

تئوری‌های طراحی گرافیک

گردآوری هلم آرمسترانگ

برگردان مرجان زاهدی

جهان گرافیک/۱

www.ketab.ir

تئوری های طراحی گرافیک.

گردآوری: هلن آرمسترانگ. برگردان: مرجان زاهدی.

لینتوگرافی: نوید. چاپ: تکیان چاپ. صحافی: سپیدار.

چاپ نخست ۱۳۹۱. شمارگان ۱۰۰۰. قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

شابک: ۹۶۵-۸۷۶۵-۱۶۲-۹۷۸

همه ی حقوق برای ناشر محفوظ است.

نشر مشکی. تهران ۱۳۹۰

www.meshkipublication.com

info@meshkipublication.com

عنوان کتاب باقلم مشکی. طراحی: دامن خان جانزاده.

عنوان و نام پدیدآور: مهم ترین تئوری های طراحی گرافیک ۲۰۰۷-۱۹۰۹

گردآوری: هلن آرمسترانگ، برگردان: مرجان زاهدی

مشخصات نشر: تهران: مشکی، ۱۳۹۱.

مشخصات ظاهری: ۲۱۶ ص.

شابک: ۹۶۵-۸۷۶۵-۱۶۲-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی: فنیبا

یادداشت: عنوان اصلی: Graphic design theory: readings from the field

موضوع: گرافیک

موضوع: هنر تجاری

شناسه افزوده: آرمسترانگ، هلن، ۱۹۷۱-م.، ویراستار

شناسه افزوده: Armstrong, Helen

شناسه افزوده: زاهدی، مرجان، ۱۳۶۰-م.، مترجم

رده بندی کنگره: ۹۱۳۹۱/م ۹۹۹۷ NC

رده بندی دیویی: ۷۴۱/۶

شماره کتابشناسی ملی: ۸۱۶۲-۲۷۰۸

فهرست

یادداشت مترجم / ۹

چرا نظریه؟ / ۱۱

پیش‌گفتار، بازبینی آوانگارد / ۱۵

بخش نخست، دوره‌ی آغازین / ۲۹

بیانیه‌ی فوتوریست / ۳۱

آن‌چه ما هستیم، بیانیه‌ی گروه ساختارگرا / ۳۵

کتاب مارال لیسیستزکی / ۴۱

تایپوفتو، لوبو موهرلی. ناگی / ۵۱

تایپوگرافی جدید، جان تیشکولد / ۵۷

جام بلورین، یا چرا چاپ باید نامرئی باشد، بیاتریس وارد / ۶۳

درباره‌ی تایپوگرافی، هربرت بایر / ۷۱

بخش دوم، دوران شکوفایی / ۷۹

گرید و فلسفه‌ی طراحی، ژوزف مولر-براکمان / ۸۱

طراحی خوب اعتبار کار است، پل رند / ۸۵

- آموختن از لاس وگاس، سمبولیسم فراموش شده‌ی فرم معماری
 رابرت ونچوری، دنیس اسکات براون، استیون آیزنور / ۹۳
 شیوه‌ی من در تایپوگرافی، ولفگانگ وینگارت / ۱۰۵
 تایپوگرافی به مثابه گفت‌وگو، کاترین مک‌کوی به همراه دیوید فرچ / ۱۱۱
 تارپود مقاومت، لورین وایلد / ۱۱۷
 تاریکی در میانه‌ی پلکان، پائولا شیر / ۱۲۳
 بخش سوم، بازتابی آینده / ۱۲۷
 جریان غالب زیرزمینی، استیون هیلر / ۱۲۹
 طراحی و اندیشه و رزی، یان ون تون / ۱۳۷
 آثارش طراحی، کالولازن / ۱۴۵
 طراح به مثابه مؤلف، مایکل راک / ۱۴۷
 سنگ قبر خود را طراحی کنیم، دیوید سیگل / ۱۵۷
 مادیت‌زدایی از فضای صفحه‌ی نمایش، جیمز کاهیل / ۱۶۳
 طراحی کردن طراحی، کنیا هارا / ۱۷۱
 وارد / صادر، یا برنامه‌ی کاری طراحی و زیبایی‌شناسی معاصر، لومانوویچ / ۱۷۵
 مقابله به مثل جهان، آلن و جولیا لویپتون / ۱۸۵

نظریه در عمل / ۱۹۲

واژه‌نامه / ۲۱۱

یادداشت مترجم

ترجمه‌ی برای فائزه و علی رضا

برای خاطر عزیزشان

سال ۱۳۸۴ را خوب به یاد دارم: سالی که در کلاس درس «تجزیه و تحلیل آثار ارتباط تصویری» خاتم فیهمه به پایان یک باره از خواب غفلت بیدار شدم و به اهمیت «نظریه و نظریه پردازی» در رشته‌ی طراحی گرافیک پی بردم. این سال‌ها تماماً مسیری را پیش گرفته‌ام که درهایش را از به روی من گشود. ترجمه‌ی کتاب حاضر نیز بخشی از این مسیر است. پیش از آشنایی با این کتاب خاص، آلن لوپتون و آثارش را به خوبی می‌شناختم و برنامه‌های آموزشی‌شان را در دانشکده‌ی هنر دانشگاه مریلند تعقیب می‌کردم. لوپتون به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پژوهش‌گران حوزه‌ی طراحی گرافیک، با نگاه انتقادی و ذهن خلاقش مرا شگفت زده می‌کند. علاوه بر پی‌آفرینش تعاریف نو و فزاینده از آن، نوساختن تعاریفی است که غباری از زمان روی‌شان را پوشانیده است. وادارمان می‌کند تا دوباره آن‌ها را ببینیم اما این بار به گونه‌ی دیگری. و این کتاب نیز که با نظارت او و ویرایش هلن آرمسترانگ انتشار یافته است بی‌شک یکی از مهم‌ترین کتاب‌های منتشرشده در حوزه‌ی نظریه‌های طراحی گرافیک است. افزون بر آن، در این کتاب توالی مقالات چنان تنظیم شده که بیان‌گر سیر تحولات تاریخی رشته‌ی طراحی گرافیک و دغدغه‌های طراحانی است که هر یک به نوبه‌ی خود پایه‌گذار نظریه‌هایی جدید و آثاری منحصر به فرد در این رشته بودند. سطر به سطر مسائلی را مطرح می‌کنند که باید عمیقاً به آن‌ها اندیشید و با آن‌ها رودررو شد. بی‌تردید آگاهی طراحان از نظریه‌ها موجب رشد کیفی آثار طراحی گرافیک خواهد شد. خود آلن لوپتون در پیش‌گفتاری که بر این کتاب نگاشته است بیش از هر فرد دیگری اهمیت این کتاب و مقالاتش را یادآور می‌شود و توضیح می‌دهد که طراحی گرافیک به عنوان رشته‌ی برای حل مسائل، چه‌گونه با اتکا به این نظریه‌ها، می‌تواند پاسخ «چرا»ها و «چه‌گونه»ها را بیابد.

باور نیاز به «نهضت ترجمه» در رشته‌های علوم انسانی و هنر به طور عام و طراحی گرافیک به طور خاص، مرا در مسیر طولانی ترجمه‌ی این کتاب دل‌گرم می‌ساخت. از یک سو، به عنوان مترجم با ادبیاتی روبه‌رو بودم که در حوزه‌ی ادبیات طراحی گرافیک به زبان فارسی بسیار غریب می‌نمود و این نگرانی را صدچندان می‌ساخت که متخصصان و دانش‌جویان این رشته‌ی تحصیلی چه میزان صبوری برای درک و آگاهی از این نظریه‌ها خواهند داشت. از دیگر سو، پایان ترجمه‌ی هر مقاله این نوید را می‌داد که شاید آشنایی با چنین نظریه‌هایی، دسترگفتمان طراحی گرافیک را به گونه‌ی مؤثر گسترش دهد و ضربان کند طراحی گرافیک کشورمان را شتاب بخشد و منظم‌تر سازد. شاید که از میان این نظریه‌ها بیاموزیم که چه گونه بدون نیاز به دادزدن، صدای مان را به گوش دیگران برسانیم. راهنمایی‌های دکتر سودابه صالحی در ترجمه‌ی مقاله‌ی «طراحی و اندیشه‌ورزی» راه‌گشای درک مفاهیم موجود در این مقاله بود؛ سپاس از همراهی بی‌دریغ‌اش. ویرایش دقیق آقای دکتر محمد رضا خواجه‌پور گرگه‌گشای ابهامات موجود در مقاله‌ی «مادیت‌زدایی از فضای صفحه‌ی نمایش» بود؛ سپاس از راه‌نمایی‌های ارزش‌مندش. اما ترجمه‌ی این کتاب بیش از همه مدیون همراهی دوستی است که گرچه از سر سخاویت بی‌همتایش خواست تا نامی از او برده نشود اما ترجمه‌ی این کتاب بدون توجه و حمایت او امری بود ناممکن؛ سپاس از تمامی تلاش‌هایش...