

Robo Café

Nyugat-magyarországi Egyetem, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar

Képi ábrázolás

Nagy Gábor György-egyetemi docens

Régi vágyam teljesült azzal, hogy egy kávézó arculatot tervezek meg, különösen izgalmasnak találtam a feladatot, mert egy ilyen arculat sok munkával és tervezéssel jár. Az én esetemben ide tartozik a grafikai tervezés, illusztráció és tipográfia összhangja, csomagolásdesign, ami egy teljesen új technika volt számomra. Ez a különleges pályázat lehetőséget és kellő motivációt adott nekem, hogy elkészítsem a saját ötleteim, megoldásaim, rajzaim, illusztrációim alapján. A robo café története már jópár évre nyúlik vissza, pontosabban 6 éve készült el az első vázlat, ami idén végleges formában állt össze egy arculattá. A következőkben a munkafolyamatot mutatom be, annak fő menetét vázolni.

Inspiráció

Évek óta figyelem a kávézókat, a hangulatukat, az illatokat, a grafikai megoldásaikat...és persze a finom kávéket. Inspirálnak a az egyedi közegükkel, várásukkal, egy teljesen új világot jelentenek Nekem, ha belépek egybe. Ezek a dolgok mind mind nagy hatással vannak rám, egyfajta teremtő erőként működik, és ennek az erőnek a birtokában indultam el egy úton, aminek a végén egy önálló, teljesen új grafikai világot, hangulatot alkottam meg.

A kávézó grafikai világot, ötleteit főként egy alap ötletből alakítottam ki, majd ezt alkalmaztam a többi elemnél is. Egy feladatot kaptunk tervezőgrafika órán- még évekkel ezelőtt- hogy rajzoljunk le egy mindennapi tárgyat a lehető legélethűbben. Később pedig ezt a rajzot át kellett alakítani pop art stílusban, 4 különböző színverzióban. Az Én választásom / inspirációm egy egyszerű, két hangszórós magnóra esett, amit izometrikus nézetben rajzoltam meg. Ezek a tervek évekre a polc legalsó polcára kerültek, majd tavaly jött egy újabb órai feladat, amin a „robot” témát kaptam. Ekkor jutott eszembe az elfelejtett magnó. Kitaláltam, hogy ez mellé még tervezek 3 másik egyszerű tárgyat, amik szintén média lejátszók voltak. Egy tv, egy rádió, és egy lemezlejátszó. Így már 4 tervem volt, melyeket felruháztam robot tulajdonságokkal. A magnó kezeket kapott, a tv lábakon járt, a rádió pedig lánctalpat. Az arculatnak így ezek a félig média lejátszó eszközök, félig pedig robotok adták a vázat, e köré építettem fel az egész arculatot.

Tervezés

A tervezés első lépéseként ki kellett találnom, hogy valójában milyen is legyen az arculatom, milyen színekkel, formákkal, kiegészítő elemekkel dolgozzak. Az első lépés a logo tervezés volt, ugyanis az ötlet megvolt, rajzaim, vázlateim voltak, de a legfontosabb elem még nem volt meg, a logo. Ekkor kellett kitalálnom a kávézó nevét is, hiszen mindenképpen egy logotípiát szerettem volna készíteni. Bár kézenfekvő volt a robot név, a gyakorlatban azonban mégsem tetszett, túl kiaszámítható volt. Sok hasonló kávézó nevét megvizsgáltam, rákerestem a Robot nevűekre is, főként Japánban találtam ilyen nevű helyeket. A logo vázlateinak rajzolásánál egyre többször hagytam el a t betűt a szó végéről, ami egyre jobban megtetszett, így úgy döntöttem, hogy a Robo nevet választom. Ilyen nevű kávézó nincsen másol a világon, így úgy gondoltam, ez lehet a tökéletes névválasztás. Miután a logo elkészült, folytattam a különböző kiadványok grafikai tervezését, a logóhoz igazodva, így készült el az étlap / menü, a névjegykártyák, levelező papírok, és természetesen a dobozok. Illusztrációim, a logo és a

többi elem elkészítéséhez vektor grafikus programot használtam, a tipográfiai elemeket pedig In Design nevű kiadványszerkesztőben terveztem meg, és később a rajzi elemeket ide másoltam be, majd hangoltam össze .

Illusztrációk

Rendkívüli nagy szerepe van az illusztrációknak az arculat életében, ugyanis mindent ezekre építettem. A robotok megjelennek a menükön, a kártyákon, a csomagolásokon, és a dobozokon. Összesen 6 robot illusztráció készült el, technikájukat tekintve a vonalas rajzhoz tudnám a legjobban hasonlítani, a kontúrok vastag sötétkék / fekete vonalak alkotják, míg a kitöltőszínnek a fehéret, és egy nagyon divatos színt, a citromsárgát használtam fel. Célom mindenképp előtt a vidám, fiatalos, humoros hangulat átadása volt.

Tipográfia

A Robo café tipográfiájánál azt tartottam szem előtt hogy az esztétikus és célszerű legyen. A logot Quadon nevű betűtípussal írtam ki, ami egy új serif betűtípus erős geometriai formákkal, viszont némi változtatást is eszközöltem fonton, hogy még egyedibbé alakuljon a kávézó. A menüt, és nyomtatott anyagokat szintén ehhez a betűkészlethez tartozó Quadon Thin-el oldottam meg.

Nyomtatás

Az arculatom minden eleme elkészült, viszont csak monitoron volt látható, nem lehetett „érezni” a kávézó egyedi hangulatához tartozó papírpoharakat, a take-away-es dobozokat, az étlapot. Sajnos a nyomtatás nem olcsó dolog, főleg, hogy nem könnyű olyan nyomdát találni, akik minden elkészítenek. Összesen 4 nyomdába készültek el a terveim igazi prototípusai, 1 hónap alatt. A tervben szerepelt két klasszikus, fanyeles pecsét, amit egy kiváló budapesti nyomda készített el nekem. Átmérője 40 mm-es, és fekete tintával szinte minden felületre nyomtatható. A következő printelni való anyagom a matrica volt, ezekből 50-50 darab készült stancolva matt papírra, 35mm-es átmérővel. Az étlapok szintén másik helyen készültek, 180 grammos műnyomó papírra, digitális nyomdában. A legutolsó, és legnehezebb művelet a doboz nyomtatás volt, itt 3 nyomdától is kértem árajánlatot, azonban a kis darabszám miatt csak igen magas áron vállalták el a nyomtatást, azonban nagy nehezen ez is elkészült, és a végeredménnyel teljesen elégedett voltam. A névjegykártyák egyedi nyomásúak, a pecséttel saját magam készítettem el őket.

A kávézó

Az előzőekben vázoltam, hogy nagyjából milyen technikákkal, és milyen inspiráció alapján terveztem meg az arculatot, viszont most pár mondatban leírom, miért is más ez a kávézó mint a többi, és mik azok az egyedi elképzeléseim, amiket létrehoztam ebben az arculatban.

Sajnos még csak koncepció ez a Robo café, azonban később szeretnék egy igazi helyet teremteni belőle. A kedvenceim a budapesti, belvárosi kávézók, főleg a kisebb, családiasabb, elbújós kávézók. Ha a belvárost veszem alapul, akkor a magas belterű bérházak jutnak eszembe, melyek akár 100 évesek is lehetnek, néhol a téglafal is kilátszik a vakolat alól, pont ez az ami nekem kell. Készítettem egy 3d tervet is, hogy én hogyan képzelném el a belső tereket, azonban erről egy másik fejezetbe írnék.

A robo café alapkoncepciója az volt, hogy egy vidám, és fiatalos hely legyen, ahova szívesen beül az ember olvasni, azonban ha valaki siet, akkor elvitelre is tudja kérni a kávéját. Nemcsak a kávé, hiszen a helyben sült péksüteményekből, és a szendvicsekből is lehet válogatni. Azonban a kávézó a dobozban, elvitelre kapható étel és italra koncentrál- az úgynevezett Roboxokra. 6 különböző ilyen doboz kapható, melyek méretben is különböznek, illetve a tartalmuk is egyedileg lett összeállítva.

Interior design

A belső megtervezésénél egyik nagyon jó barátom segített, aki belsőépítész, és közösen, mind a kettőnk ötletét beledolgozva kezdtük el az interior design-t. Én egy világos, barátságos, és nyugodt helyet szerettem volna, belsőépítész barátom pedig izgalmasat, letisztultat, és egyedit. Azt hiszem mind a kettőnk elképzelése beépítésre került, a belső részek 70%-a fehér bontott téglából, ami igazán egyedi hangulatot kölcsönöz, viszont mégis világos, és letisztult. A fal többi része vörös bontott téglából, ami viszont nagyon izgalmas, főleg hogy egy ilyen vöröstéglás fal fogja közre a nagy sárga logocafé logót, amit hátulról ledsor világít meg. A magas beltérnek köszönhetően egy galéria kialakítására is adódott alkalom. Az alsó részen a kiszolgáló pult található, ezekkel szemben pedig a vendégek részére kialakított asztalok, székekkel. A pult mögött jobbra a mellékhelyiségek találhatók, illetve balról a konyhába lehet jutni. Az emelet sokkal nyugodtabb, „elbújós” helynek lett kialakítva, kényelmes fotelekkel, dohányzóasztalokkal, és könyvespolccal. A tetőről hatalmas csillárok lógnak le, melyek az egész teret bevilágítják. A kávézóból kilépve balra, közvetlen az ablakok mellett pedig egy szabadterei kávézós rész van, szintén székekkel, asztalokkal. A hatalmas ablakoknak köszönhetően a hely világos, és barátságos lett.