

هذ

نشریه داخلی انجمن علمی گرافیک، شماره ۱۰، مهر ۹۶

ماحصل آموزش

چشم‌های ما هر روزه با آثار گرافیک متعددی که دیر زمانی از تولد آنها نگذشته آشنا می‌گردد. آثاری که گاه پدیدآورنده اش نیز همچون خود اثر غریب و ناآشناست. و این تصاویر در خاطره بینندگان گاه ماندگار و یا آن فراموش می‌شود. شهر ما که خاطرات بسیاری از گذشته را با خود دارد، همچنان گریبان گیر افراد آشنا و ناآشنایی است که خواسته یا ناخواسته به فعالیت پرداخته و دست به آزمون زده‌اند. این آثار همچون سندی بر تاریخ و اذهان عمو نقش می‌بندد و حافظه‌ی تصویری سفارش دهنده‌های امروز و آینده‌ی ما را می‌سازد در این بین هر روزه آثاری در چاپخانه‌ها به چاپ می‌رسد و این سؤال را مطرح می‌سازد که چند درصد آنها را یک طراح آگاه طراحی کرده است؟ چند درصد این طراحان دانش‌آموختگان آکادمیک ما هستند؟

برای یافتن جواب، ابتدا باید دانست طراح آگاه چه ویژه‌گی‌هایی دارد و کیست... اگر این محصولات توسط افراد تجربی طراحی می‌شوند پس سبیل دانش‌آموختگان که کم‌کم هم نیستند در کجا آرامیده‌اند؟ اگر طراحان همه‌ی این محصولات طراحان تحصیل‌کرده‌ی ما هستند پس این همه نابسامانی ناشی از چیست؟ طراح آگاه کیست که با شناخت جامعه و گستره‌ی سفارش شروع به سخن گفتن می‌کند. اما طراحان تحصیل‌کرده‌ی ما همه نمی‌توانند طراح آگاه باشند. زیرا یا بستر برای آگاه ساختن آنها فراهم نبوده است و یا از آموزش صحیح که پایه و اساسی برای ساختن ذهنیت طراح است محروم بوده‌اند تا بی‌اندیشند و اندیشیدن، اشراف داشتن بر موضوع است، که از بارزترین محاسن یک طراح آگاه است. در روند آموزش همواره به صورت نسبی سه عامل برنامه‌ریزی، انتقال دانایی و دریافت نتایج آموزش دخیل هستند. که این سه رکن یک آموزش صحیح را با خود همراه می‌سازد. در این مسیر مدرسان با مطرح ساختن روند آموزش و آشنا سازی هنرآموزان با مسائل و مواردی که در آینده‌ی کاریشان تأثیر گذار است می‌توانند آنها را آگاه ساخته و روند اندیشیدن را بیاموزند. اما متأسفانه روند آموزش به صورت کسالت‌باری در مدارس ما دنبال می‌شود، هنرآموز مشتاق را به بی‌راه برده و او را تنها به یک شنونده مبدل می‌سازد. در این روند مدرس همواره سخنران و هنرآموز شنونده بوده و دیگر جایی برای بحث و تحقیق نمی‌ماند و این همان معزلی است که امروز گریبان گیر این حرفه است و این روند معزلت‌ی چون عدم توانایی طراح در برقراری ارتباط با سفارش دهنده و عدم توانایی در تفهیم او برای انجام رساندن ایده‌ای که برای آن موضوع پیشنهاد داده است را با خود به همراه دارد. آموزش همواره با انسان همراه است. اما امروز ما با ماحصل آموزشی مواجه هستیم که در چند سال اخیر هنرآموزان آن را گذرانده‌اند و اگر خوشبینانه بی‌اندیشیم از فعالان این عرصه هستند. امید است که این نابسامانی در ابتدا با تربیت مدرسان آگاه و سپس هنرآموزانی که از حیطه فعالیت خود آگاهی دارند بتوان همچون طبیعی دارویی را برای این نابسامانی تجویز کرد.

آغاز همینجاست؛

گرافیک، زبانی تصویری است. اما با دیگر هنرهای تصویری چون نقاشی متفاوت بوده و طراح گرافیک موظف است براساس موضوع مورد سفارش به طراحی. بیان موضوع به پردازد. و همچنین موظف است پیام خود را به گونه ای بیان کند که حتما مخاطب، هدف طرح را دریافت نماید. شاید نتوان گرافیک را به صورت صرف هنر نامید، بلکه می‌بایست آن را هنری کاربردی نامید. و از سوی دیگر گرافیک هنری مابین رشته‌ای است و هنر آموز این رشته با مواردی چون؛ چاپ، تصویرگری، عکاسی، ویراستاری، جامعه شناسی، بازاریابی و دیگر موارد به صورت مستقیم و غیر مستقیم آشنا می‌گردد و از این روی می‌توان گرافیک را هنری کاربردی در دنیای معاصر دانست.

قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ التحصیلان:

- ۱- گزارش نویسی و مستند سازی
- ۲- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت‌ها (presentation)
- ۳- انجام کار گروهی
- ۴- طبقه بندی و پردازش اطلاعات
- ۵- بهره گیری از رایانه
- ۶- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
- ۷- سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
- ۸- خود آموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
- ۹- ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
- ۱۰- رعایت اخلاق حرفه ای تنظیم رفتار سازمانی
- ۱۱- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
- ۱۲- تفکر نقادانه و اقتضایی
- ۱۳- اخلاقیات و نوآوری

قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه ای فارغ التحصیل این رشته:

براساس دروس ارائه شده در طول تحصیل به دانشجویان پس از فارغ التحصیلی از آنها انتظار می‌رود که با مفاهیم گرافیک آشنا شده و بتوانند به صورت دستی و نرم‌افزاری به طراحی نشانه(نوشتاری و تصویری)، صفحه‌آرایی، عکاسی و طراحی پوستر بپردازند. و همچنین توانایی اجرا کاری را در نرم افزار کرل، فتوشاپ، این دیزاین، ایلستریتور، افتر افکت را داشته باشند.

مشاغل قابل احراز:

هر یک از فارغ التحصیلان دوره ی کاردانی گرافیک می‌توانند پس از فراغت از تحصیل با توجه به داشتن ویژگی‌های جسمی و فردی مشخص شده در مشاغل زیر به فعالیت بپردازند.

- طراحی گرافیک (طراحی نشانه، طراحی پوستر)
- کارشناس فنی چاپ
- مدیر هنری
- مشاور تبلیغاتی
- پژوهش گر

تعریف مشاغل:

- طراح گرافیک فردی است که می‌تواند در آتلیه گرافیک، کانون تبلیغاتی، انتشارات به فعالیت بپردازد و براساس نیازهای سفارش دهنده و براساس خلاقیت‌های فردی پیش طرح‌هایی در رابطه با موضوع مورد سفارش ارائه دهد. همچنین طراح گرافیک می‌تواند به صورت فردی به مجموعه و یا ارگان قرارداد بسته و به صورت فردی به طراحی موارد آن سازمان یا ارگان بپردازد.

- کارشناس فنی چاپ، با توجه به پیشرفت جامعه و مدرنیته صنعت چاپ به عنوان یکی از تخصصی‌ترین حرفه‌ها در سال‌های اخیر بدل شده است. کارشناس فنی چاپ می‌بایست به انواع چاپ، روند تولید، لیتوگرافی و نرم‌افزارهای مختلف آشنا باشد تا به تواند مشکلات احتمالی در حین کار را برطرف نماید.

کارشناس فنی چاپ، شغلی تعریف شده از سوی سازمان اداری کشور بوده و به عنوان کارشناس فنی چاپ و یا ناظر فنی چاپ در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی امکان استخدام دارد. همچنین لازم به ذکر است فردی که دارای توانایی‌های کارشناس فنی چاپ باشد می‌تواند از طریق شرکت در آزمون کارشناس دادگستری به عنوان کارشناس چاپ به فعالیت بپردازد.

- مدیر هنری، یکی از مشاغلی هست که فارغ التحصیلان گرافیک پس از انجام فعالیت مستمر در حوزه‌ای مشخص شده به مدت ۵ سال و داشتن رتبه و یا آثاری شاخص در حوزه‌ی مشخص شده در این عنوان شغلی به فعالیت بپردازند.

- مشاور تبلیغاتی، می‌بایست به طراحی و نگارش استراتژی و توجیه‌نامه براساس زمان و بودجه‌ی مشخص براساس اهداف معرفی شده از سوی سفارش دهنده بپردازد.

- پژوهش گر، یکی از فضاهای خالی در دنیای هنر ایرانی فقدان وجود روایت تاریخی صحیح و فعالیت‌های انجام شده در گذشته است. تا بتوان بدان‌ها استناد نموده و مسیر پیشینان را ادامه داد.

ترم ۱

نام درس	تعداد واحد	پیش نیاز
کاربینی	۱	
درس عمومی	۲	
مبانی رنگ	۲	
مبانی گرافیک	۲	
عکاسی در گرافیک	۲	
تاریخ گرافیک	۲	
شناخت هنر معاصر اسلامی	۲	
آشنایی با نقوش سنتی	۲	
تربیت بدنی ۲	۱	

ترم ۲

نام درس	تعداد واحد	پیش نیاز
کارگاه طراحی پیشرفته	۲	طراحی پایه(جبرانی)
کارگاه صفحه آرایی	۲	مبانی هنرهای تجسمی(جبرانی)
نرم افزار صفحه آرایی	۲	نرم افزار گرافیکی(جبرانی)
فرآیند چاپ ماشینی	۲	
کارگاه تکنیک تصویر سازی	۲	
روننگاری آثار مشاهیر	۲	
درس مهارت مشترک	۲	
درس عمومی	۲	
کارورزی ۱	۲	

ترم ۳

نام درس	تعداد واحد	پیش نیاز
کارگاه طراحی تصویر سازی	۲	
کارگاه تصویر سازی دیجیتال	۲	مبانی گرافیک
۲ یعنی		
هنر در دنیای کودکان	۲	
کارگاه تصویر سازی کودک و نوجوان	۲	
کارگاه تکنیک‌های تکمیلی تصویر سازی	۲	کارگاه تکنیک های تصویر سازی
آشنایی با اساطیر و آیین های باستانی جهان	۲	
درس هارت مشترک	۲	
درس عمومی	۲	

ترم ۴

نام درس	تعداد واحد	پیش نیاز
داستان مصور	۲	کارگاه طراحی تصویر سازی
کارگاه تصویر سازی دیجیتال	۲	کارگاه تصویر سازی دیجیتال
۳ بعدی		۲ بعدی
کارگاه تصویر سازی متون ادبی	۲	کارگاه طراحی تصویر سازی
تصویر سازی مطبوعات و تبلیغاتی	۲	کارگاه تکنیک های تصویر سازی
کارگاه تصویر سازی علمی و آموزشی	۲	کارگاه تکنیک های تصویر سازی
کارورزی ۲	۲	
درس هارت مشترک	۲	
درس عمومی	۲	

دروس مهارت مشترک

مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی و هنری	۲
مدیریت کسب و کار و بهره وری اصول و فنون مذاکره	۲
	۲

ترم بندی پیشنهادی کارشناسی پوستر و نشانه

نام درس	تعداد واحد	پیش نیاز
کلرینی	۱	
درس عمومی	۲	
مبانی رنگ	۲	
مبانی گرافیک	۲	
عکاسی در گرافیک	۲	
تاریخ گرافیک	۲	
شناخت هنر معاصر اسلامی	۲	
آشنایی با نقوش سنتی	۲	
تربیت بدنی ۲	۱	

ترم ۱

نام درس	تعداد واحد	پیش نیاز
کارگاه طراحی پیشرفته	۲	طراحی پایه (جبرانی)
کارگاه صفحه آرایی	۲	مبانی هنرهای تجسمی (جبرانی)
نرم افزار صفحه آرایی	۲	نرم افزار گرافیکی (جبرانی)
خوشنویسی و طراحی حروف	۲	
کارگاه طراحی نشانه تصویری	۲	
تجزیه و تحلیل و نقد آثار گرافیک	۲	
درس مهارت مشترک	۲	
درس عمومی	۲	
کارورزی ۱	۲	

ترم ۲

نام درس	تعداد واحد	پیش نیاز
فرآیند چاپ مابینینی	۲	
کارگاه طراحی پوستر تصویری	۲	
کارگاه نرم افزار ترسیمی	۲	
تاریخ خط و کتابت	۲	
کارگاه طراحی نشانه نوشتاری	۲	
رسانه و مخاطب شناسی	۲	
کارگاه طراحی پوستر نوشتاری	۲	
درس هارت مشترک	۲	
درس عمومی	۲	

ترم ۳

نام درس	تعداد واحد	پیش نیاز
اطلاع رسانی تصویری	۲	
کارگاه نرم افزار تصویری	۲	
کارگاه طراحی نشانه نوشتاری	۲	
کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک	۲	
کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور	۲	
مبانی رنگ-مبانی گرافیک	۲	
کارگاه نرم افزار ترسیمی	۲	
عکاسی در گرافیک	۲	
کارورزی ۲	۲	

درس عمومی

اندیشه اسلامی	۲
آشنایی با قانون اساسی یا آشنایی با دفاع مقدس	۲
تاریخ تحلیلی صدر اسلام	۲
تفسیر موضوعی قرآن یا تفسیر نهج البلاغه	۲

شرح وظایف و مسولیت های اصلی مشاغل:

– یک طراح گرافیک در هنگام انجام کار می بایست توجه نماید که هدف سفارش را به صورت کامل درک نموده و بتواند آن را به مخاطبان ارائه نماید. در واقع وظیفه ی یک طراح گرافیک به طور مثال، یک شرکت خودروسازی طراحی موارد مورد نیاز خود را به یک طراح گرافیک سفارش می دهد. و از او می خواهند که طرح به نحوی باشد که باعث افزایش فروش و جذب مخاطب بیشتر برای آن ها شود.

از این روی، یک طراح گرافیک می بایست به ارتقاء محصول و بازار نیز توجه نماید. – کارشناس فنی چاپ می بایست موارد طراحی شده از سوی طراحان گرافیک را از فایل طراحی شده، لیتوگرافی، نوع رنگ و کیفیت رنگ ها، غلط املائی و همچنین نوع صحافی را به صورت کامل چک نماید تا محصول به طور صحیح در اختیار سفارش دهنده قرار بگیرد.

– مدیر هنری، در واقع یک مدیر و هماهنگ کننده است که می بایست خط مشی کلی سازمان، انتشارات و... را مشخص نموده و بر فعالیت های طراحان گرافیک، تصویرگران، عکاسان و... نظارت نموده و تمامی سلیقه ها و خلاقیت های مختلف را طوری کنار هم قرار دهد که بهترین نتیجه را داشته باشد.

– مشاور تبلیغاتی، می بایست به طراحی و نگارش استراتژی و توجیه نامه براساس زمان و بودجه ی مشخص براساس اهداف معرفی شده از سوی سفارش دهنده بپردازد.

– پژوهش گر، می بایست با توجه به نیاز جامعه ی هنری و براساس دانش و آموخته های خود به تحقیق در رابطه با موضوع و یا موضوعات مختلف نموده و ماحصل پژوهش خود را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

مهارت ها و تجارب و دوره های آموزشی برای احراز مشاغل:

– یک طراح گرافیک می بایست با اصول کلی مبانی هنرهای تجسمی و مبانی گرافیک آشنا باشد و همچنین توانایی کار کردن با نرم افزارهایی چون؛ کرل و فتوشاپ را داشته باشد.

– کارشناس فنی چاپ می بایست توانایی کار کردن با نرم افزارهای گرافیکی مختلف را داشته و هم چنین با اصول چاپ آشنا بوده و دستگاه و خدمات چاپ آشنایی داشته باشد.

همچنین می بایست دوره ی ناظر فنی چاپ را از سوی سازمان فنی و حرفه ای گذرانده باشد.

– مدیر هنری، می بایست با تمامی موارد زیر مجموعه ی خود آشنایی داشته و توانایی راهنمایی و اصلاح همکاران زیر مجموعه ی خود را داشته باشد.

– مشاور تبلیغاتی، می بایست تجربه و آشنا با محیط بازار و سفارش بوده و بتواند طرحی را به سفارش دهنده پیشنهاد دهد که تمامی جوانب مختلف پیرامون موضوع را سنجیده و پیشرفت و یا خسارت های احتمالی را در نظر گرفته باشد. به طور کلی آینده ای روشن را در اختیار سفارش دهنده قرار دهد.

– پژوهش گر، می بایست توجه نماید که تمامی مطالب ارائه شده از سوی ممکن است از سوی علاقه مندان مورد استناد قرار گیرد از این روی می بایست از ارائه ی نظر و سلیقه ی شخصی خودداری نماید.

خصوصیات جسمانی و توانایی بدنی لازم برای احراز شغل:

علاقه مندان برای احراز هر یک از این مشاغل می بایست از سلامت جسمی کامل بر خودار باشند. (حس بینایی و شنوایی)

در انتها به تمامی علاقه مندان رسته گرافیک توصیه می شود به توجه به اینکه در دنیای کنونی رشته های هنری جزء رشته های خود اشتغالی بوده و در تمامی کشورهای پیشرفته بر این گونه مشاغل سرمایه گذاری می شود. علاقه مندان ارجمند تلاش نمایند که توانایی های خود را ارتقاء داده و بر دانش خود بی افزایند. تا در آینده بتوانند از سرمایه گذاری انجام شده بهترین نتیجه را کسب نمایند.

ترم بندی پیشنهادی کاردانی گرافیک

ترم ۱	ترم ۲	ترم ۳	ترم ۴
۱ کلرینی	۱ مبانی هنرهای تجسمی	۱ طراحی فیگور	۱ مبانی رنگ-مبانی گرافیک
۲ طراحی پایه	۲ نرو افزار ترسیمی	۲ صفحه آرایی	۲ کارگاه نرم افزار ترسیمی
۲ هندسه مناظر و مریا	۲ خوشنویسی و طراحی حروف	۲ تاریخ هنر جهان	۲ عکاسی در گرافیک
۲ تاریخ هنر ایران	۲ عکاسی	۲ خوشنویسی و طراحی حروف	۲ کارورزی ۱
۲ عکاسی پایه	۲ هندسه نقوش	۲ تکنیک های تصویر سازی	۲ کارگاه طراحی پوستر
۲ دو درس عمومی	۲ مهارت مشترک	۲ دو درس مهارت مشترک	۲ کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور
	۲ کارورزی	۲ دو درس عمومی	۲ مبانی رنگ-مبانی گرافیک

دروس عمومی	دروس تخصصی	دروس مهارت مشترک
اخلاق اسلامی	فارسی	کاربرد فناوری اطاعات در ارتباطات
دانش و جمعیت خانواده	زبان انگلیسی	کار آفرینی
تربیت بدنی	اندیشه	مهارت ها و قوانین کسب و کار
		خلاقیت در هنر

یکی از معیارهای کاری ما همیشه این بوده که به ذات برند تجسم فکری بیخشیم. ما فرهنگ خوردن غذاهای دریایی در رستورانهای شک را با گفتن داستانی درباره‌ی یکی از آن‌ها معرفی می‌کنیم. شک به معنی کلبه‌ی چوبی ماهیگیری است. ساختار لوگو و طراحی آن نامش را تصویر می‌کند. براساس کانسپت، صاحب آن که یک ماهیگیر است، با غذاهای تازه و خوشمزه‌ی دریایی شما را سرگرم می‌کند آن هم در رستوران کوچکی که خیلی ظاهر متمول‌ی ندارد. وی نمی‌تواند هزینه سنگین طراحی و ایجاد هویت رستورانش را پرداخت نماید.

تصور این محدودیت‌ها برای ماهیگیر باعث می‌شود که او از ابزارهای دم دستی برای ایجاد هویت سازمانش استفاده کند. حتی موادی که در دیزاین از آن‌ها استفاده شده نیز گویای این مطلب است. او شابلون‌هایی درست می‌کند که به شکل ماهی‌هایی است که معمولاً سید می‌کند، همچنین فونت خود را دارد و شابلون‌هایش تصویرسازی شده‌اند.

مزه‌ی برند شک به تنوع ترکیبات در طراحی است که توسط جابه‌جا کردن عناصر و تغییر دادن رنگ تصویرها به وجود آمده. طرح بسته‌بندی محصولات به دو دسته تقسیم می‌شود: رنگی، به عنوان دسته اصلی و فلورسنت روی مشکی، به عنوان دسته دوم. بسته‌های مشکی ایده‌ی دریا در شب را انتقال می‌دهد. آبی و قرمز که به عنوان رنگ‌های اصلی برند انتخاب شدند، بیانگر دریای عمیق و غذاهای پخته شده می‌باشند.

رستوران شک در ابوظبی قرار دارد جایی که بیانگر خلق و خوی دریایی ست و غذاهای تازه‌ی دریایی در هر عنصر برندینگ آن وجود دارد

همه ما ذاتاً افراد خلاق هستیم، فقط کافی است به کودکان هنگام بازی دقت کنیم که چه چیزهایی نقاشی می‌کشند و یا هنگامی که سعی در ساختن وسایل جدید از اسباب‌بازی‌های کوچک و قدیمی دارند. آنها هنوز به روزمره‌گی‌های زندگی متصل نشده‌اند و حس آزادی را فارغ از قوانین زندگی تجربه می‌کنند و این دلیل اصلی خلاق بودن آنهاست. یک کودک با ساختن پنج ایده متفاوت قادر به حل یک مشکل است، اما یک بزرگسال پنج دلیل مختلف می‌آورد که مشکلش حل شدنی نیست، در واقع بر کودکان محدودیت‌هایی از سمت جامعه تحمیل نمی‌شود و به پایدها و ناپایدها فکر نمی‌کنند. ذهن ما با محدودیت‌هایی که از دیگران دریافت می‌کنیم پر می‌شود و در بیشتر مواقع از ساخت یک ایده خلاقانه ناامید می‌شویم.

افراد خلاق دارای ذهن بازی هستند و این مهمترین خصیصه آنهاست. آنها دوست دارند به ایده‌ها و افکارشان فکر کنند حتی اگر در ابتدا با آن‌ها مخالف بوده‌اند. ما بر این باوریم که همه چیز امکان دارد و دیر یا زود اتفاق می‌افتد، در حقیقت در ضمیر ما این باور وجود دارد. بعضی از معلم‌هایمان به ما آموخته‌اند که باید به ضمیر پاک و بی‌آلایش خود برگردیم، به جایی که زندگی را از دریچه چشم دیگران نبینیم و با ایده‌های آنها زندگی نکنیم. در واقع خودمان را باور داشته باشیم. چگونه یک فرد خلاق شویم؟

در واقع این سوال اشتباه است! ما نباید خلاقیت را بیاموزیم بلکه باید تمام چیزهایی را که مانع از بروز ذات خلاق ما می‌شوند از یاد ببریم. برای این موضوع راهکارهای ذیل را به خاطر بسپارید:

برای حل یک مشکل یا رسیدن به هدف همیشه بیش از یک راه‌حل وجود دارد، با روش‌های خودتان هر چند جدید باشند پیش بروید و از روش‌های دیگران استفاده نکنید. بعضی افراد زمانی که قادر به حل مشکلاتشان نیستند احساس درماندگی و ناامیدی می‌کنند آن هم به این دلیل که اعتقاد ندارند همیشه یک راهی وجود دارد. این باور غلط مانع از خلاق بودن فرد می‌شود.

سخرار از "جعبه" فکر کنید. از جعبه‌ای که درون آن هستید و فکر می‌کنید، بیرون بیایید، اکثر افراد زمانی ایده‌های جدیدی خلق می‌کنند که خارج از جعبه ایستاده‌اند. جعبه همان محدودیت‌هایی است که شما باید آنها را نادیده بگیرید. از بودن در طبیعت لذت ببرید، چرا که به شما احساس آرامش می‌دهد.

وقت بیشتری را با افراد خلاق بگذرانید، در مورد آنها مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه به ایده‌هایشان پال و پر می‌دهند. این کار باعث تقویت این باور می‌شود که هر چیزی امکان‌پذیر است..