

Művészet és funkcionalitás

BRITTNEK ANDREA: A TERVEZŐGRAFIKA ALKALMAZOTT MŰFAJ

Maczó Péter

Csomagolás az egész világ, s benne brand minden férfi és nő

– mondhatnánk egy kissé bicegős behelyettesítéssel – William Shakespeare után szabadon.

BRITTNEK Andreának élete a csomagolás. Hívás és kihívás egyszerre. De nem dráma. Vagy mégis?

» Nem érzem drámának, bár olykor belehalok egy kicsit, de jó értelemben, hiszen nagyon szenzibilis ember vagyok, mindent hatványozottan átérzek és megélek, így a munkáimat is. Már a ráhangolódás fázisában a mélységéig kutatok, igyekszem mindent alaposan feltérképezni, ideológiai, pszichológiai szempontokat is figyelembe venni. Néha fájdalmas ez az alaposág, semmit sem engedek ki a kezem közül, amit nem látok a végső fázisban. Ha kell, éjszaka is bemegyek a nyomdába, hogy lássam a nyomatot, mielőtt a kötetzetbe kerül. Mindez persze rengeteg energiát és időt igényel, de megéri. Egy cégarculat, termékarculat vagy brand megalkotásakor szinte összenövök a megrendelővel, mindent tudni akarok róla, a cégről és a termékről.

Brinkus Design vizuális koncepció, katalógus, szórólap

Erre készültél, ezt tanultad, vagy valami más szerrettél volna lenni inkább?

» Gyerekként fogorvosnak készültem, valahogy tetszett az emberek szép mosolya, hogy esetleg ennek alakításába, építésébe én is belenyúlhatok. A funkcionalitás, a formák harmóniája iránti erős vonzalom ezt követően jött, így felvételtem az Iparművészeti Egyetemre. Akkor még a formaterve-

Calderan Consulting cégarculat webtervezéssel

Aerzen termékkatalógus vizuális koncepciója

zés, a design jobban érdekelt: játék a formákkal, anyagokkal, a matériák különbözőségével való kísérletek...

Az első évben valahogy mégis vonzó lett a tervezőgrafika, a maga rengeteg lehetőségével, a komplexitásával, az összefüggésekkel, ahogyan az illusztráció, a grafika, a fotó, a színek, a tipográfiával és az alkalmazott anyagok kiegészítik egymást.

Tervezőgrafikusként és vizuális kommunikáció szakos tanárként végeztem a MOME-n, de egy évet Augsburgban és Münchenben is tanultam, és szinte rögtön dolgozni is kezdtem a szakmában.

Szabadúszóként vagy grafikai stúdióban kezdte?

» Először grafikai stúdióban másokkal együtt, közben kicsit külföldön is, majd rövid ideig egy reklámügynökségnél – itthon, és közel 20 éve a saját stúdióban dolgozom. Mindig is építkezős alkat voltam, ezért általában olyan feladatok fogtak meg, ahol a koncepció, az ideológiai üzenet fontos része a vizuális harmóniának, ahol a képi világ egyensúlyának megteremtése a síkból a térbe feltörve, kihatadva, kinőve is teret kap.

Talán ezért is kanyarodtam a termékarculatok világa felé.

Cashline Értékpapír Zrt. katalógusok, hirdetések

A csomagolásnak mindig funkciója van, és ezek közül az esztétikai feladat csak az egyik – pedig...

» A brandépítés, a csomagolástervezés rendkívül izgalmas és összetett kihívás, olyan globális gondolkodást, sokrétű kitekintést, az összefüggések átlátását és a vizuális identitás hierarchikus felépítését igényli, amely számomra igen vonzó. Örömmel tölt el, hogy a tervezőgrafika-ban belül így megtaláltam mindazt, ami részleteiben mindig is fontos volt számomra, hogy ötvözhetem a grafika és tipográfia képi világát a funkcionalitással és a formai megjelenéssel...

Vajon melyik az igaz: a csomagolás a művészet kereskedelmi terméke, vagy inkább a kereskedelem művészete a csomagolás? Ez Andy Warhol ismert kérdése, válaszolhatok rá! Hogy tapasztalod?

» Pár évvel ezelőtt meghívtak a Kiscelli Múzeumba egy szakmai kerekasztal-beszélgetésre, mely a *Csomagoljam?* című kiállításhoz kapcsolódott. Nagyon örültem ennek a kiállításnak és a beszélgetésnek is, hiszen az én diákjaim munkáit is bemutatták.

Érdekes volt egyben látni többek között Lukáts Kató és Kozma Lajos közel 90–100 évvel ezelőtti egyedi csomagolásait és mai tervezőgrafikus hallgatók munkáit. Múlt és jelen, tradíció és jövőbe mutató innováció, művészet és funkcionalitás jól megfér egymás mellett.

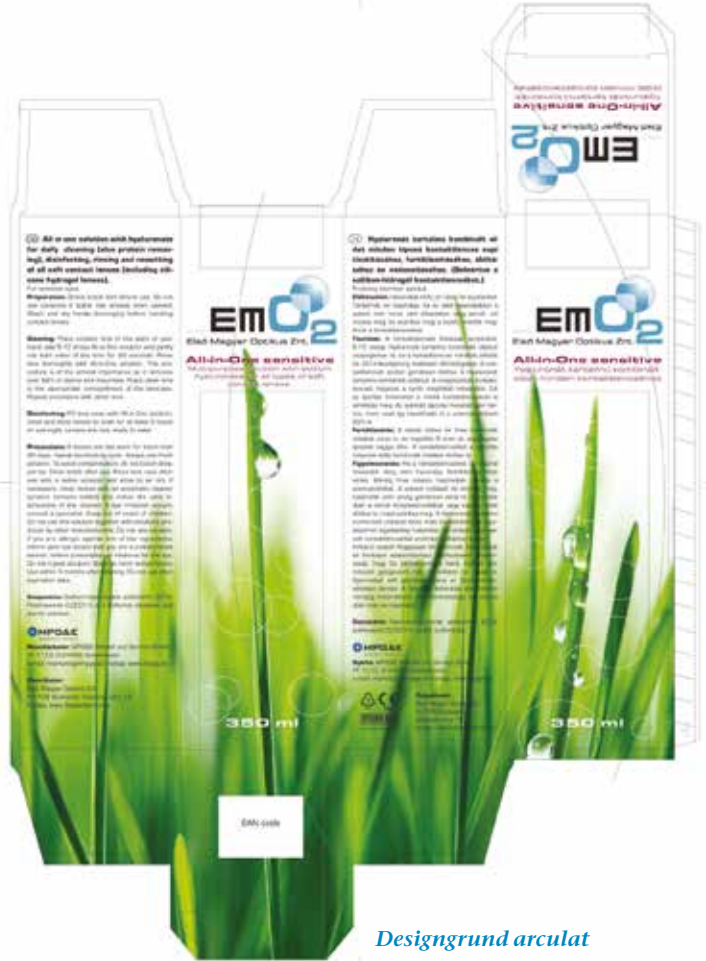
Complex3h és Complextr vizuális kommunikáció, kiadványimage identitás

EMO cégarculat,
vizuális koncepció, branding,
csomagolások,
teljes arculati kézikönyv

Számomra fontos Lukács Kató és Kozma Lajos tervezői öröksége, melyet továbbgondolva a mai elvárások, trendek, látásmód szerint a nyugati és keleti kulturális tradíciók hagyományteremtése és a modern vizualitás a fejlett technológiák alkalmazásával egy újragondolt képi világ megteremtését eredményezi.

Designgrund arculat

De Te ezt tanítod is. Még hozzá nagyon elkötelezetten, mondhatom. Hogy kerültél a pedagógus pályára?

» Az irodalomtanárom, mikor 14 éves voltam, azt kérte tőlem, egyet ígérjek meg neki, mindegy hogy mikor és mit, de majd, ha eljön az ideje, akkor tanítsak. Akkor még egészen másképp láttam magam a jövőben, fogalmam sem volt, a fogászat hogy fér meg a tanítással, de megígértem. Talán ezért is véggeztem el a tanár szakot...

Most már látom, hogy milyen igaza volt és bár nem fogorvos lettem, de úgy érzem, megérkeztem, jó helyen vagyok. Most már több mint 10 éve tanítok a felsőoktatásban (először a Nyíregyházi Főiskolán, a Corvin Rajziskolában, a Visart Művészeti Akadémián, majd 2013 óta a Budapesti Metropolitan Egyetemen), és örömmel adom át a hallgatóknak a saját tervezői hitvallásomat, szakmai tudásomat és tapasztalatomat. Persze ez kölcsönös bizalomra és elfogadásra épül, és fontos az oda-vissza energiaáramlás is. Bízom benne, hogy sikerül az egyéni látásmódjukat, ízlésvilágukat is fejlesztenem, miközben haladnak a belső önfejlődés útján, megtalálják a saját képi világukat, megteremtik művészi identitásukat. Mindez óriási felelősség, benne van a személyes „vonzerő” veszélye, de mindig kényesen ügyelek arra, hogy ne magamat lássam viszont bennük.

De erről már sokat beszélgettünk korábban is, hogy tanítani

Vintage Beauty
branding, termékarculat,
csomagolások

csak úgy érdemes, ha törek-
szünk a diákok egyéniségének
kicsomagolására (!). A funkció-
nalitáson túl vegyék észre és
hozzák létre azt az esztétikai
vonzerőt, ami a csomagolást
széppé teszi. Ez nagy kihívás,
pszichológia, pedagógia és hit
az értékteremtésben.

Nemcsak az eladást segítik, de
ökocsomagolásaikkal a környe-
zet védelmére nevelnek. Ők
fognak trendeket diktálni, és ők
fogják meghatározni a jövő
ízlésvilágát.

*A tervezés örömet okoz, külön-
ben semmi értelme, de ki az, aki
manapság erre a sajátos
pályára készül?*

» Nem minden tervezőgrafi-
kus lát jól a térben, ezért sok
hallgatónak – annak ellenére,
hogy gyönyörű illusztrációkat
készítenek, remek könyveket,
plakátokat, arculatokat tervez-
nek – nehézséget jelent a cso-
magolóstervezés. Ilyenkor áthi-

**Országos Műemlékvédelmi
Hivatal – cégarculat,
image identitás, kiadványok**

daló megoldásokat találok ki, és például olyan illusztrációkat készítették velük, melyek kiemelkednek a térbe, vagyis térgrafikai elemeket hozunk létre. Észre sem veszik, hogy közben milyen nagy utat járnak be, s már azon kapják magukat, hogy pop-up könyveket, társasjátékokat terveznek hatalmas lelkesedéssel. Ilyenkor elengedhetetlen a feltétel nélküli-ség, a személyes kontaktus a tervezői kreatív lélekkel. A legnagyobb kihívás, mikor alkotói válság van, de teremteni akkor is szükséges. Mindig azon vagyok, hogy inspirálva, példát mutatva, máskor kibeszélve a gondokat, együtt vagy külön rávezessem őket a helyes útra: sikerüljön kimászni a gödörből. Ez persze nem csak a hallgatókra igaz...

Vannak kedvenceid, vagy még inkább, ha már a Metropolitan egyetem oktatóját kérdezem, milyen tanulságokat mondanál, mutatnál meg?

» A hallgatóim egy részével diplomájuk után is tartom a kapcsolatot, hol „csak” kölcsönös érdeklődés szintjén, hol közös kiállítások szervezésében. Nem tudom teljesen elengedni őket, szeretem, ha tudok róluk, látom a munkáikat, örömmel tölt el, ha továbbra is segíthetek nekik. Ezek már inkább baráti kapcsolatok, nagy világmegváltó beszélgetésekkel, tervekkel... És borzasztóan jólesik, mikor váratlanul érdeklődnek, „rámírnak”, beugranak az egyetem-

**Jeles5 vizuális koncepció,
kiadványok, albumok**

Spirit of Hungary sailing project, webtervezés

**Silcart and Design arculat
tervezés, kivitelezés**

re egy kávéra, beszélgetésre, és rohannak tovább intézni a dolgait. Nem tagadom, minden évben titokban megkönnyezem (de ezt ne árul el), mikor a diplomavédés után elmennek. Pedig ott jönnek mögöttük a többiek is, sok tehetséges, lelkes, kreatív fiatal, csak hát valahogy annyira közel kerülnek a közös munkáink során, hogy nehéz az elválás. De ez így van jól, és ha nem így éreznék, nem is csinálnám, mert tanítani csak önzetlenül és szívvel-lélekkel érdemes...

