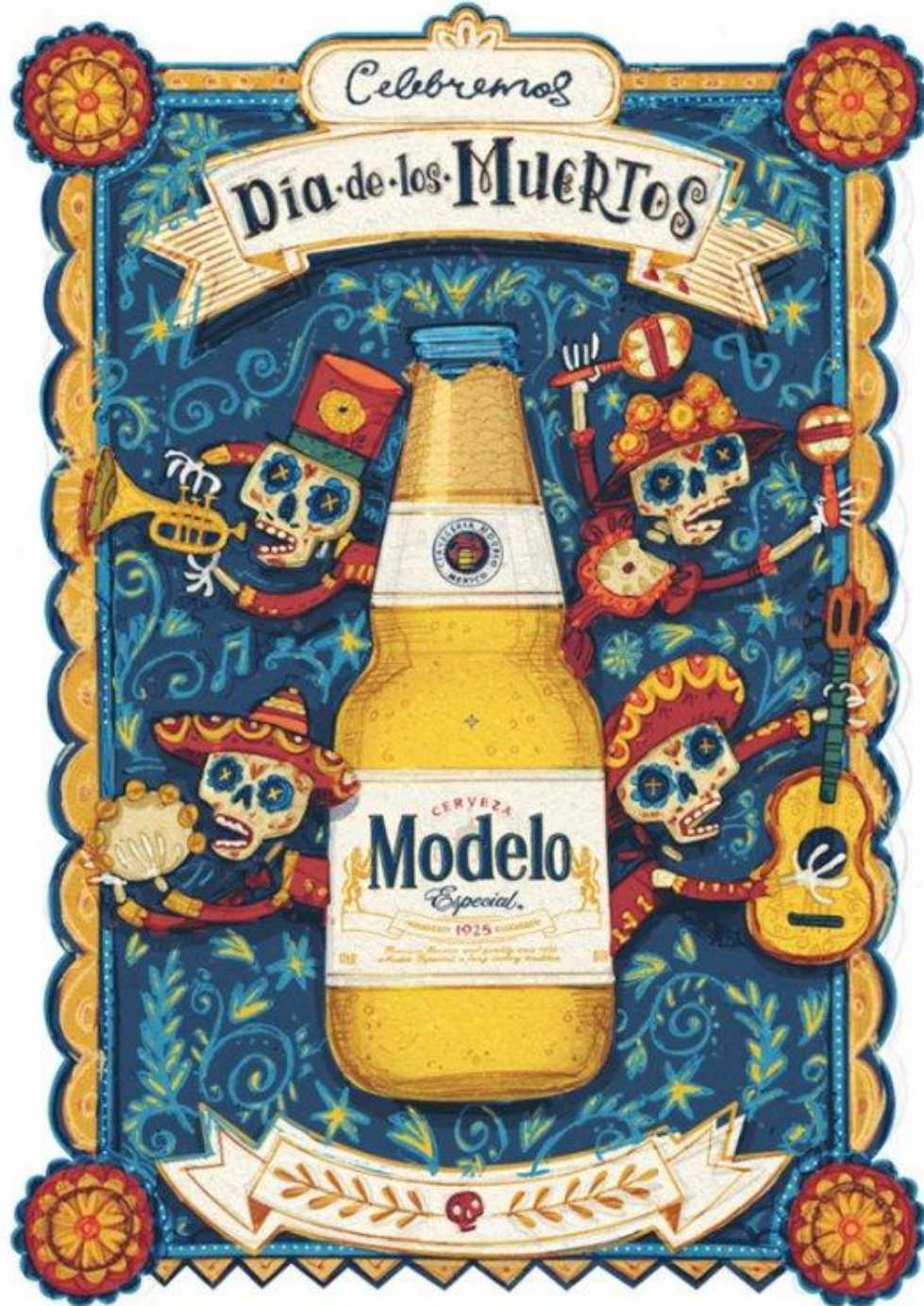
**Искусство и иллюстрации в
графическом дизайне**

- ⦿ Дизайнеры создают композиции из готовых элементов, либо создают новые формы, стили, макеты. Иллюстраторы же создают оригинальные произведения искусства, которые могут принимать любые формы от изобразительного искусства до иллюстраций к книгам. Графика и иллюстрация – это две разные сферы, которые часто совмещаются для достижения одной цели.

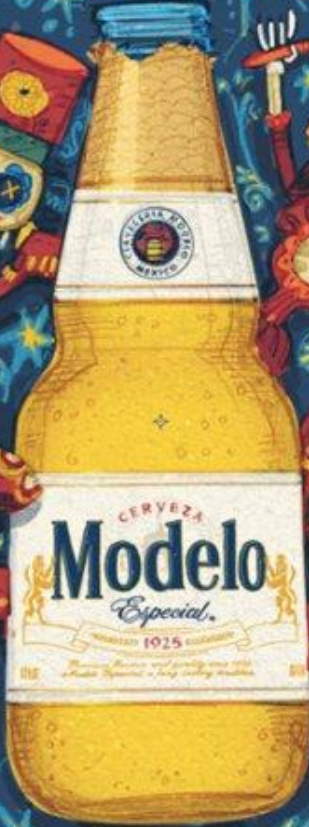

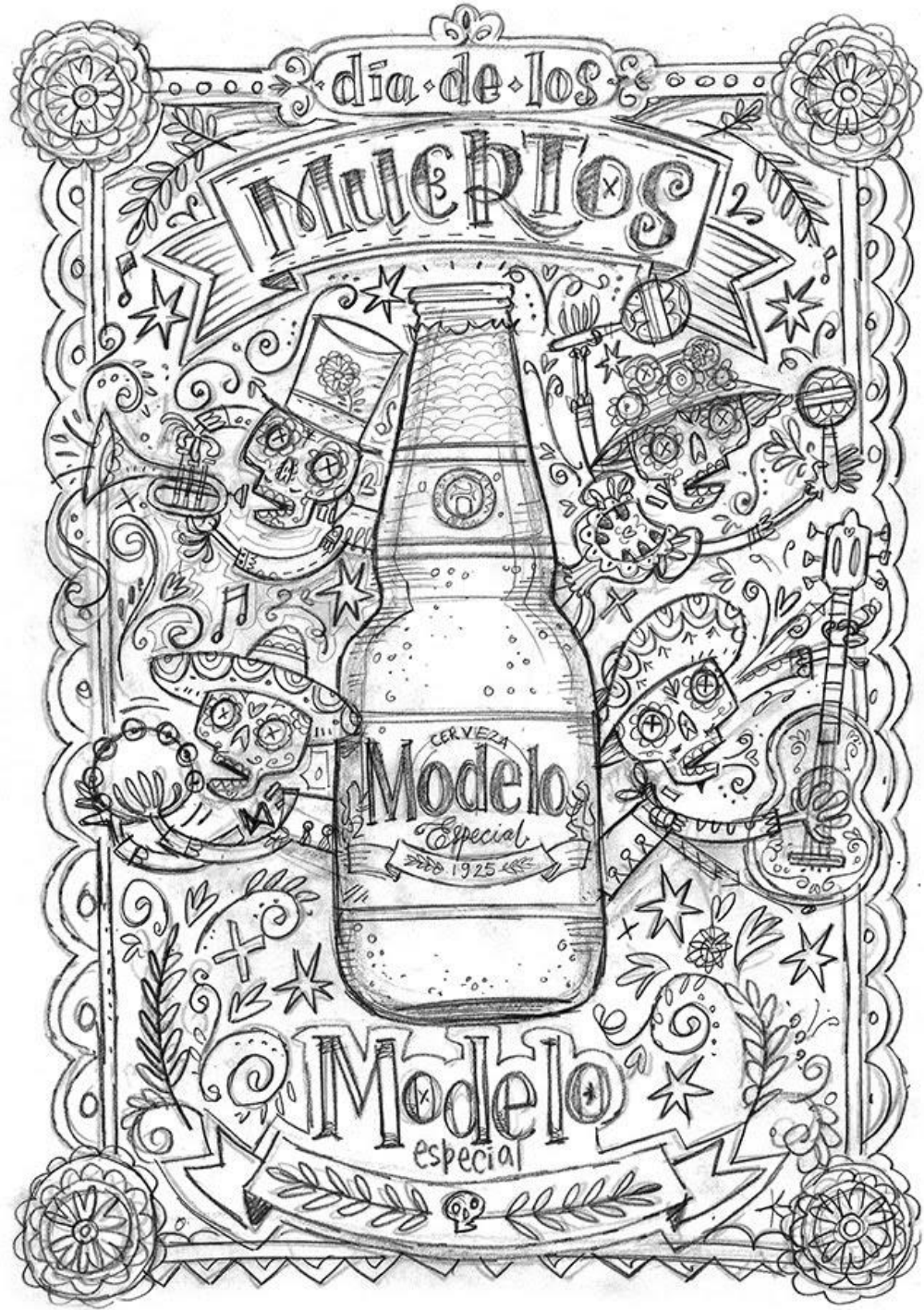
- ◎ Сегодня почти каждый проект графического дизайна использует уникальные иллюстрации, созданные художниками. Совмещение этих сфер особенно полезно для коммерческих проектов, которые пытаются выделиться среди конкурентов. Аудитория сразу увидит уникальное искусство в брендинге или дизайне упаковок, что повысит ее вовлеченность.

Celebremos

Dia de los Muertos

Примеры:

- ◎ Дизайн одежды.
- ◎ Стоковые изображения.
- ◎ Обложки книг, альбомов, каталогов.
- ◎ Инфографика и презентации.
- ◎ Концептуальные проекты.
- ◎ Веб-дизайн и приложения.
- ◎ Проекты моушн-дизайна.

PRICE \$8.99

SEPT. 19, 2016

THE NEW YORKER

ME

- ◎ В отличие от иллюстратора, графический дизайнер использует комбинацию медиа файлов и техник. Часто именно графический дизайнер дает задания художнику, чтобы получить подходящий элемент композиции.

Суть всех форм дизайна в эффективной коммуникации, будь то UX-дизайн, индустриальный дизайн или модный дизайн.

Дизайн означает делать вещи проще и понятнее.

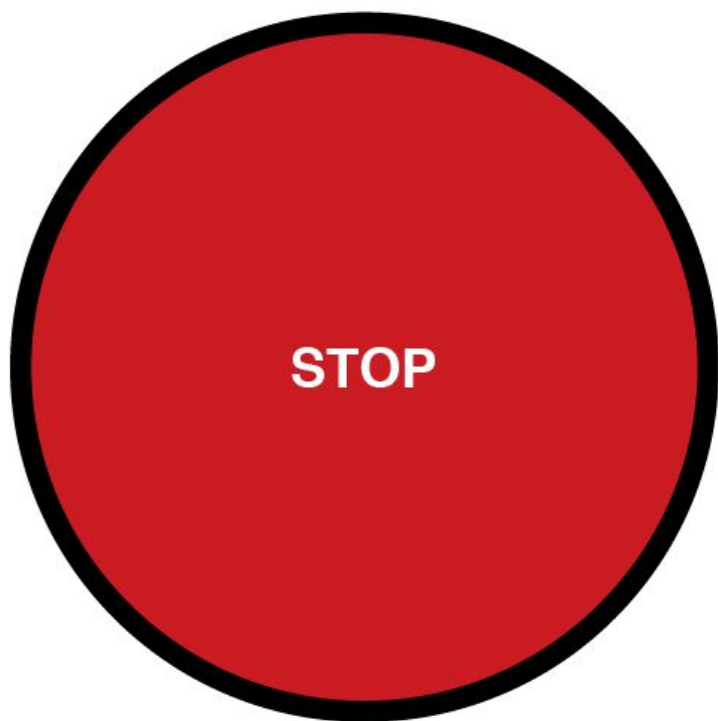
Что еще красного цвета и горячее?

- ◎ “Огонь”
- ◎ “Солнце”
- ◎ “Лава”

Что мы знаем холодное голубого цвета?

- ◎ “Лед”

Типографика

- ⦿ что можно делать с буквами и словами, чтобы делать истории лучше и интереснее?

I met a big dog

I met a big dog

fast

fast

≡ fast

Различия между дизайном и искусством

- Графические дизайнеры, как и люди творческих профессий — фотографы и художники, используют в работе одинаковые инструменты, законы и технические приемы, которые помогают решать творческие задачи.
- Истинный художник рассказывает зрителю собственное восприятие окружающего мира и доносит до зрителя собственную эмоциональную, эгоистическую точку зрения. Заказчиками художника становятся люди, которые фанатеют от уникальной техники рисования и симпатизируют художнику. Как правило, творческий человек передает художественный замысел собственной стилистикой исполнения, которая влияет на коммерческий успех автора.
- Графический дизайнер это коммуникатор между заказчиком и обществом. Работа дизайнера-графика, в которой отражены задачи и ценности клиента, доносит визуальное сообщение до целевой аудиторией. Графический дизайнер подбирает гармоничное сочетание шрифтовых гарнитур, выбирает цветовую палитру и создает элементы графики. В задачи дизайнера входит построение цепляющей композиции, работа с контрастом и графическими массами. Поэтому в отличие от художника, дизайнер в первую очередь учитывает пожелания клиента, раскрывает замысел с помощью визуального сообщения и получает за это деньги. Чем понятней график-дизайнер раскрывает послание аудитории, тем больше гонорар.

IBM

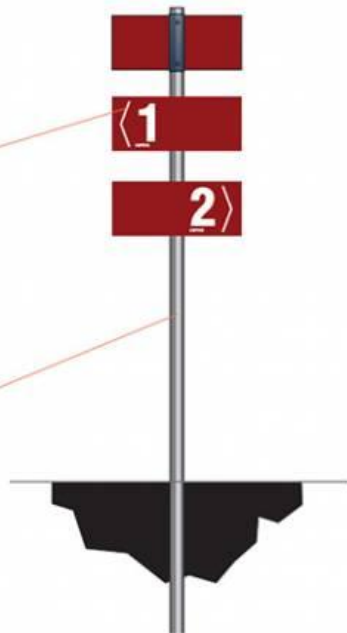
Информационный дизайн

- ⦿ Графический дизайнер это толмач и переводчик слов в общественным местах, таких как аэропорт, вокзал или стадион. Дизайнер определяет, какой будет навигация в общественном месте, какой гарнитурой и каким размером будет подан текст с информацией. Работа графического дизайнера либо ориентирует в обстановке и поможет найти туалет, либо запутает и дезориентирует человека.

Алюминиевая табличка
с порошковым покрытием
и смежной трубой

Труба 50 мм
из нержавеющей стали

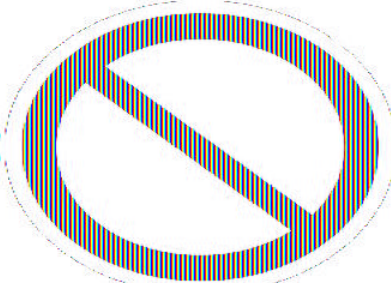
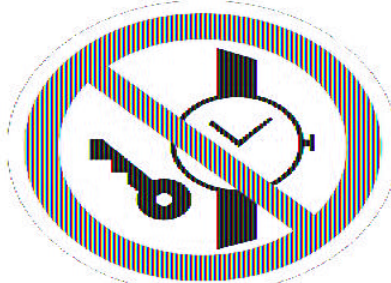
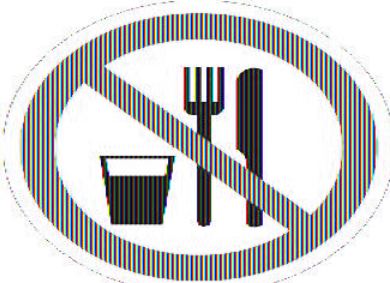
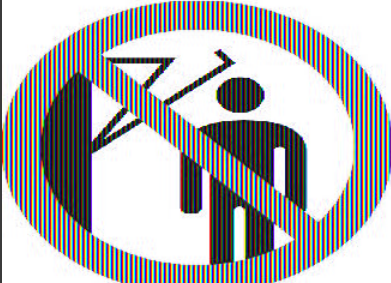
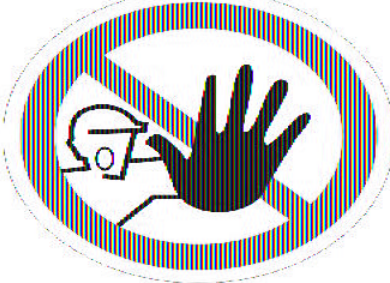
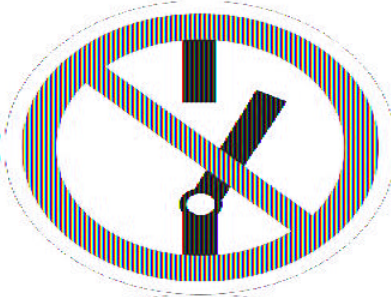
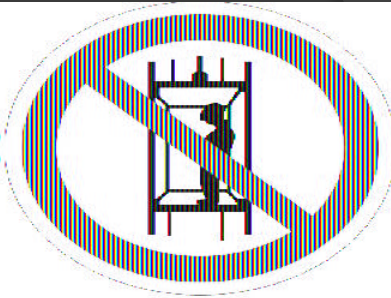
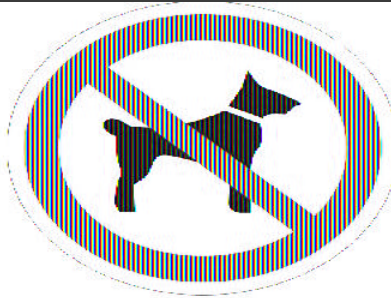
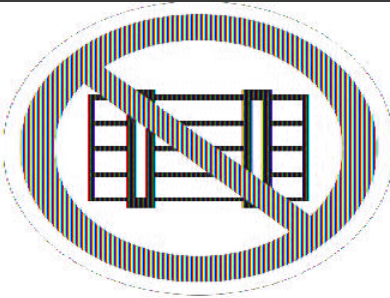
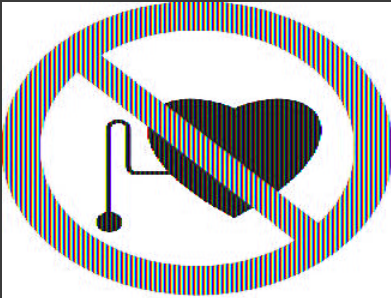
ВЫХОД

**ЗАПАСНОЙ
ВЫХОД**

ПК -
тел: 01 или __

Как программы и сервисы используют для графического дизайна?

В какой среде работать зависит от специализации графического дизайнера. Фотоработы опираются на Photoshop, для отрисовки векторной графики подходит Illustrator.

Вот ТОП-5 программ, которые используют графические дизайнеры в своей работе.

- [Photoshop](#) – работа с растровой графикой. Один из лучших редакторов для новичков с интуитивно понятными инструментами. Используется для работы с вебом, печатной продукцией и т.д.
- [Adobe Illustrator](#) – работа с векторной, масштабируемой графикой. Совместима с другими программами семейства адоби и изучать её будет легче тем, кто знаком с фотошопом. Любимый инструмент тех, кто работает с иллюстрациями.
- [Kavina procreate](#) – приложение для создания рисунков на iPad. С помощью Apple Pencil и пальцев легко создавать иллюстрации. Программа интуитивно понятна и по силам даже тем, кто не умеет рисовать, т.к. дорабатывает элементы за дизайнером.
- [Sketch](#) – векторный графический редактор для iOS. Часто используется для создания интерфейсов, в нем есть инструменты для нарезки графики, удобная работа с текстом, можно максимально настроить под себя и встроить плагины.
- [Figma](#) – облачный сервис, конкурирующий с Sketch. Используется для UI/UX дизайна, прототипирования. Возможна работа нескольких пользователей и в режиме реального времени.