

Creazioni digitali

Grafica, editoria e arte open source.

Inkscape, GIMP e Scribus: serve davvero abbonarsi alla suite Adobe per cimentarsi grafici?

Diego Turtulici

Nautilus

Polo Carmignani, Pisa

9 novembre 2018

Proveremo a conoscere un po' meglio alcuni strumenti potenti (informatici e non) per l'ideazione e creazione grafica di qualunque formato:

- introduzione (nozioni di base)
- GIMP (grafica raster)
- Scribus (pubblicazioni)
- **Inkscape** (grafica vettoriale)
- conclusioni
- link utili

Per dare una rapida e panoramico sguardo delle possibilità creative!

N. B. tutti i programmi sopra elencati sono open-source.

— Introduzione —

Per creare un mezzo grafico comunicativo servono almeno due componenti fondamentali:

- font
- colore
- spazio

che sono determinanti sia nella realizzazione che nella percezione del lavoro

Font

Qualche
scritta tra
queste vi
sembra
familiare?

Prova

Prova

Prova

PROVA

Prova

PROVA

PROVA

PROVA

Prova

Esistono dei font talmente caratteristici che li riconosciamo in qualunque condizione.

Il font caratterizza enormemente un testo, logo, locandina, libri. Va scelto con cautela in base al mezzo o supporto in cui va riprodotto e soprattutto allo stile che si intende mostrare.

Ma, cos'è davvero un font? E cosa ci si può fare?

Droid Serif

Aa Ee Rr **a**
Aa Ee Rr

Legibility

abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxyz
0123456789

Droid Sans

Aa Ee Rr **a**
Aa Ee Rr

Android

abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxyz
0123456789

Droid Sans Mono

Aa Ee Gg **a**
Nn Qq Rr

Optimized

abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxyz
0123456789

Esempio della famiglia del font *Droid* fatto per *Android*.

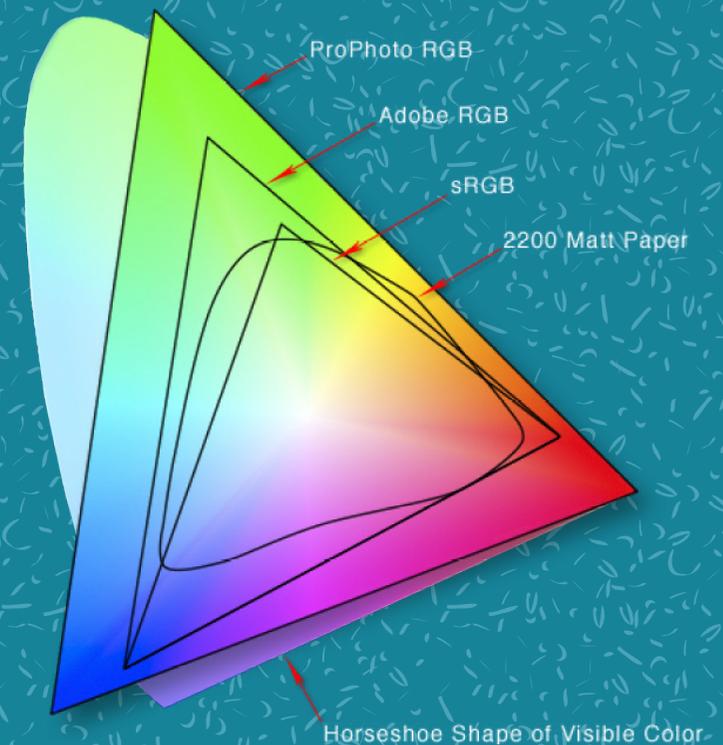

Colore

Potrà sembrare scontato dire che un file visto da dispositivi diversi produca la stessa immagine, ma...

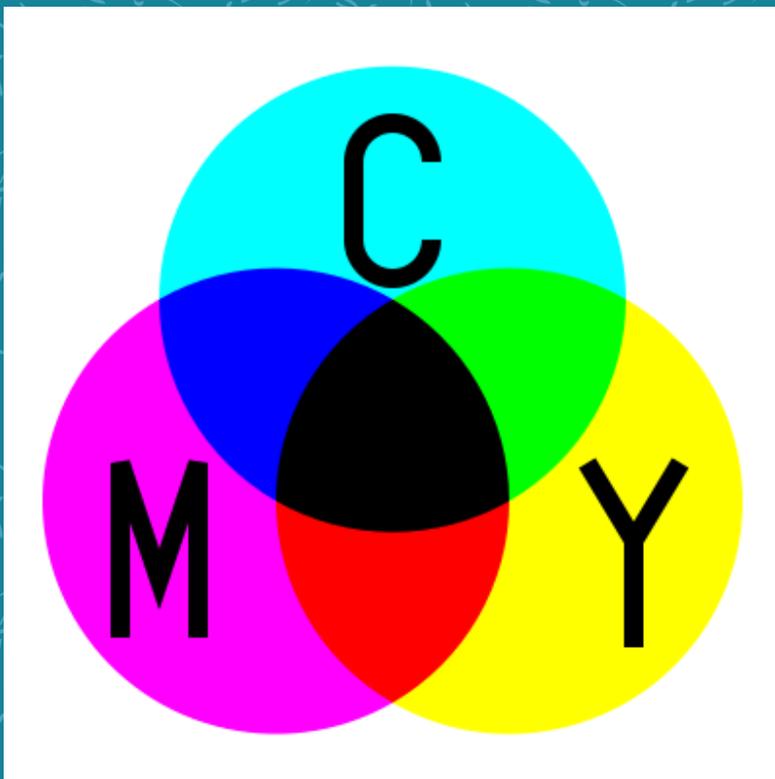
Sicuramente possiamo convenire che sia il medesimo file ma ogni dispositivo ha una propria gamma cromatica di output e uno spazio colore di input.

Vi è mai capitato di aver stampato una foto e trovarla più scura di quanto la ricordaste?

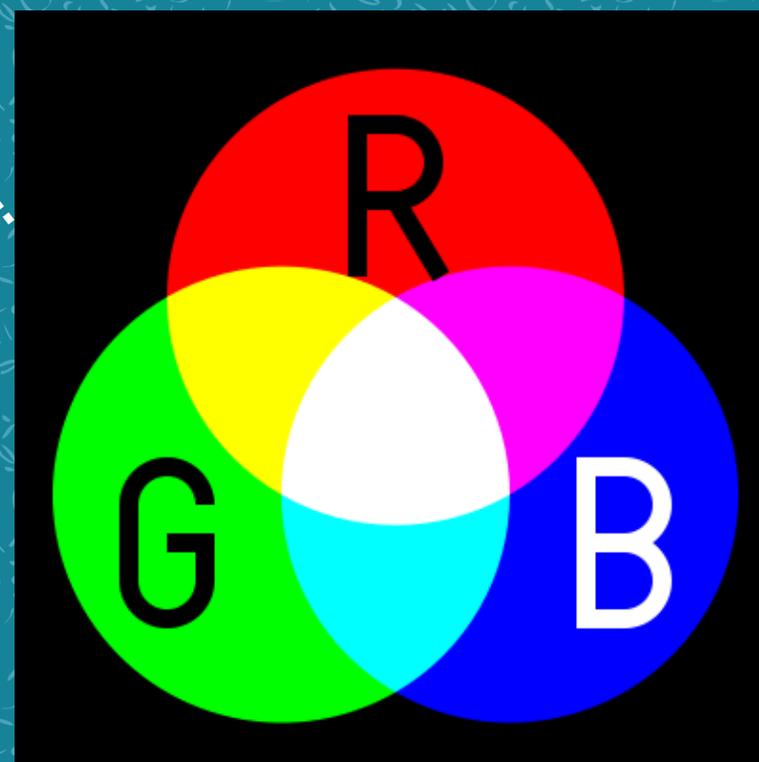
Spazi di colore a confronto.

Che relazione c'è tra CMY(K) e RGB?

Stampa: primari e secondari nella sintesi sottrattiva - CMY(K?)

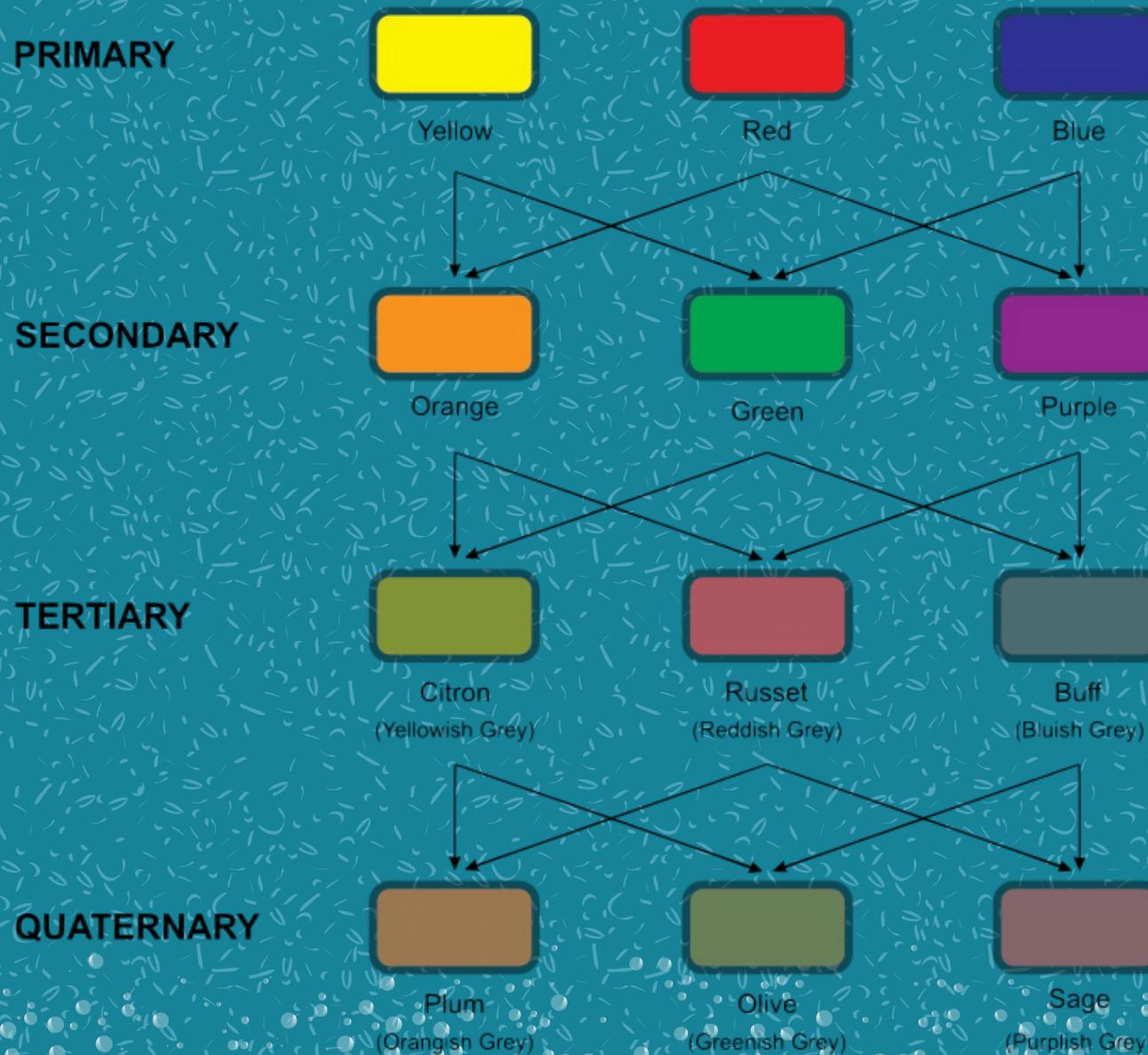
Schermi: primari e secondari nella sintesi additiva - RGB

Gradiendi degli spazi di colore a confronto

E se usassimo rosso carminio e blu indigo anziché magenta e ciano (R e B al posto di C e M negli spazi di colore)?

Classificazione dei pigmenti di colore

Spazio

Per capire l'importanza degli spazi *bianchi* in un qualunque lavoro che facciamo possiamo pensare ad un elaborato come uno spartito musicale: abbiamo tutti gli elementi che

andranno poi a creare l'opera finita ma vanno fatte nell'ordine e intensità giuste per avere il senso desiderato.

Esempio di sito fatto da qualcuno allergico agli spazi bianchi.

Gli spazi *bianchi* sono il nostro modo in interpretare un lavoro capendo cosa succede tra una nota e l'altra.

Il centro della nostra interpretazione sono proprio le relazioni semantiche tra i vari elementi, che dovranno essere ben equilibrate, per rendere più leggibile, interessante e coerente ciò che creiamo.

No White Space

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Passive White Space

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Passive and Active White Space

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad.

Minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem.

**adipiscing elit,
sed diamno
nummy nibh
euismod tinci
dunt ut wisi
enim ad.**

"Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi."

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

GIMP

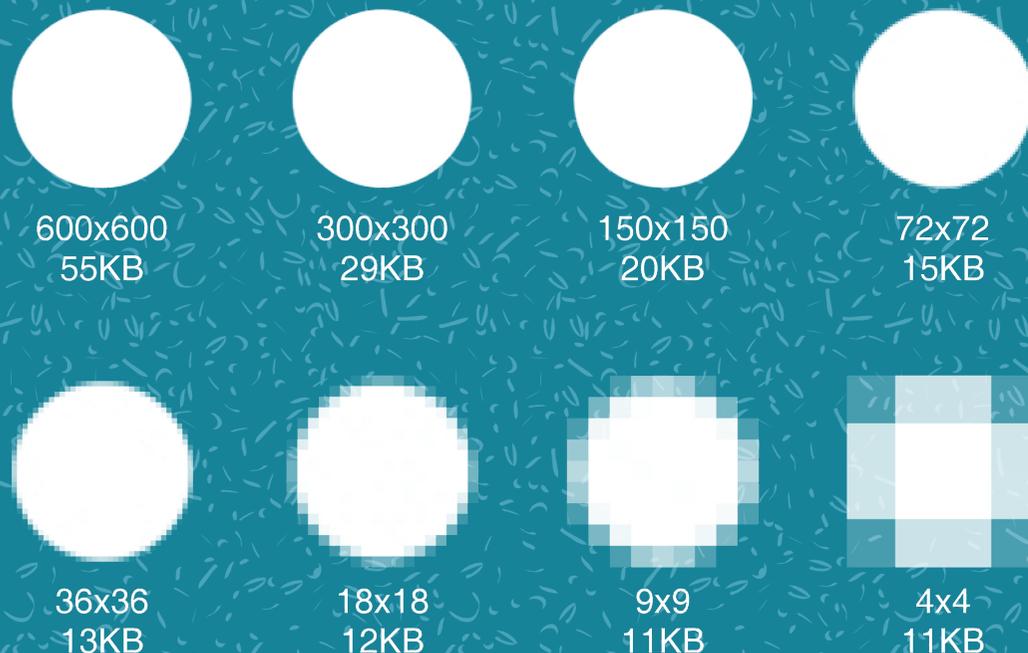
Grafica raster (o bitmap)

Il tipo di grafica a cui siamo più abituati è quello di Photoshop (a cui ha qualcosa da invidiare) e Paint. Il tipo di grafica di cui si occupano principalmente è, in sostanza, una griglia di *triplette* (R, G, B) che chiameremo *px* (*pixel: picture element*): unità grafica fondamentale.

Supporta i formati: TIFF, XWD, JPEG, XPM, GIF, PIX, PNG, CEL, PSD, MNG, TGA, PPM, BMP e PCX.

E le compressioni: ZIP, GZ e BZ2.

E persino salvataggi da remoto!

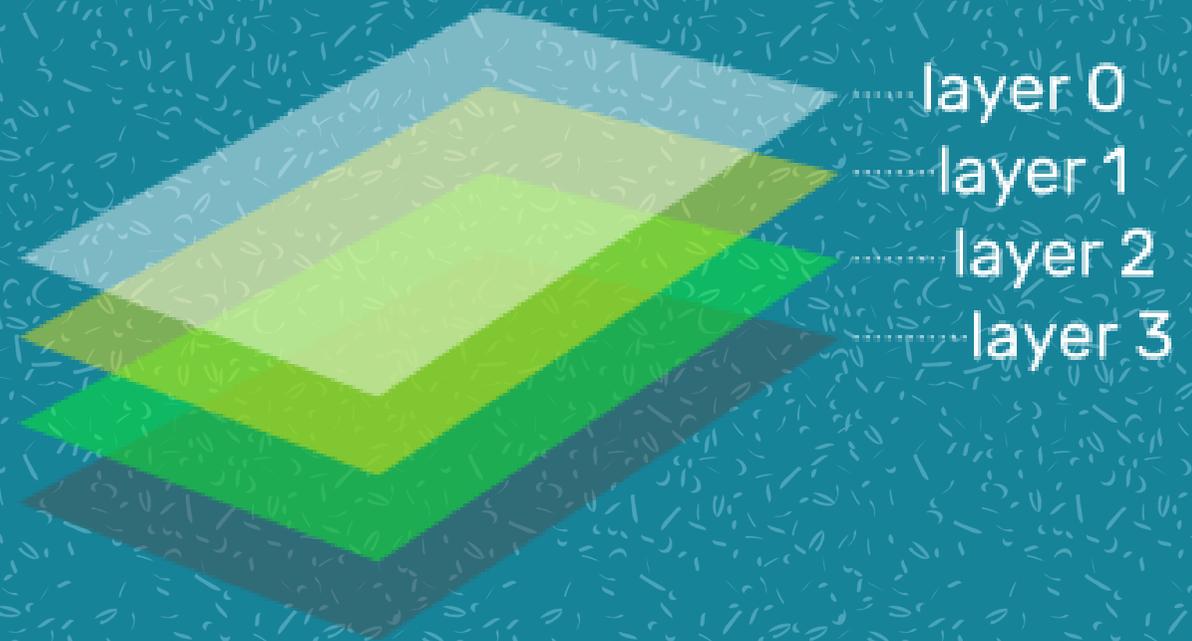
Esempio un cerchio con una risoluzione decrescente.

GIMP è un programma complesso: si possono fare degli script all'interno, per automatizzare dei processi grafici, o usare le sue funzioni da linea di comando!

Purtroppo, per questioni di tempo, vedremo solo:

- livelli
- colore ad Alpha
- soglia (posterize)
- curve

Scribus

Desktop publishing

Scribus si serve a creare documenti multipagina, pieghevoli e qualsivoglia supporto di stampa.

Può importare ed esportare in numerosi formati di immagini e documenti. Come formato dei propri documenti usa il formato SLA (basato su XML, o SLA.GZ con compressione GZ). E le compressioni: ZIP, GZ e BZ2.

Vedremo alcune delle funzioni più interessanti:

- testi collegati
- divisione in colonne
- spazi di colore
- simulazione degli spazi di colore
- immagini clipped/floating

Inkscape

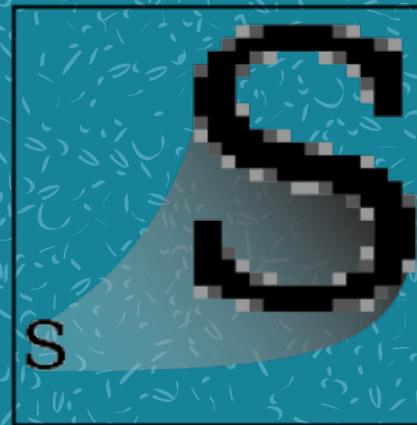
Grafica vettoriale

Un tipo di grafica invece a cui non siamo troppo abituati è quella vettoriale, o sì?

Cosa succede se ingrandiamo un documento di testo PDF? Se ingrandiamo la finestra del browser o un documento il testo assomiglia a quello quello raster o vector?

Supporta decine di formati aperti e non di immagini (statiche). Il suo formato nativo è SVG (SVG.GZ compresso), un formato open e standard.

SVG è basato su XML, così come HTML, quindi... è possibile inserirlo in una pagina web!

Raster

.jpeg .gif .png

Vector

.svg

Differenza tra grafica vettoriale e raster.

Inkscape (che non ha ancora raggiunto la versione 1.0!) è un programma molto potente che, se usato bene, ti permette di creare semplicemente immagini di qualità e molto accattivanti.

Offre un paradigma molto diverso rispetto ai programmi precedenti, non troppi strumenti ma molto efficaci, l'unica cosa che non si può fare è una che non riusciamo ad immaginare!

Vedremo solo alcune delle tante funzioni più interessanti:

- tracciati e oggetti
- operazioni su tracciati
- vettorializzazione di un'immagine raster
- esportazione (raster e non)

Conclusioni

Il mercato dell'editoria e grafica digitale spesso ignora queste alternative. Troppi annunci di lavoro in cui è richiesto l'uso della suite Adobe o di altri nomi blasonati.

Tutto ciò non fa altro che alimentare ancora di più l'uso proprio di quei software, chi inizia a giocare o fa corsi di formazione lo fa su quei software spesso. Che possibilità rimane ai grafici con una coscienza ed un portafogli furbo?

- usi il software illegalmente
- paghi il software

Ho iniziato per svago, continuo per sfizio, finirò per lavoro forse e personalmente ho scelto la terza possibilità:

Non ho mai sentito la mancanza di quei programmi (praticamente non usati), eppure quasi ogni volta che vado a stampare qualche illustrazione la domanda è quasi necessaria: «belli! Ma che programma hai usato?» e il mio conseguente sorriso.

Piccoli passi verso un'arte aperta, libera, accessibile.

Introduzione

fonts famosi: <https://www.urbanfonts.com/fonts/famous-fonts.htm>

font open: <https://fontlibrary.org/>

colore: https://en.wikipedia.org/wiki/Color#Spectral_colors_and_color_reproduction

spazi bianchi:

<http://reddoorla.com/the-psychology-of-white-space/>

<https://alistapart.com/article/whitespace>

<https://thegraphiccomblog.wordpress.com/2018/05/02/white-space/>

Scribus

sito ufficiale: <https://www.scribus.net/>

ispirazioni: <https://www.pinterest.com/scribustemplates/scribus-templates/>

GIMP

sito ufficiale: <https://www.gimp.org>

vario: <https://www.opendesktop.org/browse/cat/190/>

wiki più dettagliata degli strumenti: <https://wiki.eigenlab.org/Gimp>

Inkscape

sito ufficiale: <https://inkscape.org/>

templates vari: <https://www.opendesktop.org/browse/cat/195/>

Krita (pittura digitale, di cui non si è approfondito nelle slide)

sito ufficiale: <https://krita.org/>

vario utile: <https://www.opendesktop.org/browse/cat/176/>

Grazie dell'attenzione, buone emersioni
con Nautilus e a presto!

Contatti

sito e altri contatti: <http://flowin.space>

sorgente slide: [http://flowin.space/grafica/vario/marachelle/
nautilus/talk/CreazioniDigitaliNautilus9nov.pdf](http://flowin.space/grafica/vario/marachelle/nautilus/talk/CreazioniDigitaliNautilus9nov.pdf)

e-mail: diesys@flowin.space