

УДК 76.03/09

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКИХ ЗІНІВ

БОРИСОВ Вячеслав, ВИННИК Марія
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
Полтава, Україна
borysow13@gmail.com

Стрімкий розвиток графічного дизайну зумовив сплеск інтересу до зінів, що є свідченням посилення трендів від відродження старих технік до адаптації нових технологій. Перенасичення штучністю серед суспільства сформувало ще один тренд на персоналізацію та формування зв'язку між дизайном, історією та споживачем. «Зіни» зазвичай визначаються як мініатюрні, безкоштовні або недорогі версії авторських видань або самовидавничих журналів. Проєктування зину вимагає творчого підходу до кожного етапу створення — від вибору теми та концепції до оформлення та технічної реалізації. Висвітлено особливості створення авторських зінів. Зіни можуть забезпечити автентичність і унікальність у дизайні та надають можливість для творчої самореалізації особистості.

Ключові слова: тренд, зіни, стиль, ілюстрація, текстовий блок.

ВСТУП

Ми живемо у часи панування двох доктрин. Перша-індустріальна революція 4.0 з її прагненням до роботизації. Друга – теорія переходу до постіндустріального суспільства. Де головна цінність -інтелектуальний капітал. Саме вони формують масштабні сектори економіки з власними правилами гри. Але ці дві філософії мають спільну потребу у креативному нестандартному мисленні. Креативним сектором (сектором творчих знань) в національній економіці зазвичай вважають сукупність видів діяльності, що ґрунтуються на інтелектуальній власності, а корінням сягають культури та науки.

Дослідники у сфері графічного дизайну зазвичай посилаються на дослідження британського Департаменту медіа, культури і спорту (DCM) .згідно яких до креативної діяльності зараховують ті сфери, що ґрунтуються на творчості людини, талантах і навичках, продукують і використовують інтелектуальну власність, а також мають потенціал для створення оригінального продукту і творчої самореалізації.

За даними DCMS творчою діяльністю є: реклама, видавнича справа, фотографія, архітектура, ринок предметів мистецтва і антикваріату, радіо і телебачення, кіно і відео, музика, дизайн (графічний, інтер'єрний, промисловий, мультимедійний, мода) [1].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Графічний дизайн невпинно розвивається. Він реагує на швидкі зміни в технологіях, культурі і вподобаннях споживачів. Сьогодні спостерігаються

тренди від відродження старих технік до адаптації нових технологій. Ми можемо спостерігати, що штучний інтелект використовується для адаптації дизайну до індивідуальних потреб користувачів, роблячи його більш релевантним та цікавим для specific audiences [2]. Водночас перенасичення штучністю серед суспільства сформувало ще один тренд на персоналізацію та формування зв'язку між дизайном, історією та споживачем. Експерт Луїджі Карновале, засновник Design LSC визначив три основні структури цього тренду-персоналізація, екологічний підхід, сучасні технології. Люди хочуть бачити автентичність і унікальність у дизайні, відчувати емоційний зв'язок з історією. Це їм можуть забезпечити «зіни». Оцінюючи потенціал «зінів» для творчого розвитку і самореалізації графічного дизайнера важливим є розгляд особливостей створення авторських зінів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Більшість друкованих зінів розповсюджується накладом менше 1000 примірників, невеликою спілкою людей, або лише однією окремою особою. Вони можуть мати форму класичних журналів, брошур, а в епоху Інтернету – інформаційних бюлетенів та «електронних журналів» що розсилаються поштою. Їх вміст зазвичай складається з оригінального або обробленого художнього тексту та зображень [3].

Вільне панування та розповсюдження зінів в сьогодишньому медіа забезпечило розквіт необмеженої творчої діяльності та активного поширення думок різних авторів, а це, в свою чергу, зробило самвидав доступним засобом для нонконформістських контркультур та альтернативних спільнот. Зараз – сучасні зіни поступово набувають нової форми, ніж минулі рукописні та фотокопійовані публікації. Тепер вони є високою формою мистецтва, яку творці створюють самостійно, або в колективах взаємодопомоги, спираючись на поставлені теми або гостро-соціальні питання [4].

Розробка зіну для незалежних авторів завжди починається з формулювання задуму. Оскільки індивідуальні видання більшою мірою походять від конкретних світоглядів та ґрунтуються на особистому сприйнятті художника, дизайнера або видавця – їх проектування, також, бере свій початок з визначення теми – яка, в цей момент, є вагомою та важливою для автора. Особливої уваги потребують авторські елементи, що є однією з головних ознак авторського зіну.

Зміст нашого зіну буде концентруватись на роздумах про доброту, повагу та любов до себе з стильовим рішенням та ілюстрованими елементами, які відображають головний сенс видання (“не обов’язковість” бути ідеальним) через навмисно недбалі та спрощено-графічні лінії в малюнках та тексті. Формат зіна буде обумовлений його відношенням до спільного концепту серії зінів, що будуть створюватись в майбутньому, і мати однакові рішення в питаннях кольорової гами та верстки: малотиражне спрощене видання, 210 x 297 мм, чорно-білий друк на кольоровому офсетному папері, обкладинка та 3 розвороти з 8 аркушів (формат зіну – 4/2).

На початку роботи доцільно визначитись з програмним забезпеченням. Для розробки дизайну зіна з авторськими ілюстраціями – чудово підійде інструментал художнього застосунку Procreate. Створюємо фон потрібного

формату і розділяємо його на 8 окремих частин – аркушів. Заздалегідь підготовлений текст компонуємо на кожній з панелей, залишаючи місце для ілюстрації. Текст зазвичай є авторським. Виконуємо текст та заголовок на передній частині обкладинки вручну (рис. 1).

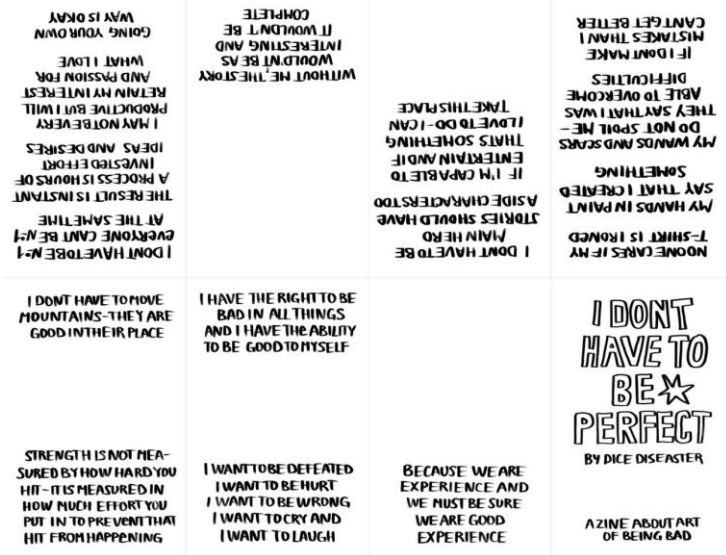

Рис. 1. Текстова робота над зінном

За традицією зовнішній вигляд кожної з ілюстрацій відсилається на текстовий блок, над, або, під яким вона розташована. Ілюстрації виконуються в єдиному стилі і покликані підсилити емоційне сприйняття тексту. Важливе значення мають кольори. Зазвичай у зінах малюнки виконуються у певному стилі, але припускається і змішування стилів. Наприклад, характерною ознакою зінів 70-х років ХХ століття було змішування стилів, використання різноманітних кольорів і тяжіння до образів з філософськи підтекстом.

У нашому проєкті кінцевий варіант ілюстрацій виконаний в спрощеному, неускладненому стилі з заливкою сірим тоном для контрасту картинки. Авторські фірмові елементи (зірки та підпис) доповнюють фінальний вигляд спроектованого зіну (рис. 2). Цей зін є авторським за ідеєю, розробкою і реалізацією.

ВИСНОВКИ

Важливою частиною розробки зінів є розуміння мети та головної ідеї твору, а також визначення унікального графічного і художнього стилю видання, що аргументується сенсово. Створення зіну дає можливість поєднати мистецтво та практичність, розвиваючи ідеї в рамках обмеженого ресурсу, що сприяє новаторству в дизайні та формуванні зв'язку з читачами через некомерційний формат.

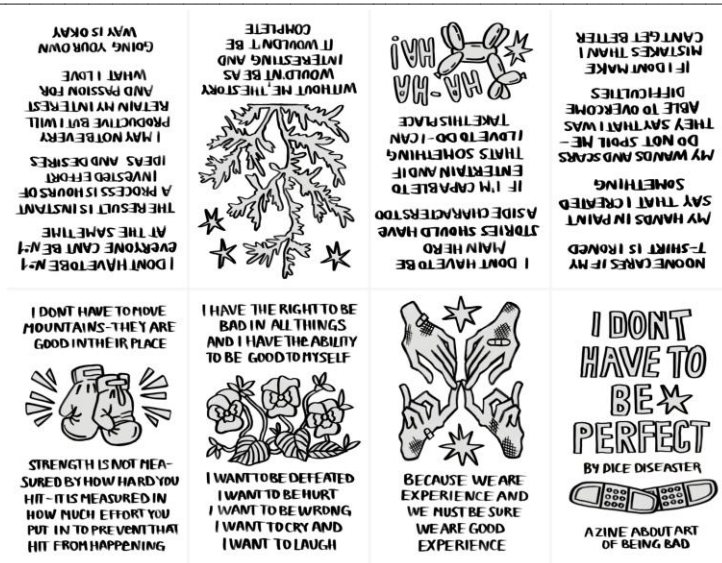

Рис. 2. Виготовлений зін

ЛІТЕРАТУРА

1. Design. *Creative Industries Mapping Documents* 2001. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7a47f140f0b66a2fc01351/2001Design2001.pdf>
2. Coulton P., Lindley J. G., Sturdee M., Stead M. Design fiction as world building. *Proceedings of Research through Design Conference*. 2017. URL: <https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/83974>
3. Matthias M. Zine. *Britannica*. URL: <https://www.britannica.com/topic/zine>
4. How to make a zine: a beginner's guide to getting started. URL: <https://www.blurb.com/blog/how-to-make-a-zine-guide/>

BORYSOV V., VYNNYK M. **FEATURES OF CREATING AUTHOR'S ZINES**

The rapid development of graphic design has led to a surge of interest in zines, which is evidence of the strengthening of trends from the revival of old techniques to the adaptation of new technologies. The oversaturation of artificiality among society has formed another trend for personalization and the formation of a connection between design, history and the consumer. "Zines" are usually defined as miniature, free or inexpensive versions of author's publications or self-published magazines. Designing a zine requires a creative approach to each stage of creation - from the choice of theme and concept to design and technical implementation. The features of creating author's zines are highlighted.

Key words: trend, zines, style, illustration, text block.