

ДИЗАЙН ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

Резюме

Включените произведения в реабилитационния труд са създадени в периода от 2019 до 2022 година. Този период обхваща времето, в което заемам академичната длъжност главен асистент в Националната художествена академия. Но също така това съвпадна с безпрецедентна епидемиологична криза, засегнала целия свят и довела до социална изолация и икономически сътресения. Именно кризата даде името на реабилитационния труд и хвърли нова светлина върху хода на професионалното ми израстване.

Безспорно кризата остави своя негативен отпечатък и върху моята работа, но поглед назад към миналото показва, че кризите съвсем не са ново явление в моя творчески път. Те съпътстват работата ми и въздействат върху процесите, формирали ме като дизайнер. В ученическа възраст под въздействието на кризите от 90-те години на 20-ти век развих безценни умения за един дизайнер като - изобретателност, креативност, сърчност и находчивост. Икономическата криза от 2007 г. ме подтикна за кратко време да усвоя непознати за мен до тогава графични софтуери и програмни езици като HTML, CSS и ActionScript 3, за да съм конкурентно способен на ожесточения пазар на труда. Сблъсках се с видео обработката и компютърната анимация за да се справя с предизвикателствата на времето. И така от криза на криза в началото на моята професионална кариера, се формираха моите възгледи за дизайн, които и до днес изповядвам и отстоявам.

Добрият графичен дизайн е лаконичен, ясен и пестелив, но изпълнен със съдържание визуален език, пропит с провокативни и иновативни идеи. Оползотворяването на технологичния капацитет на медиите, върху които се реализира дизайн, е задължително условие за постигане на висок процент ефективност и целесъобразност. Предпоставка за последното е задълбоченото познаване на технологичните способности, процеси и етапи за реализация на дизайн проекта. В мое творческо кредо се превърна безкомпромисното качество на художествения проект, защото посредствеността е пагубна за репутацията на дизайнера и авторитета на преподавателя. Девизът, събрал есенцията на моите дизайн възгледи, е „Иновациите срещат традицията“. Традициите са всички онези устойчиви и непреходни ценности, присъщи на НХА, в които съм посветен, и достойно предавам на следващите поколения, а иновациите са актуалните технологични средства, които ни правят част от настоящето.

Белязан от тези стилови особености, професионалният ми път продължи и успешно преодолях и други по-незначителни кризи от различен характер преди да ме върхлетят поредната криза - Ковид-19. Трябваше бързо да се адаптирам към новата ситуация. Обичайната комуникация с клиенти беше заменена с онлайн срещи, които ни предоставиха допълнително време, което иначе използвахме в приготвянето и преодоляването на разстояния в утежнения градския трафик. От една страна, клиентите получиха бонус време, за да обмислят и формулират прецизно своите задания, от друга страна, дизайнерите разполагаха с повече време за генериране и изпълнение на проектите. Това доведе до повишаване на качеството на художествения продукт. Частично се измени и профила на моите клиенти. Наред с традиционните се появиха нови с изразен онлайн профил, развиващи дейности дигитално или дистанционно.

В работата ми като преподавател също настъпиха сходни (на по-горе изложените) промени. Учебният процес по дисциплините *Графичен дизайн* и *Мултимедия в рекламата* също не пострада съществено, най-вече заради естеството на тези жанрове в дизайн, които и при нормални условия

се осъществява изцяло в електронна среда. И тук най-голямата полза беше допълнителното време за обучаващи и обучавани. Студентите разполагаха с повече време за генериране и изпълнение на поставените им задачи, а аз успях да оползотворя допълнителното време за осъвременяване и надграждане на учебния процес.

Използвах времето да актуализирам и осъвременя базата данни, свързана с нуждите на преподаването. Написах нови лекции и разработих нови примери и нагледни материали, с които подпогнах студентите за по-ясното разбиране на поставените им задачи.

Дистанционното обучение ме подтикна да разработя уеб базирана платформа, с помощта на която да осъществявам пълноценно преподаване. За нуждите на обучението по дисциплината *Мултимедия в рекламата* разработих уеб сайт, съдържащ лекционния материал, необходим за протичане на образователния процес. Достъпът до него беше персонализиран. В резултат на всички тези активности образователният процес не пострада, а дори се обогати. Разбира се, за това спомогна проектантският характер на дисциплините, които може да се осъществява и дистанционно.

В заключение бих казал, че в новата кризисна ситуация опитах да извлека максимални ползи в работата ми като дизайнер и преподавател. Опитах да превърна недостатъците на ситуацията в преимущество, надградих технологичните си умения и допринесох за внедряването в НХА на все по-засилващите се процеси на цифровизация на обучението (разбира се, там, където е възможно и уместно).

Включените в **хабилитационния трюк** проекти обхващат и покриват необходимостите, свързани с преподаването в дисциплините *Графичен дизайн* и *Мултимедия в рекламата* в специалност *Рекламен дизайн*. В портфолиото е включено и представено едно **шрифтово семейство**, свързано със заниманията по графичен дизайн, отредени на шрифта и типографията. Покрил съм целия процес от създаването до прилагането на шрифта, което, наред с дългогодишната ми работа като шрифтово дизайнер, е гарант за професионалните ми компетенции в тази област.

Логоата, включени в портфолиото, представят широка палитра от минималистични техники за постигане на максимално визуално внушение, базирани на свободно боравене с разнообразни изобразителни средства. Доказателство за качествата им са двете премирани лоба.

Графичните стандарти, наречени на рекламен език brand book, включени в портфолиото, са пълни и изчерпателни, съдържащи всички задължителни компоненти на подобни документи, свързани с изграждане на визуален фирмен стил. Опитът с изготвянето на подобни визуални стандарти намира своето пряко приложение в преподаването по дисциплината *Графичен дизайн*.

Филателните прогукти и кориците на различни печатни издания са илюстрация на философията ми за идеен, атрактивен, интригуващ и ефективен графичен дизайн, залегнала и в преподавателската ми практика.

Мултимедийните проекти, включени в портфолиото, отразяват двете основни направления на обучение, очертаващи основните линии на програмата по дисциплината *Мултимедия в рекламата*, а именно - дигитална интерактивна графика и динамична екранна графика. Уеб сайтовете, разработени от мен, са примери за уеб базирана интерактивна графика, а телевизионните шапки и продуктови кадри покриват категорията динамична екранна графика.