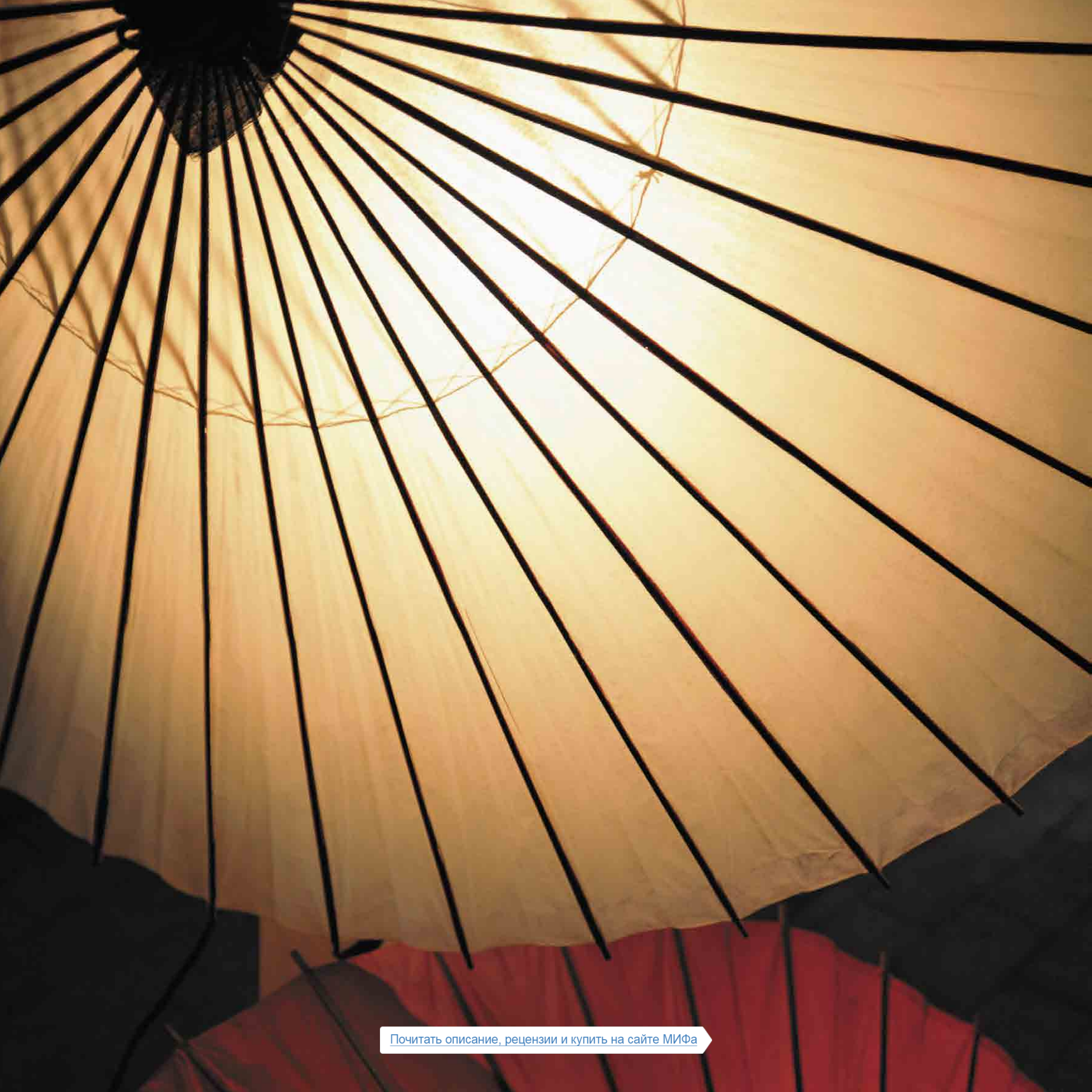
Презентация в стиле дзен

Гарр Рейнольдс

Основы дизайна для тех, кто хочет выступать лучше

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Содержание

Предисловие от партнера издания 5

ВВЕДЕНИЕ
Дизайн имеет значение 15

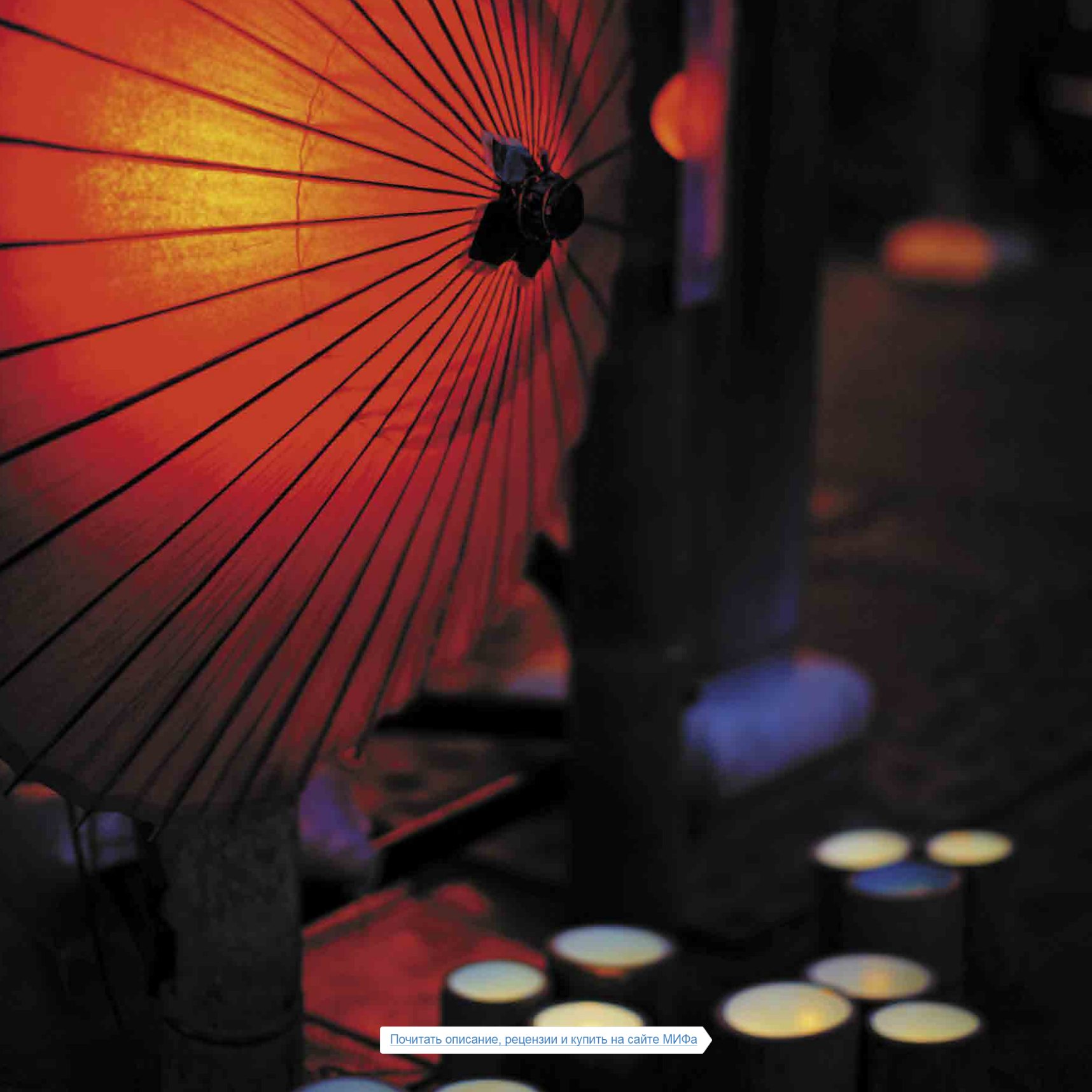
КОМПОНЕНТЫ
Использование текста в презентации 39
Цветовая коммуникация 69
Истории в картинках 99
Влияние видео 133
Упрощение данных 153

ПРИНЦИПЫ
Видение и использование пространства 187
Цель и направление 209
Достигаем гармонии 227

ПУТЕШЕСТВИЕ
Примеры слайдов 247
Постоянное развитие 263

Благодарности 277
Примечания 278

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

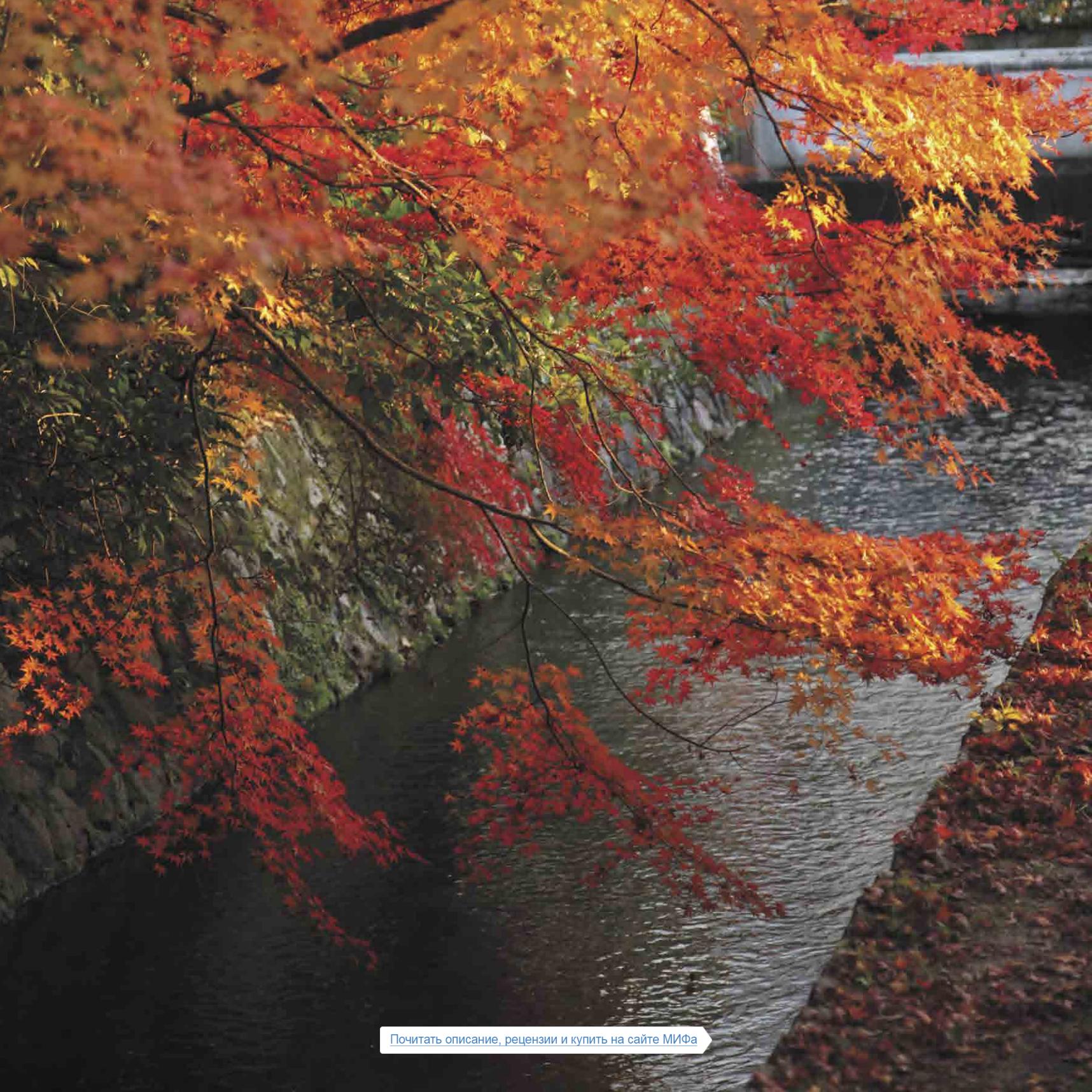
введение

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Упрощать — значит избавляться от ненужного, чтобы нужное могло говорить.

— Ханс Хоффман

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа



Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

1

Дизайн имеет значение

Уроки презентации и дизайна окружают нас даже в том, что кажется отвлеченным, как, например, красиво приготовленные блюда японской кухни. Несколько лет назад в один из дней поздней осени я с другом прогуливался по Тецугаку-но-Мичи (Тропе философа) в Киото. После прогулки мы зашли в местный ресторан попробовать традиционную еду Страны восходящего солнца. Японское кулинарное искусство называется *васёку* (和食). Иероглифы, обозначающие это слово, буквально переводятся как «гармония» и «пища»: гармония — безусловно, ключевой принцип японской традиционной кухни.

В Японии еда не просто питание — это переживание. Несмотря на то что этот конкретный ресторан не был каким-то особенным или незаурядным, я, как обычно, впечатлился способом подачи пищи. Все думал: как презентация может быть настолько содержательной, практически лишенной декоративных и несущественных элементов? Очевидно, оформление блюда *имеет значение*.

Васёку исходит из простых принципов, которые гармонизируют и уравновешивают пищу и эстетику. К примеру, принцип *го шики* (пять цветов) означает, что еда бывает разных цветов: красного, зеленого, желтого, черного и белого. Это не только гарантирует наличие всего спектра питательных веществ, но и привлекательно выглядит. Принцип *го кан* (пять чувств) говорит о том, что повар думает не только о вкусе и питательности еды, но и о том, какова она на осязание, как звучит, пахнет и, конечно, выглядит. Внешний вид блюда во многом влияет на восприятие вкуса. «Мы питаемся внешним видом еды в не меньшей степени, чем самой едой», — говорит Джон Дайдо Лури[1] в книге «Дзен творчества» (The Zen of Creativity).

Другие руководящие принципы васёку — это *го ми* (пять вкусов), выражающий стремление к балансу вкусов; *го хо* (пять способов), поощряющий разнообразные способы приготовления пищи, и *го кан мон* (пять точек зрения), очерчивающий эмоции, которые стоит проявлять во время трапезы. В Японии искусство представления окружает вас повсюду и иногда проявляется в довольно неожиданных сферах.

Слева: Тропа философа в Киото, Япония

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Если мы откроем глаза и разрешим себе думать по-новому, сможем извлечь урок из всего окружающего. Подобно дизайнеру, человек, занимающийся васёку, руководствуется принципами, которые помогают принять продуманные решения: что включить, а что исключить. Ингредиенты зависят от множества факторов, в том числе от сезона и простого случая. Пропорции тщательно измерены и сбалансированы. И, что важнее всего, элементы выбраны и визуально расположены таким образом, чтобы находиться в равновесии и гармонии с точки зрения клиента.

Баланс, гармония, сдержанность, простота и естественность — вот некоторые из основополагающих принципов васёку. Их мы можем применить к дизайну и искусству презентации вне кулинарного мира. Дизайн *имеет значение*.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Для кого эта книга

Тем из нас, кто не получил специального образования, мир проектов и графического дизайна может показаться загадочным. Нам нравится видеть это, но не хватает визуальной грамотности, чтобы выразить свои мысли, не говоря уже о попытке создать такие проекты самим. Когда дело доходит до визуального общения, у многих обнаруживается пробел в образовании. Эта книга призвана помочь лучше разобраться в дизайне, чтобы использовать его для выражения ваших идей на работе и вне ее. Одна из форм общения на уровне — презентация со слайдами, ее мы и будем здесь изучать.

Эта книга не для профессиональных дизайнеров. Она предназначена для других профессионалов: педагогов, бизнесменов, руководителей организаций и даже студентов — всех, кто признает, что в наше время все больше ценятся знание дизайна и владение навыками визуальной коммуникации. Цель книги — повышение осведомленности о визуальной коммуникации по отношению к мультимедийным презентациям. После прочтения этого издания вы сможете:

1) понимать базовые идеи графического дизайна, что позволит более эффективно работать с профессиональными дизайнерами;
2) создавать отличные наглядные материалы;
3) лучше доносить до зрителей идеи своих презентаций.

Вы сможете создавать более совершенные визуальные презентации и, что еще более ценно, применять принципы, о которых узнаете, в других областях, где важна визуальная коммуникация.

Это новый визуальный мир

Инструменты — привычное дело, но этого же сказать о знаниях нельзя. В прошлом инструменты для создания высококачественных графических и мультимедийных презентаций имелись лишь у избранных. Сейчас они доступны практически любому обладателю компьютера. Однако даже владение аппаратными и программными средствами и умение обращаться с ними не делает из вас дизайнера. Есть множество школ и учебных центров, в которых вас научат пользоваться техническими средствами, что на самом деле довольно просто. Но в них, за редкими исключениями, не преподают концепции искусства композиции и основы графического дизайна.

Мы должны сосредоточиться не на инструментах и методиках, а на принципах и составных элементах визуальной коммуникации, улучшающих дизайн, работающих вне зависимости от применения или неприменения цифровых инструментов. Без знания основных принципов

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

визуальной коммуникации очень легко позволить программным шаблонам направить вас туда, где вы не хотите оказаться. В мире презентаций большая часть того, что проходит через конференц-залы и классные комнаты, — просто набор переработанных маркеров, корпоративных шаблонов, графических вставок и кажущихся случайными диаграмм и графиков. Эти самые диаграммы и графики нередко чересчур перегружены деталями, поэтому не передают информацию эффективно, или же слишком расплывчаты, поэтому роль отдельного документа выполнять не могут.

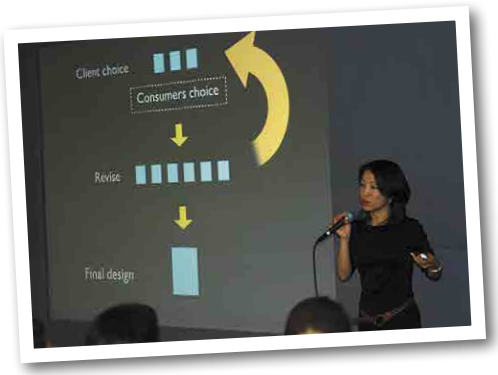
К новому типу грамотности

В XXI веке и квалифицированному специалисту, и студенту необходим высокий уровень мультимедийной грамотности. Современные инструменты остаются актуальными в течение одного или нескольких дней, месяцев, поэтому поистине ценно понимание основ визуальной коммуникации. Джордж Лукас[2] считает, что обучение навыкам визуальной коммуникации, или мультимедийной грамотности, должно стать неотъемлемой частью школьной программы. Он уверен: то, что мы обычно называем «искусством», должно преподаваться на регулярной основе, а на уроках по информационному взаимодействию объяснять ученикам возможности практического применения графики, музыки, изобразительного искусства и языка — чтобы рассказать историю, продать идею, убедить, озадачить и т. д.

В интервью образовательному фонду Edutopia в 2012 году Мартин Скорсезе[3] сказал, что сейчас люди — особенно молодые — должны понимать силу дизайна и визуальной коммуникации. «[Молодые люди] должны знать, как визуально выражать идеи и эмоции, — говорит он. — Мы должны обучать людей моложе нас использовать этот весьма мощный инструмент... потому что знаем, какое влияние может оказать изображение, и это можно применить не только в хороших, но и в плохих целях. Кино — и изображения вообще — очень эффективное средство, и мы должны научить молодых людей пользоваться ими... или хотя бы правильно их истолковывать».

В своем бестселлере A Whole New Mind Дэниел Пинк[4] ясно показывает, что дизайн — тот ключевой навык, который необходим специалистам и студентам для развития и «подпитки». «Взращивание восприимчивости к дизайну даже мир может сделать чуточку лучше, — говорит Пинк. — Когда люди становятся более осведомленными о мире вокруг нас и о том, как дизайн и дизайнерское мышление влияют на него, они начинают понимать, что дизайнеры действительно становятся источниками перемен и что дизайн улучшает мир».

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа



Презентации и дизайн

Если ваши идеи имеют значение — если ваши планы по развитию бизнеса или результаты научных исследований достойны того, чтобы о них знали, — значит дизайн и презентация тоже имеют значение. «Чем больше людей знают о вашей идее, тем более влиятельной она становится», — считает бизнес-гуру Сет Годин[5]. Основательно подготовленное устное выступление в сочетании с эффективным использованием визуальных средств и хорошим дизайном — это перспективная возможность распространить ваше послание. Если вы можете хорошо представить свои идеи, то окажете им — и людям, которые их разделяют, — неоценимую услугу. Презентация, конечно, еще не все, но лишь она может сыграть важную роль в передаче вашего сообщения. Когда вы пытаетесь изменить мир, нет никаких оправданий тому, что ваша презентация скучна и плохо проработана визуально.

В книге Designful Company: How to Build a Culture of Nonstop Innovation дизайнер Марти Ноймайер[6] рассматривает случай, когда дизайн внутри организации стал причиной изменений в ней. Он объясняет, как мы можем построить культуру изменений, использующую дизайн, с помощью 16 ключевых рычагов, таких как создание истории, внедрение дизайнерского управления и параллельного мышления в организации, распознавание таланта и креативности и других. Также Ноймайер убежден, что «нужно запретить PowerPoint». Разумеется, он имеет в виду ужасный подход — «казнь с помощью PowerPoint», который нужно заменить более интересным и влиятельным методом презентации. Если у вас есть новаторская компания, на самом деле принимающая дизайн и творческое сотрудничество, стоит отказаться от типичных глупых и безжизненных презентаций, сделанных в этой программе, в пользу интересных историй и бесед — наглядных, простых (но не упрощенных) и запоминающихся. Как говорит Ноймайер, «если бизнес — это фабрика по производству решений, то презентации, которые сообщают об этих решениях, определяют их качество».

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Что такое дизайн

Дизайн — это люди, генерирующие идеи, которые улучшают жизнь других людей, — иногда это легко заметить, но зачастую их идеи незаметны. Когда мы разрабатываем дизайн, нужно принимать во внимание то, как другие люди истолкуют наше дизайнерское решение и наши сообщения. Дизайн — это не искусство, хотя элемент искусства в нем есть. Художники в большей или меньшей степени могут следовать творческим порывам и создавать что-либо вне зависимости от того, что хотят выразить. Но дизайнеры работают в сфере бизнеса. Во все времена им приходилось помнить о конечном пользователе и о том, как с точки зрения пользователя лучше решить (или предотвратить) проблему. Искусство само по себе может считаться хорошим или плохим. Хорошее искусство может взволновать людей, даже в какой-то степени изменить их жизнь. Если это произойдет — чудесно. Но хороший дизайн обязательно *должен* оказывать влияние на жизнь, и неважно, насколько малым оно кажется. Хороший дизайн изменяет вещи.

Когда люди рассуждают о дизайне, они мыслят поверхностно — о том, как вещи выглядят. Но дизайн намного глубже, это больше, чем просто эстетика, хотя хорошо спроектированные вещи, включая графику, чаще всего выглядят эстетично. Да, хорошо продуманные вещи красивы. Но разве это важно? Разве не содержание важнее всего? Дизайнер Дональд Норман[7], автор книги Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things, высказывает предположение, что хорошо выглядящие конструкции на самом деле работают лучше непривлекательных. Когда речь заходит о физических вещах, таких как интерфейсы и дисплеи, Норман утверждает, что для безоговорочного успеха продукта эмоциональный аспект зачастую не менее важен, чем практические элементы. Слово Норману:

> *Привлекательные вещи позволяют людям чувствовать себя лучше, а это дает им возможность ощущать себя более креативными... позитивные эмоции чрезвычайно важны для обучения, развития любознательности и творческого мышления.*

Если мы говорим о наглядных материалах в презентации, то они не должны содержать ошибок и обязаны быть очень точными. Но визуальные инструменты — нравится нам это или нет — затрагивают нашу аудиторию на эмоциональном уровне. Люди мгновенно выносят суждения о том, выглядит ли что-то привлекательным, заслуживающим доверия, профессиональным, слишком прилизанным и т. д. Это интуитивная реакция — и она *имеет значение*.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

14 способов думать как дизайнер

Хорошо, мы поняли, что дизайн — это очень важно. Но могут ли студенты и специалисты научиться чему-то у дизайнеров? Научиться думать как дизайнер? Что насчет более конкретных профессий? Могут ли медики, ученые, исследователи и инженеры извлечь что-то полезное из способа мышления графического дизайнера или создателя интерактивного оформления? Владеют ли дизайнеры неким приобретенным во время работы знанием, которое недоступно нам? Я считаю, что да.

Ниже перечислены 14 вещей, которые я за эти годы узнал от дизайнеров. Во время своих выступлений по всему миру я часто показывал слайд, с помощью которого просил людей придумать как можно больше предложений, начинающихся со слова «дизайнеры». Цель этого упражнения — заставить людей думать о дизайне, ведь это так редко происходит. Кроме того, люди в аудитории начинают больше говорить и становятся более раскрепощенными — а это всегда хорошо. Предложения, которые они придумывают, бывают совершенно разные: «Дизайнеры носят черную одежду», «Дизайнеры используют творчество и анализ для решения проблем», «Дизайнеры делают вещи красивыми», «Дизайнеры помогают сообщениям стать более ясными» и т. д.

Перечисленные ниже 14 пунктов — это основы хорошего дизайна, и они представляют собой сконцентрированные идеи моей первой книги «Дзен презентаций» (Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery). Не имеет значения, какая у вас профессия: вы сможете применить эти идеи в любой работе.

1. Устанавливайте ограничения

Условия и ограничения — прекрасные союзники. Они помогают раскрыть творческий потенциал и увеличить количество оригинальных решений, которые иначе никогда не пришли бы в голову. Как говорил Томас Элиот, «без ограничений работа может стать бесконечной». Ограничения могут быть вдохновляющими и высвобождающими — все зависит от вашей точки зрения. Нет никакого смысла жаловаться на такие ограничения, как время, деньги или инструменты. Это ваша проблема. Как ее решить при помощи тех методов и того отрезка времени, которые у вас есть? Зачастую в наличии несколько вариантов, из которых вы можете выбрать наиболее приемлемые. Тем не менее, как напоминает нам дзен-ученый Стив Хаген[8], в жизни все как в дизайне: «Настоящая свобода не живет там, где есть выбор из максимально возможного количества вариантов. По иронии судьбы, найти ее проще всего там, где выбор невелик». Научитесь смотреть на ограничения не как на досадную неприятность, а как на дружелюбных редакторов, вынуждающих вас мыслить творчески.

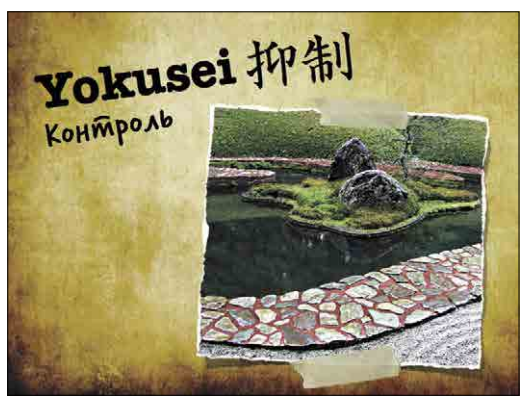
Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

2. Упражняйтесь в сдержанности

Каждый может что-то добавить. Но чтобы определиться, что включить, а что исключить, нужны строгая внутренняя дисциплина и сила воли. Правка самого себя — важный навык, но нам всем приходится бороться с собой. Очень тяжело отпустить своих «деток» — идеи, с которыми мы давно работаем и к которым привязались, — и иногда совершенно невозможно осознать, что они не нужны. По словам веб-дизайнера Хиллмана Кертиса[9], «вы можете включать что-то в оформление, полагая, что эти детали крайне важны, но часто они важны только для вас». Гениальность, напротив, часто проявляется в том, что вы не включаете.

3. Научитесь вовремя останавливаться

«Хара хачи бу» — «ешь, пока не насытишься на 80%» — японская идея из области кулинарии. Ее можно применить и ко времени, потраченному на переговоры и презентации, и к количеству слов и элементов, которые вы используете, чтобы донести свое сообщение. Только вы можете ответить на вопрос «Как много стоит сюда включить?» — потому что именно вы глубже всего разбираетесь в проблеме. И помните, что самоограничение — как «хара хачи бу» — трудная штука, но она приводит к большей ясности. Сопротивляйтесь порыву свалить все в одну кучу «просто на всякий случай».



Я использовал эти простые слайды на занятиях, когда говорил о принципах самоконтроля и сдержанности — идеях, развиваемых в искусстве дзен[10]. Фотографии сада сделаны Маркусом Вернли Саито.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

4. Примите образ мышления новичка

Как говорится в старой пословице, ум профессионала предлагает всего несколько возможностей, а для новичка открыт весь мир. Если вы эксперт в какой-то области, попробуйте шагнуть назад и подойти к своей проблеме с точки зрения ребенка, без предварительной оценки того, что можно предпринять, а чего не стоит и пытаться. В качестве упражнения на развитие креативности просто взгляните на проблему под другим углом. Дизайнеры понимают необходимость идти на риск, особенно на ранних стадиях исследования вопроса. Они не боятся перешагивать через условности. Хорошие дизайнеры открыты новому и спокойно реагируют на неопределенность в начале работы; именно так и совершаются открытия.

5. Оставьте свое эго за дверью

Это не для вас, а для них. Ради ваших слушателей, покупателей, пациентов, студентов и так далее. Взгляните на проблему с их точки зрения — поставьте себя на их место. Это не так-то просто, и это требует эмпатии. Эмпатия, недооцененная «мягкая сила», может быть отличным фактором, который выделит вас из толпы. Это ключ к настоящему пониманию проблемы, затрагивающей других людей. Одна из фундаментальных идей, связанных с дизайном и дизайнерским мышлением, заключается в том, что работа не сосредоточена вокруг нас. Она всегда заключается в решении проблем с учетом интересов окружающих.

6. Сосредоточьтесь на использовании

Важна не сама вещь: важно то, как она используется. Это имеет отношение к пункту 4: поставьте себя на место новичка. Как люди взаимодействуют с вашим решением? Это не имеет отношения к возможностям вашего продукта или техническому совершенству дизайна; это имеет отношение к тому, что он значит для пользователей, и к тому, как люди взаимодействуют с вашим дизайном. Помните о том, что оформление имеет эмоциональную составляющую — иногда это основная часть, хотя пользователи могут и не замечать этого. Не забывайте об эмоциональном аспекте вашего решения.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

7. Станьте мастером рассказывания историй

Часто важен не только сам дизайн, то есть решение задачи, но и его история. Это связано с пунктом 5. Умерьте свое эго и сосредоточьтесь на смысле решения. Подкрепляйте значимость идеи и вербально, и визуально. Научитесь избегать стандартных отшлифованных историй — вместо этого объясните людям значимость вашего дизайна. Начните с общей картины, потом перейдите к деталям. Расширьте рассматриваемую область, чтобы напомнить о концепции, затем вновь осветите мелкие составляющие. И помните: детали важны и необходимы, но люди запоминают всю историю.

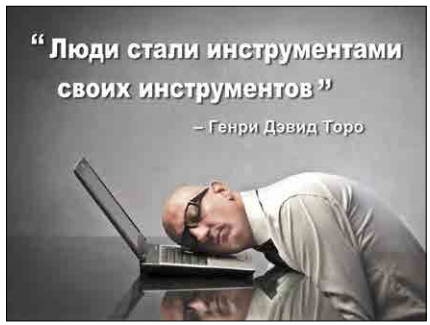
8. Думайте об общении, а не об украшении

Дизайн, даже графический, не касается лишь эстетики, хотя она и важна. В качестве общей рекомендации: создавайте визуальный и другие виды дизайна, чтобы выразить необходимое. Минимизируйте, избавляйтесь от лишнего.

Как говорил Исаак Ньютон, большее тщетно, когда хватает меньшего. Каждый дизайн несет в себе основную идею или концепцию; все, что ведет к недопониманию или искажает основной замысел, считается шумом. Несущественные элементы не всегда будут шумом — в каждом случае подход индивидуальный. Просто помните: чтобы ваше послание было ясным, нужно избавиться от мусора. Дизайн должен делать все ясным максимально просто и экономно.

Изображение взято с iStockphoto.com

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа



Изображение взято с iStockphoto.com

9. Думайте об идеях, а не об инструментах

Инструменты важны и необходимы, но они приходят и уходят, остаются лишь лучшие из них. Думайте лучше об идеях.

Простой карандаш и блокнот могут быть самыми лучшими инструментами, особенно на начальном этапе обдумывания, потому что они наиболее непосредственны. Последуйте хорошему совету: пользуйтесь в начале работы аналоговыми инструментами. Лучшие идеи и лучший дизайн почти всегда начинаются с карандаша и бумаги, ручки и салфетки или маркера и доски. Проводя мозговой штурм, отойдите от компьютера. Лучшие презентации — в том числе и визуальные их элементы — обычно начинаются в вашем сознании, а не на экране.

10. Проясните свое намерение

Дизайн всегда состоит из выбора и намерений, он неслучаен. Дизайн — это процесс. Дизайн часто бывает систематическим, хотя внутри этой системы всегда есть место гибкости и творчеству. Конечный пользователь обычно не обращает внимания на то, *как* это сделано. Он видит, что это просто *работает*, и это все, что он думает по поводу дизайна. Такая легкость в использовании или легкость в понимании неслучайны: это результаты ваших верных выборов и решений, включая выбор того, что нужно оставить, а от чего избавиться.

11. Обострите свой взгляд и любопытство, учитесь у всего окружающего

Хорошие дизайнеры хорошо умеют наблюдать и замечать. Они могут одновременно видеть общую картину и мелкие детали всего, что их окружает. Люди от природы предрасположены к поиску закономерностей, поэтому не забывайте об этой способности в себе и в других. Дизайн — это процесс, задействующий мозг целиком. Вы креативны, практичны, рациональны, аналитичны, восприимчивы и страстны — развивайте эти способности в себе и в других.

12. Упрощайте по максимуму — но не более того

Альберт Эйнштейн как-то сказал: «Все должно быть сделано настолько простым, насколько возможно, но не проще». Простота — наш руководящий принцип. Для разных людей простота означает

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

разное, об этом написано множество книг. Для наших целей достаточно считать простоту отсутствием лишнего. Это значит принятие сознательных решений по избавлению от тех элементов дизайна и той информации, которые не очень необходимы. Если вы можете достичь чего-либо меньшими средствами, так и делайте. Но простота — не только вычитание. Как говорит профессор МИТ и дизайнер Джон Маэда[11], «простота заключается в вычитании обычного и добавлении осмысленного». В этой книге вы найдете много инструментов для достижения простоты: иерархию, единство, равновесие, цвет, шрифты и многое другое — подобные средства помогут добиться ясности послания и простоты дизайна.

13. Используйте пустое пространство

Дизайнеры рассматривают пустое пространство не как *ни*что, но как *не*что могущественное. Самая распространенная ошибка заключается в том, что многие думают о пустом пространстве как о чем-то, требующем заполнения, — или как о чем-то бесполезном, если оно не занято другими элементами. Но именно пустое пространство, называемое еще белым, или негативным, пространством, позволяет выделяться позитивным элементам дизайна. Если вы всегда будете пытаться избавиться от пустого пространства, ваш дизайн будет захламленным. Осознанное использование пустоты не просто ведет к улучшению эстетических качеств, но и становится мощным инструментом в направлении взгляда и расстановке четких приоритетов. Таким образом, пустое пространство абсолютно необходимо для достижения ясности послания.

14. Изучите все «правила» и поймите, когда и зачем их можно нарушать

В течение многих лет наши предшественники разрабатывали руководства, правила и законы, которые нужно знать. Правда, в отличие от многих других законов, правила дизайна иногда можно нарушать — если вы понимаете зачем. Основные принципы дизайна полезно и нужно знать. Именно о них рассказывает эта книга.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Дизайн и дзен презентаций

Эта книга не про дзен, хотя он и упоминается в ней многократно. На Западе используют слово «дзен», когда говорят о чем-то гармоничном, — возможно, гармоничном в том смысле, который нельзя выразить словами. Дзен — когда мы просто знаем или чувствуем: это великолепно. В Японии слово «дзен» редко звучит в повседневной речи. Вы вряд ли услышите, как кто-то употребляет это слово или идею относительно визуального общения. Но, пожалуй, дзен оказывает самое большое влияние на японскую культуру и эстетику. Как человек, живущий в Японии уже 25 лет, изучающий здешнюю культуру и искусство, я не могу избегать влияния эстетики дзен. Но понял: то, чему дзен учит относительно жизни, может быть применено и в дизайне.

Хотя дзен включает в себя много концепций, фундаментальными считаются сдержанность, простота и естественность: *сдержанность при подготовке, простота при изготовлении, естественность при подаче*.

Эти три понятия постоянно встречаются в дзене презентаций — методе, о котором я написал свою первую книгу. В этой же книге речь пойдет о дизайне, при этом мы всегда будем помнить о простоте.

Простота

Вагаса, традиционный японский зонтик, — прекрасное, многоцветное создание мастера, использующего только бамбук и бумагу васи — точно так же, как было всегда, на протяжении веков. Слово «вагаса» записывается двумя иероглифами, означающими «зонтик» (和) и «гармонию» (傘). Вагаса — это элегантная простота и сложность. С точки зрения потребителя, японский зонтик — предмет, сочетающий практическую функцию и красоту. Кажется, что он отображает саму суть простоты создания человеческих рук — зонт легок в применении и прекрасен. При этом он довольно сложно устроен.

Изготовление вагаса требует особых знаний и квалификации не только от мастера, собирающего его, но также и от других мастеров, делающих составные части. Вдохновивший меня дизайн вагаса послужил основной темой оформления этой книги. Красота его выполнения — напоминание о том, что простота и сложность могут сосуществовать гармонично. Хотя простоты непросто достичь и нам, и мастеру по изготовлению вагаса, она будет высоко оценена потребителем.

Исходя из этого, можно понять, что настоящей простоты в дизайне очень нелегко добиться. Мы должны делать так, чтобы это было просто для пользователей, а не для нас. Если мы будем думать как дизайнер, то цель должна заключаться в том, чтобы визуальные материалы, передающие нашу идею, были легко поняты слушателями и донесли до них суть самым ясным образом. Лучшее понимание ключевых принципов дизайна облегчит задачу нам и значительно

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

упростит ее для нашей аудитории. Иногда люди создают такие визуальные послания, что они негативно сказываются на простоте. Многие стремятся все слишком упростить и в итоге заглушают послание. Но все же более распространенная проблема — излишнее усложнение простых вещей с помощью запутанных и неоправданных элементов дизайна. Наша цель — создание такого дизайна, который был бы честным, истинным и простым, помогающим достичь наиболее ясного понимания.

Структура и свобода

Еще один урок дзен заключается в том, что форма (правила, структура) необходима для обретения свободы. Если у вас есть форма, вы обладаете огромной свободой. Если формы нет, вы находитесь в положении, когда подходит все. Истина в том, что мы должны опираться на свои верные суждения, не позволяя правилам связывать нас. Тем не менее форма крайне важна. Многие вдохновленные дзеном искусства, такие как *суми-э* (рисование кистью и тушью), *икебана* (искусство составления букетов) или *садо* (путь чая), выглядят прекрасно простыми. Но простота в этих формах искусства достигается годами обучения и глубоким постижением принципов.

Когда речь идет о визуальных коммуникациях, у большинства людей возникает проблема: они начинают создавать дизайн произвольно, без понимания основных его принципов. Неудивительно, что зачастую получившийся результат не устраивает ни дизайнера, ни зрителя. Знание основных правил оформления приводит к более устраивающему всех результату.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Уроки вагаса

Проехав на такси от вокзала Киото десять минут по узкой улице и мимо тихих окрестностей храма Хокёдзи, я оказался у одной из последних в Японии и единственной в Киото мастерской по изготовлению вагаса. Эти традиционные японские зонтики делают только из природных материалов. Мастерская называется «Хиёсия», и это семейный бизнес, основанный в конце периода Эдо — более 150 лет назад.

Господин Котаро Нисибори, представитель пятого поколения владельцев этой мастерской, — молодой, награжденный многими призами мастер, понимающий всю важность изучения традиционной японской эстетики и дизайна. «Сегодня особенно необходимо уважать и сохранять традиции, — говорит Нисибори-сэнсэй. — Мы можем передать молодежи старые традиции и материалы, и именно это вдохновляет меня и других представителей моего поколения».

Как я упоминал, дизайн японского зонтика демонстрирует сложность простоты. Процесс создания состоит из нескольких этапов, над каждым из которых работают разные мастера: они занимаются обработкой материалов и окончательной отделкой. Все компоненты натуральные — японская бумага васи, бамбук, дерево, льняное масло, лак, танины хурмы и клей из тапиоки, и весь процесс от начала до конца состоит из нескольких дюжин трудоемких, кропотливых, продолжительных операций.

В этой книге вы можете рассмотреть фотографии японского зонтика — примера совершенной простоты и красоты, но с довольно сложной конструкцией. Вагаса служит напоминанием о том, что мы многому можем научиться у утонченной японской культуры. Нужно лишь открыть свое сознание и начать думать немного иначе. Чем больше в нашу жизнь входят высокие технологии, тем большему мы должны поучиться у прошлого, например основам дизайна и самой жизни. Важно не забывать об этих основах.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Точность конструкции спиц и структура проклеенной бумаги васи вместе способствуют простому и элегантному сложению. Вагаса обычно хранятся ручкой вниз

Нисибори-сан показывает несколько видов бумаги, используемых в мастерской

Нисибори-сан объясняет, что для создания спиц японского зонтика мастера расщепляют бамбук на очень тонкие полоски

Нисибори-сан «оцифровывается»: в кабинете своей квартиры в Киото использует PowerPoint для рассказа об истории вагаса

Мастерская «Хиёсия» находится в округе Камиге-ку Киото. Ее сайт на английском и японском языках: wagasa.com

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Об этой книге

Есть много методов исследования основ графического дизайна. Я собираюсь сначала рассказать вам об основных компонентах слайда презентации: тексте, цвете, изображениях (в том числе видео), диаграммах и графиках. Предложу некоторые простые решения и советы по правильному использованию этих эффективных средств. Хорошо понимая значение основных компонентов, мы сможем применять их в качестве строительных блоков для исследования важных принципов дизайна, которые будут изложены далее. Эти принципы состоят из работы с пространством, создания равновесия между элементами и достижения гармонии путем единства. Здесь я также рассматриваю элементы искусства рассказывания историй и то, как понимание основной структуры истории может помочь в создании презентации и завоевании внимания слушателей.

В каждую главу включены примеры презентаций. Глава 10 содержит несколько примеров, призванных показать некоторые принципы в действии. Также я включил в книгу несколько интервью с экспертами в области фотографии и использования цвета. Вы можете найти их на врезках внутри книги.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Резюме

- Дизайн в своей основе относится к поиску решений. В наших интересах как профессионалов — знать больше о дизайне вообще и графическом в частности.
- В случае презентации изображений дизайн должен быть более аккуратным и лишенным ошибок. Изображения затрагивают аудиторию также и на эмоциональном уровне.
- Простота в дизайне — звучит легко, но достичь ее непросто. Наша цель заключается в создании таких изображений, которые будут подтверждать идею наиболее легким для понимания образом и делать послание настолько ясным, насколько это возможно. Лучшее понимание ключевых принципов дизайна немного облегчит дело для нас и сильно упростит его для наших слушателей.
- Форма (правила, структура) необходима для обретения свободы. Если у вас есть форма, то вы обладаете огромной свободой. Если формы нет, если вам все подходит — вы часто создаете то, что не устраивает ни дизайнера, ни зрителя.

Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа

Почитать описание, рецензии и купить на сайте

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Mifbooks Mifbooks Mifbooks

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР
Максимально полезные книги