

workbook

by Bea Lundgren

Innehåll

Uppgift 1 - bildanalys.....	3
Uppgift 2 - typsnitt.....	4
Uppgift 3 - komposition.....	6
Projekt - Så det blev.....	7
Projekt - Förkastade idéer	10
Projekt - Den kaotiska början	13

1D1101 Grafisk Design 2015-2016

Linnéuniversitet

Bea Lundgren

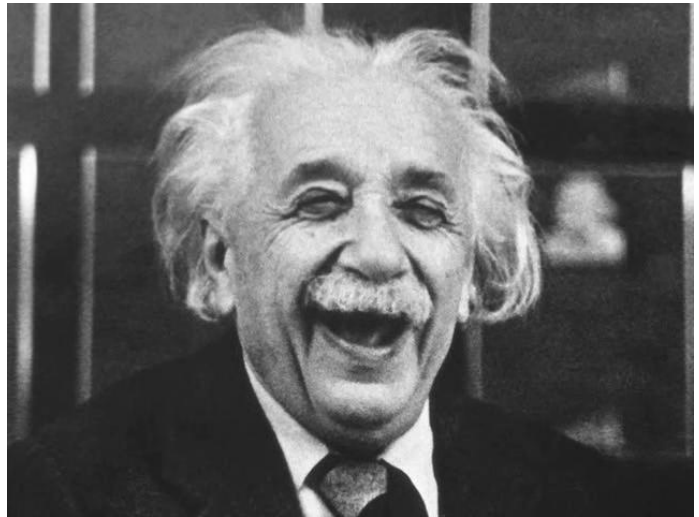
bl222dz@student.lnu.se

Uppgift 1 - bildanalys

Allmänt

Personen jag har valt att berätta om i kommande projektbok är Albert Einstein. Jag googlade på hans namn och valde ut bilden här till höger för den här uppgiften.

Det är en porträttbild och inte en reklambild. Den innehåller inga texter som kan ge mig ledtrådar om vem som är avsändaren eller tänkt mottagare. Bilden skulle kunna vara en del av en artikel som ska förklara Einsteins positiva livssyn och hur spontan och busig han var medan den likväl skulle kunna vara i en artikel som hävdar att han är mentalt sjuk och ses som en oseriös forskare.

Teknisk bild av Albert Einsterin

Bildkomposition

Utsnittet är halvbild. Det döljer var han är och vad han gör. Formatet är liggande men till synes nästan kvadratisk i sitt uttryck då skillnaderna mellan längd och höjd är små. Bilden är nästintill symmetriskt då objektet spegelvänt skulle se likadant ut på vardera sida om den horisontella mittlinjen. Det är taget med ett normalt perspektiv, fotografen tar bilden varken uppifrån eller nerifrån utan direkt framifrån.

Synbild - Denotation

Vad är det jag ser och även du ser?

- Svartvit
- Man med ljust hår
- Öppen mun
- Kisar med ögonen
- Skjortkrage
- Suddig bakgrund

Inre bild - Konnotation

Vad är det jag ser men kanske inte du ser?

- Skrattande Einstein
- Glad & lustig
- Spretande hår som nog inte kammats
- Ett seriöst sammanhang då han bär finkläder
- Verkar vara en pratsam individ
- Gammal
- Lite halvgalen

Uppgift 2 - typsnitt

Jag vill hitta typsnitt som är kongeniala, alltså passar till ämnet och samtidigt hjälper läsaren att både läsa och förstå texten i den kontext den är.

För mig är Albert en person som är intelligent, ärlig, busig, storslagen, konservativ och nyfiken på samma gång. Han levde från 1879 till 1955, fram till 1933 i Tyskland och Italien, sedan resterande i USA. Han blev en respekterad vetenskapsman inom fysik, som de flesta känner till. Han blev erkänd tidigt och med sin envishet verkat gå sin egen väg, vilket nog är det som behövs för att upptäcka nytt!. Familjärt verkar det varit en lite brokigare historia, där han var kär i en kvinna vid namn Marie men gifte sig med en annan. Hans uppväxtår delat på Tyskland och Italien har nog också präglat hans personlighet.

Jag har en tanke om att använda max 2-3 typsnitt. Då Alberts storhetstid var tidigt 1900 tal skulle jag vilja använda en sanserif i primform, eftersom denna typ utvecklades då. T.ex. Franklin Gothic (skapad 1902) som med sin mer öppna stil även passar i löptext. Har även en tanke om en klassisk venetiansk antikva, t.ex. Garamond för löptexter av enda anledningen att jag tycker det är ett av de mest lästlästa typsnitten. Flödet är fenomenalt. Det som talar emot är att det är ett uppslag vi ska göra och alltför snabb läsning kan ta bort tjusningen. Franklin Gothic seglar därmed upp på en första plats igen.

Rubriker, de lite större, vill jag nog ha en transaktiva, även kallad realer, för att den är både skarp och mjuk, lite som primformen, vilket då länkar samman brödtext

och rubrik. Kontrasten de emellan skapas genom att det ändå är två olika familjer. En antikva med serifer och en sanserif, utan serifer. Transaktivan passar bra i större storlekar och tror jag kommer lämpa sig bra i sammanhanget. Mitt val faller på Century då den är lite rund och hjärtlig också. Dessutom skapades den 1894 av Linn Boyd Benton och känns därför tidsrelevant.

Eventuell faktaruta eller överskriften kan få en dekorativ skript, fri stil eller extrem för att fånga den mer personliga sidan av Albert. Kanske nåt fantastiskt som den här scripten <http://www.parachutefonts.com/typefaces/allfonts/champion-script-pro>

I löpande texter kommer jag vilja jobba mycket med avstånd, spaltbredder, indrag etc för att skapa ett naturligt flöde. Underrubriker och brödtext ska ha osynliga typsnitt medan överskrift eller faktarutor gärna får sticka ut och vara synliga för att skapa attraktion.

Välutvecklade och etablerade typsnitt vill jag använda för att de är just vålarbetade och gjorda för att fungera i många olika varianter. Många gratis typsnitt kommer i få varianter och har sällan alla tecken man kan tänkas behöva. Det blir ofta också problem med ojämn knipning och kerning som kan vara pilligt att fixa till. I ett annat sammanhang kanske jag tyckt helt annorlunda.

Allt jag skrivit här finns illustrerat på nästa sida

Albert Einstein

© 2012 Advanced font tester by Parachute.® For evaluation only. Supports all languages, bidirectional writing and opentype fea

Rubrik

Kapitelrubrik

Styckerubrik brödtext fugi explit, ilis volores es repedis iniendebis nis veruptae dollia aborrovit volupta temporempost voluptatus acculligeni consende nonsequ iatquunt volupta tqibus quam ipsa consedi tasped maio int verunt por simaxim oluptae. Et abo. Undant at.

Secum ulluptaes renissed ut evendes dio evellabo. Si officte nihilicium ea con ne ped qui volore latur? Obitio. Arum sed ute si nonecta nosa dolest voluptasi dia venditaque eruptae. Luptibus, sequi dis molupicto omni officius ratem. Neque veliquam culpa coneser iorerat empores nem repta doluptatis et dellicae. Itatur siti dolorro viduciis ima poratendis nisit doluptatis sime nulla volut atem in nis culpa ped que magnimustrum autem vellupis et mossimpos venet volutas perunt.

Ent reratet et aut essum verio. Am as ex et hilicatur a corehent.

Bildtext Quis nos aut essuntium fugias expeles aut fugite sa quo ius aut lab

Uppgift 3 -komposition

1. Befintlig komposition.

2. Klippt isär elementen

3. Har gjort en ny variant med samma element för så förstod jag uppgiften. Hade velat ta bort några av de neutrala bilderna och ta in mer färg, kanske en grön! Osdan skulle jag vilja att rubriken inte är alltför göteborgsk och syfta på badkaret utan att det är det färgglada badrummet som sidan faktiskt ska handla om. Så det nya syftet jag försöker ge är att det ska handla om badrummet inte badkaret.

Sidan är från en inredningstidning men tänker att sidan likväl skulle kunna fungera som en annons/affisch för en butik. Där det är ännu viktigare att visa på alla produkterna inte bara badkaret.

Projektet - Så som det blev 1/3

Mål & Syfte med boken

Boken är tänkt att berätta om Alberts liv. Fokus är att berätta om hans yngre år, då hans karriär inom vetenskap var som starkast. Till skillnad mot många andra böcker som mest visar bilder på honom som en äldre lite galen professor så ska denna bok på ett mer professionellt sätt framhäva hela hans liv. Mitt mål var att hitta balansen mellan att berätta något historiskt i en nutida form.

Mål & Syfte för mig själv

Jag vill formge uppslag som hänger ihop och där varje element är placerad, där den blir placerad, av en anledning. Inga element får finnas där för att jag tycker det är fint. Jag har ibland tendens att lägga på det där saladsbladet bara för dekoration även om det inte tillför nåt till maträtten. till och med tvärtom så är det där och stör. Med den här boken vill jag uppnå en professionellare sida av min grafiska design. I sista sekund anser jag att det uppnåddes. Jag hade smugit in ett citattecken som inte tillförde något - bara dekoration - och den tog all fokus från rubriken på nästa sida - som ju skulle vara introt. Hann reducera bort denna innan presentation!

Mått

Specialmåtten 184 x 248. Det blev den optimala storleken ansåg jag då den är stor nog att rymma mycket information och synas väl. Samtidigt är den behändig och enkel att bläddra i. Höjd och breddförhållanden är omslutande, nästan kvadratisk men ändå tydligt att ytan är i porträttformat. Bredden är ca tre fjärdedelar av höjden vilket jag anser blir ett förhållande man vill stanna kvar i.

Val av innehåll

Jag har valt att illustrera en variant på innehållsförteckning som skulle fungera som sammanfattning.

Från början försökte jag få in på allt uppslag men allteftersom jag fick veta mer om Alberts liv kände jag att detta inte gick. Jag såg tre delar så det blev tre uppslag. Inspiration om upplägget kommer från magasinet Wallpaper. det här med att ha texterna nertill och använda ytan upptill för bilder och annat som fungerar som komplement till texterna.

Typsnitt

Century & Franklin gothic valde jag för att de skapades och användes flitigt under Alberts storhetstid, vilket är tidigt 1900 tal. De är också välarbetade och har putsat längs med åren. Typografin sitter där av sig självt nästan. De klarar att bli stora, små, feta, glesa, kompakta etc. Dessa typsnitt kom jag fram till tidigt i kursen och mer kring de kan läsas under uppgift 2.

Avenir har jag valt som komplementtypsnitt då det är en modern och ung linjär, för att personifiera unga, livskraftiga och framåtgående Einstein. Detta val var inte självklart från början. Hade först bestämt mig för en script men kände alltefter tiden gick att det blev för mycket 1800 tal och romantiskt.

Bildval & Typografi & Flödet

Jag ville lyfta Einsteins första möte med vetenskapen. Det står i texten att det var en kompass men läser man vidare så var det magnetismen i kompassen som han tyckte var intressantast. Sökte på magnetism och hittade en fantastisk bild som jag direkt kände måste vara med.

Denna bild (se nästa sida) går nästan hela vägen ut men ändå inte utan lämnar lite utrymme som kommer fyllas ut på nästkommande uppslag. Man landar på den här sidan och kan undersöka den och i egen takt gå igenom texterna undertill. Det handlar om första delen i Alberts liv. Vägen framåt helt enkelt. Detta uppslag innehåller flest element och alla behövs då det var många olika delar i denna period. Text och bild kompletterar varandra och berättar en historia. Bläddrar man sedan framåt möts man av massiv typografi som om det vore en bild och den fyller tomrummet i högerkant från uppslaget innan. På uppslaget med typografin använder jag rött som signalentfärg för att belysa genombrottet som den typograferade rubriken syftar till och ge läsaren en hint om var man ska börja läsa efter rubriken som lite okonventionellt nog är på höger sida. Därför behöver man genom den röda texten leda tillbaka till vänster för naturlig läsning fortsatt mot höger. Sedan avslutas uppslaget med text om när han vann nobelpriset och därmed sluts det samman i en logisk triangel. Efter dessa storslagna uppslag landar man i en mjukare historisk bild och texter om hans sista år i livet som också var lite mer känslomässiga. Han lämnade ett Europa i krig, fann kärlek, desperata brev till presidenten med mera. Därför får en avslappnad bild av honom i gråa mjuka nyanser fungera som avrundning.

Färg

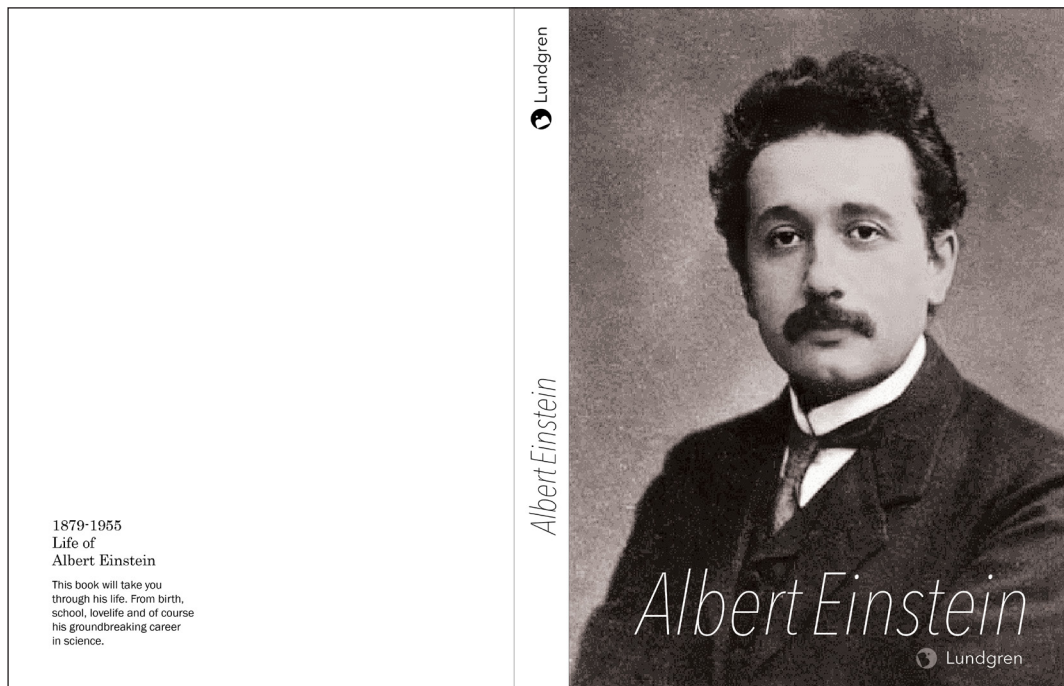
Svartvit fokus med få gråa nyanser. Detta för att hjälpa upp historiska bilder till att få en mer upplevd skärpa och därmed få personen att kännas aktuell.

Fysiska boken

Högblank flexibel utsida ca150-160g och glättade insidor ca 130g. Väldigt mycket som kursboken. Vill också att den ska ha många sidor så att den inte blir för tunn, gärna i alla fall 2 cm tjock.

Träfritt och bestрукet såklart

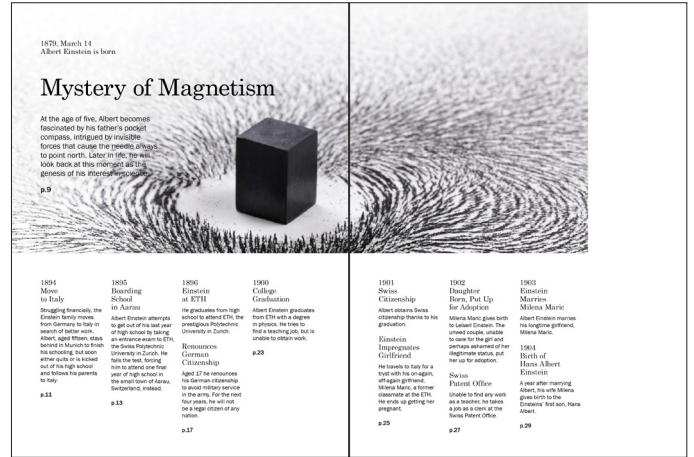
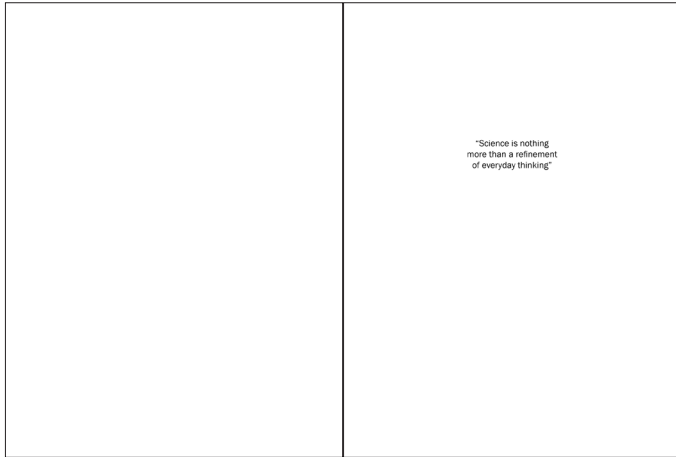
Projektet - Så som det blev 2/3

Omslaget

En bild på en ung einstein med en rubrik som är hans namn får tala sitt tydliga språk. Rygg och baksida får vitt som bas, precis som inne i boken. Baksidans informationstext får samma stil innehållsförteckningen då den lite har samma syfte men i det här fallet ska vara ännu mer övergripande. Bokstäverna r och t får nästan hänga ihop då de i uttalet är som en enhet medan övriga bokstäver har mer betydelse var och en för sig. Den svartvita bilden har en aning sepia toning för att mjuka upp.

Projektet - Så som det blev 3/3

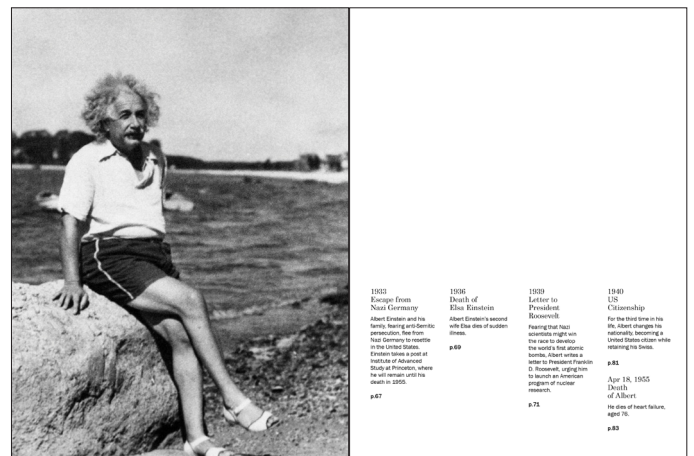
Första uppslaget

För att mjukstarta boken valde jag att sätta in en

Andra uppslaget

Här börjar dramaturgin med besked. Interaktivitet i printform nästan. Jobbade mycket med hur texten på bilden skulle te sig, lekte med mörka bakgrund och vit text, plattor etc, landade i detta där jag ljusat upp bilden något för

att öka läsbarheten men ändå låta det vara lite utmanande. Tycker det funkar. Sidan förmedlar både ett sensoriskt och instrumentellt budskap med reducerad möjlighet till fri tolkning. Det är ganska tydligt vad det syftar på. Bildretoriken är synekdoke, för att den får representera mystiken och vad hela einsteins liv kretsar kring. Den är även metaforisk då den symboliserar magnetismen i kompassen med en nutida magnet. Ett sätt att förstärka budskapet.

Tredje uppslaget

Jobbat mycket med kompositionen att få en ordnad form som är kongenial med typografi/bildens betydelse. Jobbat med att fånga balans (symmetri) i asymmetriska layouts. Undre tredjedel får vara text tung - fungera som grund. Övre två tredjedelar bjuder på kontrast och dynamik. Ett förhållande som skapar ett ansikte åt sidorna. Mer spännande att ta till sig.

Fjärde uppslaget

Denna mjukare avrundning på hans liv. Med en bild som är grånyanser, endast förgrund och bakgrund egentligen. Mellangrunden får texten på högersida fylla på. En helfigur på Albert i vardagliga kläder berättar också nåt för betraktaren. Det utfallande snittet minskar kontrasterna och de tvärsnitt. Not. Har upptäckt att marginalerna på högersidan behöver justeras.

Projektet - Förkastade 1/3

Mystery of Magnetism

1879, March 14
Albert Einstein is born

1884 At the age of five, Albert Einstein becomes fascinated by his father's pocket compass, intrigued by invisible forces that cause the needle always to point north. Later in life, Einstein will look back at this moment as the genesis of his interest in science.

1894
Move to Italy
Struggling financially, the Einstein family moves from Germany to Italy in search of better work. Albert, aged fifteen, stays behind in Munich to finish his schooling, but soon either quits or is kicked out of his high school and follows his parents to Italy.

1895
Boarding School in Aarau
Albert Einstein attempts to get out of his last year of high school by taking an entrance exam to ETH, the Swiss Polytechnic University in Zurich. He fails the test, forcing him to attend one final year of high school in the small town of Aarau, Switzerland, instead.

1896
Einstein at ETH
Albert Einstein graduates from high school and begins attending ETH, the prestigious Swiss Polytechnic University in Zurich.

1896
Einstein Renounces German Citizenship
At the age of 17, Albert Einstein renounces his German citizenship to avoid mandatory military service in the German army. For the next four years, he will not be a legal citizen of any nation.

1900
College Graduation
Albert Einstein graduates from ETH with a degree in physics. He tries to find a teaching job, but is unable to obtain work.

1901
Swiss Citizenship
Albert Einstein obtains Swiss citizenship.

1902
Swiss Patent Office
Unable to find any work as a teacher or academic, Albert Einstein takes a job as a clerk at the Swiss Patent Office.

1905
Annus Mirabilis
Over the course of a year that he will later describe as his "Annus Mirabilis"—his miraculous year—Albert Einstein publishes four major theoretical papers in the prestigious German academic journal *Annalen Der Physik*. The four papers include a groundbreaking new interpretation of the photoelectric effect (for which Einstein will eventually win the Nobel Prize) as well as the first published exploration of the theory of Special Relativity and the first formulation of the famous equation $E=mc^2$.

1914
Director of Kaiser Wilhelm Institute
Albert Einstein moves to from Zurich to Berlin to become the director of the prestigious Kaiser Wilhelm Institute. His marriage to Milena begins to unravel, and his wife and children decide to stay behind in Zurich. They will never live together as a family again.

1915
General Theory of Relativity
Einstein completes his General Theory of Relativity.

1919
German Citizenship
At the close of World War I, Albert Einstein regains his German citizenship in a gesture of solidarity with liberal new government of the Weimar Republic.

May 29, 1919
Eclipse Proves Theory of Relativity
A solar eclipse provides dramatic observable evidence that Einstein's General Theory of Relativity is correct. Einstein suddenly becomes a worldwide celebrity.

1911
Move to Prague
The Einsteins move to Prague, where Albert assumes his first full professorship after many years teaching.

1912
Move Back to Zurich
After just a year in Prague, the Einsteins move back to Switzerland, to where Albert takes professorship at his alma mater, the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich.

1921
Nobel Prize
Albert Einstein wins the Nobel Prize in Physics for his work on the photoelectric effect, first published in 1905.

1933
Escape from Nazi Germany
Albert Einstein and his family, fearing anti-Semitic persecution, flee from Nazi Germany to resettle in the United States. Einstein takes a post at Institute of Advanced Study at Princeton, where he will remain until his death in 1955.

1939
Letter to President Roosevelt
Fearing that Nazi scientists might win the race to develop the world's first atomic bombs, Albert writes to President F. D. Roosevelt urging him to launch a US program of nuclear research.

1940
US Citizenship
For the third time in his life, Albert changes his nationality, becoming a United States citizen while also retaining his Swiss citizenship.

Apr 18, 1955
Death of Albert Einstein
He dies of heart failure, aged 76.

ETH - was the most modern and prestigious European university during early 1900. Even for a genius like Albert it took a second attempt to pass the admission test.

Ganska länge var jag inne på nåt sånt här. Men blev aldrig riktigt kompis med det. Det kändes för mycket 90tal över det och som ett uppslag i en veckotidning. Färgerna blev för tama

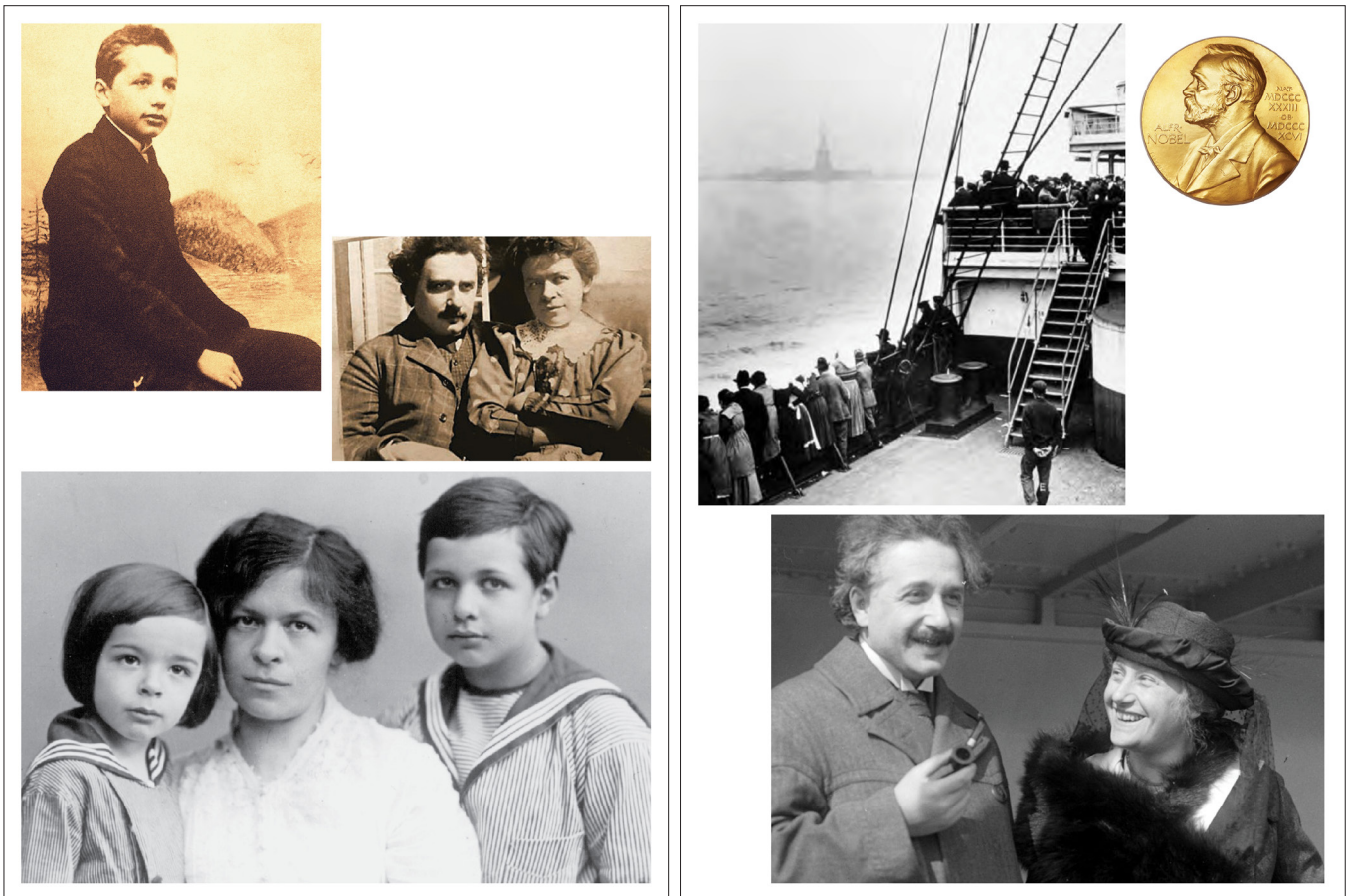

Maric vs Elsa

Albert had two marriages. The first was with Maric, which he met at the University. Their relationship become fiery and very tense. The second wife was Elsa who also was his cousin. They shared many gentle years together. She sadly passed away 1936, leaving Albert grieving.

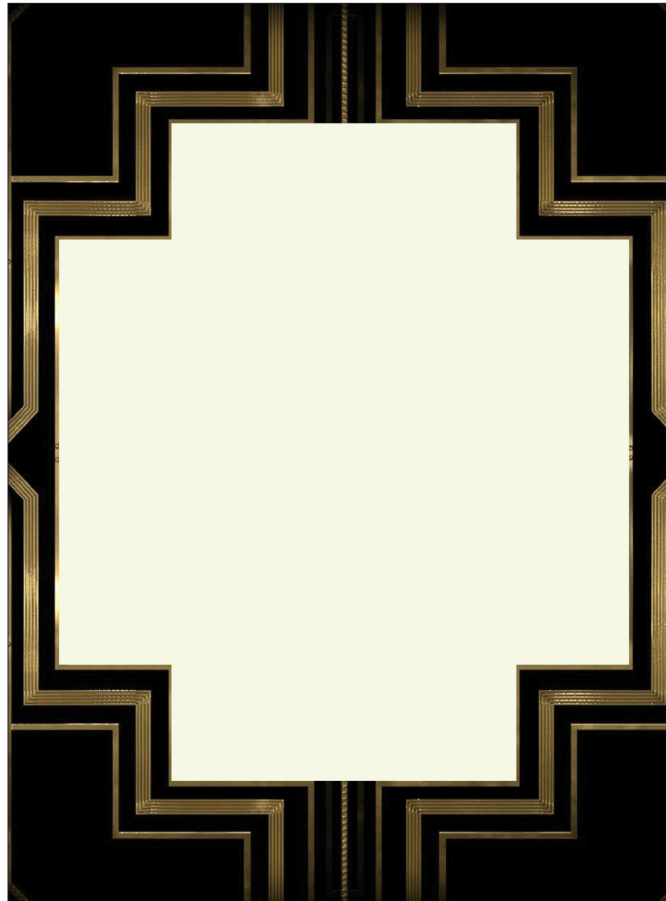

Projektet - Förkastade idéer 2/3

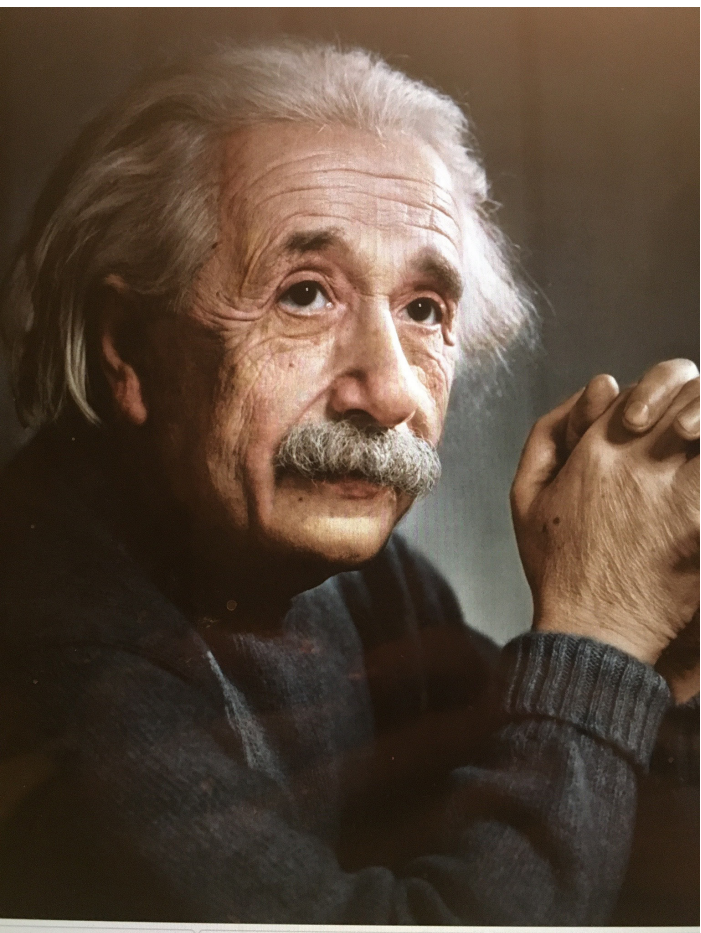
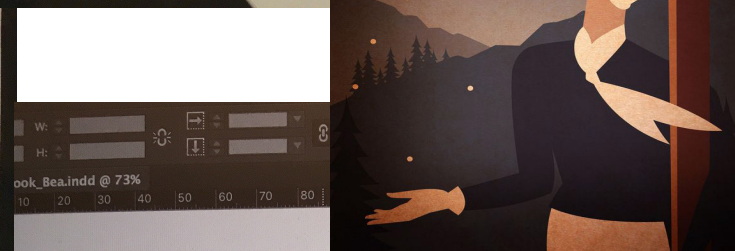
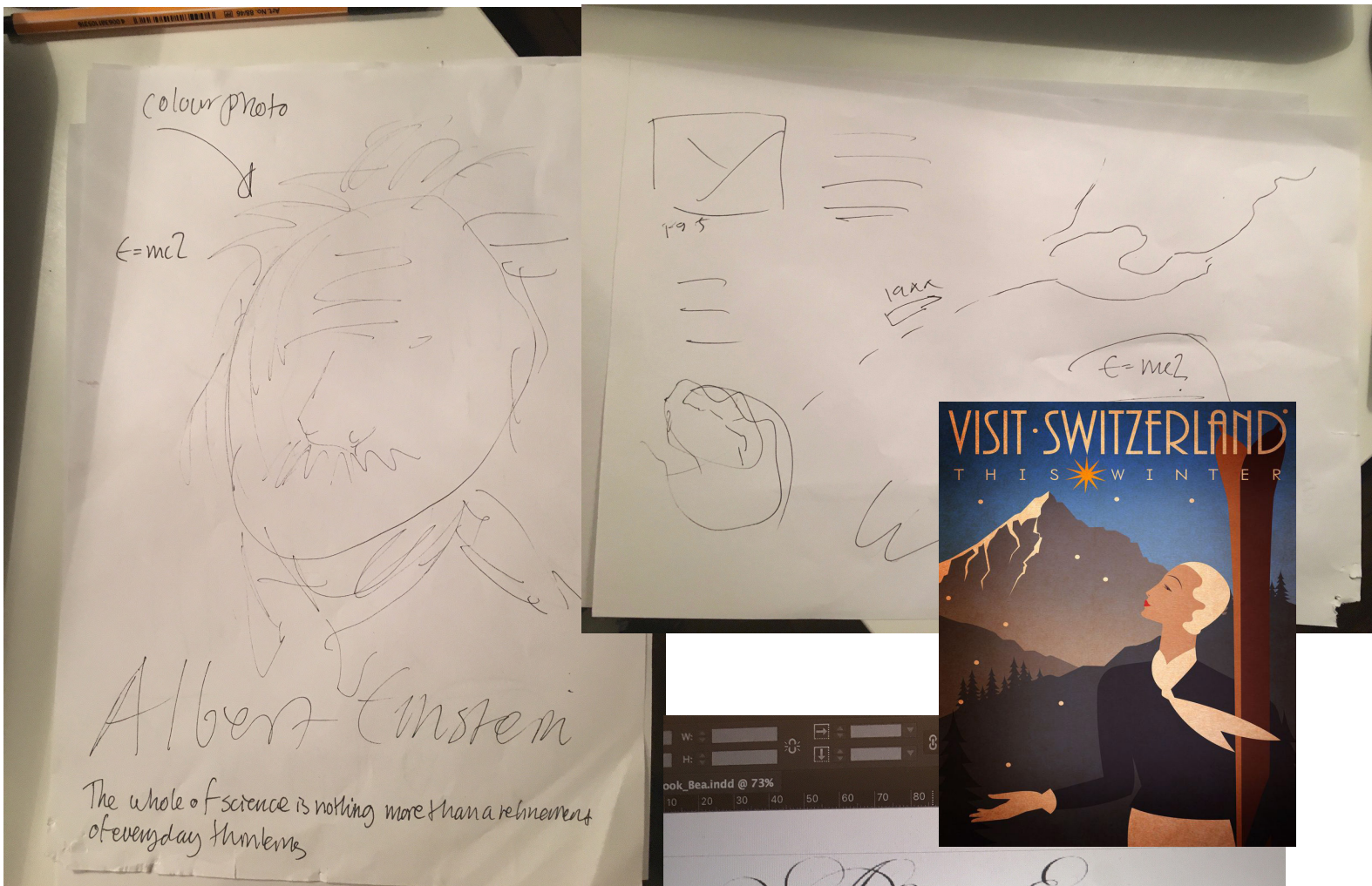
Sedan hade jag en tanke om ett uppslag med fotografier. Uppslaget kände jag blev helt okej och berättande på ett fint vis men nä, passade inte i sammanhanget. Men bilderna berättar, mkt i minspelet på personerna i de och de vaga tecken som finns i de. I en utveckling av boken skulle jag vilja få in de.

Projektet - Förkastade idéer 3/3

En annan idé var Art Deco. Letade mycket efter olika affischer, posters, mönster och typsnitt. Men kände aldrig att det blev helt rätt. Albert rörde sig inte i den sociala gruppen som anammade denna stil. Han levde i matematiska ekvationer långt från kulturlivet.

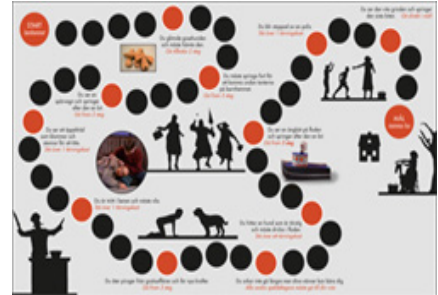
Projektet - kaotiska början

Projektet - kaotiska början

ETH zürich

$$e=mc^2$$