

فرآیند طراحی گرافیک

● کامران افشار مهاجر
عضو هیات علمی دانشگاه هنر

فیزیولوژیک یک دستگاه بینایی و مغز، بر یادگیری‌های گذشته‌ی شخص نیز کاملاً وابسته است.» (Hurlbert, 1976, P.9).

واضح است که برای ایجاد هر طرح مستحکم و منطقی و دست یافتن به منظور و اثری که از آن برینندۀ متربّع است، شناخت و استفاده‌ی صحیح از عناصری که باید در آن به کار روند و چگونگی به کارگیری آنها، ضروری می‌باشد.

اثرانی که عناصر اولیه‌ی بصری موجود در ساختار یک تصویر در ذهن ایجاد می‌کنند، بستگی مستقیم به حواس انسان دارند. نقطه، خط، سطح و فضای ناب ترین و خالص ترین عناصر بصری هستند و همراه با ارزش‌های زنگی و بافت و جرم، نیروهای اصلی یک ترکیب بصری را می‌سازند. موقعیت یک ترکیب هنری^۱ به انتخاب و سلیقه و تشخیص او متنکی است. اما با تمام اینها جوهره‌ی مشترکی در خلق تمام آین

«فضایی» که به تنهایی دلالت بر هیچ چیزی نمی‌کند، دارای نیروی نهفته‌ی بسیاری است. جهت درک نیروی واقعی آن، پایستی آن را در ارتباطه با دیگر عناصر مورد بررسی قرار داد: اشکال منفی میان فرم‌ها را پایستی با همان اهمیت فرم‌های مثبت بررسی کرد؛ آن گاه می‌توان به قدرت فضا در آن پی برد. (Beaumont, 1987, P.115)

علاوه بر فضای سایر عوامل اصلی بصری دیگر نیز باید مورد توجه طراح گرافیک قرار گیرد و ایجاد تعادل بین این عوامل هم ضروری می‌باشد که گاهی به سهوالت صورت نمی‌پذیرد.

رونده طراحی گرافیک

رونده طراحی گرافیک، هم پیچیده و هم بسیار شخصی است و شهود و آزمون و خطا در آن دخالت دارند و روش شخصی هیچ طراح گرافیکی را نمی‌توان بهترین روش نسبت به دیگران دانست. این روند با مطالعه اطلاعات مربوط به طرح شروع می‌شود و برای استفاده از اطلاعات، تمام جوانب و شرایط باید در نظر گرفته شوند.

یک اثر و طرح گرافیک، طی مراحل گوناگونی به وجود می‌آید که در این مراحل علاوه بر طراح، افراد

طراحی صنعتی و گرافیک صورت پذیرفته است و نیاز به این گونه مطالعات کاملاً محسوس می‌باشد.

واضح است که فرآیند طراحی گرافیک، در آثار مختلف گرافیکی یکسان نیست و مجموعه‌ی اعمالی که برای طراحی یک بوستر انجام می‌شود با آنچه برای صفحه‌آرایی یک مجله یا طراحی یک نشانه صورت می‌پذیرد، ممتد نمی‌باشد. برخی کارهای گرافیک نیاز به همکاری گروهی دارد و انواعی آن را مانند مصور کردن کتاب کودک عملًا ترجیح دارد که به حالت

فردی صورت پذیرد. مواردی از کارهای گرافیک مانند طرح بسته‌بندی یک سیگار، نیاز به جمع‌آوری اطلاعات عمیق‌کننده اجتماعی و مرمدم‌شناسی و شناخت مصرف‌کننده اجتماعی را دارد و عده‌ای از آثار گرافیک فقط به تجارب قبلی قرون وسطی، اطلاعات و سلیقه و تشخیص او متنکی است. اما با تمام اینها جوهره‌ی مشترکی در خلق تمام آین

حالاتی مختلف آثار متنوع گرافیکی وجود دارد که موضوع این مقاله است.

آغاز فرآیند طراحی گرافیک:

هر اثر گرافیکی، به عنوان عملی خلاق، از فکر اولیه آغاز می‌گردد که باید آن را گسترش داد، زوایدش را حذف کرد و کاستی‌هایش را جبران نمود و به نهایت رسانید.

نخستین اثر طراح که آغاز نمود یافتن ذهنیت او در خلق اثر گرافیکی می‌باشد نقشه‌ای است که از آن پس

با همکاری دست و مغز و ایزار یا ایزارهای که برای

جلوه‌ی مادی دادن به تصاویر و نمایان ساختن آنها به کار می‌رود، فرآیند طراحی گرافیک صورت می‌پذیرد.

عمل دیدن و دریافت یک تصویر، فرآیندی است که کم و بیش در میان تمام انسان‌ها یکسان و مشابه است و به علت همین امر است که مردم می‌توانند درباره‌ی

منای پدیده‌های بصری اشتراک نظر داشته باشند.

عمل درک تصویر از نظر مغز، بر تجربه‌های

گذشته‌ی حس بینایی و دریافت‌های همزمانی که مغز

از آنها در رابطه‌ی مستقیم با دیگر حواس بدن به ویژه

حس لامسه به دست آورده، پایه‌گذاری شده است.

دریافت معنا از پدیده‌های بصری علاوه بر عمل

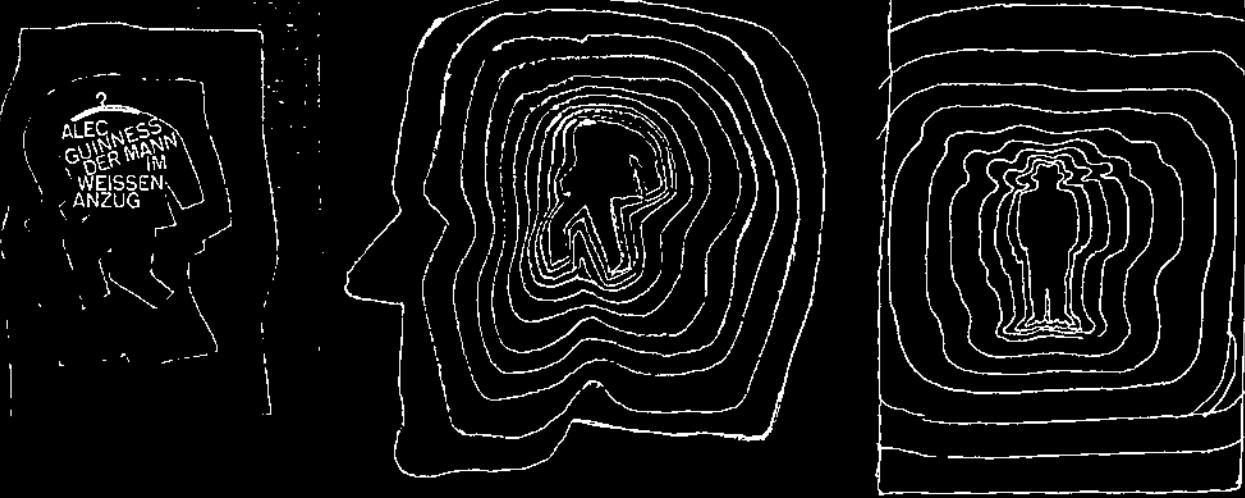
فرآیند آفرینش، فقط حاصل عقل یا ورزیدگی دست نیست. بلکه حرکت بیگانه‌ای از عقل، دل، دست و ورزیده، در نقشی همزمان است. هریرت پایر

مقدمه:

قبل از انقلاب صنعتی، زیبایی فرم‌ها و تصاویر به عملکرد کاربردی آن در جامعه بستگی داشت. ویژگی‌های زیبایی شناختی سفالینه‌های یونانی و کتیبه‌های مصری و نسخه‌های خطی قرون وسطی، همه با ارزش مصرفی آنها عجین بود و هنر و زندگی، وحدت و پیوستگی داشتند.

در دوران ماشین، با ضعیف شدن نقش اجتماعی و اقتصادی هنر و صنعتگری، بین زندگی مادی انسان و نیازهای عاطفی و معنوی او شکاف افتاد. به تدریج برای تجدید وحدت انسان با محیط طبیعی نداهایی برخاست و علاوه بر آن آگاهی رو به افزایشی برای احیای ارزش‌های زیبایی شناختی در محیط ساخته‌ی انسان و ارتباطات او پدید آمد. هنرهای مانند معماری، معماری داخلی، طراحی صنعتی و گرافیک از وسیله‌های این احیاء به شمار می‌رود. بسیار ضروری است که حمایت اجتماعی و ساخته‌های بشر و ارتباطات مردم را به یکدیگر تزدیک کند و ارزش‌های زیبایی شناختی و معنوی به خطر افتاده را دوباره رایج نماید.

گسترش گرافیک که حاصل تولید انبوه حاصل از انقلاب صنعتی و نیاز روزافزون و فراگیر ارتباطات بود، استفاده‌کنندگان از تولیدات گرافیکی را برآن داشت که بر فرآیند طراحی گرافیک تا حدودی نظرارت داشته باشند و یا لاقل اطمینان یابند که این فرآیند قابل ارزیابی و قانونمند است و دیگر فقط اثکاء به قدرت خلاقیت طراح و حس هنرمندانه‌ی او کافی به نظر نمی‌رسید. در نتیجه در دهه‌های اخیر مطالعاتی در فرآیند طراحی در زمینه‌های مختلف مانند معماری،

رکود: قیلأً توضیح داده شد که منظور مرحله‌ای است که اطلاعات تجزیه و تحلیل شده توسط نیروهای شهودی ذهن، رشد و تکامل می‌پائند.

الهام: این مرحله از روند خلاقیت شاید مهم‌ترین بخش آن و از جهت توصیف، دشوارترین بخش باشد. پیشتر روان شناسان و متفسکرینی که در مورد روند خلاقیت مطالعه کرده‌اند، بر نیروهای شهودی تأکید دارند و معتقد هستند که در این مرحله، بصیرت^۸ و تصور^۹ و شهود^{۱۰} همراه با تجزیه و تحلیل عقلی در یک ایده‌ی طراحی^{۱۱} تاثیر می‌گذارند. راه‌های میان بری که نوعی برای رسیدن به نتیجه از آنها استفاده می‌کنند به این مرحله مربوط می‌شود و نوعی الهام هستند. اثبات و تایید: آخرین مرحله‌ی روند خلاقه، پاید به نتیجه‌ی مفید و ارزشمندی دست یابد که این مرحله از تجزیه و تخصص طراح سود می‌جوید که گاهی مشاهده‌ی حالت‌های تکامل یافته و غنی شده‌ی ایده طراح گرافیک به سرعت نتیجه‌ی مطلوب را درمی‌پارد و زمانی نیاز هست که طراح بر مراحل قبلی تمرکز کند تا سرانجام به نتیجه برسد.

در چهار شکل صفحه‌ی بعد، روند طراحی پوستر فیلمی به نام «مردی در سفیدی» به کارگردانی آنک گیزن^{۱۲} ملاحظه می‌شود که این طراحی توسط هانس هیلمن^{۱۳} انجام شده‌اند و قبل از شروع کار، طراح مکان‌های اختتمی نصب پوستر و شخصیت ویژه‌ی تجزیه و تحلیل: این مرحله، تختیمن گام در روند خلاقیت است و زنگرش عقلی فکر را شامل می‌شود که براساس جذب تمام اطلاعات کسب شده برای یک پروژه گرافیک می‌پاشد. یک طراح با تجزیه‌ی می‌کند که چگونه از اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به یک راه حل خلاق دست یابد که با عملکردهای اصلی طراحی گرافیک در یک راستا باشد. «طراحی گرافیک سه عملکرد اصلی را تعقیب می‌کند: متناسبه با این مطالعات است. در این جمع‌بندی مطلقی شود.

در صفحه ۱۹ اندوهای جرج گیوستی^{۱۴} را برای روی جلد مجله‌ی گرافیزانولو^{۱۵} مشاهده می‌شود که نمونه‌ای از چگونگی تکوین یک ایده است. گیوستی می‌گوید: وقتی ناکهان ایده در گوشه‌ای از پیش آگاهی من جوانه می‌زند، نیروهای مطلقی به کار می‌آیند و شروع به مری ساختن این فکر اولیه برای دیگران می‌نمایند. اطمینان در رسیدن به هدف من را در ساختی راه کمک می‌کند تا سرانجام به نتیجه‌ی مطلوب دست یابم، به نظر من مقایس این اندوها مهم نیست و همین طور اجرای ناپاخته و خام آنها، بلکه ارائه‌ی هر چه بهتر فکر اولیه برای عموم مخاطبین اهمیت دارد.

دست می‌پاید و طرح شکل دیگری پیدا می‌کند. پس از اتمام نسبی مرحله‌ی جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل مدارک و معلومات طرح، ذهن طراح با موضوع به نوعی درگیر می‌شود و این مرحله نوعی تجزیه و تحلیل قیاسی است که این تجزیه و تحلیل و سنجش به سطح پیش آگاهی فکر^{۱۶} مربوط می‌شود.

طرح غافل می‌ماند و حتی ممکن است به کار دیگری پیرنمازد. شاید واژه‌ی «نهفتگی»^{۱۷} برای این مرحله مناسب‌تر باشد زیرا تمام لحظه‌هایی که ظاهرآ حاصل شدن و به تمر و نتیجه رسیدن است. مرحله‌ی بعدی مشخصی بروز نمی‌پاید، نطفه‌ای در حال پروازنده ایده‌ی طراحی^{۱۸} تاثیر می‌گذارد. راه‌های میان بری که نوعی برای رسیدن به نتیجه از آنها استفاده می‌کنند به این مرحله مربوط می‌شود و نوعی الهام هستند.

اثبات و تایید: آخرین مرحله اثبات و تایید است که در آن دست

دیگری هم شرکت دارند. مسیر کار را می‌توان به صورت زیر نمایش ناد:

«سفراوش‌دهنده، سفارش طراح و یا طراح به اضافه‌ی مدیر هنری، مطالعه‌ی سفارش، جمع‌آوری مدارک، انتخاب نهایی ایده و شکل طرح، انتخاب کمپوزیسیون و ترکیب مناسب برای ایده در طرح، برش یا ساحفی» (ممیز، ۱۳۶۷، ص. ۷).

سفراوش‌دهنده دارای ویژگی‌های خاص خود است که عبارتد از شخصیت، روحیه و فرهنگ اجتماعی، دیدگاه‌های تجارتی و تبلیغی و میزان آشنایی او با گرافیک. شناخت این ویژگی‌ها به طراح امکان می‌دهد تا میدان عمل خود را دقیق‌تر تعیین کند.

چون سفارش‌دهنده غالباً اطلاعات جامع و کاملی در هنرهای تجسمی و گرافیک ندارد، سفارش ممکن است به طور کلی غلط باشد و یا آن گونه که سفارش‌دهنده مطற می‌کند، به دلایل اصولی اجرای آن منطقی نباشد. یعنی در این مرحله طراح نمی‌تواند و نباید فقط شنونده بوده و سفارش را دریافت کند. بلکه باید دیالوگ و گفت و گویی دوطرفه بین سفارش‌دهنده و طراح گرافیک صورت پذیرد و با تفاهم هر دو طرف، وجود مختلف سفارش کاملاً منطقی شود.

مطالعه‌ی سفارش شامل برسی نقطه‌نظرهای سفارش‌دهنده، برسی کیفیت و چگونگی سفارش، برسی فضای مصرف و جای سفارش در آن، برسی روحیات و فرهنگ و خواست مصرف‌کننده و بالآخره جمع‌بندی این مطالعات است. در این جمع‌بندی، خنوداً طرح و ایده برای طراح مشخص می‌شود.

طرح با توجه به جمع‌بندی، به جستجو و فراهم کردن مدارک تصویری طرح می‌پردازد و مدارک مانند شکل‌ها و نقش، نوشته‌ها، نمودارها و به طور کلی تمام عناصر بصری که بعداً محتمل است در طرح مورد استفاده قرار گیرند و برای رسیدن به مقصد به کار آیند، در این مرحله جمع‌آوری می‌شوند و واضح است که احتمالاً تمام این مدارک در طرح نهایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و گاهی نیز طراح هنگام جستجوی این مدارک به ایده‌ی تازه‌تر و ارزشمندی

طراحی حروف که قادرند حتی برای کسانی که اطلاعات کمی از رایانه، حروفچینی یا گرافیک دارند، قابل استفاده باشند.

۵- عرضه‌ی اسکنرهایی که می‌توانند مواد تصویری چون عکس و طرح و حروف را خوانده و به رایانه بدهند تا در صورت نزوم تعديل شده و به کار گرفته شوند.

امروزه رایانه‌ها به ویژه مرحله‌ی اجرا را کاملاً دگرگون کرده‌اند و شبکه‌های الکترونیکی و میکروپروسورها و اشکال بیدی آمده با رایانه، تصویر فرهنگی ما و فرآیندهای پیام رسانی و اصولاً طبیعت این کار را از بین و بن در معرض تغییر نهاده است. جامعه‌ی طراحی گرافیک با درگیری در رسانه‌ی گرافیک و سیستم‌های طراحی و گرافیک رایانه‌ای، در حال واکنش نسبت به این عصر الکترونیکی است.

ابزار کار، همچنان که اغلب در گذشته محقق شده، با پیشرفت بی‌وقوفی تکنولوژی در حال عوض شدن است، اما ماهیت طراحی گرافیک فرقی نکرده است. این ماهیت ایجاد نظم در اطلاعات، فرم دادن به ایده‌ها و بیان عواطف با بیانی صریح و موچز است.

بنابراین به پیام رسانی تصویری خلاق و شفاف که مردم را با فرهنگ و اقتصاد و زندگی اجتماعی خود مرتبط سازد، تفاوتی نکرده است. با این حال شکل دهنگان به پیام‌ها و تصاویر و طراحان گرافیک، مجبورند که در هدفمند کردن درک عمومی از محیط و مسائل اجتماعی سهیم باشند. آنها در قبال تعديل تکنولوژی جدید و بیان «روح زمانه» خویش، از طریق ابداع فرم‌ها و شوه‌های نوین انتقال ایده، مسؤول هستند. «پوستر» (براین، ۱۹۷۶):

نمی‌توان در پنج پیشرفت فنی کلیدی جستجو کرد

۱- پیاده‌ی نسل جدید رایانه‌های شخصی بسیار نیزمند و نسبتاً ارزان.

۲- ابداع زبان‌های توصیف صفحه برای دستگاه‌های حروفچینی نوری و چاپگرهای لیزری.

۳- تولید چاپگرهای لیزری کوچک و نسبتاً ارزان

یک خط بین آنها غیرممکن است.» (Croy, 1975, P.94)

نتیجه‌ای که در پایان می‌توان ارائه کرد، اشاره به این واقعیت است که فرآیند طراحی گرافیک در طراحان مختلف یکسان نیست و لزومی هم به کوشش در جهت وحدت این روش‌ها نمی‌باشد. اما طراح گرافیک هتماً باید از فضله، نقطه، خط و سطح و به طور کلی عناصر بصری شناخت علمی و تجربی لازم را داشته باشد و نسبت به اثرش به منتهای درجه سخت‌گیر بوده با همه چیز در فرآیند طراحی گرافیک و چیزی افریش اثر در جدال باشد و کوچکترین اغراضی نکند. این جدال از لحظه‌ی گرفتن سفارش شروع می‌شود که با بحث و گفت و گوی منطقی با سفارش‌دهنده، تغییرات لازم را در خواسته‌های او بدهد و تا پایان چاپ و برش آنامه می‌باید.

طراح باید امادگی داشته باشد که در بعضی سفارشات گرافیک ممکن است زود به نتیجه‌ی مطلوب نرسد و جدالی که اشاره شد طولانی شود. او باید غیرت و همت این جدال را داشته باشد.

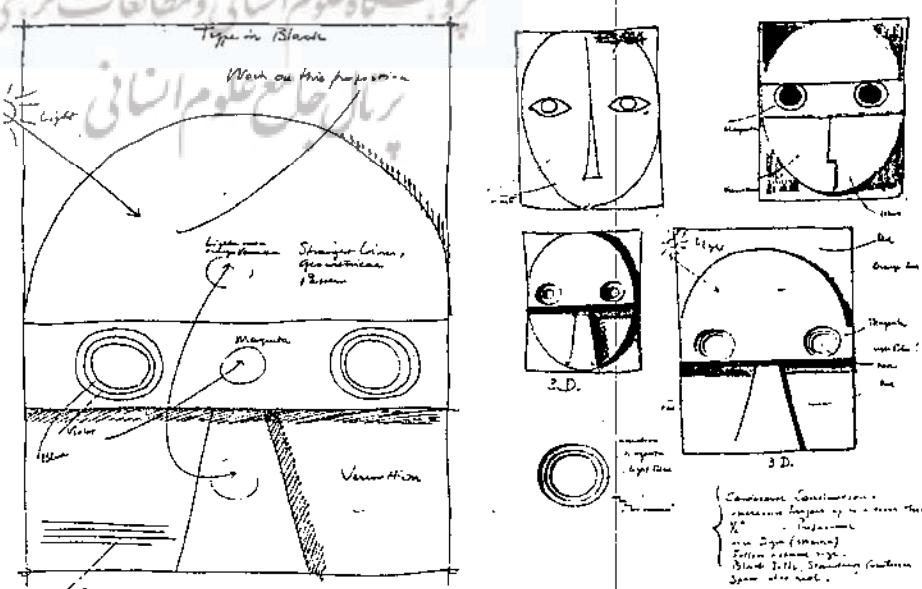
منابع فارسی:
- ممیز، مرتضی. «طراحی اعلان» انتشارات هنری

غیر از طراحی گرافیک، در زمینه‌های دیگر طراحی مانند طراحی معماری و طراحی صنعتی نیز با تفاوت‌هایی در روش‌ها و اجره در اساس فرآیند خلاق طراحی تفاوتی نیست. مقاله‌ای درباره‌ی فرآیند طراحی معماری (۱۳۷۸، نديمی) همان مرحله‌ی رکود یا تکوین را که قبل اشاره شد، به بیانی دیگر چنین شرح می‌دهد:

«در فرآیند خلاقی مساله گشایی اثبات شده است که میان مرحله تدارک یا آمادگی که طی آن مطالعات پرآندهای در شناسایی مساله و راه حل‌های احتمالی صورت می‌گیرد، و مرحله‌ی «روشنگری» که در واقع هنگام جرقی خلاق و بافت پاسخ است، مرحله‌ای از فراموشی، کنار گذاشتن مساله از ذهن و از جاهز دادن به ذهن برای تأثیف و توحید اطلاعات پرآنده وجود دارد. در این مرحله، ذهن در ناخودآگاه خود بدون آن که مشغول جزئیات و ناهمواری‌های سیمیر باشد، با نگاه به دور دست در کمین شکار خود که تفسیر، تعریف و یا صورت‌بندی تازه‌ای از مساله است، می‌نشیند.»

روند خلاقیت را در یک اثر گرافیک به هیچ وجه نمی‌توان به صورت یک دسته‌العمل و فرمول خشک بیان نمود که اجرای آن به تمام طراحان گرافیک توصیه شود. روش‌های کار طراحان گرافیک به صورت گستره‌ای متفاوت است و اگر طراح تجربه و قدرت خلاقه‌ی کافی و نیز اطلاعات و توان اجرایی لازم را داشته باشد، مشکلی ایجاد نخواهد شد و این تنواع و سمعت روش‌ها زیانی نخواهد داشت.

وقتی می‌پذیریم هنگام خلق اثر تجسمی، هنرمند تابع نوعی ادراک شهودی است، این تنواع مسیر خلاقیت اجتناب‌ناپذیر می‌شود. مقصود از این درک شهودی، نوعی جادوی خود برانگیخته نیست. بلکه طرح‌بزی و تحلیل و پرگردیدن برخی چیزها و کنار گذاشتن چیزهایی دیگر مراحلی از این شهود است و اثر هنری نه به پاری گزارش کردن بلکه با کمک القا کردن یا برانگیزندن، پیام خود را منتقل می‌کند. «در روند خلاقیت جدا کردن کامل منطق و شهود و کشیدن

ویلهلم، تهران ۱۳۶۷

- ندیمی، حمید. «جستاری در فرآیند طراحی». فصلنامه‌ی صفحه، نشریه‌ی علمی پژوهشی معماری و شهرسازی، سال نهم، شماره‌ی بیست و نهم، پاییز و زمستان ۱۳۷۸.

برایین، هوارد، مقاله‌ی «طبع و نشر با چاپخانه‌ای به وسعت یک میز تحریر، پیام یونسکو شماره ۲۱۸ - سال ۱۳۷۶

منابع انگلیسی :

- Beaumont, Michael (1987): "Type and colour", Oxford Pub.
- Croy,Peter (1975): "Graphic Design and Techniques", Focal Press Ltd Reproduction London New York.
- Hurlburt,Allen (1981): "The Design Concept", Watson-Guptill Publications ,New York.
- Hurlburt,Allen (1976): "Publication Desing" van Nostrand Reinhold company.
- Meggs,philip B.(1992): "A History of Graphic Design", Van Nostrand Reinhold,New York.
- Swann,Alan (1987): "Basic Design and Layout", Phaidon. Oxford, England.

پانوشت‌ها :

1- Composition

۲- فروید سه سطح مجزا را در فرآیند فکر کردن مشخص نمود: سطح آگاهی (CONSCIOUS) را به عنوان پذیرنده اطلاعات و مکانیسم تجزیه و تحلیل منطقی در بالا قرار داد. در پائین ترین سطح ناگاهی (UNCONSCIOUS) را فراداد که محل اختفای تجربیات انسانی شده و خواسته‌های سرکوب گشته می‌باشد. سومین سطح را فروید بین آگاهی و ناگاهی قرار می‌دهد و آن را سطح پیش آگاهی (PRECONSCIOUS) می‌خواند. فروید معتقد بود که این سطح بیشتر از سطح ناگاهی قابل دسترس است و مانند پلی بین تفکر قیاسی شفاف آگاهی و ناگاهی معماً کوتاه می‌باشد و پیش و درک و الهام به این سطح ارتباط دارد. (Hurlburt, 1981)

3- Remission

4- Incubation

5- Persuade

6- Identify

7- Inform

8- Insight

9- Imagination

10- Intuition

11- Design Concept

12- Alec Guinness

13- Hans Hillmann

14- George Giusti

15- Graphis Annual

رونده طراحی گرافیک هم
بیچیده و هم بسیار شخصی
است و شهود و آزمون و
خطا در آن دخالت دارند و
روشن شخصی هیچ طراح
گرافیکی را نمی توان
بهترین روش نسبت به
دیگران دانست