01.
The Toolkit

RGB: 0, 0, 255
HEX: #0000FF

NOVEMBER
2022

VISUAL ELEMENTS
TYPOGRAPHY
COLOR
TIPS

AντίDesign Café

Με τον όρο Οπτική Επικοινωνία αναφερόμαστε στην ορθή χρήση και το συνδυασμό εικαστικών, σχεδιαστικών και εν γένει οπτικών σημείων σε συνδυασμό με τον κατάλληλο τυπογραφικό χειρισμό των λεκτικών πληροφοριών, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή μεταβίβαση μηνύματος από έναν πομπό σε έναν δέκτη.

αντίdesign café

Υλικά οπτικής απεικόνισης

- Εικόνα και υλικά οπτικής απεικόνισης
- Vectors & pixels
- Δημιουργικές λύσεις

Τυπογραφία

- Τυπογραφική σύνθεση
- Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων
- Γραμματοσειρές Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε...

Χρώμα

- Βασικές αρχές για το χρώμα
- Το χρώμα στη σύνθεση

Tips για επιτυχημένες συνταγές

Υλικά οπτικής απεικόνισης

Limitation makes the creative mind inventive.

Walter Gropius

Εικόνα και υλικά οπτικής απεικόνισης

Η εικόνα είναι βασικό στοιχείο της επικοινωνίας οποιουδήποτε μηνύματος καθώς συνοψίζει το περιεχόμενο και το επικοινωνεί άμεσα, οπτικά. Το είδος της εικόνας που θα διαλέξουμε, η έκταση που θα καταλαμβάνει στο σχεδιασμό, η σχέση της με την τυπογραφία και το χώρο, είναι όλα στοιχεία που μας βοηθούν στην επικοινωνία.

Όταν λέμε εικόνα μπορεί να αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε υλικό οπτικής απεικόνισης: Φωτογραφία, illustration, εικονογραφήματα, γραφικά σχέδια κλπ.

Το τι θα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε θα ορίσει τη συνολική αισθητική ενός project, επικοινωνώντας διαφορετικά τα μηνύματά μας.

Φωτογραφία
Εικονογράφηση
Icons, Symbols & Graphic elements

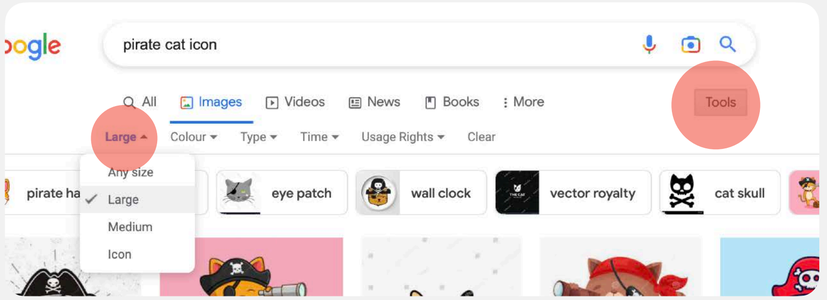
Η φωτογραφία είναι ένα από τα πλέον διαδεδομένα μέσα οπτικής επικοινωνίας. “Μιλάει” από μόνη της, δημιουργεί συναισθήματα καθώς οπτικοποιεί το θέμα, μπορεί να προκαλέσει, να ανατρέψει ή απλά να ενισχύσει το συνολικό σχεδιασμό που τη συνοδεύει.

Πώς επιλέγουμε μια φωτογραφία
Η επιλογή της εικόνας που θα χρησιμοποιήσουμε (πχ. σε μια αφίσα) είναι ένα ζήτημα που εν μέρει αφορά στις πηγές που διαθέτουμε και εν μέρει στη φαντασία μας. Μία φωτογραφία ως μέρος μιας σύνθεσης μπορεί να ερμηνεύει το θέμα κυριολεκτικά ή να στηρίζει περισσότερο το σχεδιασμό και λιγότερο το θέμα -ως δευτερεύον στοιχείο οπτικής επικοινωνίας.

Πού βρίσκουμε φωτογραφίες;
- google search
- image banks
- inspirational sites

Google Search
Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, αλλά ακόμα και η έρευνα στο google μπορεί να παραμετροποιηθεί ώστε να μας παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

- Είναι καλύτερα να κάνουμε αναζήτηση με λέξεις κλειδιά στα αγγλικά, καθώς έτσι έχουμε μεγαλύτερη δεξαμενή αποτελεσμάτων.
- Αν ψάχνουμε για ένα θέμα αμιγώς τοπικό, τότε προφανώς χρησιμοποιούμε ελληνική περιγραφή
- Τσεκάρουμε Images > Tools > Size > Large προκειμένου τα αποτελέσματά μας να είναι στην καλύτερη δυνατή ανάλυση
- Αν δε βρίσκουμε αυτό που θέλουμε στις Large, τσεκάρουμε το any size



Φωτογραφία
Εικονογράφηση
Icons, Symbols & Graphic elements

Image Banks
Πρόκειται για “τράπεζες εικόνων” όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις-κλειδιά και είτε να αγοράσουμε, είτε να κατεβάσουμε δωρεάν εικόνες. εκτός από φωτογραφίες σε αυτά τα site, μπορεί κάποιος να βρει video, μουσική, illustrations, vector graphics κ.α.

Για αγορά

https://www.gettyimages.com/

https://www.shutterstock.com/

https://elements.envato.com/

https://www.istockphoto.com/

https://stock.adobe.com/

Free

https://unsplash.com/

https://www.pexels.com/

https://burst.shopify.com/

https://pixabay.com/

https://www.freepik.com/

https://gratisography.com/

https://nos.twnsnd.co/

Inspirational sites
Πρόκειται για sites που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε σχεδιαστές. Λειτουργούν σαν βάση δεδομένων “τραβώντας υλικό” από διάφορα άλλα sites ή φιλοξενώντας portfolio σχεδιαστών ανά κατηγορία κλπ. Σε κάθε περίπτωση η περιήγηση σε αυτά τα site μπορεί να μας εμπνεύσει και να μας δώσει ιδέες!

Ακόμα και αν δεν μας ενδιαφέρει να αγοράσουμε κάποια εικόνα και ψάχνουμε για κάτι free, δε χάνουμε τίποτα να ψαχουλέψουμε λίγο σε αυτά τα banks. Είναι μία πηγή έμπνευσης και μπορεί από τις λέξεις - κλειδιά που συνοδεύουν μια εικόνα που μας αρέσει να βελτιώσουμε την αναζήτησή μας σε άλλα sites,

Φωτογραφία
Εικονογράφηση
Icons, Symbols & Graphic elements

Inspirational sites
Πρόκειται για sites που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε σχεδιαστές. Λειτουργούν σαν βάση δεδομένων “τραβώντας υλικό” από διάφορα άλλα sites ή φιλοξενώντας portfolio σχεδιαστών ανά κατηγορία κλπ. Σε κάθε περίπτωση η περιήγηση σε αυτά τα site μπορεί να μας εμπνεύσει και να μας δώσει ιδέες!

https://www.pinterest.co.uk/

https://www.behance.net/

https://dribbble.com/

https://www.awwwards.com/

https://visualjournal.it/

https://designeverywhere.tumblr.com/

https://www.puretypography.com/post/archive

https://www.searchsystem.co/

https://inspiration3000.tumblr.com/

https://www.downgraf.com/

http://www.baubauhaus.com/

Φωτογραφία
Εικονογράφηση
Icons, Symbols & Graphic elements

Η εικονογράφηση (illustration) αποτελεί -σαν μέρος μίας σύνθεσης- μία διαφορετική μορφή εικόνας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί φωτογραφίας, μπορεί να συνδυαστεί με φωτογραφία ή/και άλλα υλικά ή να αποτελέσει από μόνη της το κεντρικό θέμα μίας σύνθεσης.

Όπως και η φωτογραφία έτσι και τα graphic illustrations μπορούν να ορίσουν την οπτική ταυτότητα ενός θέματος. Οι τεχνικές και άρα οι αισθητικές κατευθύνσεις που ανοίγονται είναι άπειρες!

Εφόσον δεν είμαστε illustrators ή δεν έχουμε σκοπό να συνεργαστούμε επαγγελματικά με κάποιον/α εικονογράφο πάνω σε ένα project, βρίσκουμε το υλικό μας με παρόμοιο τρόπο όπως και των φωτογραφιών:

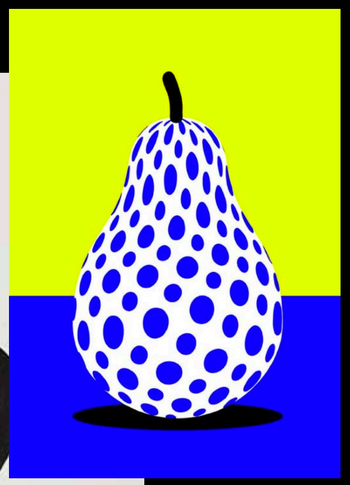
- google search
- image banks
- inspirational sites

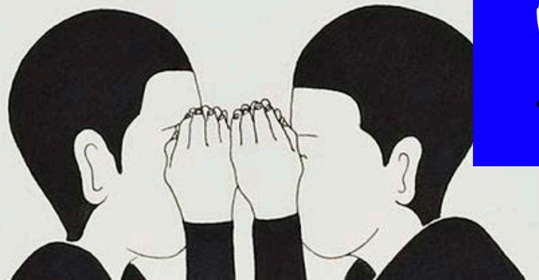
Φωτογραφία
Εικονογράφηση
Icons, Symbols & Graphic elements

Εδώ τα πράγματα λίγο περιπλέκονται. Σίγουρα μπορούμε να ακολουθήσουμε τις παραπάνω οδούς (image banks, inspirational sites κλπ) για να βρούμε το υλικό μας. Μπορούμε επίσης:

- Να σχεδιάσουμε τα δικά μας πρωτότυπα γραφικά, σύμβολα ή εικονογραφήματα σε κάποιο διανυσματικό πρόγραμμα (πχ. illustrator)
- Να μετατρέψουμε -μέσω ενός διανυσματικού προγράμματος (πχ. illustrator)- διάφορα elements που μας αρέσουν
- Να χρησιμοποιήσουμε σύμβολα μιας γραμματοσειράς σαν γραφικά στοιχεία

κλπ.





Vectors & pixels

Για να κατανοήσουμε πώς πρέπει να επεξεργαστούμε τα υλικά μας, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τη μορφή τους. Τα οπτικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι διανυσματικά γραφικά ή ψηφιογραφικές εικόνες.

Ψηφιογραφικές εικόνες
Εδώ αναφερόμαστε στις εικόνες bitmap όπως μια φωτογραφία, μια εικόνα που κατεβάσαμε από το pinterest κλπ. Εικόνες δηλαδή που αποτελούνται από άπειρες μικρές κουκίδες και η ανάλυσή τους πρέπει να είναι συγκεκριμένη ανάλογα με τη χρήση. 72dpi για χρήση web ή 300dpi όταν πρόκειται να εκτυπωθούν. Δεν μπορούμε να αυξομειώσουμε το μέγεθός τους χωρίς να αλλοιωθεί σε κάποιο βαθμό η ανάλυσή τους. Μετράμε το μέγεθός τους σε pixel και την ανάλυσή τους σε dpi (dots per inch).

Vector graphics
Πρόκειται για γραφικά ανυσματικά, που τη μορφή τους συνιστά ένα σύνολο σημείων ανοιχτά προς επεξεργασία. Στην ουσία μιλάμε για γραμμικά σχέδια, επεξεργάσιμα. Μπορούμε να αυξομειώσουμε το μέγεθός τους χωρίς να αλλοιωθεί η ανάλυσή τους.

Vectors & pixels

Τιμές και τύποι αρχείων που πρέπει να έχουμε υπόψη μας για την εκάστοτε επεξεργασία, κυρίως όταν ασχολούμαστε με ψηφιογραφικές εικόνες:

ΧΡΗΣΗ	ΑΝΑΛΥΣΗ	ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ψηφιακή	72dpi	RGB	Pixels	tiff, jpeg, png κλπ.
Εκτύπωση	300dpi	CMYK	cm / mm	ai, eps, pdf svg κλπ.

Δημιουργικές λύσεις

Τί γίνεται όμως όταν οι τεχνικές μας γνώσεις δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες μας; Ακόμα και αν γνωρίζουμε τεχνικά να επεξεργαστούμε μια εικόνα, μπορεί αυτό που φανταζόμαστε να μη μας βγαίνει. Ίσως να μην έχουμε τα κατάλληλα προγράμματα ή να μη μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη φωτογραφία για το θέμα μας.

- Προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα
- Εμπνεόμαστε από δημιουργικές λύσεις που βλέπουμε σε sites κλπ. χωρίς να “κολλάμε” στην αρχική μας ιδέα
- Συνδυάζουμε τεχνικές, λειτουργούμε περισσότερο δημιουργικά και λιγότερο τεχνικά.

Distortion

Αποδομώντας μία φωτογραφία σε επιμέρους κομμάτια, δημιουργούμε μία εντελώς καινούρια, διαφορετική σύνθεση

Filters

Χρησιμοποιώντας διαφορετικά φίλτρα (pixels, halftone, threshold) σε ολόκληρη την εικόνα ή σε σημεία της, δημιουργούμε διαφορετική αισθητική σημειολογία.

Collage

Μία πολύ δημιουργική λύση! Δημιουργούμε τις δικές μας συνθέσεις χωρίς περιορισμούς τεχνικής ή θεματολογίας. Είτε επειδή δε βρίσκουμε την εικόνα που θα θέλαμε, είτε επειδή δεν έχουμε τις τεχνικές γνώσεις επεξεργασίας ή σχεδιασμού/ εικονογράφισης, το collage μας δίνει τη λύση.

Τυπογραφία

By all means break the rules, and break them beautifully, deliberately and well.

Robert Bringhurst
The Elements of Typographic Style

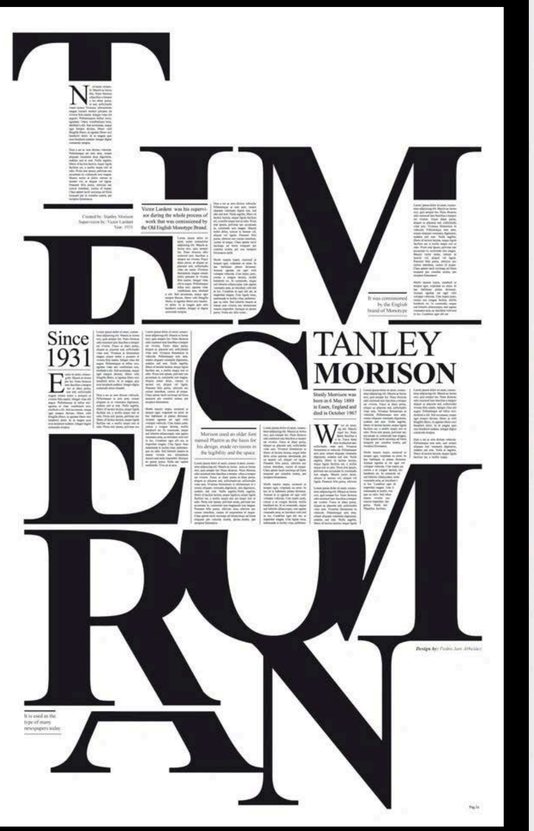
Τυπογραφική σύνθεση

Στην ελληνική γλώσσα ο όρος τυπογραφία είναι πιο ευρεία γνωστός ως τη διαδικασία εκτύπωσης με τη χρήση τυπογραφικών μεθόδων. Παρόλα αυτά, η λέξη Τυπογραφία αναφέρεται εξίσου στο ***σύνολο των κανόνων και των αρχών που ορίζουν την ιδιότητα των γραμμάτων ως γραφικές και οπτικές μορφές σε μία σύνθεση.***

Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε οποιαδήποτε κειμενική πληροφορία είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Δεν αντιμετωπίζουμε την τυπογραφία σαν αναγκαίο κακό... Το μήνυμα μίας αφίσας, το κυρίως σώμα κειμένου σε ένα βιβλίο, ακόμα και οι δευτερεύουσες πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουμε σε μία σύνθεση (διεύθυνση, email κλπ) έχουν λόγο στο αισθητικό αποτέλεσμα και μπορεί -αν το επιλέξουμε- να το καθορίσουν κιόλας.

Αντίστοιχα, η διαχείριση του κενού (λευκού) χώρου είναι εξίσου σημαντική, αν όχι περισσότερο, και ορίζει μία σύνθεση.

Τα περιθώρια που θα επιλέξουμε, το διάστιχο και το διάκενο, καθώς και όλες οι αποστάσεις που θα ορίσουμε ανάμεσα στα διαφορετικά μέρη της τυπογραφίας μας, θα διαμορφώσουν μία συγκεκριμένη αισθητική και θα βοηθήσουν στην ευαναγνωσιμότητα.



Werkschau Thurgau 19
26. Oktober bis 17. November 2019

Die Werkschau Thurgau 19 findet dieses Jahr zum dritten Mal statt und zeigt Arbeiten von 31 Künstlerinnen, Künstlern und Kollektiven mit Thurgaubezug. An vier verschiedenen Ausstellungsorten offenbart die Jurierte und kuratierte Show die Vielfalt des künstlerischen Schaffens aus dem Kanton. Die Ausstellung fördert die gegenseitige Wahrnehmung und den Austausch zwischen den Künstler*innen und bietet allen die Möglichkeit zu Entdeckungen. Die eingeladenen Künstler*innen malen, zeichnen und fotografieren. Sie fertigen Objekte aus Stein, Filz oder Keramik, oder sie inszenieren performative Interventionen. Sie recherchieren in Thurgauer Archiven oder im wilden Westen Schottlands, sie bringen Blicke auf den Ararat oder Erzählungen aus Georgien in den Thurgau. Die Werkschau Thurgau 19 vermittelt die unterschiedlichsten künstlerischen Arbeitsweisen und Ausdrucksformen in konzentrierter Form. Sie zeigt Bekanntes neben Unbekanntem, sie blickt den Hergeblobenen, den weggezogenen und den zugezogenen Thurgauer Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform. Dabei mögen die Künstlerinnen und Künstler geprägt sein durch ihre Herkunft, sicher aber durch ihre Bewegungen. Sie hinterlassen Spuren, vielleicht Fingerabdrücke, im Thurgau und anderswo.

Die Werkschau Thurgau 19 ist eine Initiative der Kulturstiftung des Kantons Thurgau und wird in Kooperation mit vier Kunstorten realisiert. Anlässlich der Ausstellung erscheint eine Publikation, die in den jeweiligen Ausstellungsorten aufliegt oder bei der Kulturstiftung bezogen werden kann (info@kulturstiftung.ch).

Alle eingereichten Künstlerinnen- und Künstlerdokumentationen sind im Büro der Kulturstiftung in Frauenfeld einsehbar (Di–Do, 10–16h).

Kunsthalle Arbon:
Peter Kamm
Lika Nüssli
Christoph Rütimann
Olga Titus
Lucie Schenker
Wundersam & Schmalz (Herbert Kopainig, René Schmalz)

Kunstmuseum Thurgau:
Brigitte Buchholz
Matthias Bosshart
Roland Dostal
Ray Hegenbach
Stefanie Koomoda
Gabriel Kuhn
Sonja Lippuner
Sebastian Stadler
Judit Villiger
Herbert Weber
Eva Zulauf

Kunstraum Kreuzlingen:
Esther van der Bie
Martina Büttiker
Dieter Hall
Susanne Hefti
Cécile Hummel
Rhona Mühlebach
Karin Schwarzbek

Shed im Eisenwerk:
Boskovic-Scarth (Lorenz Boskovic, Vincent Scarth)
Max Bottini
CKO (Sara Widmer, Daniel Litolf)
Fiorian Germann
Rachel Lumsden
Almira Medaric
Lisa Schloss

www.werkschauthg.ch

Vernissage:
Samstag, 26. Oktober 2019

Anlässlich des Vernissagesamstags wird eine Bustour zu den vier verschiedenen Ausstellungsorten angeboten. Die Vernissagetour soll auch für Kinder zur Entdeckungsreise durch die Welt der Kunst werden. Für entsprechende Impulse wird gesorgt sein.

Anmeldung bis zum 15. Oktober auf: info@kulturstiftung.ch. Für die teilnehmenden Kunstschaffenden ist die Fahrt kostenlos, die übrigen Gäste entrichten eine Kostenbeteiligung von CHF 10.–.

13h45 Begrüssung im Shed
14h Abfahrt in die Kartause Ittingen
14h15 Vernissage und offizielle Begrüssung durch Regierungsrätin Monika Knill im Kunstmuseum Thurgau
15h15 Fahrt nach Kreuzlingen
15h45 Vernissage im Kunstraum Kreuzlingen
16h30 Fahrt nach Arbon
17h15 Vernissage in der Kunsthalle Arbon
18h30 Fahrt nach Frauenfeld
19h30 Eröffnungsfest im Shed im Eisenwerk, mit einer Aktion von Florian Germann

Alle vier Ausstellungsorte können auch individuell besucht werden und sind am Vernissagesamstag von 14h bis 19h geöffnet.

Programm:

27. Oktober, 10h30–13h
Shed im Eisenwerk
Familiensonntag:
Workshop mit Rebekka Ray
Die Begegnung mit Kunstschaffenden in einer Ausstellung ist immer etwas ganz Besonderes. Bei diesem Angebot für die ganze Familie werden Daniel Litolf und Sara Widmer vom Künstlerduo CKO Einblick in ihr Schaffen geben. Die beiden überführen oftmals ganz alltägliche Gegenstände und Materialien in überraschende und witzige künstlerische Settings. Unter Anleitung der beiden Kunstschaffenden werden die Teilnehmenden Gelegenheit haben, eigene Werke zu kreieren.
Nähere Informationen und Anmeldung: rebekka.ray@bluewin.ch, +41 (0)79 259 70 70

3. November, 15h
Kunsthalle Arbon
MARIX-MENSA: Performance von Wundersam & Schmalz (Installation Elias Wundersam, Tanzperformance René Schmalz, Gesang Gabriella Gombas)
Dauer ca. 20', im Anschluss Apéro

7. November, ab 19h
Shed im Eisenwerk
Shed-Bar mit einer Aktion von Max Bottini

9. November, 18h30
Kunstraum Kreuzlingen
Fondue des Artistes
Kostenbeteiligung CHF 25.–
Anmeldung bis 7. November an tisserand@kunstraum-kreuzlingen.ch

10. November, 14h–16h
Kunstmuseum Thurgau
Rundgang durch die Ausstellung mit den Künstlerinnen und Künstlern und der Kuratorin Stefanie Hoch; zeitgleich Kinderworkshop «Die fantastischen Erfindungen des Hans Krüsi» mit Rebekka Ray

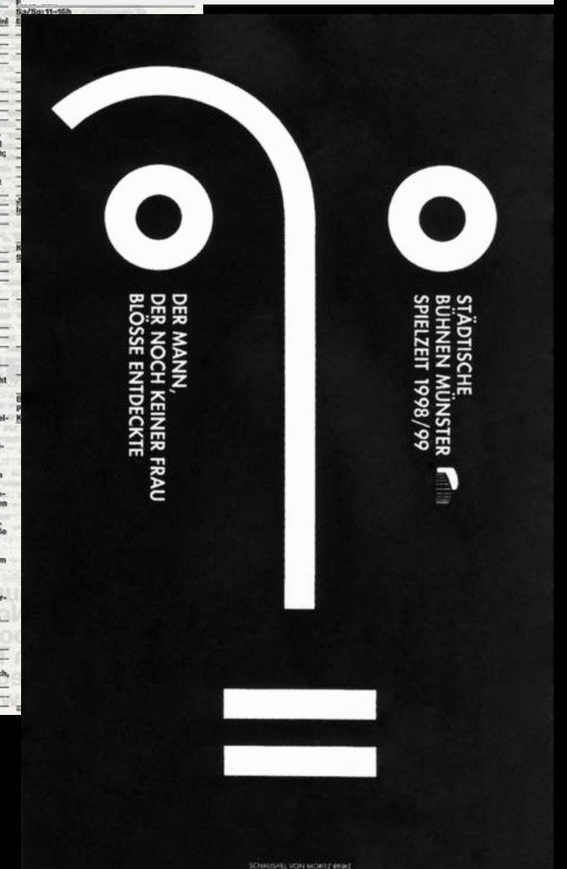
17. November, 15h
Kunsthalle Arbon
Gentle Revelation: Performance mit Lika Nüssli, Begleitung: Marc Jenny (Bass)
Finissage und Apéro

Individuelle Vermittlung:
Mit dem Zeichnungsheft durch die Ausstellung
Anregende Zeichnungshefte laden in allen Ausstellungen zum aktiven Schauen und vergnüglichen Selbermachen ein.

Schulklassen an der Werkschau:
ICH SEH DAS SO – Mit der Schule an der Werkschau

Kinder und Jugendliche haben eine ganz eigene Sicht auf die zeitgenössische Kunst. Gemeinsam mit der Kunstvermittlerin Rebekka Ray erkunden sie die Ausstellung ihrer Wahl. Ihre Ideen, Fragen und Assoziationen sollen die Schüler und Schülerinnen zum eigenen Tun anregen. Dabei entstehen Texte zur Kunst, Fotografien und Filme, Nachbildungen, Vertonungen oder gar tänzerische Interpretationen – den Ideen der Teilnehmenden sind kaum Grenzen gesetzt. Für ihre Resultate suchen die Klassen einen eigenen Präsentationsort, sodass eine Art erweiterte Werkschau im ganzen Kanton entsteht. Mehrere Klassen eines Schulhauses könnten ihre Räume mit dieser Aktion vorübergehend sogar in ein Kunstmuseum verwandeln. Das Angebot gilt für alle beteiligten Kunsträume. Termine nach Absprache

Ein Angebot für Klassen aller Stufen
Nähere Informationen und Anmeldung: rebekka.ray@bluewin.ch, +41 (0)79 259 70 70
Kosten: CHF 100.–/Schulklasse



Nam sandignam nulparum esto quis min conesequia conse con res pa simint, qui rem illaborepe preperovit venisque adi renit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Header Style A
Header Style B
Header Style C
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Typography
Layout
Clear Confident Contemporary Modernist Typography
Neue Haas Grotesk Bold, Medium, Roman and Light
Latin American Literature
DISCONNECT
CLEAN BANDIT & MARINA
RELEASED JUNE 2017
DIS CON NECT
EXCEPTIONAL SUPPORT FOR THE 1995-1996 SEASON HAS BEEN PROVIDED LuESTHER T. MERTZ CHARITAB
THE PUBLIC THEATER
95 96 SEASON
BRING IN 'DA NOISE, BRING IN 'DA FUNK
BY SAVION GLOVER, REG.E. GAINES AND GEORGE C. WOLFE
WASP AND OTHER PLAYS
WRITTEN BY STEVE MARTIN DIRECTED BY BARRY EDELSTEIN
2 WOME
ANDREA MARTIN & MARGA GO
BY HAN ONG DIRECTED BY MARCUS STERN
THE CHANG FRAGMENTS
KING LE
WRITTEN BY WILLIAM SHAKESP DIRECTED BY ADRI
DANCI KNE
WRITTEN BY NILO C DIRECTED BY GRAC
VENUS
WRITTEN BY SUZAN-LORI PARKS DIRECTED BY RICHARD FOREMAN
THE SKRIKE
WRITTEN BY CARYL CHURCHILL DIRECTED BY MARK W
212-260-2400
425 LAFAYETTE STREET
SPECIAL ADD-ON PRODUCTION
WAKE UP CALL
FEATURING CAMRYN MANHEIM
MEMBERSHIP IS EASY! CALL 212-260-2
THESSALONIKI
INTERNATIONAL
FILM
FESTIVAL
03-13 Nov
57th Thessaloniki International Film Festival
filmfestival.gr

Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων

Βασικές κατηγορίες
Βάρος
Μέγεθος
Διάστιχο / Leading
Αραίωση / Tracking
Παραγραφοποίηση, συλλαβισμός και στοίχιση

Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων

Βασικές κατηγορίες

Βάρος
Μέγεθος
Διάστιχο ή Leading
Αραίωση ή Tracking
Παραγραφοποίηση, συλλαβισμός και στοίχιση

Serif / Ανισοπαχή
Είναι οι γραμματοσειρές με ακρέμονες ή, αλλιώς, πατούρες. Είναι συνήθως οι “κλασσικές” γραμματοσειρές κειμένου καθώς προσφέρουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα.

Ogg
Serif

Signifier
Serif

GFS Didot
Προσέξτε, πέντε πεινασμένες σοβιετικές αγελάδες βρίσκονται στον κήπο.

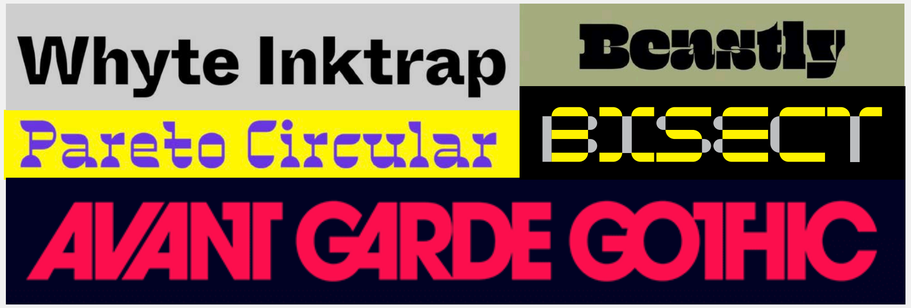
Sans Serif / Ισοπαχή
Γραμματοσειρές με μοντέρνο ύφος με βασικό χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν πατούρες. Συνήθως χρησιμοποιούνται για μικρά κείμενα, υπότιτλους, επικεφαλίδες κλπ.

Arial
Sans

Helvetica Neue
Sans

Gotham Greek
Προσέξτε, πέντε πεινασμένες σοβιετικές αγελάδες βρίσκονται στον κήπο.

Display
οι Display εμπεριέχουν ένα ευρύ φάσμα γραμματοσειρών ενώ υπερβαίνουν τις γνωστές κατηγορίες. Μπορούν να είναι είτε serif, sans serif, slab, script κλπ. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε περιορισμένη χρήση και μεγάλα formats (Τίτλοι, λογότυπα, σε αφίσες κλπ)



Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων

Βασικές κατηγορίες
Βάρος
Μέγεθος
Διάστιχο ή Leading
Αραίωση ή Tracking
Παραγραφοποίηση, συλλαβισμός και στοίχιση

Τα βάρη είναι η σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις μιας γραμματοσειράς με στόχο να αποδοθούν διαφορετικές εντάσεις.

Συνήθως τα βάρη εκτείνονται από regular εώς bold, ενώ οι πιο πλήρης γραμματοσειρές έχουν περισσότερες υποδιαιρέσεις στα βάρη τους (thin, light, regular, medium, bold κλπ).

Τα διαφορετικά βάρη των γραμματοσειρών έχουν σημασία ως προς τη χρήση τους τόσο για την ιεράρχηση της πληροφορίας, όσο και για την αισθητική που θέλουμε να αποδώσουμε.

Thin
Extra Light
Light
Regular ή Normal
Medium
Bold
ExtraBold
Black

Italics ή oblique
Condensed
Extended, expanded ή wide

Thin
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%

Extra Light
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%

Light
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%

Regular
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%

Medium
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%

Semi Bold
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%

Bold
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%

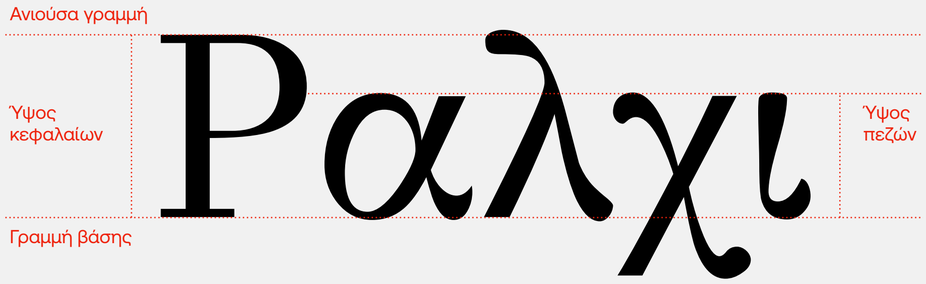
Extra Bold
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%

Black
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%
AaBbDdEeGgMmOoRrSs
1234567890 !?()[]{}@$#%

Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων

Βασικές κατηγορίες
Βάρος
Μέγεθος
Διάστιχο ή Leading
Αραίωση ή Tracking
Παραγραφοποίηση, συλλαβισμός και στοίχιση

Το μέγεθος μιας γραμματοσειράς είναι το ύψος του νοητού παραλληλόγραμμου που καθορίζει το λευκό χώρο γύρω από κάθε γράμμα και ορίζεται σε στιγμές (pt). Συνήθως για κείμενο χρησιμοποιούμε 8pt εώς 11pt. Το μέγεθος, ακόμα και αν είναι ίδιο, μπορεί να διαφέρει οπτικά από μία γραμματοσειρά σε μία άλλη. (πχ. η Times/8pt φαίνεται πιο μικρή από την Gotham/8pt).



That is the point 26pt

That is the point 22pt

That is the point 18pt

That is the point 14pt

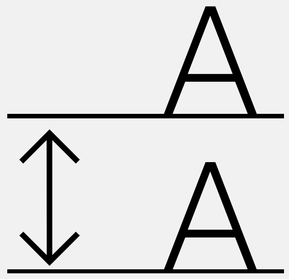
That is the point 10pt

where you suport
a radical print collective.

Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων

Βασικές κατηγορίες
Βάρος
Μέγεθος
Διάστιχο ή Leading
Αραίωση ή Tracking
Παραγραφοποίηση, συλλαβισμός και στοίχιση

Διάστιχο ονομάζεται η απόσταση από μια γραμμή βάσης στοιχείων ως την επόμενη. Το πώς θα ορίσουμε το διάστιχο σε ένα κείμενο έχει μεγάλη σημασία για την ευαναγνωσιμότητά του και, κατά συνέπεια, ορίζει και την αισθητική όλου του εντύπου. Επειδή όλες οι γραμματοσειρές διαφέρουν ακόμα και αν είναι ίδιο μέγεθος, θα διαφέρει επομένως και το διάστιχο που βολεύει καλύτερα.



GFS Didot 22pt / 26pt

Σ’ ένα ζωτικό υλισμό, το ανθρωπομορφικό στοιχείο της αντίληψης μπορεί να αποκαλύψει έναν ολόκληρο κόσμο συντονισμών και ομοιοτήτων, ήχων και εικόνων που αντηχούν και αναπηδούν πολύ περισσότερο από ότι θα ήταν πιθανόν, αν το σύμπαν ήταν μια ιεραρχική δομή. Αρχικά, μπορεί να βλέπουμε μόνο έναν κόσμο κατ’ εικόνα μας, αλλά αυτό που εμφανίζεται στη συνέχεια είναι ένα σμήνος «ταλαντούχων» και παλλόμενων υλικοτήτων (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μας ως παρατηρητή

GFS Didot 22pt / 36pt

Σ’ ένα ζωτικό υλισμό, το ανθρωπομορφικό στοιχείο της αντίληψης μπορεί να αποκαλύψει έναν ολόκληρο κόσμο συντονισμών και ομοιοτήτων, ήχων και εικόνων που αντηχούν και αναπηδούν πολύ περισσότερο από ότι θα ήταν πιθανόν, αν το σύμπαν ήταν μια ιεραρχική δομή. Αρχικά, μπορεί να βλέπουμε μόνο έναν κόσμο κατ’ εικόνα μας, αλλά αυτό που εμφανίζεται στη συνέχεια είναι ένα σμήνος «ταλαντούχων» και παλλόμενων υλικοτήτων (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μας ως παρατηρητή

Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων

Βασικές κατηγορίες
Βάρος
Μέγεθος
Διάστιχο ή Leading
Αραίωση ή Tracking
Παραγραφοποίηση, συλλαβισμός και στοίχιση

Tracking (πύκνωση ή αραίωση) ονομάζουμε την αύξηση ή μείωση της απόστασης μεταξύ των χαρακτήρων και των γραμμών ενός κειμένου. Συνήθως οι γραμματοσειρές είναι σχεδιασμένες με μία ορισμένη πύκνωση των στοιχείων τους από τον σχεδιαστή. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που μία σχετική πύκνωση ή αραίωση του κειμένου μας δίνει καλύτερα αποτελέσματα και το κείμενο φαίνεται πιο «σφιχτό» ή, αντίθετα, «αναπνέει». Πολλές φορές μας είναι χρήσιμη η πύκνωση αν θέλουμε να μειώσουμε το μήκος μιας αράδας προκειμένου να ανεβάσουμε μία λέξη που μας περισσεύει...

Tracking 0pt

να παραμείνουμε σε εκείνες τις στιγμές κατά τις οποίες γοητευόμαστε από τα αντικείμενα, βλέποντας τα ως ενδείξεις της υλικής ζωτικότητας που μοιραζόμαστε μαζί τους

Tracking -25pt

να παραμείνουμε σε εκείνες τις στιγμές κατά τις οποίες γοητευόμαστε από τα αντικείμενα, βλέποντας τα ως ενδείξεις της υλικής ζωτικότητας που μοιραζόμαστε μαζί τους

Tracking 30pt

να παραμείνουμε σε εκείνες τις στιγμές κατά τις οποίες γοητευόμαστε από τα αντικείμενα, βλέποντας τα ως ενδείξεις της υλικής ζωτικότητας που μοιραζόμαστε μαζί τους

Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων

Βασικές κατηγορίες
Βάρος
Μέγεθος
Διάστιχο ή Leading
Αραίωση ή Tracking
Παραγραφοποίηση, συλλαβισμός και στοίχιση

Υπάρχουν 4 βασικά είδη στοίχισης που συνήθως χρησιμοποιούμε:

Αριστερή στοίχιση (Left Alignment)
Δεξιά στοίχιση (Right Alignment)
Κεντρική στοίχιση (Center Alignment)
Πλήρης στοίχιση (Justified)

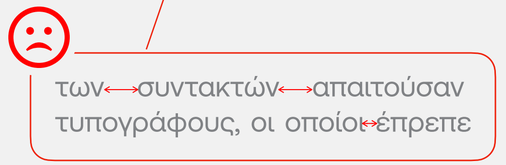
Συνήθως τα “προβλήματα” δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της πλήρης στοίχισης που εφαρμόζεται συχνά σε μεγάλη ροή κειμένου και απαιτεί συλλαβισμό και κάποια ειδική διαχείριση προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι ευανάγνωστο...

Μερικές φορές η εργασία του τυπογράφου έκανε δυσδιάκριτη τη διαφορά μεταξύ της συγγραφής ενός κειμένου και της στοιχειοθεσίας του. Συνήθως, οι τυπογράφοι συνέθεταν τις λέξεις που έγραφαν οι δημοσιογράφοι ή οι συντάκτες· ένας συντάκτης με «καλό χέρι» ήταν αυτός που ο γραφικός του χαρακτήρας ήταν ευανάγνωστος. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι καλικατζούρες των συντακτών απαιτούσαν αποκρυπτογράφηση από τους τυπογράφους, οι οποίοι έπρεπε να προσδιορίσουν τι θα έπρεπε να λέει το κείμενο προκειμένου να γίνει η στοιχειοθεσία. Ακόμα, ορισμένοι τυπογράφοι ήταν ταυτόχρονα και συγγραφείς. Όταν ο Jo Labadie έγραφε για την εργατική εφημερίδα του Detroit Ο Σοσιαλιστής, αυτός και ο συντάκτης Judson Grennell εξέδιδαν την εφημερίδα τα βράδια και τα σαββατοκύριακα, μετά από την πολύωρη δουλειά τους στο τυπογραφείο, δουλειά απαραίτητη για να πληρωθούν οι λογαριασμοί.

Μερικές φορές η εργασία του τυπογράφου έκανε δυσδιάκριτη τη διαφορά μεταξύ της συγγραφής ενός κειμένου και της στοιχειοθεσίας του. Συνήθως, οι τυπογράφοι συνέθεταν τις λέξεις που έγραφαν οι δημοσιογράφοι ή οι συντάκτες· ένας συντάκτης με «καλό χέρι» ήταν αυτός που ο γραφικός του χαρακτήρας ήταν ευανάγνωστος. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι καλικατζούρες των συντακτών απαιτούσαν αποκρυπτογράφηση από τους τυπογράφους, οι οποίοι έπρεπε να προσδιορίσουν τι θα έπρεπε να λέει το κείμενο προκειμένου να γίνει η στοιχειοθεσία. Ακόμα, ορισμένοι τυπογράφοι ήταν ταυτόχρονα και συγγραφείς. Όταν ο Jo Labadie έγραφε για την εργατική εφημερίδα του Detroit Ο Σοσιαλιστής, αυτός και ο συντάκτης Judson Grennell εξέδιδαν την εφημερίδα τα βράδια και τα σαββατοκύριακα, μετά από την πολύωρη δουλειά τους στο τυπογραφείο, δουλειά απαραίτητη για να πληρωθούν οι λογαριασμοί.

Μερικές φορές η εργασία του τυπογράφου έκανε δυσδιάκριτη τη διαφορά μεταξύ της συγγραφής ενός κειμένου και της στοιχειοθεσίας του. Συνήθως, οι τυπογράφοι συνέθεταν τις λέξεις που έγραφαν οι δημοσιογράφοι ή οι συντάκτες· ένας συντάκτης με «καλό χέρι» ήταν αυτός που ο γραφικός του χαρακτήρας ήταν ευανάγνωστος. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι καλικατζούρες των συντακτών απαιτούσαν αποκρυπτογράφηση από τους τυπογράφους, οι οποίοι έπρεπε να προσδιορίσουν τι θα έπρεπε να λέει το κείμενο προκειμένου να γίνει η στοιχειοθεσία. Ακόμα, ορισμένοι τυπογράφοι ήταν ταυτόχρονα και συγγραφείς. Όταν ο Jo Labadie έγραφε για την εργατική εφημερίδα του Detroit Ο Σοσιαλιστής, αυτός και ο συντάκτης Judson Grennell εξέδιδαν την εφημερίδα τα βράδια και τα σαββατοκύριακα, μετά από την πολύωρη δουλειά τους στο τυπογραφείο, δουλειά απαραίτητη για να πληρωθούν οι λογαριασμοί.

Μερικές φορές η εργασία του τυπογράφου έκανε δυσδιάκριτη τη διαφορά μεταξύ της συγγραφής ενός κειμένου και της στοιχειοθεσίας του. Συνήθως, οι τυπογράφοι συνέθεταν τις λέξεις που έγραφαν οι δημοσιογράφοι ή οι συντάκτες· ένας συντάκτης με «καλό χέρι» ήταν αυτός που ο γραφικός του χαρακτήρας ήταν ευανάγνωστος. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, οι καλικατζούρες των συντακτών απαιτούσαν αποκρυπτογράφηση από τους τυπογράφους, οι οποίοι έπρεπε να προσδιορίσουν τι θα έπρεπε να λέει το κείμενο προκειμένου να γίνει η στοιχειοθεσία. Ακόμα, ορισμένοι τυπογράφοι ήταν ταυτόχρονα και συγγραφείς. Όταν ο Jo Labadie έγραφε για την εργατική εφημερίδα του Detroit Ο Σοσιαλιστής, αυτός και ο συντάκτης Judson Grennell εξέδιδαν την εφημερίδα τα βράδια και τα σαββατοκύριακα, μετά από την πολύωρη δουλειά τους στο τυπογραφείο, δουλειά απαραίτητη για να πληρωθούν οι λογαριασμοί.



Βασικά χαρακτηριστικά των τυπογραφικών στοιχείων

Βασικές κατηγορίες
Βάρος
Μέγεθος
Διάστιχο ή Leading
Αραίωση ή Tracking
Παραγραφοποίηση, συλλαβισμός και στοίχιση

Είτε πρόκειται για ένα εκτενές κείμενο (πχ βιβλίο) είτε για μία πρόταση, η πλήρης στοίχιση χρειάζεται πάντα προσοχή προκειμένου να αποφύγουμε “περίεργα” κενά ανάμεσα στις λέξεις.

Υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε προσέχοντας την επιλογή της γλώσσας, τα διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις ενώ μπορούμε λεπτομερώς να ορίσουμε ακόμα και το ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό λέξεων που χρειαζόμαστε.

Γραμματοσειρές
Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε...

Type Foundries
Free Fonts
Stole a font

Make it work

Type Foundries
Free fonts
Stole a font
Make it work

Type Foundries. The right way.
Ο σχεδιασμός μιας γραμματοσειράς είναι μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία. Μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες ή και χρόνια για να σχεδιαστεί μια όμορφη τυπογραφική οικογένεια.

Οι εταιρίες που ασχολούνται με τον σχεδιαστικό αυτό κλάδο πουλάνε τις γραμματοσειρές βάσει της χρήσης (desktop, web, app, social media, broadcasting κλπ), του αριθμού των χρηστών, το διάστημα ή/και μέγεθος προβολής κλπ.

Μπορούμε να αγοράσουμε απλά fonts από μεμονωμένους σχεδιαστές έναντι πχ. 10ευρώ ή, αν θέλουμε μία καλή γραμματοσειρά, να πληρώσουμε από 50 εώς 800 ευρώ...

Τα σοβαρά Type Foundries παρέχουν τις γραμματοσειρές τους σε Trial versions, δωρεάν με ένα email. Μπορεί να λείπουν τα σημεία στίξης ή κάποιοι ειδικοί χαρακτήρες αλλά είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Κατεβάστε τα!

Type Foundries
Free fonts
Stole a font
Make it work

Free fonts. The usual way.
Φυσικά υπάρχουν πολλές πηγές από τις οποίες μπορούμε να προμηθευτούμε γραμματοσειρές τζάμπα. Από εξειδικευμένα sites εώς μεμονομένα type foundries ή designers που έχουν σχεδιάσει ένα font και το παρέχουν ελεύθερα.

Free Fonts websites

https://velvetyne.fr/

https://aka-acid.com/

https://consider.gr/

http://www.wazu.jp/gallery/Fonts_Greek.html

https://backpacker.gr/

https://www.fontspace.com/

https://www.greekfontsociety-gfs.gr/typefaces

https://site.xavier.edu/polt/typewriters/

https://fonts.google.com/

Type Foundries
Free fonts
Stole a font
Make it work

Stole a font. Our way.
Τί γίνεται όμως αν μας αρέσει μια γραμματοσειρά πολύ αλλά δε μπορούμε να τη βρούμε ή να την κατεβάσουμε; Ας δούμε πώς μπορούμε να την “ξεπατικώσουμε”...

01. Screenshot
Πληκτρολογούμε το κείμενο, τις λέξεις ή τα γράμματα που χρειαζόμαστε στο ανάλογο site κάνουμε ένα screenshot και τα χρησιμοποιούμε ως εικόνα.

https://klim.co.nz/retail-fonts/manuka/

https://fonts.gr/

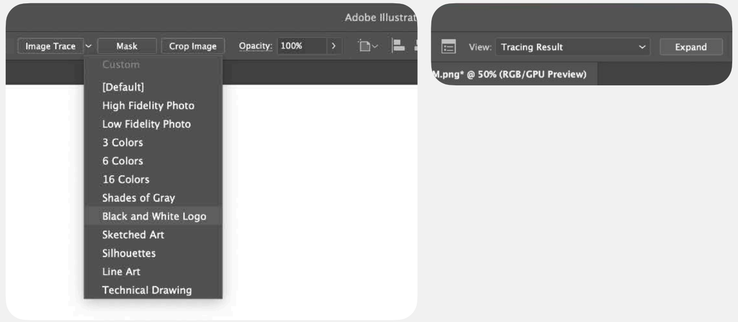
Γραμματοσειρές

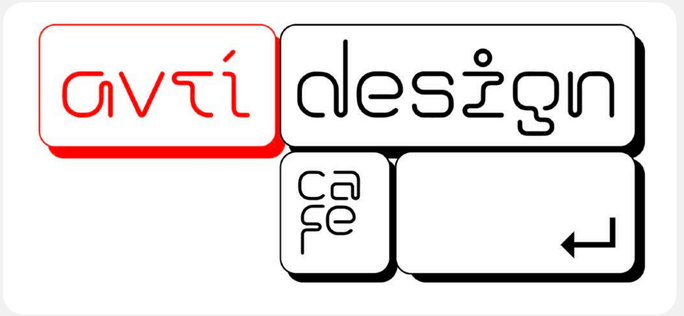
Type Foundries
Free fonts
Stole a font
Make it work

02. Vectorize
Μπορούμε επίσης να εισάγουμε το screenshot σε ένα διανυσματικό πρόγραμμα επεξεργασίας (πχ. illustrator) και να το μετατρέψουμε σε vector.

Έτσι θα μπορούμε να κάνουμε διάφορες δικές μας παρεμβάσεις πάνω στα γράμματα. Να αλλάξουμε χρώμα, να “πειράξουμε” τα γράμματα, να βάλουμε περίγραμμα, να τα κάνουμε μάσκα κλπ.

Illustrator > Image Trace > Black and White Logo > Expand





Type Foundries
Free fonts
Stole a font
Make it work

03. PDF specimen
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε online το κείμενο που θέλουμε ώστε να πάρουμε screenshot ή να έχουμε κατεβάσει την trial γραμματοσειρά και να μην έχουμε κάποια σημεία στίξης ή ειδικούς χαρακτήρες.

Τσεκάρουμε αν το site μας δίνει το pdf specimen του font, το κατεβάζουμε και κάνουμε screenshot από εκεί. πχ. Μπορεί να θέλουμε ένα βελάκι ή ένα αστεράκι για το σχέδιό μας...

Το specimen είναι το manual-οδηγός μίας γραμματοσειράς. Μας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ανά βάρος, μέγεθος, όλους του γλύφους και ειδικούς χαρακτήρες κλπ.

Έχει πολύ ενδιαφέρον το τί μπορούμε να βρούμε και να κλέψουμε από ένα τέτοιο pdf...!

Type Foundries
Free fonts
Stole a font
Make it work

04. Πού βρίσκω αυτά τα type foundries ή άλλα sites με γραμματοσειρές;

Τα websites των Type Foundries είναι συνήθως πολύ καλοσχεδιασμένα. Ρίξτε μια ματιά γενικά για ιδέες! Επίσης, πολλά από αυτά δίνουν κάποια free fonts ή άλλα freebies. Ψάξτε τα.

Type Foundries

https://klim.co.nz/
https://www.kometa.xyz/
https://pangrampangram.com/
https://cotypefoundry.com/
https://www.grillitype.com/
https://abcdinamo.com/
https://www.colophon-foundry.org/
https://lettersfromsweden.se/
https://www.205.tf/
https://www.schick-toikka.com/
https://fatype.com/
https://commercialtype.com/
https://commercialclassics.com/
https://www.swisstypefaces.com/fonts/
https://lineto.com/#1-1-tunnel-green
https://www.milieugrotesque.com/
https://sharptype.co/
https://www.r-typography.com/
https://peregrinstudio.com/
https://www.atipofoundry.com/
https://muirmcneil.com/
https://atypical.gr/fonts
https://tightype.com/
https://studiotriple.fr/
https://www.zetafonts.com/
https://www.tokotypefaces.com/
https://www.boldmonday.com/
https://www.typography.com/
https://www.typemates.com/
https://type-department.com/
https://typetype.org/
https://foundryfivetype.com/

Font sites

http://www.fonts.gr/
http://www.parachute.gr
http://www.emigre.com
http://www.fontshop.com
http://www.linotype.com/
http://www.myfonts.com
http://www.fonthaus.com
http://www.fonts.com/font/itc#product_top
http://www.magenta.gr

Type Foundries
Free fonts
Stole a font
Make it work

Make it work.
Τώρα που βρήκα τις γ@μ@τες γραμματοσειρές τί να τις κάνω; Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες για το πώς συνδυάζουμε γραμματοσειρές, πόσες χρησιμοποιούμε σε ένα project και γιατί:

---

01. Διαλέγουμε γραμματοσειρές της προκοπής. Τα comic sans και τα verdana δε θεωρούνται καν fonts. Για αυτό το λόγο αναλύσαμε όλες τις παραπάνω ενότητες.

---

02. Δε χρησιμοποιούμε πάνω από 2 fonts σε ένα project. Η επιλογή των γραμματοσειρών βοηθάει στην ιεράρχιση της πληροφορίας, οπότε δεν μπερδεύουμε τον αποδέκτη με πολλαπλά μηνύματα.

---

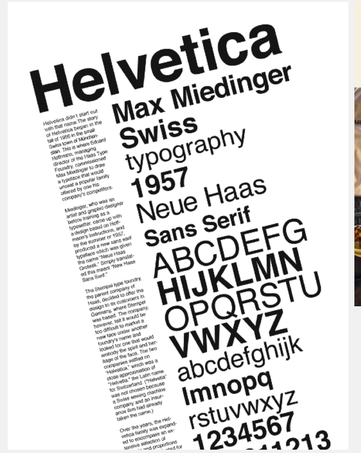
03. Προσέχουμε την ιεράρχηση της πληροφορίας. Επιλέγουμε τα μεγέθη που θα χρησιμοποιήσουμε βάσει του τί θέλουμε ο αποδέκτης να κατανοήσει πρώτα, να δώσει προσοχή, να συγκρατήσει πιο εύκολα ως πληροφορία.

---

04. Προσέχουμε τους συνδυασμούς των γραμματοσειρών. Κάποια βασικά guidelines:

- Χρησιμοποιούμε αντίθετες κατηγορίες γραμματοσειρών, πχ. Serif με sans serif για να διαχωρίσουμε τις πληροφορίες.

- Χρησιμοποιούμε μία γραμματοσειρά και παίζουμε με τα βάρη, δημιουργώντας αντιθέσεις ανάμεσα σε regular & extrabold κλπ.



Χρώμα

In order to use colour effectively it is necessary to recognise that colour deceives continually.

Josef Albers

Βασικές αρχές για το χρώμα

Η θεωρία των χρωμάτων περιλαμβάνει μια πληθώρα ορισμών, εννοιών και εφαρμογών σχεδίασης προκειμένου ο σχεδιαστής να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει το χρώμα ως μέσο σύνδεσης με τον αποδέκτη.

Από τη σχολή του Bauhaus και τη Ρώσικη Πρωτοπορία εώς τις ψηφιακές εφαρμογές στο User Experience (UX) του σήμερα, οι κοινωνικές αναφορές των χρωμάτων έχουν αλλάξει αρκετά.

Οι συνήθης “επιτρεπτοί” συνδυασμοί, η σχέση των αντίθετων και των συμπληρωματικών χρωμάτων καθώς και η ψυχολογία του χρώματος έχουν μετακινηθεί με πολλούς ανατρεπτικούς τρόπους.

Η μοναδική πάντως σταθερά στην περίπτωση του μη εμπορικού σχεδιαστή είναι οι περιορισμοί των μέσων! Όλα οι υπόλοιποι κανόνες παραμένουν ελεύθεροι στη φαντασία μας, να τους ακολουθήσουμε, να τους διερευνήσουμε και εν τέλει να τους ανατρέψουμε.

Color profiles

Know your display specs

Pantone

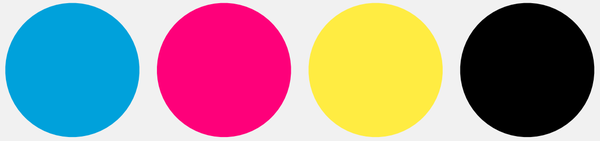
Inspiration

RGB
Η ονομασία είναι ακρωνύμιο των λέξεων Red Green Blue (Κόκκινο Πράσινο Μπλε). Με τα βασικά αυτά χρώματα το μοντέλο κωδικοποιεί όλα τα χρώματα που μπορούν να εμφανιστούν σε μία οθόνη (συνήθως υπολογιστή). Το μοντέλο αυτό είναι πάντα η προεπιλογή μας όταν το αρχείο μας προορίζεται για χρήση web (post, αφίσα διαδυκτική, blog κλπ)

HEX
ο HEX (από το hexadecimal=δεκαεξαδικό) δεν είναι ξεχωριστό μοντέλο χρώματος από το RGB παρά μόνο διαφορετική κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται στις HTML, CSS, SVG και άλλες γλώσσες πληροφορικής.

Ουσιαστικά λοιπόν δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ RGB και HEX χρωμάτων αλλά μόνο διαφορετικό σύστημα γραφής.

CMYK
Στην εκτύπωση των εντύπων χρησιμοποιείται ευρέως το σύστημα CMYK: Cyan – Magenta – Yellow – Black.

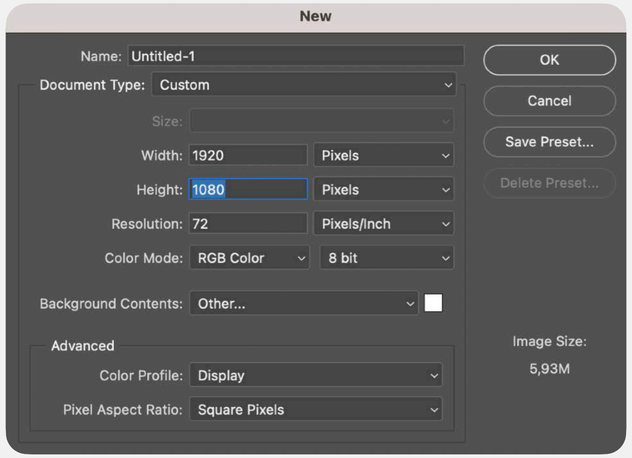


Color profiles
Know your display specs
Pantone
Inspiration

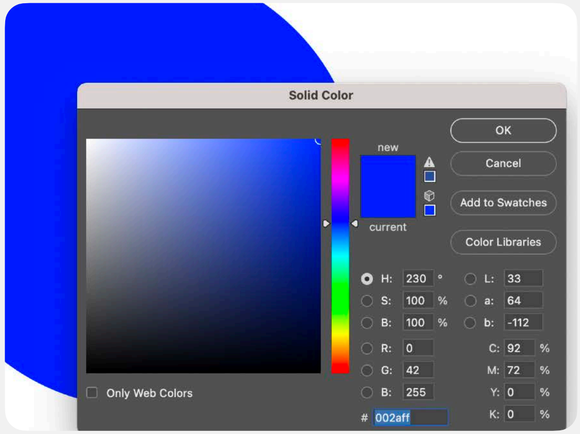
Χρήση του RGB μοντέλου
Το χρωματικό μοντέλο RGB περιέχει όλα τα χρώματα που δημιουργούνται από τον συνδυασμό των τριών χρωμάτων κόκκινο, πράσινο και μπλε. Για να αποδοθεί κάθε χρώμα στην οθόνη αντιπροσωπεύεται από τρεις ακέραιους αριθμούς. Κάθε ένας αντιστοιχεί σε ένα από τα τρία βασικά χρώματα. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να έχουν μια τιμή από 0 έως 255.

Για να δουλέψουμε ένα αρχείο για χρήση ψηφιακή:

File > New
Ορίζουμε από την αρχή το αρχείο μας σε pixels (διάσταση), στα 72dpi (ανάλυση οθόνης) και RGB (χρωματικό μοντέλο)



Για να ορίσουμε ένα χρώμα, σε ένα αρχείο RGB:
Επιλέγουμε με βάση τις τιμές στη σκάλα RGB



πχ. το μπλε που θέλουμε είναι **R**0 **B**42 **G**255. Στο παράθυρο του χρώματος μας δίνεται και η αντίστοιχη τιμή σε HEX, σε περίπτωση που θέλουμε το χρώμα για κώδικα.

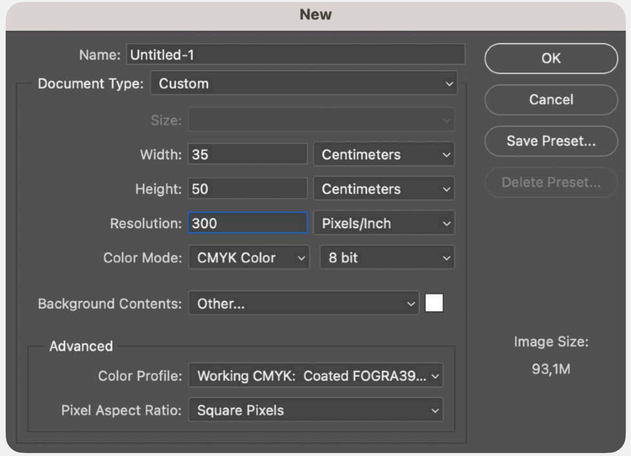
Τα χρώματα RGB είναι φωτεινά! Εφόσον σχετίζονται με τη λειτουργία οθόνης, βασίζονται στο φως. ΠΡΟΣΟΨΗ: πολύ δύσκολα ένα χρώμα RGB που μας αρέσει θα μπορέσει να τυπωθεί όπως το βλέπουμε! Ας μη κάνουμε συγκρίσεις...

Color profiles
Know your display specs
Pantone
Inspiration

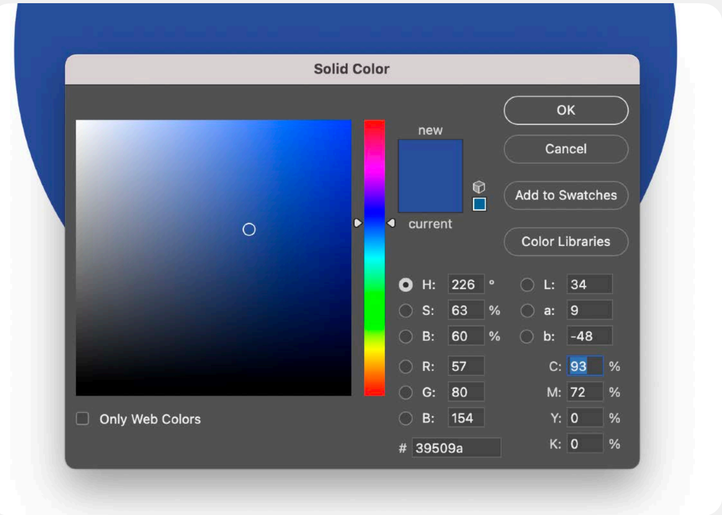
Χρήση του CMYK μοντέλου
Το μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει τη δημιουργία χρωμάτων που έχουν ως πρώτη ύλη χρωστικές ουσίες. Στην τυπογραφία αντιστοιχεί στα μελάνια εκτύπωσης τετραχρωμίας ή offset. Όλα τα χρώματα δημιουργούνται από την μίξη των τεσσάρων βασικών χρωμάτων CMYK.

Για να δουλέψουμε ένα αρχείο για χρήση εκτύπωσης:

File > New
Ορίζουμε από την αρχή το αρχείο μας σε cm ή mm (διάσταση), 300dpi (ανάλυση εκτύπωσης offset) και CMYK (χρωματικό μοντέλο)



Για να ορίσουμε ένα χρώμα, σε ένα αρχείο CMYK:
Επιλέγουμε με βάση τις τιμές στη σκάλα CMYK



Εδώ βλέπουμε ότι το αντίστοιχο μπλε του RGB μοντέλου διαφοροποιείται αρκετά όταν το αρχείο μας είναι σε CMYK mode. Οι τιμές που κοιτάμε είναι **C**93 **M72 Y**0 **K**0.

Color profiles
Know your display specs
Pantone
Inspiration

Τί είναι τα Pantone.
Τα Pantone χρώματα είναι ένα σύνολο τυποποιημένων μελανιών που έχουν δημιουργηθεί για να βοηθήσουν τους σχεδιαστές, τους τυπογράφους και τους πελάτες να έχουν εικόνα για το ποια ακριβώς χρώματα πρόκειται να εκτυπωθούν. Για την επιλογή των χρωμάτων υπάρχουν ειδικά δειγματολόγια, με μια τεράστια γκάμα αποχρώσεων. Κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο κωδικό.

Γιατί να τα χρησιμοποιήσουμε;
Χρησιμοποιώντας Pantone χρώματα εξασφαλίζουμε το σωστό χρωματικό αποτέλεσμα της εκτύπωσης.
Επιπλέον, η χρωματική γκάμα της Pantone είναι τεράστια και συμπεριλαμβάνει μεταλλικές, παστέλ και φωσφορίζουσες (Neon) αποχρώσεις που δεν μπορούν να παραχθούν με τα CMYK (ειδικά μελάνια)

Επίσης, στην περίπτωση που έχουμε 2 χρώματα πχ μαύρο και κόκκινο, είναι ίσως πιο συμφέρον οικονομικά να τυπωθεί το κόκκινο από pantone παρά να προκύψει από τετραχρωμία. Στην 1η περίπτωση θα έχουμε εκτύπωση 2 μελανιών (Μαύρο _ Κόκκινο Pantone), ενώ στη 2η θα έχουμε εκτύπωση 3 μελανιών (Μαύρο + Magenta + Yellow)

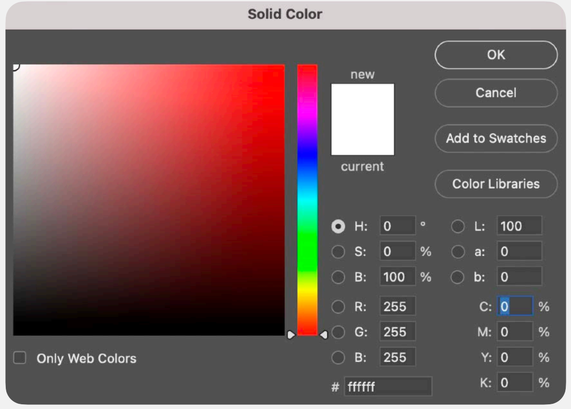
Γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε;
Γιατί είναι ακριβά...

Βασικές αρχές για το χρώμα

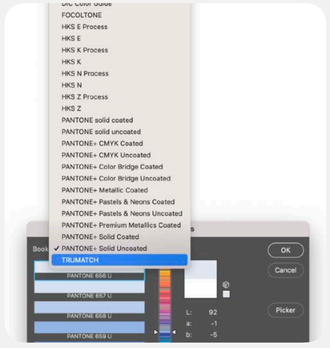
Color profiles
Know your display specs
Pantone
Inspiration

Χρήση Pantone

Στις περισσότερες σχεδιαστικές εφαρμογές τα PANTONE χρώματα αναφέρονται με τον όρο Spot Colors και βρίσκονται στα Color Libraries:

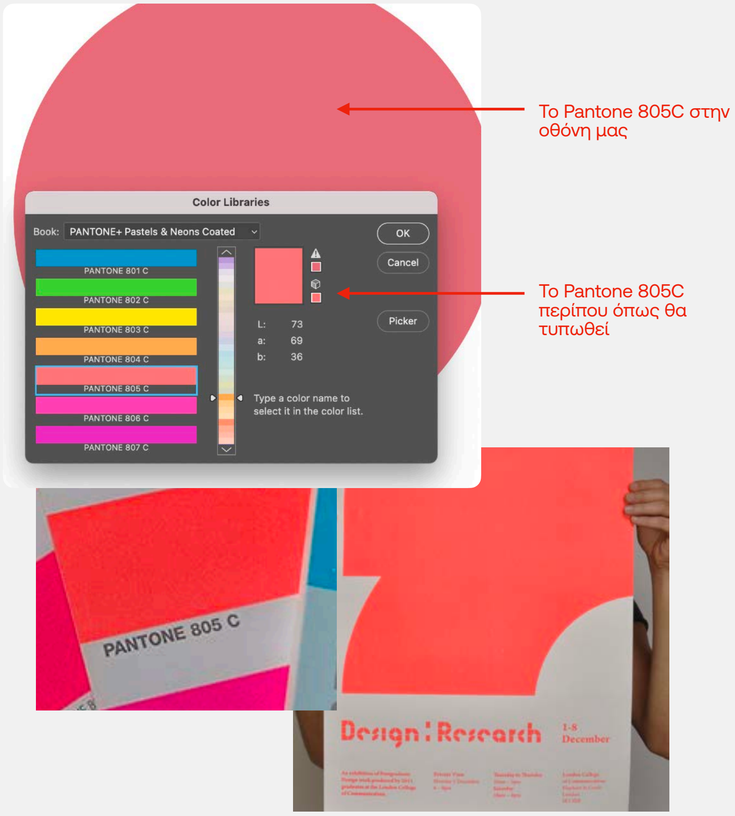


Ανάλογα με το πρόγραμμα, στο Color Libraries θα βλέπουμε και τις επίσημες χρωματικές παλέτες ανά εταιρία που διαθέτει (υπάρχουν και άλλες σαν την pantone).



Επιλέγουμε:
Pantone Solid Uncoated > όταν πρόκειται να τυπώσουμε σε χαρτιά γραφής (ματ, απορροφητικά)
Pantone Solid Coated > όταν πρόκειται να τυπώσουμε σε χαρτιά γυαλιστερά ή επιχρισμένα (πχ. velvet)

Εδώ επιλέξαμε επίτηδες την παλέτα με τα φωσφορούχα χρώματα για να δούμε τη διαφορά στην οθόνη. Χρησιμοποιήσαμε το Pantone 805C:



Color profiles
Know your display specs
Pantone
Inspiration

Αν έχει κολλήσει το μυαλό μας στο μαύρο/κόκκινο, το ματζέντα και το κίτρινο, ήρθε η ώρα να ξεκολλήσουμε... Μπορούμε να παίξουμε online με χρώματα και συνδυασμούς και να καταλήξουμε σε μια διχρωμία, out of the box...

Color sites to inspire

https://color.adobe.com/create/color-wheel

https://www.colourlovers.com/

http://paletton.com/#uid=1000u0kllllaFw0g0qFqFg0w0aF

https://colorhunt.co/

https://coolors.co/

https://www.colourpod.com/

http://pourpre.com/colordb/?l=eng

Χρωματική παλέτα από εικόνα

https://labs.tineye.com/color/

http://www.colorhunter.com/

https://www.degraeve.com/color-palette/

Έμπνευση από colourful sites

https://www.awwwards.com/awwwards/collections/color-exploration/

Το χρώμα στη σύνθεση

Όσο και να πειραματιζόμαστε με χρώματα, αποχρώσεις και πρωτότυπους συνδυασμούς, η πραγματικότητα έχει τον τρόπο της να μας επαναφέρει.

Είτε πρόκειται για περιορισμούς στις δυνατότητες εκτύπωσης, είτε για λόγους οικονομίας και χαμηλού budget, υπάρχουν τρόποι να παράξουμε design με άποψη με το λιγότερο δυνατό κόστος. Το χρώμα αποτελεί έναν δυνατό παράγοντα ως προς αυτή την κατεύθυνση εφόσον αξιοποιηθεί δημιουργικά!

Μονοχρωμία
Διχρωμία
Ειδικά μελάνια

Η μονοχρωμία ως λύση σχεδιαστική δε θα έπρεπε να αποτελεί αναγκαίο κακό. Είναι άποψη σχεδιαστική και μάλιστα με καταπληκτικά αποτελέσματα, αν αξιοποιηθεί σωστά.

Μερικά tips:

01. Παίζουμε με τις αποχρώσεις προκειμένου να δημιουργήσουμε βάθος και αντιθέσεις στο χρώμα.

02. Εκμεταλλευόμαστε ένα χρωματιστό χαρτί για να λειτουργήσει ως background. Έτσι έχουμε αυτόματα ένα δεύτερο χρώμα.

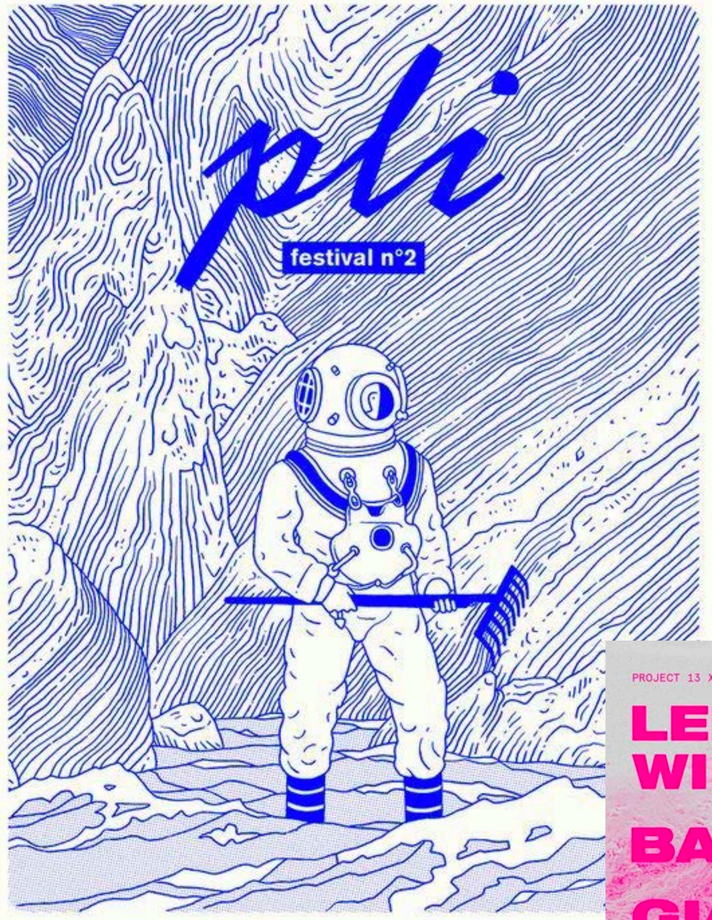
03. Επεξεργαζόμαστε τις εικόνες μας με βάση το χρώμα, χρησιμοποιώντας διάφορα φίλτρα.

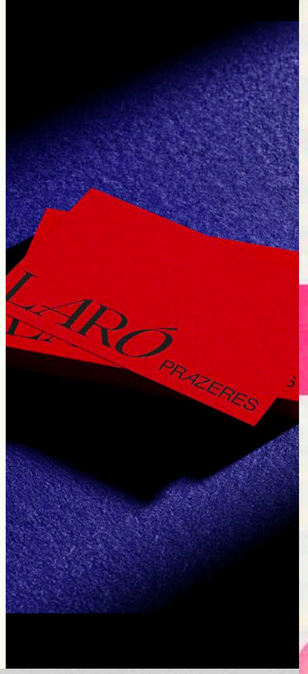
04. Επιλέγουμε ένα πρωτότυπο, έντονο χρώμα (pantone, ίσως Fluo) για να δώσουμε πρωτοτυπία στο σχέδιό μας.

05. Εμπνεόμαστε σχεδιαστικά από σχολές ή τεχνικές που αξιοποίησαν τη μονοχρωμία και χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη αισθητική ως άποψη.

06. Χρησιμοποιούμε σχεδιαστικά elements που μπορούν να δημιουργήσουν χρωματική ποικιλία με αποχρώσεις του ίδιου χρώματος. πχ icons, illustrations, γραμμές κλπ.

07. Χρησιμοποιούμε εντάσεις στο σχεδιασμό για να δημιουργήσουμε ενδιαφέρον


pli
festival n°2
8→10
juillet
2016
PONT
-DE-
BARRET
Drôme • France
musiques improvisées,
installations sonores
et variées, expos d'objets
non-identifiés,
drôles d'oiseaux
et images animées


LARÓ
PRAZERES

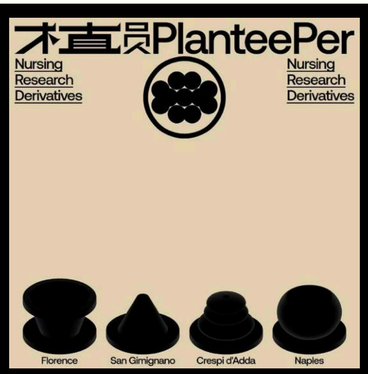
a love story
眠るたびに愛しく、思い返すたびにおかしいビリーとレイラの伝説。
クレイジーで、キュートで、ファンキーなラブストーリー、本年度No.1ムービーと既に決定する人多数!
a film by VINCENT GALLO
VINCENT GALLO CHRISTINA RICCI
Buffalo
'66
保存版★66人のコメント集
監督・脚本・主演・音楽:ヴィンセント・ギャロ
最悪の俺に、とびっきりの天使がやってきた

AQUA MONACO
AQUA MONACO

MAN: AL QUE QUIERE! YALE SCHOOL OF ART 1997–2017

PROJECT 13 X TIMEDANCE
LENA
WILLIKENS
BATU
GIANT SWAN (LIVE)
ACRE vs SZARE
VENUE:
THE WHITE HOTEL
DATE:
SATURDAY
24 — 02 — 18
TIME:
23:00 — 07:00
ADMISSION:
£10 / £13 / £15
[VIA RA & SKIDDLE]

ODARA


木直員PlanteePer
Nursing
Research
Derivatives
Nursing
Research
Derivatives
Florence
San Gimignano
Crespi d'Adda
Naples

Μονοχρωμία
Διχρωμία
Ειδικά μελάνια

Η διχρωμία είναι μάλλον η πιο διαδεδομένη λύση, ειδικά όταν πρόκειται για το σχεδιασμό μίας αφίσας. Παρόλα αυτά, έχουμε εξαντλήσει τα γνωστά δίπολα μαύρο-κόκκινο, μαύρο-ματζέντα, μαύρο-κίτρινο κλπ και δε φαίνεται να τολμάμε κάτι διαφορετικό.

Ναι, το μαύρο ως βάση είναι μία σίγουρη λύση ευαναγνωσιμότητας και contrast αλλά, από την άλλη, ένας πρωτότυπος συνδυασμός μπορεί εξίσου καλά (αν όχι καλύτερα, να τραβήξει το ενδιαφέρον και να χαραχτεί στη μνήμη.

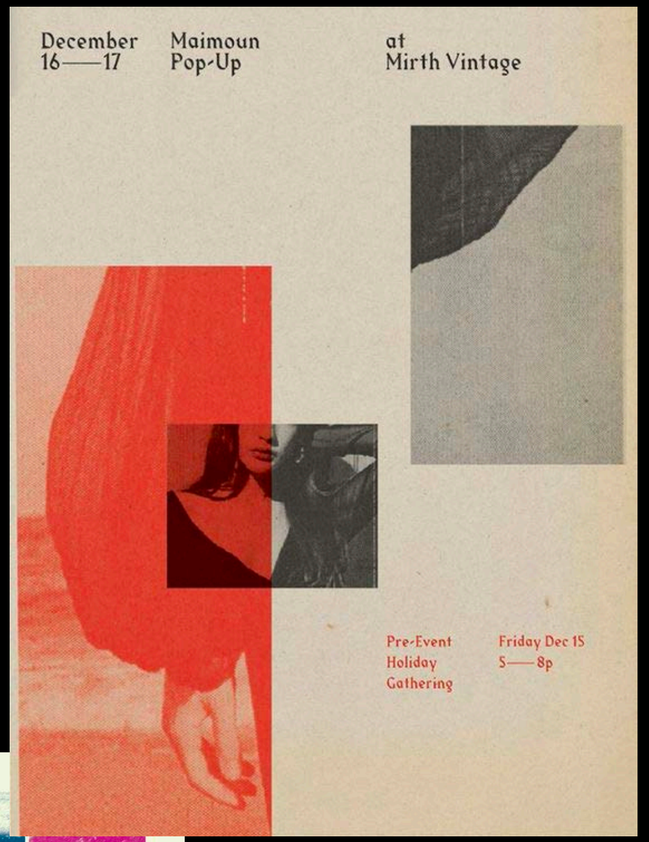
Μερικά tips:

01. Επιλέγουμε 2 χρώματα που να δημιουργούν αντίθεση μεταξύ τους. Σκούρο / Ανοιχτό - Φωτεινό / Σκοτεινό κλπ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνομαι τόσο τη χρωματική ποικίλα όσο και την ευαναγνωσιμότητα

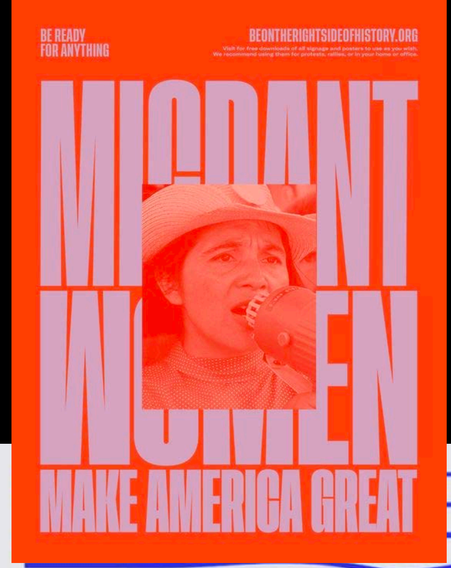
02. Με την επιλογή ενός χρωματιστού χαρτιού επιτυγχάνουμε ουσιαστικά τριχρωμία

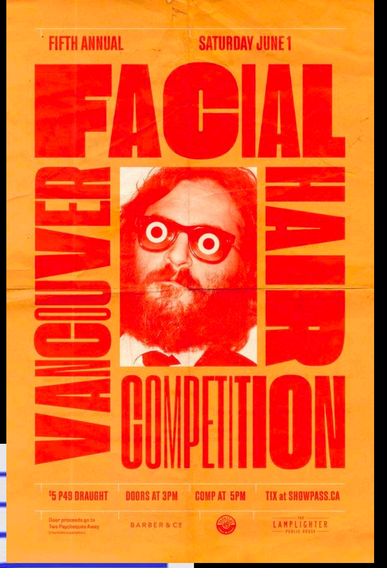
03. Αν πρόκειται να πρωτοτυπήσουμε μπορούν τα χρώματα που θα επιλέξουμε να ανήκουν στην ίδια οικογένεια (όχι αντίθετα δλδ) πχ. πράσινο-γαλάζιο, κόκκινο-ροζ, κίτρινο-πορτοκαλί κλπ. Έτσι το design μας αποκτά νοηματική συνέχεια και οπτική ηρεμία, ενώ ταυτόχρονα παραμένει πρωτότυπο ως προς την επιλογή.

04. Οι μεγάλες επιφάνειες στο φόντο μπορούν να αποτελέσουν μία καλή λύση

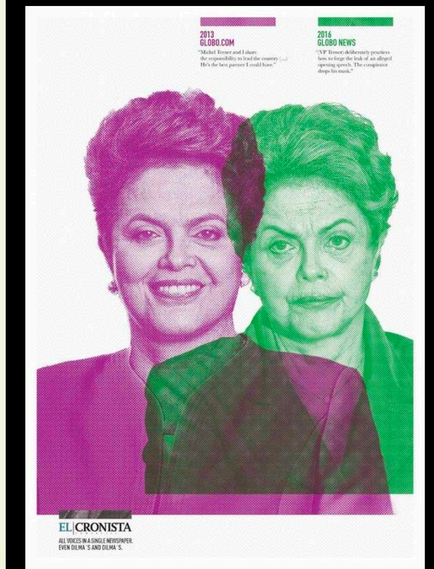

December
16——17
Maimoun
Pop-Up
at
Mirth Vintage
Pre-Event
Holiday
Gathering
Friday Dec 15
5——8p

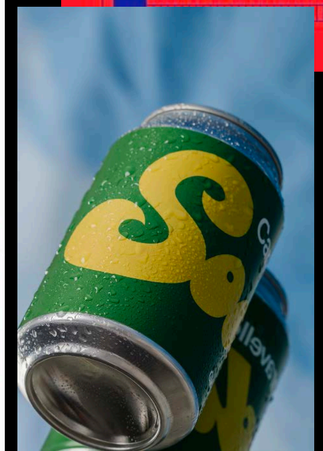
比赛第二
友谊第一
百米最强
赛过野狼
决胜冲刺
隆重
开跑
超常发挥
海浪游俱乐部
2019
2019
03/21
2019
06/17


BE READY
FOR ANYTHING
BEONTHERIGHTSIDEOFHISTORY.ORG
MIGRANT
WOMEN
MAKE AMERICA GREAT


FIFTH ANNUAL
SATURDAY JUNE 1
VANCOUVER
FACIAL
HAIR
COMPETITION
$5 P49 DRAUGHT
DOORS AT 3PM
COMP AT 5PM
TIX at SHOWPASS.CA
BARBER&CO
LAMPLIGHTER

BYU SCHOOL OF MUSIC PRESENTS
SYNTHESIS
SATURDAY, NOVEMBER 23
7:30 PM | $10
DE JONG CONCERT HALL
FEATURING GUEST ARTISTS:
WYCLIFFE GORDON
MILES DAVIS
DIZZY GILLESPIE
JOHN COLTRANE
DIRECTED BY RAY SMITH
BYUarts
(801) 422-2981
BYUARTS.COM


2013
GLOBO.COM
2016
GLOBO NEWS
EL CRONISTA

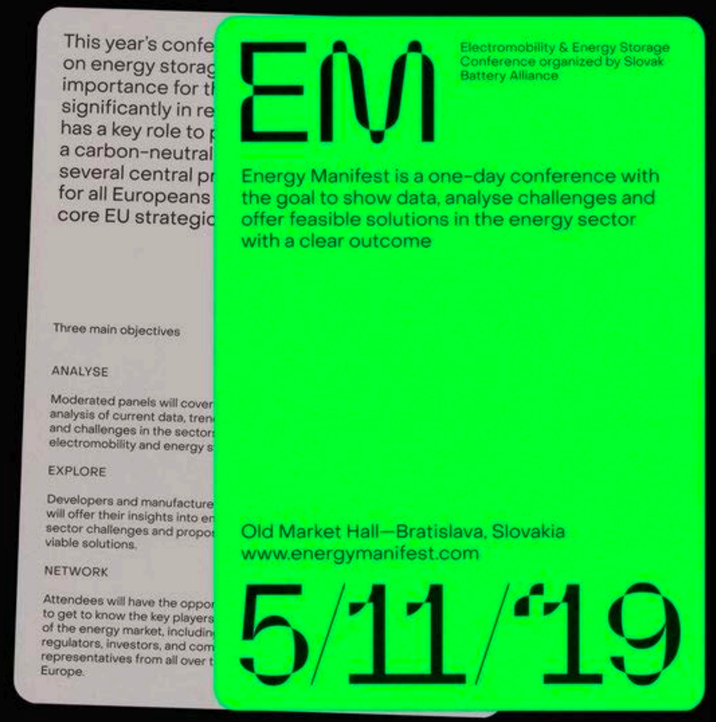


TBD

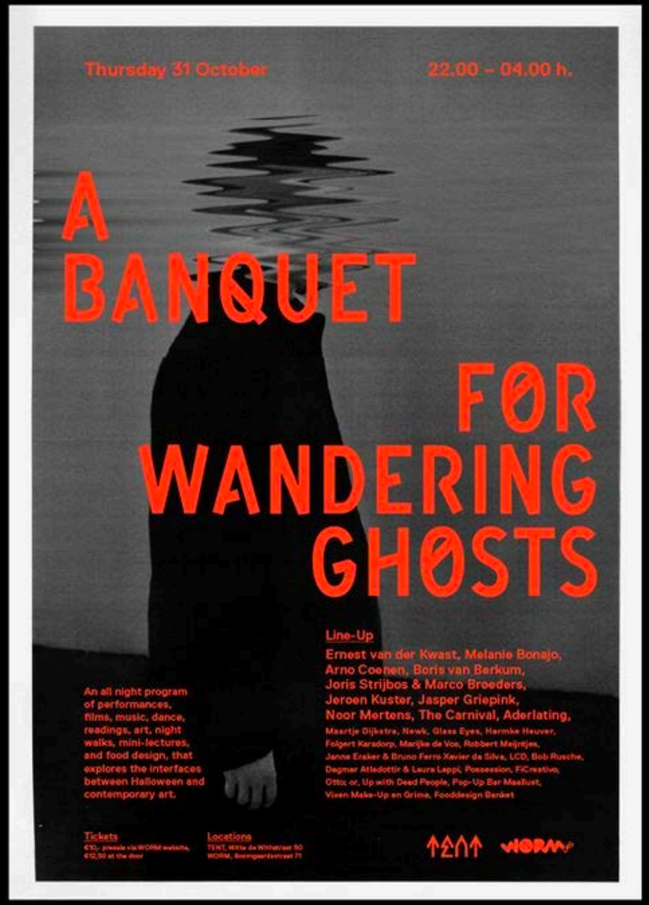
Field Sphere ™
International Travel
Madrid, Spain
Field Sphere 12x30
Madrid, Spain
Total Control – 002
Spectrum Series

Μονοχρωμία
Διχρωμία
Ειδικά μελάνια

Τα ειδικά μελάνια (Φωσφορούχα, μεταλλικά κλπ.) μας δίνουν τη δυνατότητα να πρωτοτυπήσουμε τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνα τους σε μια μονοχρωμία, είτε συνδυαστικά με κάποιο άλλο βασικό χρώμα σαν βάση, είτε -σε κάποιες περιπτώσεις- και ως πέμπτο χρώμα σε μια εκτύπωση τετραχρωμίας (offset)


EM
Electromobility & Energy Storage Conference organized by Slovak Battery Alliance
Energy Manifest is a one-day conference with the goal to show data, analyse challenges and offer feasible solutions in the energy sector with a clear outcome
Old Market Hall—Bratislava, Slovakia
www.energymanifest.com
5/11/'19
Three main objectives
ANALYSE
EXPLORE
NETWORK

Katowice Street Art Festival
19—28 IV
2013 r.
murale
instalacje
wystawy
muzyka
warsztaty
filmy
debata


Thursday 31 October
22.00 – 04.00 h.
A BANQUET FOR WANDERING GHOSTS
Line-Up
Ernest van der Kwast, Melanie Bonajo, Arno Coenen, Boris van Berkum, Joris Strijbos & Marco Broeders, Jeroen Kuster, Jasper Griepink, Noor Mertens, The Carnival, Aderlating,
An all night program of performances, films, music, dance, readings, art, night walks, mini-lectures, and food design, that explores the interfaces between Halloween and contemporary art.
Tickets
Locations

Victor Papanek
LA POLÍTICA DEL DISSENY
31.10.19
02.02.20

Papanek
LA POLÍTICA DEL DISSENY
31.10.19
02.02.20

Design is thinking
made visual.

Saul Bass

Tips για επιτυχημένες συνταγές

Δεν είμαστε γραφίστες, δε θα μάθουμε σε ένα workshop τα πάντα.

Δουλεύουμε με τα εργαλεία που διαθέτουμε.

Πρώτα σκεφτόμαστε και μετά σχεδιάζουμε.

Μην τα περιμένεις όλα έτοιμα. Google it.

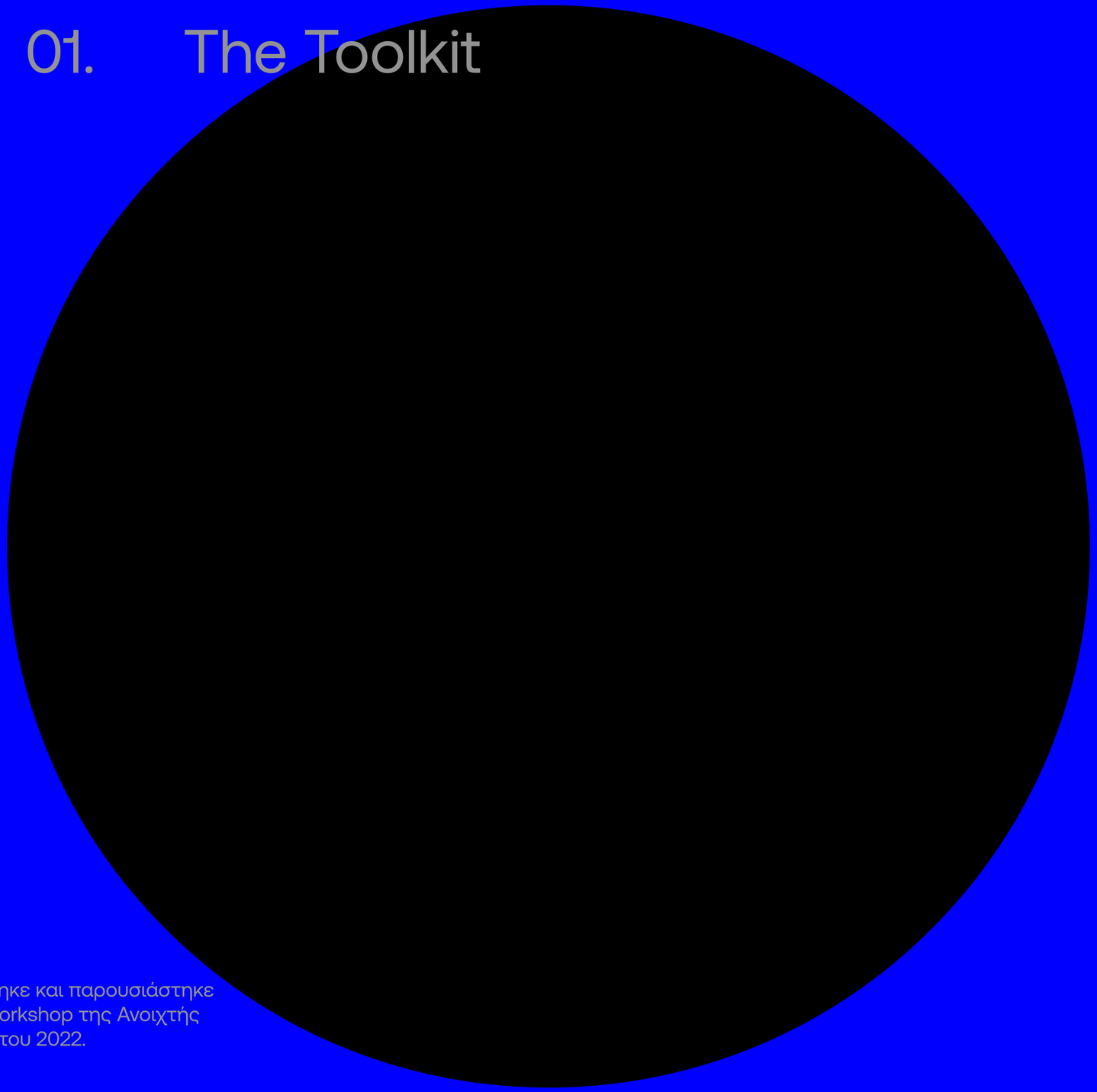
Η γραφιστική είναι το καλύτερο πεδίο για diy πειραματισμούς!

Το περιεχόμενο προηγείται του σχεδιασμού. Ένα σχέδιο που στερείται περιεχομένου δεν είναι design, είναι διακόσμηση.

enjoy!

AντίDesign Café

01. The Toolkit



Το AντίDesign Café / 01. The Toolkit οργανώθηκε και παρουσιάστηκε από την Druck! Press Collective σε ανοιχτό workshop της Ανοιχτής Συνέλευσης Αγώνα Άνω Πόλης, το Νοέμβριο του 2022.
Αναδημοσιεύστε ελεύθερα.