

راهنمای واقعی برای
چیدمان متن و تصویر

کالن کریستین
ترجمه: دسرین صدقیان
مهران فره‌نگ

لی اوت

اثر: کالن کریستین

ترجمه: آرشین صدقیان، مهگان فرهنگ

طراح جلد: بتنی ادیبی

صفحه آبی: آتلیه گرافیک آبان

ناظر چاپ: کامیار علی

لیتوگرافی: جامع

چاپ: نقش نیاز

صحافی: نقش نیاز

نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۶

تیراژ: ۱۰۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۳-۰۵-۰

سرشناسه: کالن، کریستین

عنوان و نام پدیدآور: لی اوت، راهنمایی واقعی برای چیدمان متن و تصویر Cullen, Kristin

اثر: کریستین کالن، مترجم: سرین صدقیان، مهگان فرهنگ

مشخصات نشر: تهران: کتاب آبان، ۱۳۹۳. مشخصات ظاهری: ۲۲۲ ص. - تصویر

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۳۴۳-۰۵-۰

وضعیت فهرست نویسی: فیا

یادداشت: عنوان اصلی:

Layout workbook: a real-world guide to building pages in graphic design

عنوان دیگر: راهنمایی واقعی برای چیدمان متن و تصویر

موضوع: گرافیک - فن. موضوع طراحی: گرافیک - چاپ

موضوع: آگهی‌های تبلیغاتی - صفحه آرایی و حر و جلیبی

شناسه افزوده: صدقیان، سرین، ۱۳۴۰ - مترجم

شناسه افزوده: فرهنگ، مهگان، ۱۳۵۵ - مترجم

ردم: بندی کنگره، ۱۱۳۹۳، ال ۱۲۲۲، NC۱۰۰۰

ردم: بندی دیویی، ۶۷۴۱

شماره کتابشناسی ملی: ۳۴۴۱۵۹۴



انتشارات کتاب آبان

تهران: خیابان انقلاب، خیابان فخرآری، کوئی فاتحی داربان، طبقه همکف، واحد ۱۰، شماره تماس: ۰۲۱-۶۶۴۰۱۶۴۳، دورنگار: ۶۶۴۰۱۶۴۳

پست الکترونیک: info@abanbook.net، وب سایت: www.abanbook.net



فهرست

کارکرد در طراحی ۰۱۱

- ۰۱۱ پیام‌های ارتباطی
- ۰۱۳ پرسش‌های آغازین

الهام ۰۱۷

- ۰۱۷ پرورش خلاقیت
- ۰۱۸ کشف الهام
- ۰۲۲ چگونگی یادگیری الهام
- ۰۲۳ مطلب آخر

فرآیند طراحی ۰۲۵

- ۰۲۵ فرآگیری اسلوب طراحی
- ۰۲۷ ضرورت تعریف جزئیات
- ۰۲۷ طراحی و مسئولیت آن
- ۰۲۹ پرسش‌های ویژه یک کار حرفه‌ای
- ۰۳۰ جست‌وجو و جمع‌آوری اطلاعات
- ۰۳۰ سفارش دهنده
- ۰۳۱ رقابت
- ۰۳۳ چگونگی ایجاد تصور خلاق و طوفان ذهنی
- ۰۳۴ تصور و خیال
- ۰۳۶ اتود و پیشرفت
- ۰۴۰ اجرا
- ۰۴۱ مطلب آخر

دریافت ناگهانی ۰۴۳

- ۰۴۳ اعتماد به صدای درونی
- ۰۴۴ طراحی بنیادی و کشف و دریافت ناگهانی
- ۰۴۵ ارتباط ناخودآگاه و خودآگاه
- ۰۴۵ فکر منطقی
- ۰۴۶ ضرورت و فایده کشف و دریافت ناگهانی یک ایده
- ۰۴۷ پرورش ایده و دریافت ناگهانی
- ۰۵۰ درک حد و مرز
- ۰۵۱ مطلب آخر

۵۳ ساختار و سازماندهی

- ۰۵۲ ساخت پایه و اساس کار
- ۰۵۲ سیستم گزید و طراحی گرافیک
- ۰۵۶ تجزیه و اجزای گزید
- ۰۵۶ مارژین
- ۰۵۸ ستون ها
- ۰۵۸ فاصله بین ها
- ۰۵۹ حواصط اصلی
- ۰۵۹ واحدهای ترکیبی و گزید
- ۰۶۰ کار با گزیدانه
- ۰۶۰ ابزاری برای رسم
- ۰۶۲ گزیدهای تک ستونی
- ۰۶۲ گزیدهای چند ستونی
- ۰۶۶ گزید مندولار
- ۰۶۸ گزید متناوب
- ۰۷۰ شکستگی گزید
- ۰۷۰ مطلب آخر

۷۲ عناصر بصری اثرات متقابل

- ۰۷۲ ایجاد طبقه بندی (سلسله مراتب پیام رسانی)
- ۰۷۴ گستره طبقه بندی
- ۰۷۷ عوامل ترکیب بندی
- ۰۷۸ فضا
- ۰۷۹ مقیاس
- ۰۸۰ کمیت و مقدار
- ۰۸۱ جهت و موقعیت
- ۰۸۱ پرسپکتیو و عمق نمایی
- ۰۸۲ تایپوگرافی
- ۰۸۴ رنگ
- ۰۸۶ شکل های گرافیکی و عناصر خطی
- ۰۸۷ مطلب آخر

- ۰۸۹ شکل دهی صفحه
- ۰۹۰ عملکرد حروف چاپی
- ۰۹۰ مشخصات تایپوگرافی (طراحی حروف)
- ۰۹۱ انواع قلم (حروف چاپی)
- ۰۹۲ تغییرات عرض و وزن
- ۰۹۲ ارتفاع ایکس و ارتفاع حروف بزرگ
- ۰۹۳ پیشخوان
- ۰۹۳ حروف بزرگ کوتاه
- ۰۹۴ ارتفاع قلم (حروف چاپی) و چگونگی شکستن آن
- ۰۹۴ حروف متصل (یکسان سازی فاصله حروف)
- ۰۹۶ انتخاب نوع قلم (حروف چاپی)
- ۰۹۸ ترکیب حروف چاپی
- ۱۰۰ طراحی حروف
- ۱۰۱ خوانایی و قابلیت درک
- ۱۰۲ ارائه عینی و ذهنی
- ۱۰۳ ریز و درشت در یک چشم
- ۱۰۳ تقارن و عدم تقارن
- ۱۰۴ ترتیب قرارگیری
- ۱۰۵ طراحی حروف
- ۱۰۶ اندازه حروف چاپی
- ۱۰۷ یکسان سازی فاصله حروف و واژگان
- ۱۰۸ طول خط
- ۱۰۹ پایه حروف (لاینگ)
- ۱۱۰ چیدمان پاراگراف
- ۱۱۴ تورفتگی
- ۱۱۴ فاصله گذاری
- ۱۱۵ اتصالات یا خط تیره بلند و کوتاه
- ۱۱۶ ویرگول، علامت سوال و حروف آغازین
- ۱۱۷ نشانه گذاری در متن
- ۱۱۷ مطلب آخر

- ۱۱۹ کامل و با جزئیات دیدن
- ۱۲۰ اهمیت تحلیل
- ۱۲۲ توجه و ارزیابی

- ۱۲۴ شاخصه‌های ترکیبی بنیادین برای یک کار
- ۱۲۵ پرسش‌های اصلی درباره ساختار و سازمان اثر
- ۱۲۵ پرسش‌های سلسله‌مراتب پیام‌رسانی
- ۱۲۶ پرسش‌های تاپوگرافی

۱۲۹

نمایه‌ها و نمونه‌ها

- ۱۳۰ Aufulish&warinner
- ۱۳۴ Capsule
- ۱۳۶ Cheng design
- ۱۴۰ Collaborated inc
- ۱۵۶ Kristin Cullen
- ۱۶۰ Enspace
- ۱۶۴ Renate gokl
- ۱۶۸ Hammer press studio
- ۱۷۰ Hat-trik design
- ۱۷۴ Helicopter
- ۱۷۵ Henderson Brand Studio
- ۱۸۰ Hoet&Hoet
- ۱۸۲ The Jones group
- ۱۸۴ Kangaroo Press
- ۱۸۶ Benjamin choll
- ۱۹۰ Kine & Singapore
- ۱۹۲ Kolegram
- ۱۹۶ Kontor design
- ۲۰۰ Lichtwitz
- ۲۰۲ Mitre design
- ۲۰۴ Nb-studio
- ۲۰۸ No-parking
- ۲۱۲ Patrich Design
- ۲۱۴ CHCI
- ۲۱۶ Rmac
- ۲۱۸ Samata mason
- ۲۲۲ Shinoske Inc Studio najbrt
- ۲۲۴ N Studio
- ۲۲۸ Superburo
- ۲۳۲ Wilsonharvey/loewy

طراحی، همچون تجسمی از ایده‌هاست

فکر و زبان را ثبت و آن را به طرز نوینی ترجمه می کند

طراحی قادر است ذهن و خیال را کنترل و آن را هدایت کند، با محیط ارتباط برقرار کند، باعث پرورش ذهن مخاطب شود و به درک بیشتر اوا از محیط و فضای اطراف کمک کند.

طراح چشم را وادار و محدود می کند تا تنها آن چه را که خواست اوست، مشاهده شود. اوا از ساده‌ترین فرم‌ها تا پیچیده‌ترین آنها، از فرم‌های خاص تا معمولی استفاده می کند تا چشم را به حرکت و نرخش وادارد و در پی آن ذهن مخاطب را فعال کند.

طراحی تجسمی و کاربردی (دیزاین)، در واقع انعکاسی از محیط، عمر و ناپید شدن مشخص است. تنها عملکرد طراحی پیام‌رسانی با هدف مشخص و معین در قطع و اندازه‌های بی‌شمار (شامل چاپ، طراحی دستی، و...) است. طراحی محیطی و مانند آن نیست. آن چه در این نوع طراحی مدنظر است ابتدا حفظ زیبایی و تناسبات با کاربرد مشخص و سپس رساندن آن به پیش تعیین شده است.

طراحی، زندگی روزمره را از خالص شیوه‌های غیر معمول، تحت تأثیر قرار می دهد و تجربه‌های اصیل فرهنگی را با روزمرگی و تفکرات شخصی در هم می آمیزد و این گونه، هر یک از شخصی مخاطب یاری می رساند.

طراحی همواره زنده و پویاست و دربرگیرنده شیوه‌های بی‌شمار بیان مطلب است که از آن جمله می توان به شیوه‌هایی همچون بازنمایی واقعیت، انتزاعی، چاپ یا فرم‌های سه‌بعدی و حجمی و محیطی اشاره کرد.

طراحی تجربه‌ای خلاق است؛ چرخه‌ای از کشف خلاقانه و گام به گام یک ایده که تنها از الهام و خلاقیت تغذیه می کند. طراحی در جهان امروز به منزله فرآیندی پویا برای هر چه غنی تر کردن ارتباط و پیام‌رسانی است.

طراحان و مهندسان، سکان‌داران این ارتباط هستند که سبب به اشتراک‌گذاری آموخته‌ها و دانش‌غریزی بشر، تفکر انتقادی و توانایی‌های تحلیل و کاوش با مهارت‌های ظریف بصری و زیبایی‌شناختی در یک فرآیند حیاطی می‌شوند.

طراحی، یک نوع بازی ذهنی یا به بیان دیگر درگیری با هر تغییر و تطابق آن با اندیشه‌های علمی و اجتماعی است. طراح باید در این راه ثابت قدم باشد و پیگیر و به‌ماه‌گ بازمی‌نگ و تفکرات جامعه و مردم پیش رود.

پایه اصلی تمامی تمرین‌های طراحی، درک دقیق و عمیق از روابط عناصر در صفحه‌آرایی است.

صفحات پیش‌رو به همین اصول اختصاص دارد و کاربرد و اهمیت ارتباط بصری را بازگو می‌کند. این کتاب در پی شرح صفحه‌آرایی از خلاقیت و الهام گرفته تا روند شکل‌گیری فرآیند آن، درک مسئله، ساختار، سلسله مراتب مطالب و تایپوگرافی است.

مسئله اصلی، آموزش و مکاشفه همراه با پرورش خلاقیت در کار تعلیم صفحه‌آرایی قدرتمند، هوشمندانه و پرمعنی است. هدف هر فصل درگیر کردن بیننده از لحاظ حسی، فکری و بصری با محتوا یا همانا به اشتراک‌گذاری شگفتی‌های طراحی است.

طراحی چیزی بیش از گردآوری، تنظیم یا حتی ویرایش صرف است. طراحی معنابخش، ارزش‌گذار، روشن‌گر و مفهوم‌بخش و پیرایش‌گر است. یادآور کرامت انسانی، نمایشگر، مشوق و حتی شاید سرگرم‌کننده است.

پل‌رند