

مبانی طراحی گرافیک

ایده‌ی ای آرنتستروز

ترجمه حسام حسینی

(عضو هیات علمی دانشگاه محققان ایرانی)

www.kitab.ir

انتشارات سورمه‌ر (وابسته به حوزه هنری)

سوره مهر

مبانی طراحی گرافیک

نویسنده: ایمی ای آرتسون

مترجم: حسام حسن زاده

گرافیک: حسام صادقی

چاپ: صحافی و لیتوگرافی؛ ویژه پرداز اندیشه - چاپ اندیشه

چاپ اول: ۱۳۹۶

شمارگان: ۲۵۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۰۳-۰۴۵۰-۸

سر: سید آرتسون، ایمی ای. Arntson, Amy E.

دان و نام پدیدآور: مبانی طراحی گرافیک / ایمی ای. آرتسون؛

ترجمه: حسام حسن زاده.

ه: "مختص" نشر تهران؛ شرکت انتشارات سورمه مهر، ۱۳۹۵

م: مختصات: سری: ۸

ISBN: 978-600-03-0450-8

وضعیت فهرست نویسی: بیا

یادداشت: عنوان اصلی: Graphic design basics, c۲۰۱۳

موضوع: طراحی گرافیک (چاپ)

موضوع: آگهی های تبلیغاتی - - - - - حروفچینی

شناسه افزوده: حسن زاده، حسام، ۱۳۵۶، مترجم.

شناسه افزوده: شرکت انتشارات سور

رده بندی کنگره: ۱۳۹۵/۴م۲ NK۱۵۱۰

رده بندی دیویی: ۷۶۰

شماره کتاب شناسی ملی: ۴۲۱۶۲۱۸

لشستای: تهران، خیابان حافظ، خیابان رشیدیه پلاک ۲۲۸

مستندوق: پستی: ۱۵۸۱۵-۱۴۴

تلفن: ۶۱۹۴۲ سامانه پیامک: ۳۰۰۰۵۳۱۹

تلفن مرکز بخش: (پنج خط) ۶۶۴۶-۹۹۳ فکس: ۶۶۴۶۹۹۵۱

www.sormehr.ir

تقل و چاپ نوشته ها منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

فهرست

۴۳	طرح‌های کامل	۱۳	درباره مؤلف
۴۴	ارائه	۱۲	درباره مترجم
۴۵	آمادگی برای چاپ	۱۱	درباره کتاب
۴۵	فرصت‌های شغلی	۱۹	مقدمه مترجم
۴۶	استودوهای طراحی		
۴۷	طراحی در داخل مؤسسه	۲۲	فصل اول
۴۹	چاپخانه‌ها		کاربرد هنر طراحی
۴۹	آژانس‌های تبلیغات	۲۳	نکات کلیدی
۴۹	مستقل	۲۳	اصول و روش‌ها
۵۰	نکته دیجیتالی (مشاغل)	۲۶	طراحی گرافیک چیست؟
۵۰	رسانه جدید	۲۷	ارزش‌ها
۵۱	چالش	۳۱	شاخه‌های طراحی
۵۲	تمرین	۳۶	روند طراحی گرافیک
		۳۶	پژوهش
۵۴	فصل دوم	۳۷	مختصر و کوچک
	تاریخ طراحی گرافیک	۴۰	طرح‌های اولیه

۱۱۰	وضعیت‌ها	۵۵
۱۱۳	حروف	۵۷
۱۱۵	شکل	۶۴
۱۱۶	شکل در مقابل حجم	۶۸
۱۱۷	گروه‌بندی اشکال	۷۳
۱۱۸	فرم شکل‌ها	۸۰
۱۲۱	اشکال حروف	۸۳
۱۲۳	نکته دیجیتالی (گرافیک وکتور و رستر)	۸۸
۱۲۴	اصطلاح‌شناسی	۹۲
۱۲۴	معکوس	۹۳
۱۲۴	سریف	۹۳
۱۲۵	صعود	۹۳
۱۲۵	نزول	۹۴
۱۲۵	اندازه حروف	۹۵
۱۲۵	ارتفاع X	۹۷
۱۲۶	تایپ‌فیس	۹۷
۱۲۶	فونت	۹۷
۱۲۶	خط‌کرسی	۹۸
۱۲۷	تأکید	۹۸
۱۲۷	تم‌ها	۹۹
۱۲۹	پروژه	۹۹
۱۲۹	شکل / زمینه / حرف	۱۰۰
۱۳۰	اهداف	۱۰۱
۱۳۱	نقد	۱۰۲
۱۳۲	فصل چهارم	۱۰۴
	به سوی تعادلی پویا	۱۰۶
۱۳۳	نکات کلیدی	۱۰۷
۱۳۵	وحدت بصری و ذهنی	۱۰۸

نکات کلیدی	۵۵
آغاز	۵۷
چرخش قرن	۶۴
مدرنیسم	۶۸
جنبش‌های انتزاعی	۷۳
جنبش‌های فیگوراتیو	۸۰
طراحی آمریکایی	۸۳
پست‌مدرنیسم	۸۸
فرم و محتوا	۹۲
نکات دیجیتالی (رسانه پست‌مدرن)	۹۳
تکنولوژی‌های دیجیتال	۹۳
پیشرفت گرافیک دیجیتال	۹۳
تعامل	۹۴
آینده	۹۵
پروژه	۹۷
اهداف و مقاصد	۹۷
نقد	۹۷
فصل سوم	۹۸
ادراک	۹۸
نکات کلیدی	۹۹
دیدن و باور کردن	۱۰۰
تحقیق برای تسهیل	۱۰۱
تفسیرها (ادراکات)	۱۰۲
شکل / زمینه	۱۰۴
طبقه‌بندی‌ها	۱۰۶
شکل / زمینه ساکن	۱۰۷
شکل / زمینه معکوس	۱۰۸
شکل / زمینه مبهم	۱۰۹

۱۶۲	پروژه ۲	۱۳۶	دیزاین به عنوان انتزاع‌گری
		۱۳۸	کار با یکدیگر
۱۶۴	فصل پنجم	۱۳۸	تحرك بصری
	گشتالت مطلوب	۱۴۰	بالا به پایین
۱۶۵	نکات کلیدی	۱۴۲	عمودی و افقی
۱۶۵	کل و اجزا	۱۴۴	چپ به راست
۱۶۷	کل	۱۴۴	کلی
۱۶۸	گالری شرح حال مختصر (جان هارتمیلد)	۱۴۵	تعادل
۱۶۹	اصول گشتالت	۱۴۶	تقارن
۱۷۲	تشابه	۱۴۸	عدم تقارن
۱۷۳	مجاورت	۱۴۹	تعادل از طریق تضاد
۱۷۵	تداوم	۱۵۰	موقعیت
۱۷۷	تکمیل بصری	۱۵۰	عمق مکانی
۱۷۸	شکل / زمینه	۱۵۰	اندازه
۱۸۲	علائم تجاری	۱۵۱	بافت
۱۸۳	کارکردها	۱۳	انزوا
۱۸۴	پاراهی «نشانه‌ها»	۱۵۴	موضوع اصلی
۱۸۵	نمادها	۱۵۴	تیرگی - روشنی
۱۸۹	لوگوها	۱۵۵	شکل
۱۹۰	نکته دیجی (آلایه‌ها)	۱۵۶	ساختار
۱۹۱	بحث کلاسی	۱۵۷	رنگ
۱۹۱	تمرین	۱۵۸	نکته دیجیتالی (ایجاد تغییر در حروف)
۱۹۳	پروژه	۱۶۰	تمرین
۱۹۳	نشانه ترکیبی	۱۶۱	پروژه ۱: تصویرسازی کلمات
۱۹۴	باغ وحش نارنیا	۱۶۱	کلمات تمرینی
۱۹۴	اهداف و مقاصد	۱۶۱	پروژه ۲: فیل‌ها
۱۹۵	نقد	۱۶۲	اهداف و مقاصد
		۱۶۲	نقد
۱۹۶	فصل ششم	۱۶۲	پروژه ۱
	کاربرد زبان تصویری		

۲۳۱	برخی مشکلات	۱۹۷	نکات کلیدی
۲۳۲	نکته دیجیتالی (بیشتر در مورد تایپ)	۱۹۹	گسترش ارتباطات نوشتاری
۲۳۲	خلاصه یک طرح	۱۹۹	الفبا
۲۳۳	اجرا	۲۰۱	تأثیر تکنولوژی
۲۳۳	تعیین و اصلاح متن	۲۰۲	طبقه‌بندی حروف
۲۳۴	تمرین	۲۰۷	خانواده فونت تاریخی
۲۳۴	پروژه	۲۰۷	سبک قدیم
۲۳۴	تصویرسازی تایپوگرافیکی از یک شعر	۲۰۷	انتقالی
۲۳۵	طراحی جلد کتاب	۲۰۸	جدید
۲۳۷	اهداف و مقاصد	۲۰۹	مصری
۲۳۷	نقد	۲۱۰	سان سریف
		۲۱۲	حروف متفرقه
۲۳۸	فصل هفتم	۲۱۲	خانواده‌های حروف
	پویایی چیدمان	۲۱۵	انتخاب
۲۳۹	نکات کلیدی	۲۱۶	اندازه
۲۴۱	تعادل	۲۱۸	طول سطر
۲۴۲	اندازه و تناسب	۲۱۸	سبک
۲۴۶	رسم بصری	۲۲۰	فاصله بین سطرها
۲۵۱	چیدمان	۲۲۲	اندازه نوشته
۲۵۳	تداوم ریتم	۲۲۲	طول سطر
۲۵۳	نقش موقعیت	۲۲۳	نوع نوشته
۲۵۴	گریزبندی در ریختن	۲۲۳	فاصله بین حروف
۲۵۶	انتخاب یک گریزبندی	۲۲۵	گالری شرح حال مختصر (پاولا شر)
۲۵۷	طراحی گریز	۲۲۶	فرمت
۲۵۸	مسیر چینش	۲۲۷	چپ‌چین
۲۵۹	نقطه کانونی	۲۲۸	راست‌چین
۲۵۹	عکس در صفحه‌آرایی	۲۲۸	وسط‌چین
۲۶۰	برش	۲۲۸	نامتقارن
۲۶۲	تغییر اندازه	۲۲۹	سبک و محتوا

۲۹۹	مدل‌های رنگی	۲۶۲	انتخاب
۳۰۰	۱. RGB	۲۶۲	نکته دیجیتالی (تغییر اندازه)
۳۰۱	۲. CMYK	۲۶۴	طراحی چندلنی
۳۰۲	۳. HSL	۲۶۶	سبک‌های صفحه‌آرایی
۳۰۲	چرخه رنگی دیگر	۲۶۹	گالری شرح حال مختصر (آپرل گریمن)
۳۰۳	طیف‌های رنگی	۲۷۰	نتیجه‌گیری
۳۰۴	رنگ در چاپ	۲۷۱	تمرین
۳۰۴	صفحات روشن‌فام	۲۷۲	پروژه صفحه‌آرایی دو صفحه‌ای
۳۰۸	رنگ اسپات یا رنگ چاپ؟	۲۷۳	اهداف و مقادیر
۳۰۹	تفکیک رنگ‌های چاپ	۲۷۴	نقد
۳۱۰	کاهش هزینه‌ها		
۳۱۰	نیم‌سایه، دورنگ، و سه‌رنگ	۲۷۶	فصل هشتم
۳۱۲	خلاصه تفکیک رنگ‌ها در چاپ		پویایی رنگ
۳۱۳	تمرین	۲۷۸	نکات کلیدی
۳۱۳	تجربیات	۲۷۰	طراحی با رنگ
۳۱۳	روژه کلمه و پوستر تصویری	۲۸۱	چرخه رنگ
۳۱۴	۱. اف و مقاله	۲۸۲	ویژگی‌های رنگ
۳۱۵	نقد	۲۸۷	جداول رنگی
		۲۸۸	واقعیت رنگ
۳۱۶	فصل نهم	۲۹۱	گالری شرح حال مختصر (یوزف آبرس)
	تصویر و عکس در طراحی	۲۹۲	روان‌شناسی رنگ
۳۱۷	نکات کلیدی	۲۹۳	تداعی معانی
۳۱۸	طراح - تصویرگر	۲۹۳	قرمز
۳۲۰	چرا تصویرسازی	۲۹۳	آبی
۳۲۳	تبلیغات و تصویرسازی مجله	۲۹۵	زرد
۳۲۶	طراحی و تصویرسازی کتاب	۲۹۵	سبز
۳۲۸	تصویرسازی روزنامه و مجله	۲۹۵	انتخاب رنگ
۳۳۱	تصویرسازی مد	۲۹۶	ادراک بصری
۳۳۲	تصویرسازی پروژه‌های داخلی	۲۹۸	شناخت رنگ‌های الکترونیکی

۳۷۲	روزنامه‌ها	۳۳۳	کارت تبریک و تصویرسازی‌های جزئی
۳۷۲	مزایا و معایب	۳۳۴	تصویرسازی فنی و پزشکی
۳۷۳	مخاطب	۳۳۴	انیمیشن و گرافیک متحرک
۳۷۴	پُست مستقیم	۳۳۵	سیک و رسانه
۳۷۶	مزایا و معایب	۳۳۷	نکته دیجیتالی (گردینت)
۳۷۷	شکل‌های دیگر تبلیغات	۳۳۹	ایده‌یابی
۳۷۷	تبلیغات آنلاین	۳۴۱	رسانه‌های مرجع
۳۷۸	مجلات	۳۴۴	چشم‌انداز معاصر
۳۷۹	بیلبوردها	۳۴۶	تأثیر عکاسی
۳۸۱	مرکز خرید	۳۴۹	تأثیر عکاسی
۳۸۲	نکته دیجیتالی (دیزاین آنلاین)	۳۵۲	رشته‌های تخصصی
۳۸۲	تبلیغ شخصی	۳۵۲	عکاسی خوری
۳۸۳	هویت سازمانی	۳۵۲	نکته دیجیتالی (عکاسی)
۳۸۵	کار با دیگران	۳۵۴	عکاسی محصولات
۳۸۵	تمرین	۳۵۴	عکاسی شرکت
۳۸۵	پروژه	۳۵۵	تصویرسازی با عکس
۳۸۵	تبلیغات مجله	۳۵۶	گالری شرح حال مختصر (داین فنسور)
۳۸۷	تبلیغ شخصی	۳۵۷	یافتن عکس و عکاسان
۳۸۷	اهداف و مقاصد	۳۵۹	پروژه
۳۸۷	اهداف و مقاصد	۳۶۰	اهداف و مقاصد
		۳۶۰	نقد
۳۸۸	فصل یازدهم		
	تولیدات گرافیک، چاپ و چاپی	۳۶۲	فصل دهم
۳۸۹	نکات کلیدی		طراحی تبلیغاتی چیست؟
۳۸۹	بخش اول ابزار طراح	۳۶۳	نکات کلیدی
۳۹۱	تاریخ گرافیک رایانه‌ای	۳۶۴	هدف از تبلیغات
۳۹۱	نکته دیجیتالی (انقلاب دسک‌تاپ)	۳۶۷	انواع تبلیغات
۳۹۲	نقطه متحرک	۳۶۸	تلویزیون
۳۹۲	واقع‌گرایی در گرافیک رایانه‌ای	۳۷۱	گالری شرح حال مختصر (پاول رند)

۴۲۳	لینک‌های فایل	۳۹۳	انیمیشن
۴۲۳	فرمت‌های فایل برای چاپ	۳۹۴	نقاشی و طراحی
۴۲۴	فشرده‌سازی	۳۹۷	ارتباطات لایه‌ای
۴۲۵	آماده‌سازی فایل‌های الکترونیکی برای دفاتر خدماتی	۳۹۹	اطلاعات دیجیتال و آنالوگ
۴۲۵	دستیابی به فایل‌های دقیق	۴۰۰	تبدیل آنالوگ به دیجیتال
۴۲۶	بخش سوم طراحی برای وب	۴۰۱	تصویر صفحه نمایش
۴۲۶	ریشه‌های اینترنت	۴۰۲	گرافیک شیء گرا و بیت‌مپی
۴۲۶	دهکده جهانی	۴۰۴	سخت‌افزار و نرم‌افزار
۴۲۷	گالری شرح حال مختصر (مارشال مک لوهان)	۴۰۵	حافظه
۴۲۸	شباهت‌ها و تفاوت‌ها	۴۰۷	دستگاه‌های ذخیره‌سازی
۴۲۹	روش معمول	۴۰۷	دستگاه‌های ورودی / خروجی
۴۳۰	شباهت‌های طراحی	۴۰۷	ورود اطلاعات
۴۳۱	نکته دیجیتالی (تکنولوژی جدید و دیدگاه‌های نو)	۴۰۸	خروج اطلاعات
۴۳۲	شباهت‌های تولید	۴۰۹	هنر زیبا
۴۳۲	تفاوت‌های طراحی	۴۱۰	بخش دوم طراحی برای چاپ
۴۳۲	تفاوت‌های تولید	۴۱۱	روند
۴۳۳	وین چیست؟	۴۱۲	یک فرایند تاریخی
۴۳۳	نام‌گذاری فایل‌ها	۴۱۴	اصطلاحات فنی
۴۳۴	فرمت فایل	۴۱۴	چاپ افست
۴۳۵	رزولوشن	۴۱۵	هنر خطی
۴۳۶	اندازه فایل	۴۱۶	هنر تزیینات
۴۳۶	اندازه مونیتور	۴۱۶	تنوع رنگ اسپات
۴۳۷	رنگ	۴۱۷	تنظیم
۴۳۹	اجزای وب	۴۱۸	مسائل کیفیت
۴۳۹	صفحات و سایت‌ها	۴۱۸	چاپ دیجیتال
۴۳۹	لینک‌ها	۴۱۹	برخی باید‌ها و نباید‌ها
۴۴۰	جداول و فریم‌ها	۴۲۱	فونت‌ها
۴۴۰	انیمیشن و صدا	۴۲۱	تصویر دیجیتالی
۴۴۱	نرم‌افزار وب	۴۲۲	پیشنهادهای

۴۴۲	انتشار وب
۴۴۲	خلاصه ویژگی‌های طراحی خوب وبسایت
۴۴۲	پرسش‌های بحث
۴۴۳	پروژه
۴۴۳	نقد و بررسی وبسایت
۴۴۳	طراحی صفحه وب
۴۴۳	نقد
۴۴۴	نتیجه‌گیری
۴۴۵	واژه‌نامه

www.ketab.ir

مقدمه مترجم

در آسیب‌شناسی آموزش طراحی گرافیک در دانشگاه‌های ایران دو موضوع اساسی را باید در نظر گرفت: اول، سرفصل‌های قدیمی و تاریخ مصرف گذشته؛ دوم، فقدان یا کمبود منابع آموزشی نوشتاری.

سرفصل‌های درسی سال‌هاست که تغییری نکرده و به بازگویی اساسی نیاز دارد. در این زمینه حرف برای گفتن زیاد است - که جای آن در این مجال نیست.

اما درباره کتاب و منابع نوشتاری در این حوزه گفتنی است، با وجود آنکه در سال‌های اخیر کتاب‌های خوبی در زمینه طراحی گرافیک چاپ شده، این کتاب‌ها پاسخ‌گوی نیازهای دانشجویان این رشته نیست، زیرا بیشتر آن‌ها فاقد مطالب نوشتاری و مباحث تئوری در حوزه طراحی گرافیک است. بیشتر این کتاب‌ها آثار گرافیکی را به نمایش می‌گذارند و معمولاً در مقدمه‌ای چند صفحه‌ای درباره این آثار توضیح می‌دهند. از این رو، فقر منابع نوشتاری و مباحث تئوری در طراحی گرافیک یکی از معضلات اصلی این رشته است؛ این امر باعث شده آموزش طراحی گرافیک و، به تبع آن، تربیت طراحان گرافیک آن‌چنان که باید مطلوب نباشد.

مترجم کتاب حاضر، در مقام معلم طراحی گرافیک، در دو مورد یادشده گام‌های کوچکی برداشته است. «ارائه سرفصل‌های جدید درسی برای رشته طراحی گرافیک در مقطع کارشناسی در ایران» نام پایان‌نامه‌ای است که مترجم در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران از آن دفاع کرده است. در این پایان‌نامه، با مطالعه تطبیقی سرفصل‌های طراحی گرافیک در ده دانشگاه معتبر دنیا، به ارائه سرفصل جدید در ایران برای رشته طراحی گرافیک پرداخته شده است. حالاً نوبت تصمیم‌گیرندگان است که آن را عملی کنند. در ادامه این روند و در پاسخ به معضل دوم، ترجمه کتاب مبانی طراحی گرافیک تقدیم علاقه‌مندان می‌شود. در این کتاب خانم ایم‌ای، آرتسون، با زبانی ساده و به شیوه علمی، به بیان اصول اساسی مباحث طراحی گرافیک پرداخته است. کتاب حاضر راهنمای خوبی است برای دانشجویان و علاقه‌مندان این رشته. از این کتاب می‌توان، به منزله منبع درسی، در کارگاه‌های تخصصی طراحی گرافیک استفاده کرد. هرچند چنین فعالیت‌هایی کافی نیست و نمی‌تواند مشکلات آموزش طراحی گرافیک را حل کند، می‌تواند مقدمه‌ای برای شروع باشد. ادعایی بر بی‌عیب و نقص بودن ترجمه کتاب حاضر نیست، اما تمامی تلاش بر این بود که با نثری روان و منسجم، حاضر ارائه شود.

امید است با تلاش علما، دلبوز طراحی گرافیک و مسئولان بتوانیم بر این مشکلات فائق آییم و، همگام با جامعه جهانی، به تربیت طراحان گرافیک زنده‌ای بپردازیم که بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای گرافیکی جامعه‌مان باشند.

مصادق حدیث نبوی «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» وظیفه خود می‌دانم از همکارانی که در ترجمه کتاب حاضر، با شکیبایی و صبر زیاد، مرا یاری کردند قدردانی کنم؛ از آقای دکتر ابراهیم رنجبر، دانشیار زبان و ادبیات، فارسی دانشگاه تبریز، که با صبر و شکیبایی ویراستاری زبانی کتاب را به انجام رساندند.

سرکار خانم زهرا باقرزاده آتش‌چی، کارشناس ارشد طراحی گرافیک و مدرس دانشگاه، که با دقت و ویراستاری علمی و تخصصی کتاب را انجام دادند.

آقای دکتر بهروز افخمی که متن اصلی کتاب را در اختیارم گذاشتند. و همچنین عزیزانی که در انتشارات سوره مهر زحمت صفحه‌آرایی و سایر امور چاپ و نشر کتاب را تقبل فرمودند.