

دیزاین تالیفی

ویژگی دیزاینر مولف در عرصه گرافیک دیزاین

www.ketab.ir

سرشناسه	: طاهرخانی، شادی، ۱۳۶۵-
عنوان و نام پدیدآور	: دیزاین تالیفی: ویژگی دیزاینر مولف در عرصه گرافیک دیزاین/ شادی طاهرخانی، سودابه صالحی
مشخصات نشر	: سمنان: آبرخ، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری	: ۹۳ص: مصور (رنگی).
شابک	: 978-964-7599-88-7
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: کتابنامه: ص. ۸۸-۹۳.
عنوان دیگر	: ویژگی دیزاینر مولف در عرصه گرافیک دیزاین.
موضوع	: راک، مایکل
موضوع	: (Rock, Michael, Graphic designer)
موضوع	: گرافیست ها- ایالات متحده- سرگذشتنامه
موضوع	: Graphic artists--United states--Biography
موضوع	: هنر تجاری- ایالات متحده
موضوع	: Commercial art-- United states
موضوع	: ایالات متحده- تاریخ- قرن ۲۱م
موضوع	: Design--United states--History 21st century
موضوع	: شرکت های تبلیغاتی- ایالات متحده
موضوع	: Advertising agencies--United states
شناسه افزوده	: صالحی، ودا، ۳۴۲
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۶ ط ۲۲/۱/۱ NC۱
رده بندی دیویی	: ۷۴۱/۶
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۰۹۸۶۶۳

انتشارات آبرخ

دیزاین تالیفی- ویژگی دیزاینر مولف در عرصه گرافیک، دیزاین
شادی طاهرخانی(مدرس دانشگاه شهید چمران- دانشکده هنر و سرشت)
دکتر سودابه صالحی(دانشیار دانشگاه هنر تهران)

طرح جلد: شادی طاهرخانی

صفحه آرا: شادی طاهرخانی

چاپ نخست، ۱۳۹۷

چاپ: پارسه

شمارگان ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۷-۸۸-۷۵۹۹-۹۶۴-۹۷۸

ISBN: 978-964-7599-88-7

فهرست

۹	 مقدمه
۱۳	 فصل اول
۱۴	 زندگی‌نامه‌ی مایکل راک
۱۶	 تالیف و مولف
۱۷	 رویکردهای مرتبط با مولف
۲۸	 حضور مولف و نظریه‌ی مولف‌مدار
۳۲	 دیزاین تالیفی
۳۶	 نتیجه‌گیری فصل اول
۳۹	 فصل دوم
۴۰	 تبلیغات
۴۱	 کمپین تبلیغاتی
۴۳	 نمونه ۱: برند پرادا
۴۴	 کمپین تبلیغاتی پرادای تغییر شکل‌دهنده
۵۱	 کاتالوگ بخش هنر پرادای تغییر شکل‌دهنده
۵۳	 کاتالوگ بخش سینمای پرادای تغییر شکل‌دهنده

کاتالوگ بخش دانش‌حده‌یی پر ادای تغییر شکل دهنده	۵۵
کاتالوگ بخش دهنه، برای تغییر شکل دهنده	۵۷
وب سایت پر ادای تغییر شکل دهنده	۵۹
کمپین رقص شکوفه‌ها	۵۹
تصاویر دیواری در فروشگاه‌های گروه	۶۶
نمونه ۲: جشنواره‌ی فیلم دوحه‌ی قطر	۶۸
نمونه ۳: نمایشگاه نایک برای بانوان	۷۲
نمونه ۴: آژانس استعدادیابی تلاش ویلیام موریس	۷۵
نمونه ۵: شرکت دیزاین فضاهای داخلی، دیزاین در دسترس	۷۸
نمونه ۶: مرکز فناوری پردیس مک کورمیک تریون	۸۱
جمع‌بندی بررسی کمپین‌ها	۸۳
نتیجه‌گیری فصل دوم	۸۶
فهرست منابع فارسی	۸۸
فهرست منابع انگلیسی	۹۱

در عصر حاضر، همه به نوعی دیزاینر (دیزاینر به مفهوم سازمان‌دهنده) هستند. اغلب افراد در برنامه‌های رایانه‌ای فونت‌های مختلف را انتخاب می‌کنند و رنگ‌ها را تغییر می‌دهند. اما این موضوع باعث نشده که حرفه‌ی گرافیک دیزاین دچار رکود شود؛ چراکه از یک گرافیک دیزاینر، انتظار نتیجه‌ای شگفت‌انگیز و بینشی عمیق می‌رود. خلق اثری که از عهده‌ی دیگران خارج باشد (زاگمایست ۱۳۸۸).

در میل گرافیک دیزاینرهای معاصر، مایکل راک، از آن دسته دیزاینرهایی است که علاوه بر حضور موثر در حوزه‌ی علمی گرافیک دیزاین، در حوزه‌ی نظری آن نیز حضوری فعال و تاثیرگذار داشته و با مقالات خود مباحث جدیدی همچون تالیف محتوای دیزاین و دیزاینر به مثابه‌ی مولف را وارد عرصه‌ی گرافیک دیزاین کرده است. گفتنی است که این موضوعات به نوبه‌ی خود بحث‌های متعددی را تاکنون در حوزه‌ی گرافیک دیزاین به دنبال داشته‌اند.

راک در سال ۱۹۹۴ به همراه همدکارانش، سوزان سلرز و جورجیانا استات، استودیو ۴X۲ را که یک دفتر دیزاین حرفه‌ای بود، تاسیس کرد. در زمان تاسیس تاکنون، استودیو ۴X۲ به علت سطح بالای کار گروهی مورد توجه بسیاری از برندهای مشهور جهان قرار گرفته است. آثاری که توسط دیزاینرهای این استودیو خلق می‌شوند، آمیزه‌ی دانش نظری و آگاهی بصری. مرکز مشکوک بین دیزاین و هنر، در آثار این دیزاینر امریکایی به نمایش کشیده شده است. آثار این استودیو که در رأس مؤسسه‌ی خلاق آن مایکل راک حضور دارند، منحصراً به یک کشور و فرهنگ خاص نیست. این استودیو همواره با به کار گرفتن رسانه‌های مختلف و با در نظر گرفتن دامنه‌ی وسیعی از مخاطبین بین‌المللی، آثاری خلاق تولید می‌کند.

در حال حاضر کتب بسیاری در ارتباط با گرافیک دیزاین تالیف و منتشر می‌شود. هر یک از این کتب به طریقی راه را برای گرافیک دیزاینرهای جوان‌تر روشن و ذهن جستجوگر ایشان را با سوالات جدید درگیر می‌کند. کتاب پیش رو با هدف اصلی بررسی تاثیر رویکرد طراح به مثابه مولف مایکل راک بر آثار دیزاین شده‌ی استودیو ۴X۲ شکل گرفته است. بحث طراح به مثابه مولف، طی دو دهه‌ی مطرح شدن آن توسط مایکل راک، مباحث متعددی را در میان گرافیک دیزاینرها و نظریه‌پردازان هنری در پی داشته و موجب شکل‌گیری آثاری متفاوت و تعمق‌برانگیز در حوزه‌ی دیزاین استودیو ۴X۲

شده است. در این کتاب برای دسترسی به هدف ذکر شده سعی بر آن بوده که به سوالات زیر پاسخ داده شود و در ذهن مخاطب برای مطالعه بیشتر انگیزش ایجاد نماید:

۱. توضیح و تبیین نظریه‌ی دیزاینر به مثابه‌ی مولف مایکل راک
۲. استخراج ویژگی‌های کمپین‌های دیزاین شده توسط استودیو ۴x۲ (پی بردن به راه حل‌های گرافیکی این مجموعه)

۳. بررسی فلسفه و روش کار استودیو ۴x۲ و بنیانگذار آن مایکل راک
تنها متن نوشتاری موجود که به طور خاص به آرا و نظریات مایکل راک پرداخته باشد، ترجمه‌ی مقاله‌ی وی «عنوان طراح به مثابه‌ی مولف» (۱۳۹۰) می‌باشد. این مقاله توسط مرجان زاهدی به فارسی برگردانده شده است. همچنین جست‌وجو با کلید واژه‌ی دیزاینر به عنوان سازنده و مولف به عنوان تولیدکننده در منابع غرراری، محقق را با نظریات والتر بنیامین (۱۹۴۰-۱۸۹۲)، فیلسوف، منتقد ادبی و فرهنگی آلمانی، نظریات انتقادی وی، آشنا کرد. وی در تابستان ۱۹۳۴ مقاله‌ی مولف به مثابه تولیدکننده را نوشت. لازم به ذکر است او این مقاله را پس از یک دوره اقامت نسبتاً طولانی نزد برتولد برشت به تحریر درآورد (بنیامین، ۱۳۹۲).

الین لاپتن (۲۰۱۲)، نویسنده، منتقد موزیک و دیزاینر آمریکایی، در مقاله‌ای تحت عنوان دیزاینر به مثابه‌ی تولیدکننده به بررسی آرای والتر بنیامین درباره‌ی تالیف می‌پردازد. وی در همان ابتدای مقاله‌ی خود چنین بیان می‌کند که شعار «دیزاینر به مثابه‌ی مولف» از اوایل ۱۹۹۰، روح تازه‌ای به بحث و آینده‌ی گرافیک دیزاین دمید. واژه‌ی مولف، به عنوان خلق اشاره می‌کند، چنان‌که مخالف اغلب کارکردهای انفعالی قالب‌بندی‌شده و ظواهر از پیش براین آمده است. در این واژه آفرینش نهفته است. تالیف یک مدل تحریک‌آمیز برای بازاندیشی در نقش ترافیک دیزاین در هزاره‌ی جدید است (لاپتن، ۲۰۱۲). لاپتن در ادامه‌ی مقاله‌ی خود عبارت «دیزاینر به مثابه‌ی تولیدکننده» را به جای دیزاینر به مثابه‌ی مولف پیشنهاد می‌دهد.

کتاب پیش رو شامل دو فصل است که دربرگیرنده‌ی مطالب زیر است:
در فصل نخست پس از معرفی دیزاینر و محقق آمریکایی، مایکل راک، به بیان آرا و نظریه‌های او درباره‌ی رویکرد طراح به مثابه‌ی مولف پرداخته شده است. به موازات بیان نظریه‌ی راک، سایر نظریه‌های مطرح شده در رابطه با جایگاه مولف نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم این کتاب، به ارائه‌ی تعاریفی از تبلیغات و کمپین‌های تبلیغاتی و سپس به بررسی بصری و تحلیلی هشت کمپین دیزاین شده توسط استودیو ۴x۲ پرداخته شده است. در ضمن تلاش

شده است مطالب و عناوین مورد بحث در چهار چوب موضوع پژوهش، بررسی شود.
در خاتمه، پروردگار متعال را شاکرم که در به سرانجام رسیدن این پژوهش مرا یاری کرد و وظیفه
خود می دانم از همراهی و دلگرمی پدر و مادر و صبر همسر مهربانم کمال قدردانی بجا آورم.

طاهرخانی ۱۳۹۶

www.ketab.ir