

طراحے تصاویر فانتزی در گرافیک

عطیہ یوزباشی - آیدا محمدی

عباسہ سرپرست

(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا)

مرتضی فرامرز

(دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)

فهرست مطالب

۷	 مقدمه
۱۰	 پیش گفتار
۱۱	 فصل اول
۱۲	 گرافیک
۱۸	 تاریخچه گرافیک
۲۷	 فصل دوم
۲۸	 سبک ها در گرافیک
۳۰	 هنر ویکتوریایی (ویکتورین) Victorian art
۳۱	 هنر و صنعت
۳۴	 آرت نوو (آرت نوا)
۳۵	 عصر نوین (قبل از مدرنیته) Early modern
۳۷	 اکسپرسیونیسم Expressionism
۳۸	 نوگرایی (مدرنیته) Modernism
۳۹	 آرت دکو Art Deco
۴۰	 دادا (دادانیسم) Dadaism
۴۲	 رئالیسم حماسی
۴۲	 مدرنیسم متأخر (بعد از مدرنیته) Late Modern
۴۳	 پست مدرن (پسا مدرن) Post Modern
۴۷	 فصل سوم
۴۸	 رابطه گرافیک با تصویر سازی

۴۹	تاریخچه تصویر سازی
۵۱	اهداف تصویر سازی
۵۳	طبقه بندی انواع تصویر سازی
۵۴	لوازم نیاز یک تصویر ساز
۵۴	مقدمات
۵۵	لوازم آنالوگ
۵۷	تکنیک ها در تصویر سازی
۶۳	عناصر قیاس
۷۶	ملزومات دیجیتال
۷۸	اسکنر
۷۸	چاپگر
۷۹	دوربین
۷۹	فهرستی از نرم افزارهای کاربردی در تصویر سازی
۸۲	لوازم دیجیتال
۸۵	فصل چهارم
۸۶	تصویر سازی به عنوان یک رشته علمی
۸۷	تصویر سازی مد
۸۹	تصویر سازی و طراحی پارچه
۹۳	راه اندازی استودیو شخصی
۹۵	ابزار ارتباط
۹۶	طرفداران فضای کاری مشترک
۹۶	مخالفان فضای کاری مشترک

۹۷	فضای کاری مشترک
۹۸	تاریخچه شروع طراحی کاراکتر
۱۰۰	تأثیر رنگ در شخصیت
۱۰۱	رنگ های اصلی
۱۰۱	رنگ های فرعی
۱۰۲	انتخاب دامنه ی رنگ ها
۱۰۳	مثلث رنگ
۱۰۳	رنگ کاراکتر
۱۰۴	رنگ های مکمل و گرم
۱۰۴	درجات خاکستری
۱۰۵	تولید بافت های تک رنگ
۱۰۶	قدرت تخیل در شخصیت پرازی
۱۰۷	ایجاد یک کتابخانه ی مرجع
۱۰۸	رابطه کاریکاتور با شخصیت سازی
۱۱۵	طراحی دست در شخصیت ها
۱۱۸	ایجاد یک سبک
۱۲۴	شخصیت های سایه نما
۱۳۱	سر ها و صورت ها
۱۳۸	حالات صورت در شخصیت ها
۱۴۱	ایجاد حرکت در شخصیت
۱۴۶	کاراکتر همراه با دیالوگ
۱۵۰	حالات چهره در شخصیت

طراحی شخصیت یک احمق	۱۵۴
فصل پنجم	۱۶۳
شخصیت پردازی حیوانات	۱۶۴
سبک	۱۶۵
دادن شخصیت انسانی به حیوانات	۱۶۶
نورپردازی در شخصیت	۱۶۹
تأثیر جهت نور در شخصیت	۱۷۲
طراحی شخصیت از سگ ها	۱۷۴
طراحی صحنه های پویا	۱۸۸
فصل ششم	۱۹۳
رابطه گرافیک با طراحی سمبلیک	۱۹۴
نتیجه	۱۹۷
منابع فارسی	۱۹۸
منابع لاتین	۱۹۹
پایگاه های اینترنتی	۱۹۹

مقدمه

ارتباط از نظر لغوی واژه ای است عربی از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن، ربط دادن و به صورت اسم به معنای پیوستگی، پیوند و رابطه استفاده می شود.

ارتباطات در گذشته نیز در اندیشه های انسان ها وجود داشته و انسان های قدیم همواره به دنبال برقراری این مهم بوده اند که در طول زمان توسعه پیدا کرده و حوزه های مختلفی از جمله فرهنگی، اقتصادی، روانشناسی و ... را در بر گرفته است.

ارسطو ارتباط را اقباع، یگران بیان می کند و اظهار داشته که ارتباط از هر راه و یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد مایل است که طرف مقابل یا مخاطب خود را تحت تاثیر رانند در آورد.

کلمه ارتباط که در علوم ارتباطات به کار می رود مفاهیم گوناگونی نظیر انتقال و انتشار آگاهی ها و اندیشه ها، ایجاد پیوستگی احتمالی و اشتراک فکری و همکاری عمومی را شامل می شود. به بیان دیگر یکی از این تعریف ها انتقال آگاهیها و نظریات، عواطف، مهارت و ... با استفاده از رسانه ها، واژه ها، تصاویر و ... است که ارتباط نامیده می شود.

اگر نظری به کل تاریخ بیندازید تا قبل از رنسانس، مطالعاتی که در این مقوله انجام می شده به طور غیر مستقیم مورد توجه واقع گردیده است. در این مطالعات عنصر اصلی مورد نظر «اندیشه انسانی» یا «محتوا» بود که به دنبال اختراع چاپ، افزایش تعداد استفاده کنندگان، مطبوعات و ... پدید آمد.

با توجه به چگونگی ایجاد ارتباط و افراد شرکت کننده، ارتباط را می توان به

ارتباط مستقیم (شخصی) و غیر مستقیم (غیر شخصی) و ارتباط جمعی تقسیم کرد. ارتباط مستقیم و شخصی با ارتباط بدون واسطه و رو در رو ارتباطی است بین پیام دهنده و پیام گیرنده که مستقیماً ایجاد می شود. ارتباط غیر مستقیم و غیر شخصی ارتباطی است با واسطه که امکان تماس و گفتگوی رو در رو وجود ندارد.

ارتباط جمعی یا ارتباط توده ای، ارتباط غیر مستقیم است که از طریق رسانه، پی ایجاد می شود.

در ارتباطات جمعی به سبب فراوانی پیامها، وسعت میزان ارتباط، پراکندگی پیام گیران و آرام بخش سریع پیامدهای ارتباطی به یک عنصر جدید جهت عامل ارتباط است. عبارتست از: فرستنده که باید به عنوان خبرنگار، عکاس، طراح یا فیلم ساز، ارتباطی را از منشاء و مأخذ اصلی به دست آورد. این پیام ارتباطی پس از تهیه و تنظیم به وسیله یک کانال ارتباطی پخش می شود. به طور کلی شاید بتوان گفت که هر فرد برای ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خود به ایشان از وسایل مختلفی استفاده می کند، حتی لبخند در حالاتی می تواند نوعی ارتباط باشد.

امروز هنر های تجسمی، موسیقی، دست نوشته، کتابها، روزنامه ها، عکس ها، تصویرسازیها و... مهمترین وسایل ارتباطی محسوب می شوند. اختراع خط تجسمی با تصاویر و شکل های خاص نظیر هیروگلیف و بعدها چاپ انقلاب بزرگی را در زمینه وسایل ارتباطات انسانی به وجود آورد.

ارتباطات به موازات تحولات اقتصادی و اجتماعی دو قرن اخیر و مسائل جدیدی از جمله پیشرفت های هنرهای تجسمی، تلگراف، فاکس، ماهواره، رایانه ... قدم برداشته است.

امروزه آرژانس های بین المللی جدی با بهره گیری از هنرمندان مختلف خصوصا گرافیکست ها، عکاسان و ... خبرها را به صورت روزنامه یا اطلاعات ماهواره ای فی البداهه در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند.

هنر ارتباط تصویری (گرافیک) سهم عمده ای در ایجاد ارتباطات بشریت که هر دو با هم از ابتدا تا به امروز قدم برداشته و به نقطه امروزی رسیده اند. پس ، بررسی و مطالعه و پژوهش در رابطه با این مقوله در شناخت ارتباطات بسیار اهمیت دارد.

www.ketab.ir

پیش گفتار

تبلیغات مدرن و نیاز به تولید انیمیشن تجاری، هنر طراحی کاراکتر را تبدیل به یک فن تخصصی کرده است. شخصیت های فانتزی می تواند برای همه سنین طراحی شود. و آنها برای بزرگسالان هم جذاب و دوست داشتنی خواهند آمد. البته، طراحی کاراکتر در طول تاریخ هم با انسان ها همراه بوده تا کنون. از دیرباز نگاه های باقیمانده در روم قدیم که به ما نشان می دهد، از طراحی کاراکتر در آن زمان هم لذت می برده اند و یا طومارهای ژاپنی که عمرشان به قرن ۱۲ می رسد، شخصیت های حیوانات مختلفی را به تصویر کشیده اند. البته، وجود بعضی از کاراکترها به علت تبدیل شدن به شخصیت ماندگار جزئی از زندگی انسان ها شده اند. شخصیت پردازی امروزه گسترده تر از آن چیزی شده که تصورش را کنید و کاراکترها در هر زمینه که فکرش را نمایید وارد شده اند و روز به روز افزون تر می شوند.