

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIÁO TRÌNH
MÔN HỌC/MÔ ĐUN: THIẾT KẾ DÀN TRANG
NGÀNH/NGHỀ: TKĐH
TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số: .../TB-CĐKTKTV
ngày tháng năm
của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM

TP.HCM, năm 2021

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình này được tác giả biên soạn dựa theo chương trình môn học “THIẾT KẾ DÀN TRANG” của ngành Thiết kế đồ họa, Khoa Thiết kế thời trang, Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP.HCM. Giáo trình này được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước, nhằm phục vụ cho sinh viên ngành đồ họa. Giáo trình nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về dàn trang viết cơ bản nhất, làm nền tảng để sinh viên có cơ sở đi sâu học tập nghiên cứu dàn trang mà một sinh viên ngành Thiết kế đồ họa cần phải biết.

Tài liệu bao gồm 4 chương

Chương 1: Giới thiệu nguyên lý bố cục tạo hình đồ họa tạp chí

Chương 2: Quy trình thiết kế dàn trang

Chương 3: Ngôn ngữ biểu tả theo nhóm tiếp xúc của tạp chí và nguyên tắc trình bày văn bản

Chương 4: Dàn trang tạp chí

Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của độc giả để giáo trình này ngày càng hoàn thiện.

Tham gia biên soạn

1. Chủ biên: Nguyễn Minh Thuận

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu nguyên lý bố cục tạo hình đồ họa tạp chí	1
I. Khái niệm và phân loại tạp chí	2
1. Tạp chí là gì?	2
2. Lịch sử tạp chí	4
3. Phân loại tạp chí	6
II. Các yếu tố hình thức trình bày trên bìa tạp chí	8
1. Các yếu tố hình thức trình bày trang bìa tạp chí	10
2. Tác động của layout trong thiết kế	10
3. Khi minh họa cho 1 khái niệm	12
4. Hệ thống sắp xếp lưới	13
III. Nguyên lý bố cục tạo hình đồ họa của bìa tạp chí	14
Chương 2: Quy trình thiết kế dàn trang.....	19
I. Nghiên cứu nội dung, thể loại tạp chí.....	20
1. Concept hình thành ý tưởng	20
2. Stucter - kết cấu tạp chí	21
3. Content - sản xuất nội dung	24
4. Editorial design - thiết kế dàn trang	24
II. Ý tưởng.....	38
III. Màu sắc	39
IV. Chuẩn bị hình ảnh, văn bản.....	40
V. Phác thảo bố cục và sắp đặt mảng hình	40
VI. Thể hiện	42
Chương 3: Ngôn ngữ biểu tả theo nhóm tiếp xúc của tạp chí và nguyên tắc trình bày văn bản	44
I. Ngôn ngữ biểu tả tương ứng theo nhóm tiếp xúc của tạp chí.....	45
II. Văn bản tiêu đề.....	65
III. Văn bản giới thiệu, thân bài	70
Chương 4: Dàn trang tạp chí	81
I. Kiểu dàn trang liên kết trang web behance bằng phần mềm adobe indesign	82
II. Nguyên lý thiết kế dàn trang	91
1. Sự nhấn mạnh.....	92
2. Sự tương phản	95
3. Sự cân bằng.....	98
4. Sự căn gióng.....	99
5. Sự lặp lại	102
6. Dòng chảy	106
7. Typography	107
TÀI LIỆU THAM KHẢO	110

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Tên môn học/mô đun: Thiết kế giao diện web

Mã môn học/mô đun: 22

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:

- Vị trí: môn học được bố trí vào học kỳ 4.
- Tính chất: là môn học cơ sở ngành.

Mục tiêu của môn học/mô đun:

- Về kiến thức:
 - Trình bày được những kiến thức cơ bản về nguyên lý thực hiện dàn trang;
 - Trình bày được nguyên lý thiết kế dàn trang;
 - Trình bày được các kỹ thuật dàn trang thông qua thiết kế hoàn thiện ấn phẩm theo yêu cầu.
- Về kỹ năng:
 - Thiết kế được hoàn chỉnh một số sản phẩm như dàn trang báo và tạp chí, ...
 - Sắp xếp và trình bày được bố cục có hiệu quả cao, lựa chọn hình ảnh hợp với ý tưởng chủ đề;
 - Phối hợp được với các chương trình vẽ khác như Illustrator, Photoshop để thực hiện dàn trang các sản phẩm như sách, báo, tạp chí, brochure, catalogue... theo yêu cầu.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 - Xây dựng ý thức học tập chủ động và tích cực;
 - Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng và say mê trong học tập;
 - Hình thành thói quen làm bài đúng thời gian.

Chương 1 GIỚI THIỆU NGUYÊN LÝ BỐ CỤC TẠO HÌNH ĐỒ HỌA TẠP CHÍ

Sau khi học xong chương này trình bày được sơ lược nguyên lý bố cục tạo hình đồ họa tạp chí, sinh viên có thể áp dụng được nguyên lý bố cục trong tạo hình đồ họa tạp chí.

Một yếu tố quan trọng đầu tiên của bố cục đó là tìm ra một điểm nhấn (trọng tâm) cho thiết kế của mình. Điều đó sẽ thu hút ánh mắt của người xem một cách tự nhiên vào những phần quan trọng trong thiết kế. Một số cách để tìm trọng tâm là thông qua các techniques như quy mô, độ tương phản và leading lines. Ví dụ của Matthew Metz dành cho nhà kinh doanh thời trang Nordstrom.

Quy mô và hệ thống phân cấp trực quan là một trong số những nguyên tắc sáng tạo cơ bản. Chúng có thể khiến thiết kế của bạn thành công và cũng có thể làm cho thiết kế của bạn bị phá vỡ. Vì vậy, điều quan trọng là phải tổ chức chúng thật tốt. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu vì sao mọi thiết kế đều cần ba cấp độ của hệ thống phân cấp typographic. Quy mô thường được sử dụng để giúp hệ thống cấp bậc giao tiếp với nhau. Sự sắp xếp gần và xa của các yếu tố biểu thị tầm quan trọng của chúng trong giao tiếp.

Ví dụ, poster này được thiết kế bởi Scott Hansen sử dụng một hình ảnh thu nhỏ của hai người giúp thể hiện tập trung những khung cảnh lớn trước mặt họ. Điều này ngay lập tức mang lại cho người xem một cảm giác về sự hùng vĩ và rộng lớn đến choáng ngợp của khung cảnh.

Cân bằng là một yêu cầu quan trọng đối với một nhà thiết kế, nhưng làm thế nào để tạo ra sự cân bằng hoàn hảo trong thiết kế lại là một điều không dễ dàng.

Một lỗi thường gặp trong thiết kế đó là sử dụng các hình ảnh không hề mang tính chất bổ sung cho nhau. Vì vậy, khi sử dụng nhiều hơn một hình ảnh trong thiết kế, bạn hãy cố gắng đảm bảo rằng tất cả chúng đều có hiệu quả và gắn kết khi được nhóm lại với nhau. Có rất nhiều cách khác nhau để đạt được sự gắn kết này.

Để duy trì tính nhất quán và một bố cục hợp lý cho thiết kế của mình, hãy cố gắng đưa các yếu tố từ một phần của thiết kế và áp dụng nó vào các phần khác. Một phong cách nào đó có thể được lặp lại nhiều hơn 1 lần trong thiết kế hoặc có thể nói rằng: “một motif đồ họa” có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.

Cách dễ nhất để “xúc phạm” những khoảng không gian màu trắng chính là việc gọi chúng với một useless name “khoảng trống”. Không gian màu trắng khi sử dụng một cách có chiến lược sẽ giúp làm tăng độ rõ nét của thiết kế. Nhìn một cách tổng thể, bằng cách cân bằng giữa những phần phức tạp và những khoảng không gian trắng trong thiết kế sẽ giúp thiết kế của bạn “dễ thở” hơn. Ví dụ về thiết kế của Cocorrina ở bên đã sử dụng những khoảng trắng để cân bằng các hình ảnh, kết cấu và các type khiến thiết kế trở nên thoáng, sạch sẽ và tinh tế.

Các quy tắc một phần ba là một kỹ thuật đơn giản mà các nhà thiết kế sử dụng để phân chia các thiết kế của họ thành ba hàng và ba cột. Và tại các điểm nơi mà các đường dọc và đường ngang giao nhau chính là những vị trí mà focal points (tiêu điểm) nên được đặt.

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TẠP CHÍ

1. Tạp chí là gì?

- Tạp chí là sản phẩm dùng để chỉ ra một ấn phẩm văn hóa có nội dung phong phú nhưng vẫn nói lên được tính chất chung của nó.

- Tạp chí chủ yếu sử dụng chữ viết và hình ảnh (chụp hoặc vẽ tay) để gửi đến khách hàng những thông tin mới nhất trong nước và ngoài nước. Chủ yếu sử dụng trong lĩnh vực thời trang, phim ảnh, nghệ thuật

- Hiện nay, có rất nhiều kiểu tạp chí với những nội dung khác nhau: Else, Volgue, Stylelife, Phong cách, Sành điệu, Đẹp Fashion, Thời gian, Doanh nhân, Hàng Hiệu, Style, Mục tím, Hoa học trò, Tiếp Thị Gia Đình... đa số đều là những tạp chí có tên tuổi trong và ngoài nước.

- Nội dung trên mỗi loại tạp chí khác nhau. Chính vì thế nên nhưng mẫu thiết kế đều mang một phong cách riêng biệt. Đây chính là điểm khác biệt của mỗi tờ tạp chí để tồn tại và phát triển với thị trường cạnh tranh, không ngừng đổi mới như hiện nay.

- Một ví dụ cụ thể: Hàng hiệu, Phong Cách, Style là những tờ tạp chí có nội dung chú trọng đến những sản phẩm cao cấp về thời trang vì vậy concept của những tờ báo này là sang trọng, tinh tế và mang nét quý phái cao cấp.

- Còn khi nhắc tới Mục Tím, Hoa Học Trò là thì độc giả biết ngay 2 tạp chí với nội dung dành cho lứa tuổi học trò vì vậy concept của 2 tờ báo này rất vui vẻ và đầy màu sắc, hóm hỉnh và mang tính giáo dục.

- Nhắc tới Tiếp Thị Gia Đình thì đại đa số đều biết đây là 1 đầu tạp chí chuyên dành cho chị em nội trợ chính vì điều này mẫu concept của tờ tạp chí mang nét bình dân, giản dị và gần gũi thông dụng với đời sống hàng ngày.

- Theo định nghĩa, một tạp chí Đánh số trang với từng vấn đề bắt đầu từ trang ba, với kích thước tiêu chuẩn là $8\frac{3}{8}$ trong $\times 10\frac{7}{8}$ in (210 mm $\times$ 280 mm). Tuy nhiên, trong ý nghĩa kỹ thuật, một tạp chí có phân trang liên tục trong một tập. Do đó, tuần kinh doanh, bắt đầu mỗi vấn đề một lần nữa với trang một, nhưng Tạp chí Truyền thông Kinh doanh, tiếp tục trình tự phân trang giống nhau trong suốt năm coterminous. Một số ấn phẩm chuyên nghiệp hoặc thương mại cũng được đánh giá ngang hàng, ví dụ Tạp chí Kế toán. Các ấn phẩm học thuật hoặc chuyên nghiệp không được đánh giá là các tạp chí chuyên nghiệp. Rằng một ấn phẩm tự gọi nó là một tạp chí không làm cho nó trở thành một tạp chí theo nghĩa kỹ thuật; Tạp chí Phố Wall thực sự là một tờ báo.

- Ví dụ sớm nhất của các tạp chí là Erbauliche Monaths Unterredungen, một tạp chí văn học và triết học, được ra mắt vào năm 1663 tại Đức. Tạp chí quý ông, xuất bản lần đầu năm 1731 tại Luân Đôn là tạp chí có lợi ích chung đầu tiên. Edward Cave, người đã chỉnh sửa Tạp chí quý ông dưới bút danh “Đô thị Sylvanus”, là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ “tạp chí”, tương tự như một nhà kho quân sự. Được thành lập bởi Herbert Ingram vào năm 1842, The Illustrated London News là tạp chí minh họa đầu tiên.

Hình 1.1. Bìa tạp chí thời trang L'official

Hình 1.2. Bìa tạp chí thời trang Elle

Hình 1.3. Bìa tạp chí thời trang Bazaar

2. Lịch sử tạp chí

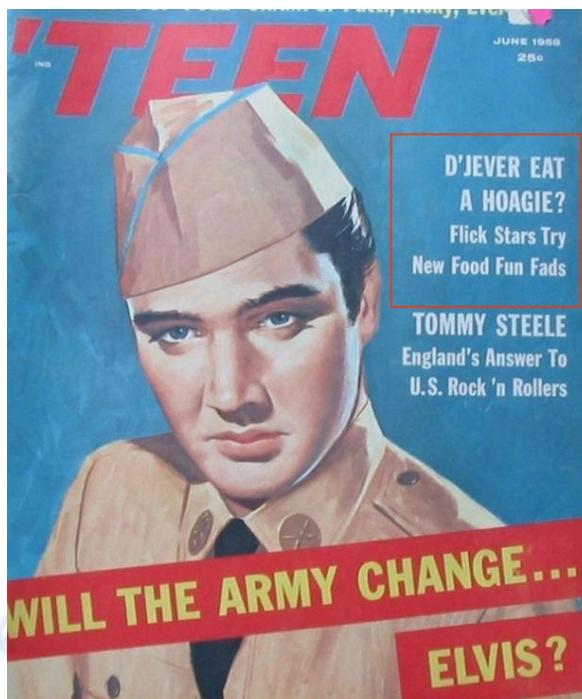
Ở nước Anh

- Tạp chí tiêu dùng lâu đời nhất vẫn được in là Tạp chí Scots, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1739, mặc dù nhiều thay đổi về quyền sở hữu và khoảng cách trong xuất bản tổng cộng hơn 90 năm làm suy yếu tuyên bố đó. Danh sách của Lloyd được thành lập tại quán cà phê Anh của Edward Lloyd năm 1734; và mặc dù nền tảng trực tuyến của nó vẫn được cập nhật hàng ngày nhưng nó đã không được xuất bản dưới dạng tạp chí kể từ năm 2013 sau 274 năm.

Ở nước Pháp

- Dưới chế độ cổ đại, các tạp chí nổi bật nhất là Mercure de France, Tạp chí des sçavans, được thành lập năm 1665 cho các nhà khoa học và Gazette de France, thành lập năm 1631. Jean Loret là một trong những nhà báo đầu tiên của Pháp. Ông đã phổ biến các tin tức hàng tuần về âm nhạc, khiêu vũ và xã hội Paris từ 1650 đến 1665 trong câu thơ, trong cái mà ông gọi là một công báo, được tập hợp thành ba tập của lịch sử La Muse (1650, 1660, 1665). Báo chí Pháp tụt lại một thế hệ sau người Anh, vì họ phục vụ cho nhu cầu của tầng lớp quý tộc, trong khi các đối tác mới hơn của Anh lại hướng đến tầng lớp trung lưu và lao động.

- Các ấn phẩm định kỳ được kiểm duyệt bởi chính quyền trung ương ở Paris. Họ không hoàn toàn im lặng về mặt chính trị, họ thường chỉ trích sự lạm dụng của Giáo hội và sự bất lực quan liêu. Họ ủng hộ chế độ quân chủ và họ đóng vai trò nhỏ nhất trong việc kích thích cách mạng. Trong cuộc Cách mạng, các tạp chí định kỳ mới đóng vai trò trung tâm là cơ quan tuyên truyền cho các phe phái khác nhau. Jean-Paul Marat (1743-1793) là biên tập viên nổi bật nhất. Mìn L'Ami du peuple ủng hộ mạnh mẽ cho quyền lợi của tầng lớp thấp hơn so với kẻ thù của nhân dân Marat ghét; Nó đóng cửa khi anh ta bị ám sát. Sau năm 1800 Napoleon kiểm duyệt lại kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Hình 1.4. Bìa tạp chí nước Anh cũ

Hình 1.5. Bìa tạp chí nước Pháp cũ

- Tạp chí phát triển mạnh mẽ sau khi Napoleon rời đi vào năm 1815. Hầu hết đều có trụ sở tại Paris và hầu hết nhấn mạnh vào văn học, thơ ca và truyện. Họ phục vụ các cộng đồng tôn.

Thế kỷ 21

- Năm 2011, 152 tạp chí đã ngừng hoạt động. Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2015, Oxbridge Communications đã thông báo rằng 227 tạp chí đã ra mắt và 82 tạp chí đã đóng cửa vào năm 2012 tại Bắc Mỹ. Hơn nữa, theo Media Downloader.com, 93 tạp chí mới được ra mắt trong sáu tháng đầu năm 2014 và chỉ 30 ngày đóng cửa. Danh mục sản xuất các ấn phẩm mới nhất là “Lợi ích khu vực”, trong đó có sáu tạp chí mới được ra mắt, bao gồm 12 & Broad và Craft Bia & brew. Tuy nhiên, hai tạp chí đã phải thay đổi lịch in. Máy bay phản lực của nhà xuất bản Johnson đã ngừng in các vấn đề thường xuyên khiến việc chuyển đổi sang định dạng kỹ thuật số, tuy nhiên vẫn in một phiên bản in hàng năm. Tạp chí Home ‘Ladies’ đã dừng lịch trình hàng tháng và giao hàng tận nhà cho các thuê bao để trở thành một ấn phẩm quan tâm đặc biệt chỉ dành cho sạp báo hàng quý.

- Theo thống kê từ cuối năm 2013, mức độ đăng ký của 22 trong số 25 tạp chí hàng đầu đã giảm từ năm 2012 đến 2013, chỉ với Time, Glamour và ESPN Tạp chí đạt được số lượng.

Hình 1.6. Bìa tạp chí Thế kỷ 21 công nghệ số

3. Phân loại tạp chí

3.1 Tạp chí theo định kỳ

- Tạp chí hàng tuần: tên gọi khác: tuần san, tuần báo. Được xuất bản định kỳ vào một ngày trong tuần.

- Nguyệt san: xuất bản mỗi tháng một số.

- Quý san: mỗi quý (ba tháng) một số.

- Bán niên san: nửa năm một kỳ.

- Niên san: chỉ một kỳ mỗi năm. Các loại niên giám thống kê thuộc loại này.

- Tại Việt Nam, có khá nhiều loại tạp chí ra với định kỳ không theo phân loại trên như bán tuần báo (bi-weekly) với 2 - 3 số mỗi tuần, bán nguyệt san (bi-monthly) in 2 - 3 kỳ mỗi tháng.

3.2 Tạp chí theo chủ đề

- Tạp chí Nghệ thuật - Mỹ nghệ
- Tạp chí Mỹ thuật
- Tạp chí về Ô tô - Xe máy
- Tạp chí Kinh doanh - Tài chính
- Tạp chí cho Trẻ em
- Tạp chí Nấu ăn
- Tạp chí Giải trí
- Tạp chí Thời trang
- Tạp chí Thể thao - Sức khỏe
- Tạp chí Thời trang - Lối sống
- Tạp chí cho Đàn ông
- Tạp chí Thời sự
- Tạp chí Chính trị
- Tạp chí Tôn giáo
- Tạp chí Khoa học - Tự nhiên
- Tạp chí Thể thao
- Tạp chí cho tuổi teen
- Tạp chí cho Phụ nữ
- Tạp chí và Bản tin miễn phí

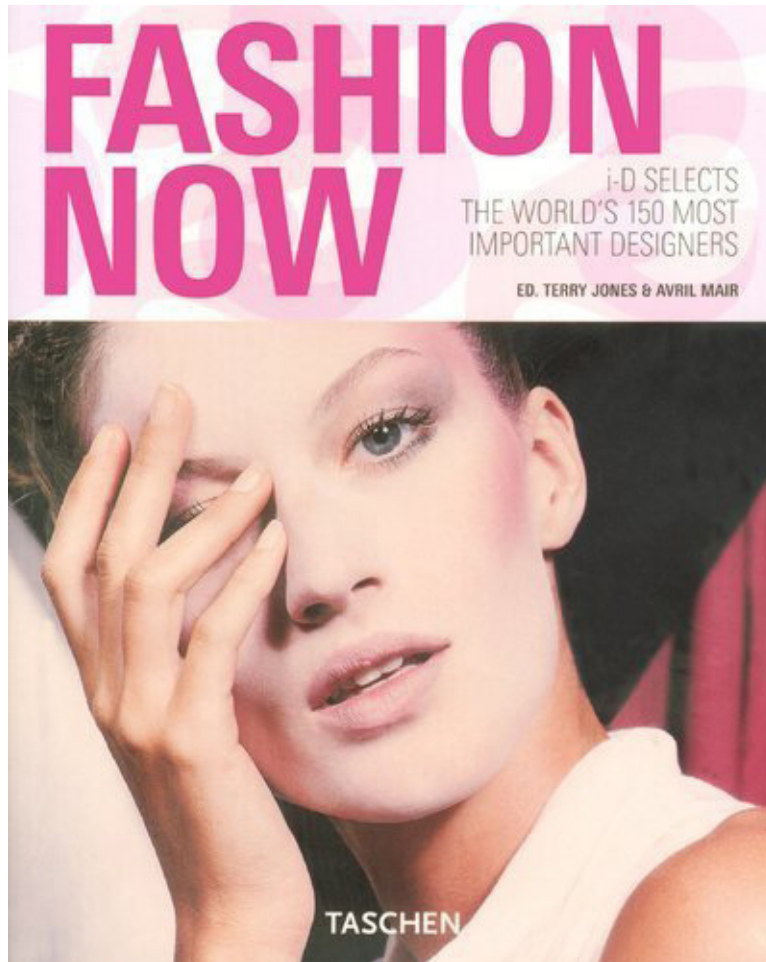
Hình 1.7. Tạp chí thời trang hãng VOGUE

Hình 1.8. Tạp chí thể thao

Hình 1.9. Tạp chí Giải trí

Hình 1.10. Tạp chí thời trang fashion now

Hình 1.11. Tạp chí cho đàn ông

Hình 1.12. Tạp chí cho phụ nữ

II. CÁC YẾU TỐ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY TRÊN BÌA TẠP CHÍ

- Bìa của ấn phẩm tạp chí là bộ mặt thể hiện đầy đủ nội dung tư tưởng của tạp chí. Trang bìa giữ vai trò rất lớn trong ấn phẩm tạp chí, đôi khi còn quyết định sự thành công của từng số xuất bản. Cấu trúc trang bìa tạp chí bao gồm tên tạp chí, tên cơ quan chủ quản, hình ảnh chính, tiêu đề bài viết chính và các tiêu đề phụ, các thông tin về số báo phát hành, mã tiêu chuẩn quốc tế. Các tiêu chí thiết kế dàn trang bìa tạp chí là phải bắt mắt, thể hiện được nội dung chủ đề, màu sắc hấp dẫn, phong chữ dễ đọc, năng động, có phong cách riêng và phải đem lại lợi ích cho độc giả.

- Chúng ta đều biết không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, nhưng riêng với ấn phẩm tạp chí, đó lại là điều có thể. Trang bìa của tạp chí thực chất là bộ mặt hoàn chỉnh đại diện cho tư tưởng, nội dung, ý tưởng, quan điểm và cả phong cách thiết kế của tạp chí. Chính vì vậy khi bị thu hút bởi trang bìa một cuốn tạp chí, quyết định mua nó, không chỉ sở hữu nó mà còn trở thành độc giả của tạp chí đó. Khi nội dung chủ đề của tạp chí thỏa mãn đúng nhu cầu thông tin, kiến thức cần thiết, sẽ trở thành độc giả trung thành của nó. Kể từ đây, diện mạo của trang bìa tạp chí yêu thích sẽ là niềm tự hào và là nỗi mong chờ với từng số xuất bản.

- Trang bìa của ấn phẩm tạp chí Ấn phẩm tạp chí (hay tạp chí in) là một xuất bản phẩm định kỳ nhằm mục đích thông tin, truyền thông thuộc thể loại báo viết truyền thống. Trong xã hội hiện đại, báo chí không chỉ là phương tiện cung cấp thông tin mà còn là sự phản hồi của công chúng.

- Dưới cùng ở một góc bìa tạp chí sẽ là chỗ dành cho chuẩn mã vạch (Bar code) hoặc mã chuẩn quốc tế và đôi khi cả giá bán của tạp chí. Đây là toàn bộ cấu trúc cơ bản của một trang bìa tạp chí cần có. Tuy nhiên, ở những số báo đặc biệt bìa được trình bày theo những cách riêng nhằm nhấn mạnh số báo đó. Ví dụ số báo kỷ niệm hoặc số báo Tết thường được ép nhũ nóng với gia công nổi, chất liệu kim loại, màu đặc biệt, hình ảnh ba chiều hoặc cắt hình độc đáo. Ngoài ra một số khách hàng quảng cáo còn yêu cầu tăng bìa gấp đôi hoặc gấp ba để thêm diện tích hình ảnh cần thiết. Điều này cũng giúp đẩy cao độ hoành tráng, lộng lẫy của trang bìa nói riêng và số báo nói chung.

Hình 1.12. Tạp chí thể thao VN

Hình 1.13. Tạp chí Đẹp

Hình 1.14. Tạp chí Doanh nhân

Hình 1.15. Tạp chí Men

Hình 1.16. Tạp chí công nghệ

1. Các yếu tố hình thức trình bày trang bìa tạp chí

- Một tiêu điểm thu hút sự chú ý
- Màu sắc tươi sáng
- Phân cấp và cân bằng thị giác
- Kiểu chữ phá cách
- Ánh sáng và kết cấu tương phản
- Văn bản 3D phía sau và phía trước hình ảnh
- Kết hợp hình chụp và hình vẽ
- Nhấn mạnh bằng phông chữ và hình nền
- Tính nhất quán thương hiệu
- Bố cục của nghiên cứu nổi tiếng

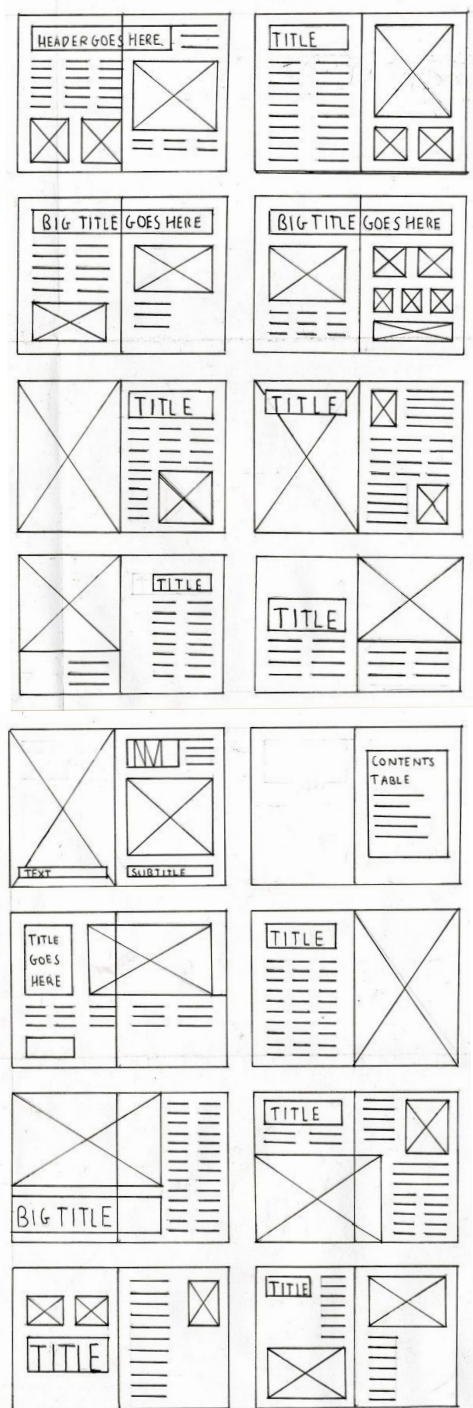
của Leonardo da Vinci về tỷ lệ của con người trong Uomo vitruviano (Người đàn ông Vitruvian) của ông, dựa trên Hình chữ nhật vàng, cung cấp cho thiết kế sự cân bằng toán học tạo nên.

- Bố cục là nền tảng để tạo ra một tổng thể giữa các yếu tố đồ họa để dẫn dắt sự chuyển động của mắt và mang đến luồng thông điệp hoặc mục tiêu truyền thông cụ thể. Nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một thiết kế thành công, khiến nội dung quảng bá dễ dàng thu hút khách hàng tiềm năng. Đặc biệt là trong lĩnh vực quảng cáo, nếu bố cục không phù hợp, thông điệp của bạn sẽ không được truyền tải một cách hiệu quả.

- Sự thành công của một thiết kế đồ họa phụ thuộc vào sự sắp xếp của các thành phần (chữ, hình ảnh, đồ họa, khoảng trống) vào đúng vị trí và liên kết chúng với nhau. Do đó, Designer luôn phải hiểu bố cục khi thiết kế quảng cáo, ấn phẩm truyền thông...

2. Tác động của layout trong thiết kế

- Bố cục center: Khi muốn tạo nên sự cân bằng thì hãy đặt chủ thể ở giữa để tạo sự ổn định và yên tĩnh còn không gian chung quanh sẽ tự cân bằng từ các phía. Hiện nay bố cục này đang được ứng dụng rất nhiều trong các poster phim điện ảnh.

Hình 1.17. Sơ đồ bố cục tạp chí cơ bản

- Nếu thêm bất kỳ một đối tượng nào về phía bên trái chủ thể thì sức mạnh của thị giác sẽ bị tác động như có cảm giác hai hình vuông di chuyển về bên trái và nếu ngược lại thì sẽ tạo ra sự chuyển động về bên phải hoặc có xu hướng đi lên nếu đặt ở trên.

- Nếu muốn sáng tạo và không tuân theo quy chuẩn chung thì hãy làm từ trái sang phải, từ trên xuống dưới để quảng cáo vẫn đảm bảo được trình tự đọc của mắt người nhìn.

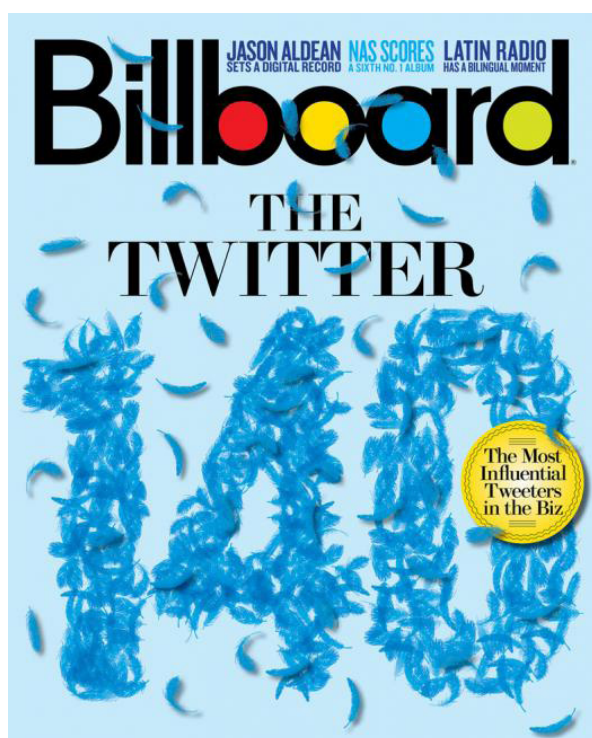
Hình 1.18. Tạp chí New York

Hình 1.19. Bố cục center trong tạp chí

Hình 1.20. Minh họa bìa Typography

Hình 1.20. Minh họa bìa Typography 02

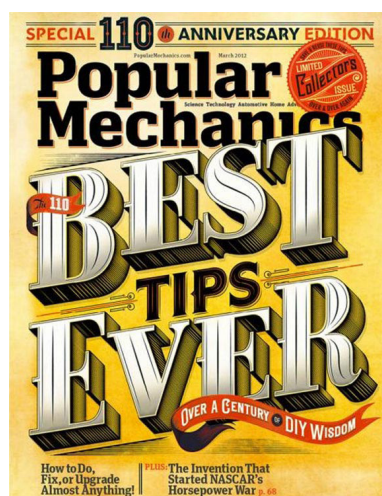
3. Khi minh họa một khái niệm

- Để tạo ra một sản phẩm đẹp mọi người thường nói phải nắm rõ những quy tắc như quy tắc một phần ba, quy tắc số lẻ, quy tắc cân bằng, quy tắc nhấn mạnh nhưng điều quan trọng nhất mà cần biết khi bắt tay vào thiết kế là cần phải kẻ lưới.

- Nên tạo nên một cấu trúc chính phụ bằng các đường thẳng. Hãy hình dung và sắp xếp chúng cẩn thận với các kích thước khác nhau để tạo thành một khung lưới. Sau đó, thay thế các đường thẳng bằng đối tượng hình ảnh hoặc các dòng chữ có kích thước và nội dung phù hợp.

- Kể cả khi thiết kế một bố cục rối loạn, cũng cần hình dung và tư duy để tạo ra một bố cục tổng thể bởi các hình khối có kích thước lớn nhỏ, vuông tròn trước khi thực hiện chi tiết.

- Có thể thỏa sức sáng tạo theo cách mình muốn nhưng hãy biết thiết kế có tư duy bố cục, tìm ra chủ đích trước và hiểu chủ đích thiết kế của mình có ý nghĩa gì. Đối với các thiết kế chuyên nghiệp, họ sẽ không bao giờ làm theo cách ngẫu hứng mà luôn giống những đường lưới trước để thiết kế có ý đồ và chủ đích.

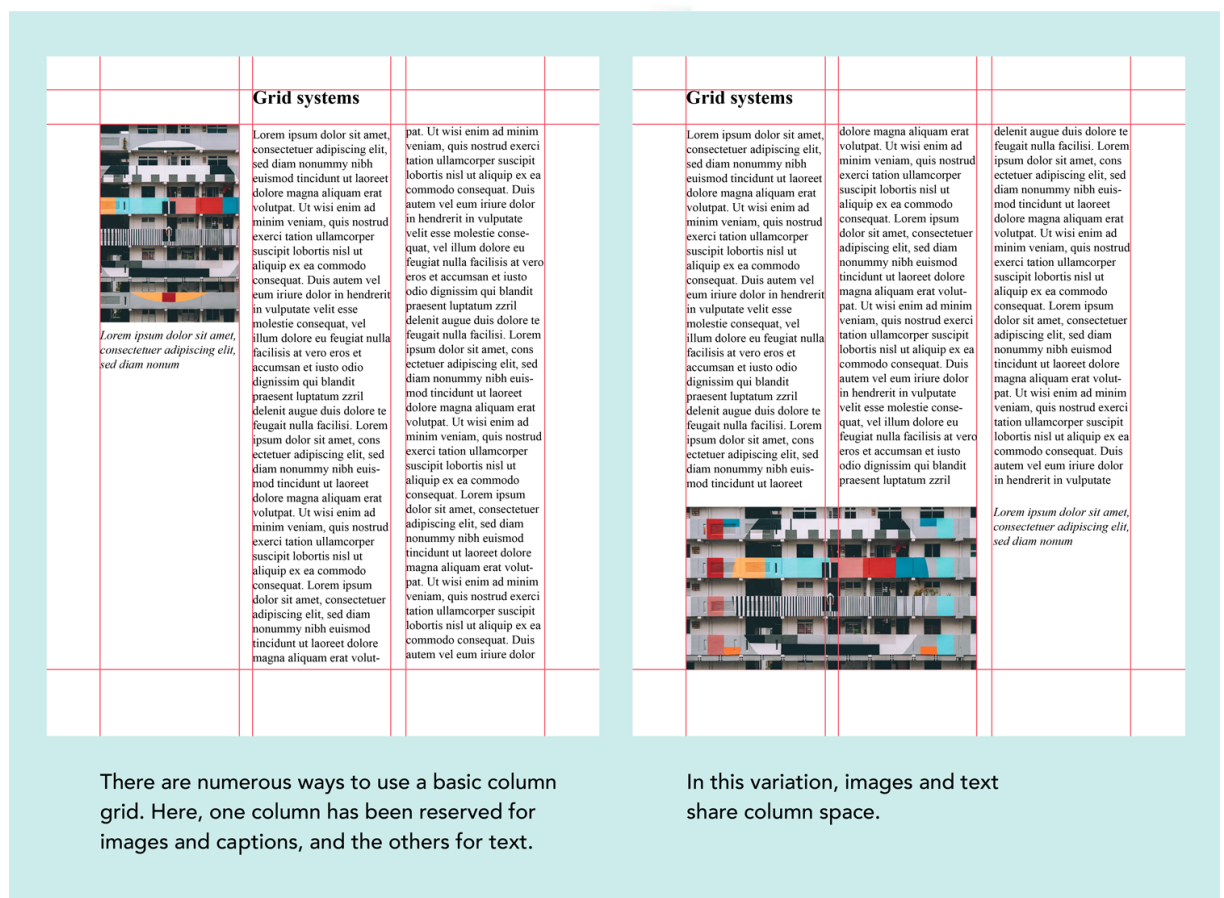
Hình 1.21. Minh họa bìa Typography 03

4. Hệ thống sắp xếp lưới

- Trong quá trình làm nghề, sẽ không chỉ thiết kế những ấn phẩm đơn lẻ, đôi lúc sẽ phải tiếp cận đến những thiết kế theo bộ hoặc nhiều trang như tạp chí, catalogue, website... Vậy thì việc thực hiện hệ thống sắp xếp lưới trước khi bắt tay vào thiết kế là một điều nhất định bạn phải biết.

- Cách kẻ lưới theo quy tắc của hệ thống sắp xếp sẽ giúp cho giao diện tạo ra có tổ chức, giúp cho việc đọc và quan sát sẽ thuận tiện hơn.

- Dưới đây là một ví dụ cụ thể giúp dễ dàng hình dung về một hệ thống lưới được áp dụng xuyên suốt nhiều trang của một tập brochure quảng cáo. Tất cả hình ảnh và đoạn chữ đều giữ được sự phóng khoáng nhưng vẫn nằm trong guideline. (xem hình 1.22)

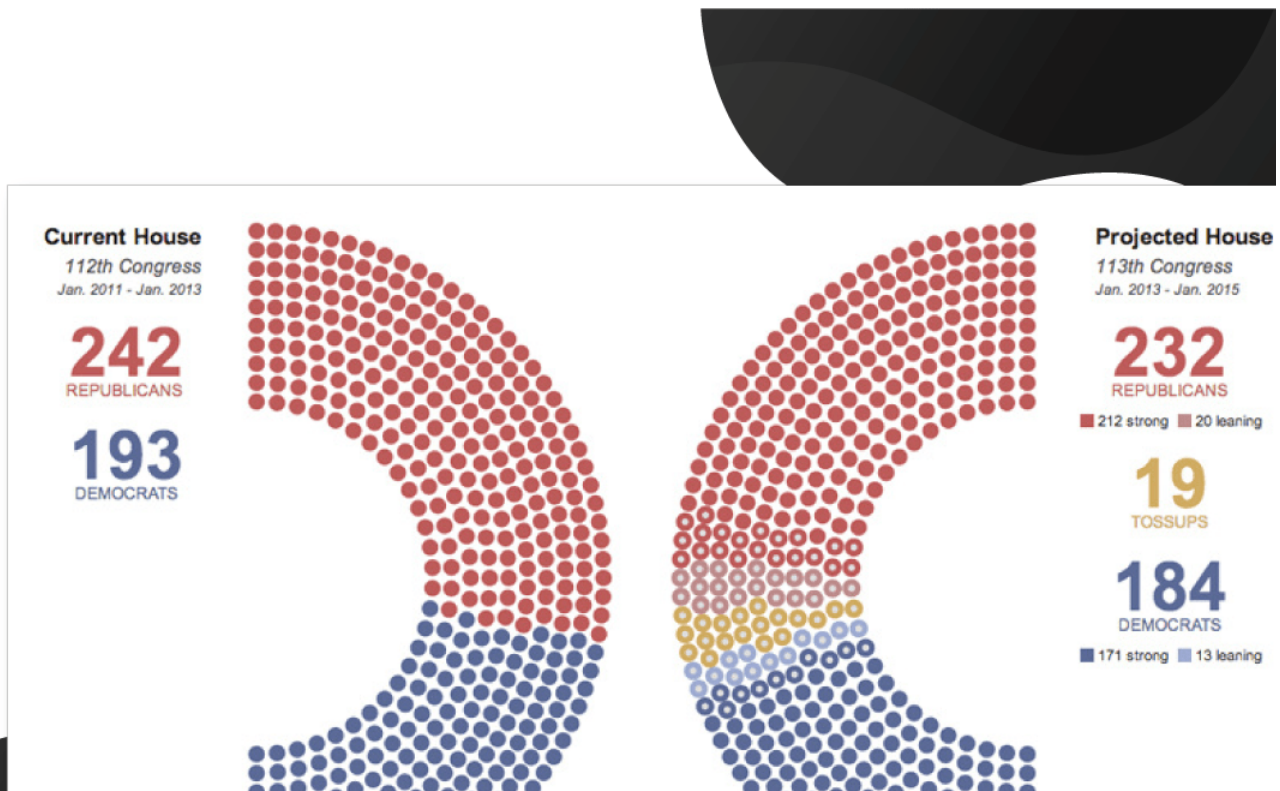
Hình 1.22. Hệ thống lưới

III. NGUYÊN LÝ BỐ CỤC TẠO HÌNH ĐỒ HOẠ TẠP CHÍ

Năm nguyên tắc trong bố cục layout

Proximity & Unity – Tạo nhóm liên quan với nhau bằng hiệu ứng lân cận

- Khi đặt các phần tử cùng nhau trên một trang – cho dù đó là chữ, hình ảnh hay cả hai – điều cần thiết là phải chú ý đến vị trí đặt các phần tử này và cách liên kết chúng với nhau. (xem hình 1.23)

Nguồn sưu tập

Hình 1.23 Nhóm hiệu ứng lân cận

White Space – Tạo khoảng trống

- Không gian trắng sẽ chia tách rõ ràng các phần khác nhau, giúp nội dung có một khoảng để thở. Nếu thiết kế trông có vẻ lộn xộn và khó chịu, thì khoảng không gian trắng sẽ chính cần thiết. (xem hình 1.24)