

الدليل إلى التصميم الجرافيكى

تأليف

Scott Santoro

ترجمة

د. معجب بن عثمان الزهراني

قسم التربية الفنية. كلية التربية. جامعة الملك سعود

دار جامعة
الملك سعود للنشر
KING SAUD UNIVERSITY PRESS

ص.ب ٦٨٩٥٣ - الرياض ١١٥٣٧ المملكة العربية السعودية

ح) دار جامعة الملك سعود للنشر، ١٤٤١هـ (٢٠١٩م)

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

سانتورو، سكوت

الدليل إلى التصميم الجرافيكي. / سكوت سانتورو؛ معجب بن عثمان الزهراني.

- الرياض، ١٤٤١هـ.

٤٦٣ ص؛ ٢٨ سم × ٢١ سم

ردمك: ٧-٧٩٢-٥٠٧-٦٠٣-٩٧٨

١- التصميم الجرافيكي أ. الزهراني، معجب عثمان (مترجم) ب. العنوان

ديوي ٦، ٧٤١، ١٤٤١/١٢٣٥

رقم الإيداع: ١٤٤١/١٢٣٥

ردمك: ٧-٧٩٢-٥٠٧-٦٠٣-٩٧٨

هذه ترجمة عربية محكمة صادرة عن مركز الترجمة بالجامعة لكتاب:

GUIDE TO GRAPHIC DESIGN

By: Scott Santoro

© Pearson, Boston, 2014

وقد وافق المجلس العلمي على نشرها في اجتماعه الثامن عشر للعام الدراسي

١٤٣٩/١٤٤٠هـ، المعقود بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٠هـ، الموافق ٢٢/٤/٢٠١٩م.

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يسمح بإعادة نشر أي جزء من الكتاب بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من دار جامعة الملك سعود للنشر.

إهداء المؤلف

إلى أبنائي، إليس ولويل سانتورو، وإلى الأجيال القادمة من مصممي الجرافيك.

فريق العمل

مدير التحرير: كريغ كامبانيا	مدير المشروع الإعلامي: ريتش بارنز	مصمم الغلاف: سكوت ديليو سانتورو
رئيس التحرير: سارة توبورغ	نائب الرئيس للتسويق: براندي داوسون	مدير حقوق الملكية والرخص: بول سر كيس
محرر الاستحواذ: بيلي غريكو	مدير التسويق التنفيذي: كيت ستوارت	مدير البحث البصري: بن فيريني
محرر مساعد: ديفيد نيبي	كبير مديري التحرير: ميليسا فيمر	إدارة المشاريع: بريمديا جلوبال
مساعد التحرير: لورا كارلسون	كبير مديري المشروع: لين بريتنيلر	الطباعة والتغليف: كورية/ كندا فيل
رئيس تحرير التطوير: روشيل ديوجين	كبير مديري التصنيع: ماري فيشر كبير	طباعة الغلاف: كورية/ كندا فيل
محرر التنمية: ماري غوليك	كبير اختصاصيي العمليات: ديان بيرانو	خط الطباعة: أدوبي مينيون برو من قبل روبرت
مدير الإعلام: بريان هيلاند	كبير المخرجين الفنيين: بات سميث	سليمباش وأدوبي ميرباد برو من قبل روبرت
كبير محرري الإعلام: ديفيد أليك	التصميم الداخلي: سكوت ديليو سانتورو	سليمباش وكارول تومبلي.

الاستشهادات وكذلك المعلومات المستمدة من مصادر أخرى في هذا الكتاب - والتي تمت وفق تصريح - تم تثبيتها في هذا المؤلف.

إن استخدام العلامات التجارية أو أسماء الشركات لا يعني ضمناً وجود علاقة أو رعاية أو تأييد أو بيع أو ترويج من جانب شركة بيرسون إديوكيشن أو الشركات التابعة لها.

حقوق الطبع والنشر محفوظة من قبل بيرسون إديوكيشن وبرنتيس هول. كل الحقوق محفوظة. الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المنشور محمي بموجب حقوق الطبع والنشر، ويجب الحصول على إذن من الناشر قبل أي نسخ أو تخزين أو نقل بأي شكل وبأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو تصوير أو تسجيل بأي طريقة. للحصول على إذن لاستخدام المواد من هذا العمل، يرجى تقديم طلب كتابي إلى بيرسون إديوكيشن، ٠٧٤٥٨ One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey.

في هذا الكتاب هناك العديد من التسميات للشركات وللمنتجات التي تمثل علامات تجارية، وحيثما تظهر هذه التسميات ويكون الناشر على علم بأنها علامات تجارية؛ فإنه يتم كتابة تلك التسميات على شكل حروف كبيرة لأوائل الأحرف، أو يتم كتابتها جميعاً بحروف كبيرة.

بيانات فهرسة النشر في مكتبة الكونغرس

سانتورو، سكوت ديليو.

دليل التصميم الجرافيكي / سكوت ديليو سانتورو. الطبعة الأولى.

ISBN 978-0-13-230070-4 pbk.

١. فنون الجرافيك - الكتب المدرسية. ٢. الفن التجاري - الكتب الدراسية.

موجز المحتويات

م	المدخل	حائط النقد الافتراضي، عزيزي القارئ والمميزات
١	الفصل ١	حول التصميم الجرافيكي
٣٧	الفصل ٢	نبذة تاريخية مختصرة عن التصميم الجرافيكي
٨٧	الفصل ٣	مفاهيم التصميم الجرافيكي
١١٩	الفصل ٤	بحث مشروع التصميم الجرافيكي
١٤٩	الفصل ٥	توليد وتكوين الأفكار
١٨٣	الفصل ٦	عناصر وأسس التكوين
٢٢١	الفصل ٧	الخط والتايوغرافية
٢٦٩	الفصل ٨	الأنظمة المناسبة: الشبكات والمحاذاة
٢٩٩	الفصل ٩	مفاهيم العمل
٣٢٧	الفصل ١٠	الترميز البصري: تحميل الشكل بالمعنى
٣٥٥	الفصل ١١	التصميم التفاعلي وتصميم الحركة
٣٩١	الفصل ١٢	حتى تصبح مصممًا

الفصل ٣: جورج تشيرني

الفصل ٢: ستيفن هيلر

الفصل ١: سكوت و. سانتورو

الفصل ٦: بول سير

الفصل ٥ لوبالو كوفا

الفصل ٤: سومي كيم

الفصل ٩: هيلمان كورتيس

الفصل ٨: باربرا جلوير

الفصل ٧: بول شاو

الفصل ١٢: سكوت ستوويل

الفصل ١١: اجنيسكا جازبارسكا

الفصل ١٠: جرينيلات-ويكسلر

شكر وتقدير ومراجعة

أولاً وقبل كل شيء أشكر ببلي غريكو محرر الاستحواذ في بيرسون إيدوكيشن على فهمه العميق وعلى دعمه لكتاب ”الدليل إلى التصميم الجرافيكي“.

أشكر المحررين، الذين بدون دعمهم لم يكن لهذا الكتاب أن يكتمل. أشكر جون ليفنسون على عمله على ترابط النصوص لتخرج بشكل أنيق، وكذلك ماري قاوليك التي أجرت التغييرات والتعليقات العملية لتنقيح هذا الكتاب. أشكر العديد من معلمي ومدربي التصميم والمحترفين والطلاب الذين شاركوا بأعمالهم وأضافوا الكثير إلى فقرات هذا الكتاب كزاوية الإفصاح والخبراء وقوائم العمل. إن الأفكار العميقة والشاملة التي تأتي من كل أرجاء العالم تشرح كيف يكون التصميم الجرافيكي التعبيري والفكري. وختاماً أشكر كل الأساتذة الجامعيين التالية أسماؤهم، والذين راجعوا هذا الكتاب، وكان لهم الصوت الأبرز فيه. إن تفانيهم في التعليم ورعايتهم للجيل القادم من المصممين الجرافيكين يثري حياتنا.

جاسون دبليو هاول، جامعة أورال روبرتس.	ترودي أبادي، كلية سافانا للفن والتصميم.
جاكلين إيروين، كلية كولي.	سكوت، أندرسن، كلية كيب كد لخدمة المجتمع.
كلودين جاينتشن، جامعة تشابهان.	ستيفاني بيكون، جامعة بوز الحكومية.
كورتني كيمبل، كلية مجتمع وسط بيدمونت.	لويس بيكر، كلية سافانا للفن والتصميم.
كاثلين كلوس، كلية مجتمع آن أرونديل.	تويباس براور، جامعة شمال كنتوكي.
جويل كنيفن، جامعة ولاية سينسيناتي.	ميشيل بازيمور، كلية الأمير جورج.
ديفيد كويث، كلية بيكر سفيلد.	ليسلي بيكر، كلية كاليفورنيا للفنون.
كاثي لاتوريل، كلية مجتمع إسكس الشمالية.	ديفيد بيغلي، جامعة شمال فلوريدا.
جوليتو، كلية مجتمع مقاطعة أورانج.	زوران بيليك، كلية سافانا للفن والتصميم.
بوبي مارتن، جامعة الشمال الشرقي الحكومية.	تيم بيرش، كلية المجتمع والتكنولوجيا بكتوكي.
ليندا مسيتير، جامعة فيرمونت.	شيرلي بلانكنشيب، جامعة أوهايو.
بريندا ممانوس، معهد برات.	هنري بريمر، جامعة ولاية ميشيغان.
شون ماكنوتون، نيوهوس ششول للاتصالات العامة.	روبين بروكس، كلية المجتمع بتونكسيس.
جون مهلفيربر، كلية وجامعة جورجيا الشمالية الحكومية.	مايك براون، جامعة نورث إيسترن الحكومية.
جيرري نيفينز، كلية ألبرتوس ماغنوس.	روبرت كانجر، كلية بريفارد لخدمة المجتمع.
لورا أوستيرويس، جامعة فرامينغهام الحكومية.	لويد كار، كلية مدينة نيويورك للتكنولوجيا.
ميونغ بارك، جامعة كاليفورنيا الحكومية بساكرامنتو.	كارين تشنغ، جامعة واشنطن.

- إريك شيمنتي، جامعة تشابان.
- راندني كلارك، جامعة ساوث داكوتا الحكومية.
- شارون كوفينغتون، كلية مقاطعة تارانت بالجنوب الشرقي.
- لوري كروفورد، جامعة ديلاوير الحكومية.
- بيكهام دوسيت، جامعة هيوستن.
- توماس إلدر، جامعة بوز.
- إيف فولكس، جامعة فرجينيا الغربية.
- ريكاردو فيري، جامعة هومبولت الحكومية.
- توم فيلبرون، كلية سيررا.
- فريس فالر، كلية بالومار.
- لين فليوري، كلية إيوا الغربية للتكنولوجيا.
- ديفيد جيلبرت، كلية المجتمع الحكومية ببليسي.
- ماري جراسيل، جامعة مارشال.
- جيمي جراي، معهد الفنون في كانساس سيتي.
- سابرينا حبيب، جامعة فلوريدا.
- كيفن هاغان، جامعة لويزيانا في لافايت.
- جيمس هيزليت، كلية غرب ليرتي الحكومية.
- ألما هيل، جامعة جنوب غرب مينيسوتا الحكومية.
- جون هاركينز، كلية سافانا للفن والتصميم.
- ماري هارت، كلية مجتمع ميدلسكس.
- ماريا هوسمان، جامعة ميامي.
- ناثانيل هاين، جامعة دلتا الحكومية.
- ميريك هنري، كلية سافانا للفن والتصميم.
- بيت هيرزفيلد، جامعة فروستبورغ الحكومية.
- داهن هيوني، جامعة سوني، أولد ويستبوري.
- بروكيت هورن، معهد ماريلاند، كلية الفن.
- موكيش باتل، معهد هيربرغر للتصميم والفنون.
- دان، باولوس، جامعة ويسكونسين ريفير فولز.
- تمارا باول، جامعة لويزيانا للتكنولوجيا.
- مات رابابورت، كلية كولومبيا.
- إليزابيث ريسنيك، كلية ماساتشوستس للفن والتصميم.
- لويز ساندهاوس، معهد كاليفورنيا للفنون.
- عادل شفيق، كلية بيكرسفيلد.
- شون سيمونز، جامعة كنت الحكومية.
- كينيث سميث، جامعة رادفورد.
- كيلى ستاتوم، كلية لينوار المجتمعية.
- كيث تام، كلية التصميم بهونغ كونغ. جامعة العلوم التطبيقية.
- نورمان تاير، جامعة نيويورك الحكومية ببلاتسبورغ.
- جيمس ثورب، جامعة ميريلاند.
- مايكل توتي، كلية المجتمع باننستر.
- غوين واغنز أموس، جامعة ساكرايمنتو.
- جوناثان والش، جامعة ساوث كارولينا الحكومية.
- جويس والش، جامعة بوسطن.
- ديان وبستر، كلية المجتمع بمقاطعة ميرسر.
- ديفيد وينتراوب، جامعة كارولينا الجنوبية.
- إليانور ويلارد، كلية بيت المجتمعية.
- مايكل ويليامز، جامعة كانساس.
- جينفر وود، جامعة بويسي الحكومية.
- بروس ينقر، كلية مجتمع مونرو.
- دانا زورزلو، جامعة بيردين.

مقدمة المترجم

الحمد لله رب العالمين، وبعد: فإنه قد يكون من المناسب بداية التأكيد على أهمية مجالات التصميم الجرافيكي في كثير من الحقول والتفريعات في عالم اليوم، ذلك العالم الذي بدأ ينتقل وبخطوات متسارعة نحو التحول الرقمي في العديد من الجوانب والأوجه التي بشكل أو بآخر تتطلب إسنادًا بصريًا يمكن أن يمثل المحور والمركز لعملية الاتصال بكاملها.

ومن المؤكد أن المجتمعات المتقدمة في مجالات العلم قد تنبّهت لهذا المنحى منذ وقت ليس بالقصير، وبرز هذا الاهتمام من خلال عناية التعليم الجامعي بشكل خاص بهذا التخصص، كما اهتمت المراكز البحثية كذلك بنشر الأبحاث والدراسات المرتبطة بالتصميم الجرافيكي بكافة أطيافه المتعددة، وزادت المؤلفات والكتب التي تتناول النواحي الفكرية والفلسفية التي تقف خلف كل تلك المظاهر البصرية التي يمثلها التصميم الجرافيكي.

في المقابل يمكن ملاحظة قلة مؤلفات التصميم الجرافيكي الرصينة في المكتبة العربية؛ حيث إن هذا المجال العلمي يعد من العلوم الحديثة التي لم يتم الالتفات إليها من الناحية المعرفية والفلسفية إلا في عهد قريب من قِبَل المؤلفين والباحثين العرب. وما يدعم هذا التوجه وهذا الزعم هو أن التصنيفات المعتمدة لأهم الكتب العالمية في مجال التصميم الجرافيكي التي تقوم بها المنظمات المتخصصة -مثل منظمة فاست- لا يأتي ضمنها أي كتاب عربي في مجال التصميم الجرافيكي، وهذا عائد في اعتقادي إلى سببين في الغالب؛ الأول حداثة تجربة المتخصصين العرب في الكتابة والتأليف في هذا المجال، والثاني قلة كفاءة المؤلفات العربية الموجودة والمتخصصة في هذا الحقل مقارنة بما يتم تأليفه في الدول المتقدمة في هذا الجانب، وقد يكون هناك سبب متفرع من السببين الأساسيين الماضيين؛ وهو قلة المؤلفات العربية من حيث العدد بالمقارنة مع ما يتم إنتاجه عالميًا.

ووفقًا لهذا المسار، فقد رأى المترجم أن يساهم بجهده في حركة دعم المؤلفات العربية التي تتناول التصميم الجرافيكي من خلال التأليف في هذا المجال، إلا أنه أجل هذه الفكرة لصالح فكرة أخرى رأى أنها أولى من وجهة نظره في هذه المرحلة، وهي اختيار واحد من أهم كتب التصميم الجرافيكي وترجمته، وذلك من قبيل وضع أساس معرفي متين للمتخصصين في هذا المجال ولمن يملك موهبة حقيقية ويرغب الدخول إلى مجال التصميم، دون أن يكون لديه سند علمي وفلسفي لما يقوم به ويأمره.

وقد سار المترجم في هذا الاتجاه، وتم اختيار كتاب الدليل إلى التصميم الجرافيكي للمؤلف سكوت سانتورو، الذي يعد واحدًا من أهم الكتب المعاصرة في مجال التصميم الجرافيكي. وبالرغم من أن هذا الكتاب يعد حديثًا -حيث تم إصداره عام ٢٠١٤- فإنه أخذ أبعادًا ملهمة بين المتخصصين والراغبين في تعلم التصميم الجرافيكي على وجه التحديد. ولا غرابة أن نجد هذا الكتاب بلغته الأصلية مرجعًا أساسيًا في عدد من كليات وأقسام التصميم التابعة للجامعات الأمريكية بشكل خاص.

لقد مرت ترجمة هذا الكتاب بالعديد من المراحل الطويلة التي لم تكن سهلة، وذلك من أجل إخراج ترجمة موثوقة تعطي المعنى وتتوافق مع السياق الفلسفي الذي ترد فيه، والذي كان يحتاج في كثير من جوانبه إلى متخصص في التصميم الجرافيكي حتى يستطيع نقل المعلومة وإيضاح الصورة بشكل لا يحتمل توارد التأويلات التي تأخذها عادة الأعمال البصرية التي ينقلها التصميم الجرافيكي إلى المتلقي.

إن ترجمة بعض المصطلحات المتخصصة تنطوي على تحديات حقيقية، تظهر بشكل جلي لدى المتخصصين في العلوم والمعارف المراد ترجمتها؛ حيث إن المصطلح الأساسي الناشئ باللغة الأجنبية يكون له مدلول واضح لدى المتخصص، ولكن عند محاولة نقله إلى اللغة العربية تظهر التحديات من خلال شمولية المصطلح في ذهن المترجم، وعدم وجود مرادف دقيق عند محاولة نقله إلى اللغة العربية. وهذا لا يدل على

قصور في اللغة العربية، ولكنه يدل على أن منشأ ذلك المصطلح جاء وفق سياق معين للدلالة على شيء أو حدث معين، ما جعله مرتبطاً باللغة الأصلية بشكل مباشر، وتأتي الصعوبة هنا متمثلة في نقل ذلك المصطلح الجديد إلى اللغات الأخرى. وكما يؤكد كلود كوكيه (J. C. Coquet) بأننا لا نستطيع أن نستقر على نقل متفق عليه لكل المصطلحات، حيث تتعدد وجهات النظر في تحديد المفهوم، خاصة إن كان ذلك المصطلح قد نشأ خلال حيز زمني ليس بالبعيد، وقد يكون المثال الأقرب للوضوح هنا هو مصطلح «التصميم الجرافيكي» الذي يدور هذا الكتاب حوله بشكل مكثف، والذي يعتمد على مصطلح أجنبي واضح الدلالة.

إن «الجرافيك» كلمة ليست عربية في أصلها، ولكن عند محاولة ترجمتها إلى العربية تظهر إشكالات ما يسمى بتعدد دلالة المحتوى، ولا شك أن هناك جهوداً بذلت من قبل العديد من المتخصصين لمحاولة ترجمة هذه الكلمة منذ وقت طويل، وأخذت هذه الكلمة الوافدة تعريبات مختلفة؛ مثل: الرقش والتخطيط وغيرها، ولكنها جميعاً لم تصمد أمام المفهوم الأشمل لذلك المصطلح، ما جعل تلك الكلمات العربية تتوارى، وأصبحت الكلمة المعربة «الجرافيك» هي الأكثر تداولاً، والتي أخذت منحى رسمياً يتم استخدامه في الأبحاث والكتب، وحتى في مسميات الكليات والأقسام في الجامعات العربية.

في موضع ليس بالبعيد، وجد المترجم أيضاً تحدُّ عند ترجمة كلمة «Typography» ومشتقاتها، التي تأخذ في معناها الأصلي مفهوماً واضحاً لما تعنيه، ولكن عند تحويلها إلى اللغة العربية تبدأ الإشكاليات في الظهور، ما جعل المترجم يركن إلى تعريب هذه الكلمة تحت مسمى «التايوغرافي» ليطم استخدامها حسب السياق الذي وردت فيه؛ مع وجود حالات نادرة استخدمت فيها كلمة الخط الكتابي بدلاً عنها لإعطاء مفهوم واضح ومباشر للقارئ، وذلك استناداً لتخصص المترجم في التصميم الجرافيكي.

كما أن هناك ملاحظة حول القياسات الواردة في هذا الكتاب وهي أن المؤلف استخدم البوصة في قياساته الخاصة بالمشايخ العملية، لذلك فإن المترجم أيضاً وضع القياسات الخاصة بتلك المشايخ بالبوصة دون أي تغيير، لذلك فإن على القراء العرب ملاحظة ذلك واتباع المقاييس نفسها أو يمكنهم تحويلها إلى صيغة الميليمتر والسنتيمتر.

في الختام: فإن المترجم كان يهدف إلى الوصول إلى أفضل نتيجة يمكن أن يظهر بها هذا الكتاب، وقد عمل على ذلك وبشكل متواصل على مدى سنتين تقريباً، ليضع أمام القارئ العربي المتخصص مادة علمية يمكنها أن تبني وأن تساهم في ارتفاع البناء المتعلق بالاتصال البصري، الذي أصبح يحيط بنا من كل زاوية وفي كل مكان، لتكون جزءاً منه في نهاية المطاف، سواءً كمنتجين له أو مستهلكين، راجياً في ذلك التوفيق والخير والارتقاء للجميع.

المحتويات

إهداء المؤلف	ه
الشكر والتقدير	ز
مقدمة المترجم	ط
المحتويات	ك
المدخل	ذ
حائط النقد الافتراضي	ذ
عزيزي القارئ	ض
حول الكاتب	ض
مميزات الكتاب	غ
التدريبات والمشاريع	ظ
ماي آر تسلا ب	أأ
سلسلة مقاطع الفيديو	ب ب
بيرسون الخيارات والموارد	ج ج

◀ الفصل الأول: حول التصميم الجرافيكي

يصف هذا الفصل تصميم الجرافيك بأنه عملية إبداعية ويشرح مقوماته الأساسية؛ لأن الطبيعة الجوهرية للتصميم الجرافيكي تتضمن إيصال رسالة يكون لها علاقة قوية بالجمهور والمجتمع الذي تتواجد فيه. myartslab.com مقطع فيديو: سكوت و. سانتورو	
أهداف الفصل	١
تراث التصميم الجرافيكي	٤
إطلاق المصطلح	٥
التوسع في مجال التصميم	٦
الاقْتباس: لعبة الأسماء (The Name Game) لمايكل ورثينجتون	٦
تصنيفات التصميم الجرافيكي	٧
التصميم المؤسسي	٧
التصميم البيئي	٨
تصميم الحركة	٩
التصميم التفاعلي	٩
تصميم الخط	١٠
الإفصاح: الدور المتطور لتصميم الحركة لياري ديك	١٠

١١	تصميم المنشورات
١١	تصميم الكتب
١٢	تصميم الأغلفة الخارجية للكتب
١٢	تصميم اللافتات
١٣	تصميم العلامة التسويقية والهوية
١٣	تصميم التغليف والتعبئة
١٤	تصميم المعلومات
١٤	التصميم الجانبي
١٥	تصميم الإعلانات
١٥	النشر الذاتي
١٦	أن تكون مصممًا جغرافيًا
١٧	الصوت والرؤية
١٨	الإفصاح: التصميم يمكنه أن يصنع الفرق لكالي نيكيتاس
٢١	مقالة لمصمم: تعريف التصميم الجغرافي مع كاثرين مكوي
٢٣	المعالجة الشخصية والعامة
٢٤	الإفصاح: المعرفة الحدسية لمايا دروزدز
٢٥	العوامل المؤثرة على التصميم الجغرافي
٢٨	الاقتناس: إفراغ الملعقة وتكبير الطباق؛ بعض الأفكار حول تعليم التصميم الجغرافي، لوران لهرر
٣٠	براغي وصواميل التصميم الجغرافي
٣٠	مكونات الحل التصميمي الناجح
٣١	عملية تصميم الجرافيك
٣٢	قائمة العمل: كيف يتم النقد؟ راندال هويت
٣٤	من المنظور الصحيح
٣٤	المصطلحات الأساسية
٣٤	التدريبات والمشاريع

◀ الفصل الثاني: نبذة تاريخه مختصرة عن التصميم الجغرافي

إن المعرفة القوية بتاريخ التصميم الجغرافي ضرورية للمصمم المحترف، ويقدم هذا الفصل تاريخًا موجزًا لمجال التصميم الجغرافي ويبرز أهمية تلك الفترات التاريخية، وسوف يتعلم الطلاب كيف يتم تشكيل وتكوين التصميمات الجغرافية لتعكس الأحداث الاجتماعية والثقافية؟ وسيدركون كيف يتكامل ذلك مع المجال الأكبر للفنون الجميلة؟

مقطع فيديو myartslab.com ستيفن هيلر

٣٧	أهداف الفصل
٣٩	التوسع الصناعي
٤٠	الاقْتباس: من كتاب قلم الطبيعة (The pencil of nature) لِفوكس تالبوت
٤٣	انطفاء استجابة مطلع القرن للتصنيع
٤٤	مقالة لمصمم: قيمة تعلّم تاريخ التصميم الجرافيكي مع ستيفن هيلر
٤٧	حركة الفنون والحرف (١٨٨٠-١٩١٠)
٤٧	حركة الجمالية (١٨٧٠-١٩١٤)
٤٨	الفن الجديد (١٨٩٠-١٩١٠)
٤٩	الاتجاه نحو الحساسية الحديثة
٥٢	العالم الحديث
٥٢	الحركة التكعيبية (١٩٠٧-١٩٢١)
٥٣	الحركة المستقبلية (١٩١٠-١٩١٨)
٥٤	الحركة التفوقية أو السوبرماتية (١٩١٥-١٩٣٤)
٥٤	الحركة الدادية (١٩١٦-١٩٢٣)
٥٦	الحركة السريالية (١٩٢٤-١٩٥٥)
٥٧	التصميم الفاضل
٥٧	الحركة البنائية (١٩١٩-١٩٣٤)
٥٩	حركة دي ستيل (١٩١٧-١٩٣١)
٦٠	حركة الباوهاوس (١٩١٩-١٩٣٣)
٦١	أيدولوجية المستقلين والتايوغرافية الجديدة
٦٤	حركة الحدائة في أمريكا
٦٤	الإفصاح: سايب بينيليز لجان أوريتسكي
٧١	الطراز العالمي السويسري
٧٢	الإفصاح: هانز رودولف بوسهارد لويلي كونز
٧٣	لغة الستينات المُخدّرة
٧٤	تصميم الإعلانات ومدرسة نيويورك
٧٦	الإفصاح: أرمين هوفمان، تادانوري يوكو، هيرب لوبالين لبيترو وونغ
٧٧	صناع الصورة المفاهيمية
٧٩	حركة ما بعد الحدائة والعصر الرقمي
٨٤	من المنظور الصحيح
٨٤	الإفصاح: فوغان أوليفر لتهار كوهين

المصطلحات الأساسية	٨٤
التدريبات والمشاريع	٨٥

◀ الفصل الثالث: مفاهيم التصميم الجرافيكي

يبحث هذا الفصل في الطرق التي من خلالها يحوّل المصممون الأفكار التصميمية إلى حلٍّ مرئي، مع التأكيد على أهمية التكامل المتناسك والمتلاحم لكل من المفهوم والشكل، وسيتعلم الطلاب هنا الفرق بين الأفكار والمفاهيم وكذلك كيف يمكن أن يقود كل منها للآخر، ثم سيقوم الطلاب باستكشاف السبل لتطوير الأفكار والأساليب لاستخدامها كوحدات بناء للتصميم الفعال.

myartslab.com مقطع فيديو: جورج تشيرني

أهداف الفصل	٨٧
من الأفكار إلى المفاهيم	٨٧
الإفصاح: لعبة فريدة لدويج كيسور	٨٨
حل المشكلة	٩٠
الاحتفاظ بالسجلات	٩١
مفاهيم أبعد	٩١
مقالة لمصمم: مفاهيم التصميم الجرافيكي مع جوزيف روبرتس	٩٣
المفاهيم المجازية والاستعارية	٩٥
خطوات في عملية التصميم: مراحل تصميم ملصق لمسرحية ماكبث	٩٦
الإفصاح: تصميم ملصق بولندي: الأسلوب المفاهيمي لياسك ميروفتشك	٩٧
الإفصاح: لوجيكالاند لمارتين وودتلي	٩٩
تطبيقات خاصة بالأسلوب الاستعاري في إيصال التصميم	٩٩
عملية المونتاج	١٠٠
الإفصاح: التناغم وإدراك المغزى لشوغوينغ	١٠٣
المفاهيم التحليلية	١٠٤
المفاهيم الفوقية	١٠٧
تطبيق الأساليب المفاهيمية	١٠٩
الإفصاح: إدل بدلوك حيثما كنت لساكي مافونديكوا	١١١
الإفصاح: ترجمة المفاهيم إلى أشكال، إنيونغ تشوي	١١٢
من المنظور الصحيح	١١٣
المصطلحات الأساسية	١١٤

◀ الفصل الرابع: بحث مشروع التصميم الجرافيكي

إن البحوث الملائمة والتميزة أمر مهم في عملية التصميم وذلك من خلال عملية البحث التي يجريها المصمم، ويمكن للطلاب أن يُجيبوا ويبحثوا مشاريعهم من خلال المحتوى ذي المعنى والهدف وفهم ما يفعلونه ضمن سياق واضح، وهذا الفصل يبين كيفية تطبيق تحليلات مُركّزة واستخدام مهارات حل المشكلات، وسيتعلم الطلاب هنا أهمية معرفة عملائهم والجمهور وموضوع البحث كما يحتوي هذا الفصل على الأدوات الأساسية اللازمة للبحوث الجيدة التي سيتم طرحها بها في ذلك أفضل الممارسات لاستخدام البحث بشكل جيد

myartslabcom مقطع فيديو: سومي كيم

١١٩	أهداف الفصل
١٢٠	جمع المعلومات
١٢٠	العميل والموضوع والجمهور
١٢٠	الاقْتباس: عدم احترام المستهلك، سيث غودين
١٢٢	طرح الأسئلة المناسبة
١٢٣	إعداد الموجز التصميمي
١٢٤	الإفصاح: قيمة الكتابة، مايكل واشنطن
١٢٥	مقالة لمصمم: بحث مشروع التصميم الجرافيكي مع سومي كيم
١٢٧	إجراء البحوث العلمية الافتراضية والفعلية
١٢٩	استخدام مرآة الرؤية الخلفية للتصميم
١٣٠	إجراء الأبحاث الفردية
١٣٠	الاقْتباس: الجانب البعيد لغاري لارسون
١٣٢	قائمة العمل: مجموعة بحوث التصميم كتبها جيف زاك
١٣٢	البحوث الرصدية ومجموعات الاهتمام
١٣٤	الإفصاح: الدليل الإرشادي الخاص بالتنظيف لشركة كرايسلر، لكاثرين مكوي
١٣٥	الإفصاح: تداخل التصميم لتينا بارك
١٣٦	تحديد المشكلة وتعريفها
١٣٧	الإفصاح: التوجه إلى هناك لأننا جيريبر
١٣٧	استخدام التفكيكية لتعريف المشكلة
١٣٨	قائمة العمل: بحث المشروع لكريم كولي
١٣٩	مراعاة الاهتمامات المتداخلة في التصميم
١٣٩	تقنيات خاصة بالأبحاث البصرية
١٤٠	لوحات المزاج

١٤٠	مخطط تحديد المواضيع
١٤١	تقنيات الكلمة
١٤٤	الإفصاح: البحث اليومي لكجيل ريجستاد
١٤٥	نقطة التشبُّع
١٤٥	من المنظور الصحيح
١٤٦	المصطلحات الأساسية
١٤٦	التدريبات والمشاريع

◀ الفصل الخامس: توليد وتكوين الأفكار

كثيرًا ما يُنظر إلى الإبداع على أنه مجرد أو عشوائي، ويجمع هذا الفصل النهج النشط والتطبيقي للعملية الإبداعية مع مناقشة عدد من التقنيات مثل: تقنيات الرسم التخطيطي والمونتاج واللعب بالكلمات، والاستفادة من الحوادث والصُدْف، ويتم تقديم العديد من المقترحات لاستكشاف وتسجيل الأفكار بما في ذلك النصائح والتلميحات لتوسيع عملية التفكير غير المعتاد.

myartslab.com مقطع فيديو: لوبا لوكوفا

١٤٩	أهداف الفصل
١٥٠	إنشاء بيئة عمل إبداعية
١٥١	توليد الأفكار بصورة نشطة
١٥٢	العصف الذهني
١٥٢	التفكير غير المعتاد
١٥٤	قائمة العمل: أسئلة مفيدة لتوسيع التفكير التصميمي
١٥٤	إنشاء رسوم أولية وصور مُصغرة
١٥٦	الاقْتباس: نصيحة نفسية لبييت هاين
١٥٩	مقالة لمصمم: نقل الأفكار للشكل مع لوبا لوكوفا
١٦٢	ربط الكلمات مع الأفكار
١٦٤	خطوات عملية التصميم: تقنية الكلمة العشوائية
١٦٥	قائمة العمل: تصميم ملصق
١٦٦	الإفصاح: تصور الأفكار لتشارلز غوسلين
١٦٧	توليد الأفكار عن طريق عمل المونتاج
١٧٠	الاقْتباس: من خلال المرأة للويس كارول
١٧١	خطوات عملية التصميم: إنشاء مونتاج جرافيكي
١٧٢	الاستفادة من الحوادث المرححة
١٧٥	تحديث رؤيتك

الإفصاح: طبيعة الحوادث، ستيفن بنهام	١٧٦
من المنظور الصحيح	١٧٧
المصطلحات الأساسية	١٧٧
التدريبات والمشاريع	١٧٨

◀ الفصل السادس: عناصر وأسس التكوين

إن عناصر وأسس التكوين عبارة عن مكونات جمالية أساسية يجب على جميع الفنانين إتقانها لتحويل الأفكار إلى تصميمات جرافيكية ساحرة وجذابة. إن مهمة التكوين والفكرة هي جذب المشاهد إلى العمل وإبقاء ذلك المشاهد داخل العمل بما يكفي لفهم الرسالة المتضمنة. كما يوضح هذا الفصل أنه عندما يتحد كل من الشكل والفكرة الذهنية فإنها تنشئ اتصالاً قوياً وفعالاً بحيث يصبح الشكل جزءاً لا يتجزأ من مضمون المعلومات التي يتم تقديمها.

myartslab.com مقطع فيديو: بول سير

أهداف الفصل	١٨٣
الشكل والوظيفة	١٨٤
العناصر التركيبية	١٨٥
الخط	١٨٥
الشكل	١٨٧
النمط والملمس	١٨٨
مقالة لمصمم: الشكل هو المحتوى، مع أبريل جريمان	١٩٠
الفراغ	١٩٢
قائمة العمل: استكشاف تركيبية	١٩٤
العمق	١٩٥
اللون	١٩٦
الإفصاح: عن رودولف أرنهيم لجوستي لانج	١٩٧
أنظمة اللون	٢٠٠
درجة حرارة اللون	٢٠٢
التأثيرات النفسية للألوان	٢٠٣
المبادئ التركيبية	٢٠٤
التوازن	٢٠٤
التباين	٢٠٦
الاتجاه	٢٠٨
الإفصاح: طريقة افعالها بدون معرفة لماتياس برندلر	٢٠٩

٢١٠	.....	الهيمنة
٢١٢	.....	التناسب
٢١٣	.....	الإيقاع
٢١٥	.....	الوحدة
٢١٦	.....	من المنظور الصحيح
٢١٦	.....	المصطلحات الأساسية
٢١٧	.....	التدريبات والمشاريع

◀ الفصل السابع: خط الطباعة والتايو جرافية

إن تنمية الفهم العميق المتعلق بالتايو جرافية ضروري لطلاب التصميم، فخط الطباعة يُعد جوهرياً لأي مشروع تصميم جرافيكي، ويتضمن هذا الفصل مناقشة أدق التفاصيل حول استخدام خط الطباعة وشكل حروف الطباعة وتحويل خط الطباعة إلى صورة جرافيكية، وسيتعلم الطلاب هنا تاريخ خط الطباعة بالإضافة إلى كيفية استخدام خط الطباعة كأداة وكعنصر داخل السياق الشامل للتصميم المتكامل.

myartslab.com مقطع فيديو: بول شاو

٢٢١	.....	أهداف الفصل
٢٢٢	.....	التحدث من خلال الخط الطباعي
٢٢٤	.....	تاريخ الخط الطباعي
٢٢٥	.....	قائمة العمل: أشكال الحروف في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن العشرين
٢٢٥	.....	تصنيفات الخط الطباعي
٢٢٨	.....	تشريح أشكال الحروف
٢٢٩	.....	المكونات
٢٣٠	.....	الضغط
٢٣١	.....	الاعتبارات البصرية
٢٣٢	.....	الخطوط وعائلات أشكال الحروف
٢٣٣	.....	الإفصاح: هوية العلامة التجارية لأمازون
٢٣٤	.....	مقالة لمصمم: أهمية التايو جراف مع فيليب أبلويج
٢٣٧	.....	أنماط أشكال الحروف
٢٣٧	.....	حجم الخط الطباعي
٢٣٨	.....	التايو جرافية التحليلية
٢٤٠	.....	الإفصاح: حكاية التايو جرافية لجوشاوا راى ستيفنز
٢٤١	.....	النسيج المقروء

٢٤١	المسافة بين الحروف
٢٤٣	الإفصاح: الكتابة التلقائية والعفوية، بول شاو
٢٤٥	تباعد السطور
٢٤٦	تباعد الفقرات
٢٤٧	محاذاة النص
٢٥٠	التايوغرافية الاستعارية
٢٥٢	الإيجاء العامي
٢٥٤	إعادة سياق خط الطباعة
٢٥٦	الإفصاح: تصميم أشكال الحروف لجوناثان هوفلر
٢٦٠	خط الطباعة في البعد الثالث
٢٦٢	من المنظور الصحيح
٢٦٣	المصطلحات الأساسية
٢٦٣	التدريبات والمشاريع

◀ الفصل الثامن: الأنظمة المتناسبة: الشبكات والمحاذاة

يساعد الانسجام الهيكل على إيجاد عمل منظم بشكل بصري ومفاهيمي. ويوضح هذا الفصل كيفية بناء نظام متناسب مع التصميم، كما يشرح الهياكل التركيبية والشبكية والتناسب والتوازن والتوزيعات والقياسات. إن هذه المكونات هي جميع العناصر العملية للتصميم التي تُمكن المصممين من التعبير عن أفكارهم بصورة أكثر وضوحًا وحيوية.

myartslab.com مقطع فيديو: باربرا جلوير

٢٦٩	أهداف الفصل
٢٧٠	تعريف الشبكة
٢٧١	تطوير الشبكات التركيبية
٢٧٣	تطوير الأنماط التركيبية
٢٧٤	الشبكات التايوغرافية
٢٧٧	مقالة لمصمم: فهم الشبكات والمحاذاة مع ويلي كيونز
٢٧٩	بحث نظام الشبكة
٢٨٠	الصفحات والانتشار
٢٨٢	أعمدة النص
٢٨٥	شبكات عمود الموقع الإلكتروني
٢٨٦	المحاذاة الحرة
٢٨٨	الإفصاح: القيود لخوي فينه

٢٨٨	استغلال الشبكة
٢٨٩	النسبة الذهبية
٢٩١	صيغ مقاسات الورق
٢٩١	صيغ طيات الورق
٢٩٢	قاعدة التثليث
٢٩٣	من المنظور الصحيح
٢٩٥	المصطلحات الأساسية
٢٩٥	التدريبات والمشاريع

◀ الفصل التاسع: تفعيل المفاهيم

يناقش المصممون المشهورون في هذا الفصل مشاريعهم ويتناولونها كدراسة حالة ويكشفون الطرق والأساليب المفاهيمية الخاصة بهم ويعرضون نجاحاتهم في حل مشاكل التصميم الجرافيكي، إن الاطلاع على عمل الآخرين يُعد أحد أفضل الطرق لتعلّم أي فن جديد، وهؤلاء المصممون لديهم الكثير مما يمكن أن تعلموه وينقلوه، خاصةً ما يتعلق بعمليات الإبداع وممارسات وأنشطة الأستديو.

myartslab.com مقطع فيديو: هيلمان كورتيس

٢٩٩	أهداف الفصل
٣٠٠	مقالة لمصمم: عملية تطوير المفهوم مع مايكل بيروت
٣٠٣	المفاهيم المستوحاة من موقع الموضوع
٣٠٣	ملصق لمصنع المنتجات الورقية موندانوك لجورج تسكيرني
٣٠٤	هوية تحالف التايمز سكوير، آلان دي
٣٠٦	بوندر رقم ٩ بمدينة نيويورك، لوريس راهم
٣٠٨	المفاهيم المعتمدة على التحليل
٣٠٨	إنشاء إطار العمل أندرو بلوفلت
٣١٠	تصميم الموقع الإلكتروني لمروور ١٠٠ عام على إنشاء مركز المجتمع الياباني
٣١٢	استخدام البحث كأسلوب مفاهيمي
٣١٢	نظام اللافتات في مركز دراسات فريدمان بجامعة براون، سكوت ستوويل
٣١٤	إلقاء التفاح إلى الشمس، إليوت بيتر إيرلس
٣١٦	إضفاء فكرة أكبر للمفهوم
٣١٦	تصميم عنوان الثّوار لغيرغ هاهن
٣١٨	فيترا ووركسبيرت ١٠ الشبكة في العش، لكوما
٣٢٠	واجبات الطلبة مع باربرا جلوبر

الإفصاح: معالجة مفاهيمية، لويز ساندوس	٣٢٣
الاقتباس: فقرات في الفن المفاهيمي، سول ليويت	٣٢٤
من المنظور الصحيح	٣٢٤
التدريبات والمشاريع	٣٢٤

◀ الفصل العاشر: الترميز البصري: تحميل الشكل بالمعنى

يشرح هذا الفصل كيف يمكن أن يتم تحميل الشكل بالمعنى؟ وبعبارة أخرى الطريقة التي تعطي للأشياء معنى، وهذا المعنى يجعل التصميم أكثر تأثيراً على المشاهدين. إن المحور الأساسي في هذا الفصل يدور حول مساعدة الطالب على إدراك الكيفية التي يتصور من خلالها المشاهد للتصميم. كما أن هذا الفصل يتناول علم العلامات ونظرية الجشطالت والرموز بالإضافة لذلك كيف يتم تحميل الصور الاستعارية والألوان والأشكال بالمعاني التي تعتبر ميزة فريدة لكل ثقافة؟ كما أن المناقشات هنا تغطي الطرق التي يمكن من خلالها استخدام المعاني المرزومة في التصميم لحمل الرسائل ونقلها بشكل أكثر عمقاً في كل مشروع.

myartslab.com مقطع فيديو: جرينبلات-ويكسلر

أهداف الفصل	٣٢٧
الرموز البصرية تقوم بإرسال الرسائل	٣٢٨
أدوات خاصة بالترميز البصري	٣٣١
ترميز التايوغراف	٣٣٢
ترميز اللون	٣٣٣
قائمة العمل: لون ذومغزي	٣٣٤
الرموز والسياقات	٣٣٤
مقالة لمصمم: قيمة الرموز البصرية، مع كيم كيسر	٣٣٦
المعالجات المرزومة في الإعلانات	٣٣٨
الإدراك الجشطالتي	٣٣٨
التصميم باستخدام الإدراك الجشطالتي	٣٣٩
الإفصاح: ملخص المفاهيم الجشطالتي، كيم كيسر	٣٤٠
السيمائية	٣٤٢
التركيب والسياقات	٣٤٣
الدلالات	٣٤٣
البراجماتية	٣٤٤
الأيقونة والإشارة والرمز	٣٤٤
الأيقونة	٣٤٤
الإشارة	٣٤٥

٣٤٥	الرمز
٣٤٥	الترميز البصري للهويات
٣٤٦	الإفصاح: شعار منظمة الرعاية الدولية، مايكل ثيودياو
٣٤٧	تطبيق الشعار
٣٤٨	قائمة العمل: الهوية البصرية
٣٤٨	اللغة المُخدَّرة
٣٤٩	لماذا ننشئ المعنى في التصميم؟
٣٥٠	المصطلحات الأساسية
٣٥١	من المنظور الصحيح
٣٥٢	التدريبات والمشاريع

◀ الفصل الحادي عشر: التصميم التفاعلي وتصميم الحركة

يستكشف هذا الفصل الوسائط المتعددة الجديدة نسبياً في مجالات التفاعل والحركة والصوت، حيث تتسع إمكانيات التفكير المفاهيمي لتشمل عوالم أرحب. إن التضاد والتأكيد والوحدة يمكنها أن تندمج مع الحركة والوقت والصوت لإنتاج تجارب تفاعلية للمستخدمين. إن هذا الحقل من حقول التصميم ينمو بشكل سريع نظراً للتقدم التكنولوجي، لذلك يجب على المصممين النشطاء أن يكونوا على علم ودراية بالبرامج الحديثة المتاحة والتعرف على الأشياء الرائعة التي يمكن تنفيذ التصميم من خلالها.

myartslab.com مقطع فيديو: اجنيسزكا جازبارسكا

٣٥٥	أهداف الفصل
٣٥٦	الإفصاح: مبادئ الموقع الإلكتروني، جوستين باكس
٣٥٦	التصميم للحيز الافتراضي
٣٥٦	تصميم التفاعل
٣٥٨	تصميم الحركة
٣٥٩	تداخل الوسائط الإلكترونية
٣٦١	مفاهيم التفاعل والحركة
٣٦١	مفاهيم التفاعل
٣٦٣	مفاهيم تصميم الحركة
٣٦٤	مقالة لمصمم: التقاء تصميم التفاعل والحركة مع هيلمان كورتيس
٣٦٥	الاقْتباس: النماذج، تشارلز إيمس
٣٦٧	أسلوب البناء التفاعلي: تشريح وتحليل موقع إلكتروني
٣٦٧	تصفح الموقع الإلكتروني
٣٦٨	المستوى الأول، الصفحة الرئيسية

المستوى الثاني والثالث، صفحات الموقع	٣٦٩
هيكله الموقع الإلكتروني	٣٦٩
قائمة العمل: إنشاء موقع إلكتروني	٣٧١
سرد القصص الرقمية	٣٧٢
لوحة القصة وتصميم الحركة	٣٧٣
الخط الطباعي والحركة	٣٧٥
الإفصاح: مؤشرات لوحة القصة المصورة لكيلى ميلر	٣٧٧
تصميم الصوت	٣٧٧
التأثيرات الصوتية	٣٧٨
الموسيقى	٣٧٩
الاقْتباس: الصمت: محاضرات ومؤلفات، «مستقبل الموسيقى: المذهب»، جون كيج	٣٨٠
التعليق الصوتي	٣٨٠
التوسع في مجال التصميم الجرافيكي	٣٨١
من المنظور الصحيح	٣٨٤
المصطلحات الأساسية	٣٨٥
التدريبات والمشاريع	٣٨٥

◀ الفصل الثاني عشر: حتى تصبح مصممًا

في هذا الفصل يتم مناقشة بدء العمل بقضايا عملية في مجال التصميم الجرافيكي، وذلك من خلال جمع ملف الأعمال والمقابلات الشخصية ومواد تصميم الحملات الترويجية كعينات الكتب والمواقع الإلكترونية ومناقشة كل ذلك، والهدف من هذا هو معرفة كيف يقدم المصمم نفسه وكيف يمكنه الاستمرار في هذا المجال الوظيفي؟

myartslab.com مقطع فيديو: سكوت ستويل

أهداف الفصل	٣٩١
الحصول على وظيفة في مجال التصميم الجرافيكي	٣٩٢
رسالة التقديم والسيرة الذاتية	٣٩٣
إنشاء ملف أعمال التصميم الجرافيكي	٣٩٥
قائمة العمل: عرض ملف أعمال التصميم الجرافيكي	٣٩٦
قائمة العمل: المشاريع التي قد يحتويها ملف أعمال التصميم الجرافيكي	٣٩٨
الموقع الإلكتروني الشخصي ومدونة التصميم	٣٩٩
إجراء المقابلات	٤٠٠
الاقْتباس: قرود الجُبْن، رواية في فصلين دراسيين، لشيب كيد	٤٠٢

٤٠٢	..... مهنة التصميم
٤٠٣	..... الإفصاح: ثق بحدسك وغرائذك، لكوني بيردسال
٤٠٤	..... مقالة لمصمم: وجهة النظر مع شون آدمز
٤٠٧	..... لبدء العمل الخاص بك
٤٠٨	..... أخلاقيات التصميم
٤٠٩	..... الاستدامة البيئية
٤١٠	..... قائمة العمل: الاستدامة، لنوبل كومينج
٤١٠	..... شخصيتك في عملك
	الإفصاحات: الأسلوب الشخصي لتشاكراس جونسون، طريقة سير العمل لأليكس زولوتارف، لغة التصميم
٤١٢	..... لكريم كولي، فجوة معلوماتية لمونيكا ماكوو، تقنيات البقاء لماثيو منري، تعاون ومشاركة التصميم لريك جريفيث
٤١٤	..... التصميم ضمن بيئة جماعية
٤١٤	..... صوتك في تصميم الإعلانات
٤١٥	..... التصميم والتكنولوجيا
٤١٦	..... مقالة لمصمم: الأسلوب الشخصي مع ريك فاليسستي
٤١٨	..... قائمة العمل: مؤشرات التصميم الإعلاني
٤١٩	..... التصميم والفنون الجميلة
٤٢٠	..... الاقتباس: لا تستسلم ولا تنحني أبداً، لتشارلز غوسلين
٤٢١	..... من المنظور الصحيح
٤٢١	..... المصطلحات الأساسية
٤٢١	..... التدريبات والمشاريع
٤٢٤	..... مصطلحات الكتاب الأساسية
٤٤٣	..... قائمة المراجع
٤٤٥	..... ثبت المصطلحات
٤٥٩	..... كشف الموضوعات

حائط النقد الافتراضي VIRTUAL CRIT WALL

← تابع «الدليل إلى التصميم الجرافيكي» على إنستغرام @guide2graphicdesign لمشاهدة أفضل أعمال الطلاب الموجودة حالياً على حائط النقد التابع للفصل التدريسي لسكوت سانتورو، بالإضافة لمراجعات المؤلف لأفضل التصاميم الجرافيكية في مدينة نيويورك.

انضم إلى حوارات التصميم من خلال استخدام وسم #mycritwall لترسل أعمالك الخاصة أو الحائط النقدي الخاص بفصلك أو حتى أمثلة من التصاميم المميزة في منطقتك.

عزيزي القارئ

قبل عدة سنوات حضرتُ ورشة عمل لمدة أسبوع مع المصمم الجرافيكي الشهير باول راند (Paul Rand)، وقد شعرت برهبة من راند، وذلك بعد تكليفه لنا بالمشروع الأول الذي أشعرتني بالجمود الإبداعي. وقد جاء إليّ ليعطيني بعض التوجيه النقدي المباشر لعملي، لكن لم يكن لدي أي شيء لأعرضه عليه معترفًا له بأنني لا أعرف من أين أبدأ العمل؟ نظر راند بشكل مباشر إلى عيني واضعًا يده تحت ذقني وبلهجة بروكلينية حازمة غليظة قال: «فكر».

«الدليل إلى التصميم الجرافيكي» يؤكد بصدق على ما ذكره راند من أنه وبغض النظر عن السياق أو المشكلة فلا بد لأي مصمم جرافيكي أن يبدأ مشروع التصميمي بالتفكير، وهذا يعد المحرك الأساسي لجعل التصميم الجرافيكي جميلًا جدًا (وأعتذر لأنني لا أجد طريقة أخرى للتعبير عن ذلك). إنه لأمر صعب أن تجد عملاً أفضل من ذلك العمل الذي تتقاضى فيه مآلاً لكونك تفكر (من خلال مراحل التصميم الفكرية) ثم تلهو وتلعب (من خلال عمالك على تحويل الأفكار إلى أساليب جمالية إبداعية). وكما كان يقول أستاذاي تشارلي قوسلن (Charlie Goslin): إن الفكرة تعتبر كمعلق القبعات الذي يمكن أن يعلق عليه أي شيء آخر. إن تطبيق التصميم والتدريس المتزامن الخاص بي يقوم على هذا المنهج، والنتيجة هي تكامل المعنى والشكل، وهي طريقة فعّالة للاستمرار والنجاح.

إن سمة الانتقالية التي يسير وفقها كتاب «الدليل إلى التصميم الجرافيكي» لم تأت من قبيل الصدفة. لقد احتوى هذا الكتاب على مقالات قصيرة لمصممين معينين حول أساليب عملهم، والعادات التي يسرون وفقها في مراسمهم وطرق إلهامهم. كل مصمم منهم يقدم منظورًا وطريقة جديدة لأساليب العمل التي يمكن تنفيذها، وفي ذات الوقت فإن هؤلاء المصممين يتمتعون بالشغف والتواصل المرتبط بهذا المجال.

لقد تم تزويد كتاب «الدليل إلى التصميم الجرافيكي» بمقاطع فيديو لمصممين موهوبين أو ما يمكن تسميتهم بالمفكرين العظماء على موقع (myartslab.com). وفي الغالب أن كل طالب يقرأ هذا الكتاب لديه أساسيات الموهبة التي بدأ من خلالها أولئك المصممون، والمطلوب هو أن يتعامل الطلاب مع مواهبهم بالطريقة التي تعامل بها المصممون مع مواهبهم، وذلك من خلال تعلم آليات نقل المعلومات، ودمج الأفكار والأشكال لإنتاج مفاهيم متكاملة، والأهم من كل ذلك هو تعلم كيف تفكر كمصمم جرافيكي؟ وعند إيجاد ذلك فإن الهوية التي تُبدعها للشركات والمنظمات سوف تعكس هويتك الشخصية. وبذلك سوف يزيد اهتمامك أكثر بالعمل الذي تنتجه، وذلك الاهتمام سوف يجعل عمالك أفضل.

حول الكاتب

سكوت دبليو سانتورو (Scott W. Santoro) هو مدير أستديو «ورك سايت» المتخصص في التصميم الجرافيكي في مدينة نيويورك، وهو حاصل على بكالوريوس الفنون في التصميم الجرافيكي من معهد برات (BFA)، وكذلك ماجستير الفنون من أكاديمية كران بروك (MFA). كما أنه يعمل أستاذًا مساعدًا للتصميم الجرافيكي في معهد برات في بروكلين بمدينة نيويورك. ولكونه متحدثًا نشطًا في مجال التصميم الجرافيكي فقد ألقى محاضراتٍ حول العالم بما في ذلك أستراليا وجمهورية التشيك. وقد شغل سكوت منصب نائب رئيس المعهد الأمريكي للتصميم لفرع نيويورك (AIGA)، وعضو لجنة الاختبار الوطني لبرنامج فولبرايت.

لقد مثل أستديو ورك سايت كيانًا ملحوظًا في مجتمع التصميم لأكثر من عشرين عامًا، واشتهر بأسلوب «التصميم لكل يوم» للاتصال الجرافيكي. كما ارتبطت أعمال هذا الأستديو بالعديد من العملاء مثل: تصميم

التقرير السنوي لمكتبة بروكلين العامة، وتصميم الشعارات لشركة أستيلكيس فورنيتش، ومجلة الخريجين لكلية بورتشس، وحافظة كتاب وأيضًا التصميم الداخلي لمجلات «ذا سي أراوند أص»، والبيئة الكلاسيكية لراتشيل كارسونز، وتصميم الموقع الإلكتروني لمصنع نسيج نيوجرسي، ومطاحن آبسيكون، العمل على كتاب «الدليل إلى التصميم الجرافيكي» للطلاب الجامعيين. كما أن الأستديو فاز بجوائز من الأيقا (AIGA)، ورابطة نيويورك بوكيندرز، ومجلة برنت. كما استفاد من منحة برنامج سايباير للأفكار السنوية المهمة (SPAIMP) التي تهتم بتوفير التصميم للجمعيات الخيرية.

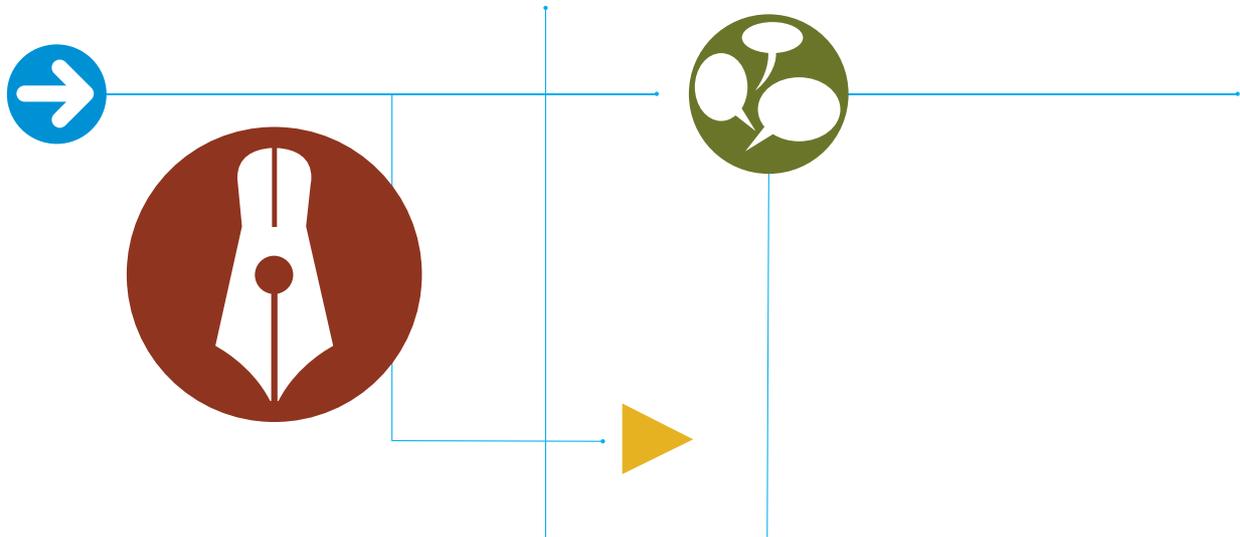
↓ مميزات الكتاب

لماذا دراسة التصميم الجرافيكي؟ أليس التصميم في نهاية المطاف مجرد ترتيب للصور والخطوط في أجزاء الصفحة؟ إن كتاب «الدليل إلى التصميم الجرافيكي» يُقدّم التصميم كمهنة منظمة ومتطورة، وميزة الكتاب هنا أنه يركز على هذا المبدأ، ويسعى لتوجيه الطلاب نحو النجاح والتميز في عملهم كمصممين جرافيكين، وللوصول إلى هذا الهدف فإن الكتاب يسلط الضوء على عمليات التصميم خطوة بخطوة، وعلى كيفية بناء عادات عمل جيدة. إن كل فصل من فصول هذا الكتاب مدعم بأمثلة توضيحية لأعمال أفضل شركات وبرامج كليات التصميم. إنه يوجه ويحفز الطلاب من خلال أفكار أشهر المصممين ومؤسسات التصميم مثل: أيقا ميدلستس كاثرين ماكوي (AIGA Medalists Katherine McCoy)، وستيفن هيلر (Steven Heller)، وإبريل غريمان (April Greiman)، ومايكل بيروت (Michael Bierut)، ورك فاليسنتي (Rick Valicenti) والعديد من الأسماء الأخرى.

كل هذه الميزات تهدف إلى إلهام وتشجيع وتوجيه الطلاب من خلال محتويات هذا الكتاب.

وكل فصل على وجه التحديد يحتوي على:

- مقالات مصغرة للمصممين، وفيها مقابلات مع مصممين مشهورين تهدف إلى إلهام الطلاب واستثارة اهتمامهم نحو المواضيع التي تتم مناقشتها.
- أهداف الفصل، وهي قائمة أهداف التعلم الأساسية التي يمكن للقارئ إحرازها في كل فصل.
- الممارسة والتطبيق، وتوفر النصائح والتلميحات التي تقدم منظورًا حقيقيًا لمشاكل التصميم التي يتم مناقشتها.
- خطوات عملية التصميم، وتعطي القارئ التعليمات خطوة بخطوة حول كيفية التعامل مع مهمة تصميم محددة.
- قائمة العمل، وتقدم مجموعة من العمليات ونقاط الاختبار التي يمكن للطلاب استخدامها طوال عملية التصميم.
- الإفصاح، وفيها يتم تقديم الحسابات الشخصية والخبرات لمصممين ومعلمين متخصصين بهدف تعريض الطلاب وتعريفهم على وجهات نظر فريدة ومتنوعة لمتخصصين في مجال التصميم الجرافيكي.

التدريبات والمشاريع

مع كل تدريب ومشروع سيتحسن مستوى الطلاب في اتخاذ القرارات التصميمية وكذلك فهم الاتصال بين الفكرة ذاتها وكيفية تنفيذها. إن النظر إلى أي كتاب عن التصميم الجرافيكي يجب أن يتم على أن ذلك الكتاب مجرد دليل لِمجالٍ مثير وفريد يُركّز باستمرار على حل مشاكل الاتصال مع توفير حلول إبداعية ومهارية حاذقة. إن كل طالب من خلال التفكير الواعي والبحث والممارسة يمكنه أن يبدأ التصميم بتحويل أفكاره الإبداعية إلى أشكال تتصل بمهنة التصميم الجرافيكي وتعمل أيضا على تطويرها.

وكل فصل في هذا الكتاب يعرض وبشكل سريع تطبيقات وممارسات صفيّة مصغرة وكذلك يعرض المشاريع الأكثر تعقيدًا. إن الحلول الناجحة لهذه الممارسات سيتم تحديدها عن طريق مستوى التزام الطالب واتصاله مع تلك المشاريع. إن فكرة تطبيق إنتاج الطلاب للتصميم الفعّال يتم من خلال:

- مواكبة الأحداث الجارية وكذلك الثقافة التي يمكن أن تؤثر على فعاليتهم كمصممين.
- استخدام مهارات التصميم التي تم تعلمها.
- انعكاس تصميم الآخرين على عمل الطلاب.
- البحث في التاريخ والقضايا والتوقعات المتصلة بمشروع التصميم.

إن ملفات الأعمال العظيمة المليئة بالأعمال المميزة تساعد على الوصول لأهداف التصميم. كما أن النص المكتوب يشجع الطلاب على تناول التدريبات والمشاريع وإضافتها لملفات أعمالهم، ومشاهدة نقاط الضعف والقوة في أعمالهم، وأيضًا الوقت الذي أخذوه لإنتاج عمل غير اعتيادي أو مألوف ومن ثمّ إضافة ذلك العمل لملف الأعمال. إن الطلاب سيحصلون على أفضل النتائج وكذلك على فرص ممارسة المهارات الاحترافية إذا تعاملوا مع أعمالهم كما لو أن العمل كلّ متكامل ومتواصل كما يلي:

١. أنجز المهمة أو التكليف (كالتوقع من المحترفين).
٢. قم بعمل كل الأبحاث الضرورية اللازمة (مطلوبة للممارسات الإبداعية والاحترافية).
٣. قم بعمل وإنتاج رسومات تمهيدية (تسمح بالاستكشاف والتحسين).
٤. اتبع المواصفات المثالية في كل موجز تصميم (التدرب الجيد لإجتاع العرض على العميل).
٥. خذ جمهورك بعين الاعتبار (المطلوب للتصميم لكي يكون فعّالاً).
٦. اختر الصور التي تكون رمزية وتوحي برسالتك (تدفع البحث إلى التوصل إلى حل فعّال).
٧. حاول استفزاز الاستجابات المدروسة للمُشاهد (تجمع بين البحث ومعرفة التصميم).
٨. استخدم نوع الخط الطباعي المناسب لتحسين وتعزيز تصميمك (يدفع الممارسة باستخدام أداة مهامه بطريقة متطورة).
٩. اجعل كل عروضك التقديمية منظمة وواضحة (الممارسة الاحترافية الجيدة تعزز ملف الأعمال).
١٠. تقيّد بكل مواعيد التسليم المحددة من قبل أستاذك (فرصة أخرى للتدرب على الممارسات الاحترافية).

ماي آر تسلا ب (MYARTSLAB)

MyArtsLab™

سيُقدّم هذا البرنامج أفضل تجربة تعليم وتعلّم بالنسبة لك ولطلابك، كما يلي:

يوفر ماي آر تس لاب الجديد نتائج مثبتة ومؤكدة تساهم في مساعدة الطلاب على النجاح. إنه يوفر واجبات ومهام تم تقييمها وأيضًا خطط دراسة ذاتية، كما يوفر إي تكست (eText) التفاعلي تجارب المشاركة الجذابة التي تُشخّص وتُحفّز وتقيس مستوى التعلّم لكل طالب. إن هذا البرنامج يأتي من شريك موثوق وذو خبرة تعليمية والتزام عميق بمساعدة الطلاب والمدرّسين والأقسام والإدارات على تحقيق أهدافهم.

ويسمح بيرسون إي تكست (Pearson eText) للطلاب بالوصول إلى كتبهم الدراسية في أي وقت، ومن أي مكان، وبأي طريقة يريدونها، بما في ذلك تحميل النص على جهاز الآي باد.

▮ **خطة الدراسة الذاتية:** مكتوبة من قبل دان هيوني (Dahn Hiuni)، وهو مُدرّس التصميم الجرافيكي بجامعة ولاية نيويورك (SUNY) في أولد وستباري. وخطة الدراسة هذه تتيح لكل طالب أن يعزز مهارات التفكير النقدي كما تتيح التقييمات المرتبطة بالكتاب لكل من المُدرّسين والطلاب الفرصة لمتابعة التقدم وتعقبه والحصول على تغذية راجعة أو رد فعل مباشر.

▮ **جولات النظرة الفاحصة:** هي عمليات تجوّل وتحقق تفاعلية تُميز رواية المؤلف، وتوفر نظرة عميقة للتصميم من خلال النص وتتيح للطلاب رؤية التفاصيل التي لم يتمكنوا من رؤيتها بالطرق الأخرى.

▮ **١٢ مقطع فيديو للملفات تعريف بالمصممين:** وهي مصورة من قبل المُصمم الراحل هيلمان كورتيس (Hillman Curtis)، وتم الإشارة إلى صور المصممين في معاملهم ومراسمهم الخاصة وهم يتحدثون عن نهجهم وأفكارهم وشغفهم بمجال التصميم الجرافيكي.

▮ **فصل الكتاب المسموع (Chapter Audio):** وهذا الجزء تمت قراءته من قبل سكوت و. سانتورو، ويتيح للطلاب الاستماع إلى النص بأكمله، وهو سمة رئيسة للسماح لطلاب التصميم بالتركيز على كل مثال يرد في الكتاب.

▮ **ميديا شير (MediaShare):** صندوق إيداع رقمي جديد يمكن أن يساعد الطلاب على تقديم أعمالهم إلى المُدرّسين وهذا يتيح تقييم الزملاء والنظراء على الإنترنت.

▮ **كتابة هنري سير (Henry sayre)** عن الفن في الطبعة السادسة، وهي متوفرة الآن على الإنترنت بكاملها في موقع إي تكست ضمن ماي آر تس لاب، ويُجهّز

هذا الدليل الواضح والمباشر الطلاب للوصف والتفسير والكتابة عن أعمال الفن والتصميم وتزويدهم بمصطلحات دائمة ثابتة وذات معنى ومغزى، وتُعزز هذه المهارة قدرتهم على تدعيم عمل التصميم الخاص بهم أيضًا.

سلسلة مقاطع الفيديو

تُقدّم سلسلة المقابلات الخاصة هذه والمصوّرة من قِبَل المُصمّم الراحل هيلمان كورتيس للطلاب أعمالاً من تنفيذ اثني عشر مصمّمًا جغرافيكياً، كل مُصمّم له شخصية أو صوت مميز في الكتاب، وذلك عن طريق المشاركة بأعمالهم وأفكارهم من خلال فقرة لمحة عن المُصمّم داخل كل فصل. هذه الأفلام القصيرة عبارة عن نظرة تلميحية وثيقة من الحياة اليومية لكل مُصمّم حيث يعرضون أفكارهم وتوجّههم وشغفهم بمجال تصميم الجرافيك.

المُصمّمون في هذه السلسلة يتميزون بالتنوع فمنهم الخبير ومنهم الجديد، الصغير والكبير، ومن جميع المهن والتخصصات ومن مختلف مناطق العالم، وستكون هذه السلسلة عبارة عن منظور كاشف للطلاب الذين يريدون فهم حياة المُصمّم.

يمكن الوصول إلى كل فيديو لكل فصل من خلال بيرسون إي تكست الخاص بك (Pearson eText). مقاطع فيديو يمكن مشاهدتها على Pearson eText

بيرسون الخيارات والموارد

أعطِ طلابك الخيارات

إن عناوين كتب الفن من بيرسون متوفرة ضمن الصيغ التالية لتعطيك أنت وطلابك العديد من الخيارات والكثير من طرق الحفظ. الكتاب الإلكتروني للدورات الذكية ويُقدّم ذات المحتوى الذي في الكتاب الورقي وذلك من خلال الإنترنت مع إمكانية التحديد والبحث والطباعة عبر الموقع www.coursesmart.com.

أما الصيغة المقدمة بحسب الطلب (ala cart) من هذا الكتاب فإنها تقدم النسخة المجزأة والمفرقة المريحة ذات الثقوب الثلاثة التي تتميز بانخفاض سعرها والتي تمكّن الطلاب من حمل ما يحتاجونه من أجزاء الكتاب إلى قاعة الدرس. وهذه النسخة من الكتاب متوفرة سواء عن طريق الدخول عبر MyArtsLab أو عبر الموقع الأساسي. ويمكنك أيضًا إنشاء حساب خاص لَدَى بيرسون وفق احتياجاتك التدريبية، والعمل مع أحد محرري بيرسون المخصّصين لإنشاء وتحرير كتابك بالصورة التي ترغبها سواءً بشكل مطبوع أو نسخة على الإنترنت ونشر المحتوى الأصلي أو دمجهِ ومطابقته مع محتوى نسخة بيرسون، وللبداء في ذلك تواصل مع ممثل «بيرسون».