

Методи та підходи у створенні сучасного плакату

Плакат – один з таких видів графіки, який зараз дозволяє дизайнерам дати волю своїй уяві, освоїти нову техніку або поліпшити свої навички. Його головне завдання — презентація інформаційного повідомлення, поданого в художній формі, що має інтерпретуватися максимально виразно та образно. Саме художня образність та новизна забезпечують краще сприйняття інформації.

Якщо говорити про технології, а саме про прийоми, використовувані в сучасному плакаті, то на відміну від художників монументального чи декоративно-прикладного мистецтва, художники рекламісти повинні розбиратися в тонкощах споживацької психології. Тож для більшої ефективності впливу плаката, ведуться пошуки нових методів залучення уваги, як в області механізмів сприйняття, так і графічних рішень.

Розрізняють декілька видів плакатів: театральна афіша, політичний агітаційний плакат, кіноафіша, музичні афіші; соціальний плакат; плакати для виставок; інтернет плакат. Залежно від мети створення, плакати можуть бути іміджеві; рекламні; агітаційні; інформаційні; революційні. Виділяють кілька стандартів форматів, які набули найбільшого поширення для плакатів: А3 (бюджетні, щодо низько ефективні); А2 (оптимальні в більшості випадків при великих і середніх тиражах); А1 (великі); А0 і більше (широкі іміджеві плакати).

Основні методи створення сучасного плакату

1. Візуальна деформація. Будь-дизайн орієнтований на залучення уваги, і найбільш довге фокусування на ньому. Для цього часто використовується гра з оптичним сприйняттям інформації людиною.

Справа в тому, що наш мозок багато в чому побудований на шаблонах. Один з них - симетричні, прямі картинки. Якщо одні з цих правил будуть порушуватися, людина підсвідомо зверне на це увагу і постарается розібратися, що саме піддалося змінам. Мозок посилає сигнали, через які, в 90% випадків людина зупиняє погляд на деформованих картинках.

Головною особливістю візуальної деформації є імітація динаміки, незважаючи на статичність композиції. Такий дизайн додає грайливості і тягне глядача розглядати зображення.

2. Ізометрія. Малювання тривимірного об'єкту в двомірному вимірі - ще один тренд, який почав розвиватися у минулому р. и продовжує у цьому. За допомогою ізометрії можна більш наочно продемонструвати дію якої небудь програми або показати загальний вигляд місцевості. Подібні конструкції дають можливість зробити повний сюжет у вузькому просторі [12]. З цієї причини малюнки, як правило, підібрані, із застосуванням геометричних предметів. Найменування стилю важливо технічно, проте метод створення подібних ілюстрацій значно легше, ніж може здатися на перший погляд. Даний метод використовується для малювання багатовимірних предметів в двомірному просторі. Картинка виходить звичайною, проте містить глибину, що й не властиво простим 2D зображенням. Ізометрія стрімко застосовується при формуванні іконок. Ізометричні значки виглядають більш вражаюче, ніж плоскі. Але документ малюнка охоплює значно менші зони, ніж 3D картинка.

3. Тонка геометрія. Будучи головним компонентом графічного дизайну, лінії показують фігуру і натуру предмета. Геометричні риси пояснюють предмети, створені людиною і технікою, в той час як хвилясті - найбільш природні і органічні фігури. Можна з'єднувати різні риси з метою формування фантастичних фігур. Сучасні плакати в більшості будуть базуватися в більшій частині на стійкій геометрії, проте присутність хвиль буде сприйматися як щось швидкоплинне.

В цілому, геометричні фігури можуть застосовуватися не тільки в дизайні, але і в інших предметних напрямках. В якості фонові структури, елементу навігації, однак часто подібне використовують в дизайні з ефектом доповненої реальності.

Геометричні складові - прекрасний вибір для дизайну портфоліо, домашніх сторінок.

4. Мінімалізм. Композиція в мінімалістичному дизайні має першорядну значимість. У композиції не повинно бути рівним рахунком нічого зайвого, також з цієї причини значущим може бути будь-який компонент. Сенса постера зобов'язаний бути представлений так, щоб клієнт міг миттєво, без великих труднощів знайти захопливу його інформацію. Мінімалізм з успіхом здатний бути застосуванням в дизайні флаєрів, упаковки, а також реклами. Однак, оптимальне використання мінімалізму з'являється в дизайні логотипів і плакатів. Дане пояснюється тим, що мінімалізм дає можливість стрімко, а також чітко транслиувати потрібну інформацію. Мінімалістські постери не тільки високо функціональні, але також симпатичні в естетичному плані. Продовжуючи розмову про мінімалізм, хочеться зауважити, що не має значення, в якій області він застосовується, головне його основна властивість - прекрасна комбінація фігур, а також функціональність.

5. Колаж. Мода циклічна, і тенденції не є винятком. Техніка колажів була створена ще в ХХ ст., а в 2021 р. вона знову набирає обертів в популярності як тенденція, особливо в дизайні плаката. Колаж в уже знайомому всім первісному вигляді виконується з використанням вирізаних елементів [42]. Так, у сучасності дизайнери поєднують не тільки зображення з однієї категорії, але і елементи, що відносяться до різних областей, наприклад, фотографія і ілюстрація. Більш того, вирізаючи і обробляючи зображення, дизайнери спеціально додають недбалість, залишають порвані краї. Інтерес цієї техніки полягає в тому, щоб домогтися балансу між контрастом і гармонією. Використання в монохромній композиції найтонших відтінків одного кольору і їх процентне співвідношення роблять зображення більш виразними.

Загальні композиційні рішення передбачають гармонійний розподіл всього, що використовується у колажі, а також враження, яке його елементи будуть справляти на глядача.

6. Швейцарський дизайн, дадаїзм, баухаус. Спостерігається тенденція XX го ст., а саме до його найважливіших течій: швейцарського дизайну, баухауса і дадаїзму. За весь час ці рухи не втрачали свою актуальність, але саме в 2021-ому р. дизайнери активно почали їм слідувати. Тим більше що створені правила вже перевірені часом і досвідом попередніх дизайнерів, тож дотримуючись їх помилитися неможливо.

7. Монохром. Ньюансові (монохромні) поєднання сьогодні широко використовуються на фотографіях або часткових елементах в графічних композиціях [27, с. 17]. Монохроматичний дизайн вважається одним з найпростіших, але в той же час одним з найцікавіших варіантів колірного рішення композиції. Вся суть монохроматичного кольору полягає в тому, що це єдиний основний колір, в результаті якого з'являються інші, додаткові відтінки, залежно від світла, насиченості тощо [39]. Коли вибирають таку монохроматичну колірну палітру, то часто стикаються з проблемою контрасту. Складність в тому, що іноді важливі об'єкти губляться на тлі композиції або, навпаки, тому варто врахувати рівні контрасту елементів композиції.

Також виділимо тенденції, які втратять актуальність найближчим часом: Надмірна різноманітність. Зайва наповненість композиції може порушити одну з головних функцій плаката - передача інформації. Використання великої кількості яскравих кольорів і різноманітних графічних форм буде відволікати людину від тексту або навіть відштовхувати її увагу через сильну перевантаженість. Використання різних стилів в одній композиції також може перевантажити її. Складні пишні композиції, зайві складні графічні форми перенасичують композицію, і надмірно ускладнюють її. Саме через це плакат

може здатися занадто вигадливим, що однозначно відштовхне увагу від цієї композиції. Також приглушені відтінки поступово відходять у минуле, зустрічаючись тільки інколи. З кожним роком їх місце займають все більш насичені і в міру яскраві відтінки.

На сьогоднішній день, у зв'язку з швидким розвитком веб-дизайну і дизайну плаката, можна говорити про постійну зміну тенденцій і прийомів. Дизайнерам, які хочуть активно розвиватися в цій сфері необхідно стежити за сучасними трендами. Вони повинні мати достатній рівень компетенцій в області графічної підготовки для застосування кожного виду графіки, з урахуванням його переваг на певних етапах проектування. Крім того, варто звернути увагу на те, що плакат стає все більш затребуваним в мережі інтернет, що природно також впливає на його дизайн. Отже, підсумуємо усі новітні методи проектування в дизайні плаката, які повинні застосовуватися, щоб плакати в Україні виглядали привабливо та сучасно.

1. Перш за все, плакат не повинен містити занадто багато інформації. Він повинен зацікавити глядача. У деяких ситуаціях більш розумно використовувати тільки графіку, а в інших - невелику кількість тексту.
2. Разом з цим плакат повинен бути інформативним. Люди повинні миттєво зчитувати повідомлення - і завдання дизайнера полягає в тому, щоб уявити ідею плаката в максимально зрозумілій формі. І зовсім не важливо, якими засобами це буде зроблено - головне, щоб люди відразу ж розуміли, що їм хочуть повідомити.
3. Зовнішній вигляд плаката є найважливішим аспектом. Люди цінують візуально приємні речі, але їм подобаються і творчі роботи. Естетичний плакат, що прикрашає і не спотворює вуличний пейзаж, безсумнівно, буде цікавити випадкового перехожого. До того ж, геніальний плакат не тільки зацікавить, а й змусить задуматися. Тому потрібно робити повідомлення простим, але одночасно сильним за змістом.
4. У дизайнерів є всього одна можливість привернути увагу глядача. Тому плакат повинен «чіпляти». Домогтися цього можна за допомогою

контрастних елементів, або з використанням одного з зазначених вище методів – монохромності. Чим різкіше текст або ілюстрація відрізняється від фону - тим помітніше плакат. Приступаючи до дизайну, потрібно в першу чергу визначитися з контрастом елементів і постійно перевіряти його під час роботи. Якщо дизайнер працює над кольоровим плакатом, потрібно періодично перевіряти, як він виглядає у відтінках сірого - контраст основних елементів повинен бути добре помітний і в цьому режимі.

5. Якщо в плакаті використовується зображення, то воно повинно займати домінуючу позицію, так само як і у випадку з текстом. Зображення повинно бути добре помітно здалеку, при цьому дуже важливо подбати про впізнавання образу. Сильно ускладнювати візуальний ряд не варто – потрібно використовувати стільки елементів, скільки потрібно, щоб донести основну ідею. Цей принцип можна застосувати до всіх видів плаката.

Також можна сміливо експериментувати з типографікою. Деякі з найвідоміших плакатів зроблені без використання ілюстрацій і графічних елементів і при цьому відмінно висловлюють ідею. Використання якісної типографіки додасть плакату індивідуальність - головне, щоб дизайнер не перестарався. Не варто використовувати 10 шрифтів в одному плакаті, краще приділити увагу візуальній ієрархії і використанню негативного простору. Букви самі по собі несуть певний посил і правильне розуміння принципів типографіки дозволить дизайнерам створювати емоційно наповнені плакати.

