ویژه‌نامه ۹

بهار ۱۳۸۷

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ویژه

مدرسه حرفه‌ای تخصصی و تکمیلی گرافیک و تبلیغات

دوره گرافیک ۸۷
رضا عابدینی

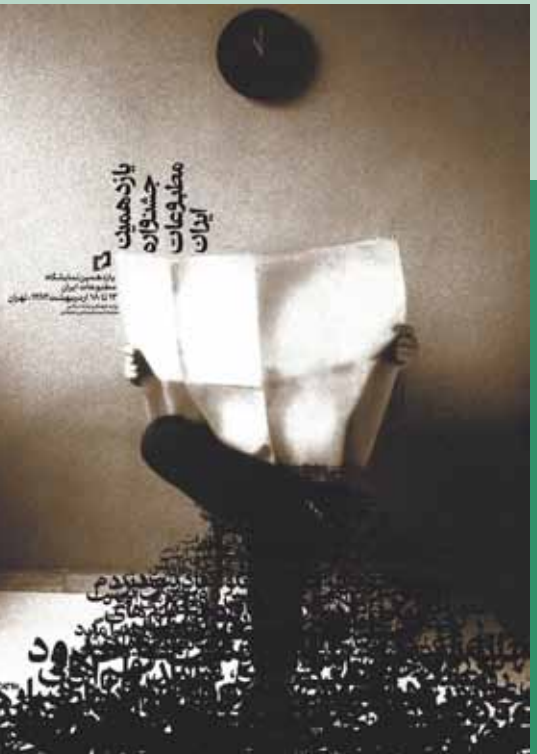
در ایـن موضوع تردیـدی نـیست کـه آمـوزش، اساسی ترین و تاثیرگزارترین عامل در روند رشد و سرعت بخشی به شکل گیری فرهنگ و دانـش هر فرد است . اهمیت این مقوله در بحث آموزش هنر بخاطر ویژگیهـا و متغیرهـای متعـــدد آن، ملاحظلات چند برابری را طلب می کند.
بی گـمان در حـوزه فرهنگ همانقدر کـه روش آموزش هدفمند، با برنامه‌هایی روشن و خصوصاً منطبق با ویژگیهای بومی هر جامعه می‌تـوانـد افقهای تـازه‌ای را بـرای هر فـرد علاقـه‌منـدی بگشاید، در عین حال روش‌هـای تجربه نشـده و کپی برداری شده و مهمتر از همـه به روز نشده می‌توانند تا سالها ذهن و حرکـت هر انسانـی را کندکرده و یا حتی مطلقاً جهـت حرکت آنهـا را منحرف و یا مسدود کند.
همچنین بـرای تحقق اهداف آموزشـی به ویـژه در مباحثی چون هنر که نیاز به کار عملـی توام با اطلاعات و مباحث نظری دارد ۲ شرط اساسی بدیهی به نظر می رسد:

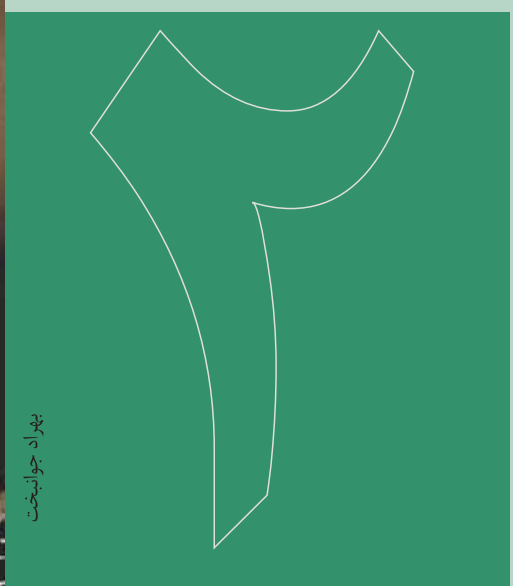
اول آنکه؛ قابـل قبـول نیسـت که مابین آنچـه تدریس شده و به شاگـردان توصیـه می شـود و آنچه به عنـوان یک هنرمنـد نقـاش و یا طـراح گرافیک تولید می کنیم تناسبـی قطعـی وجـود نداشته باشد. به عبارت روشن‌تر، طبیـعی اسـت که آنچه در مراحل تدریـس به هنرجـو توصیـه می شود می بایست به نوعی در آثار مربی و استاد هم قابل تشخیص باشد . و این یعنـی آنچـه بـه عنوان مباحث درســی، تمرینـــات و گفتگـــو بین شاگـــردان و اساتیـد رد و بـــدل می‌شود، می‌بایست مبتنی بر تجربیات عملی و مطالعـات منتج به نتیجه روشن و راهگشا باشد و یا محدوده تجربیات به درستی شناخته شده باشد.

نکته بعدی آنکه ؛ حال اگر فرض کنیم شرط اول یعنی ارتباط و انطباق دانسته های یک استاد بـا تجربیاتش قطعی باشد، شرط دوم آن خواهد بود که آیا توانایی انتقال این اطلاعات و دانش را بـه مخاطب دارد ؟ ساده تر اینکه بین طراح گرافیک خوب و موفق تا راهنما و مدرس تفـاوت زیـادی هست. اینکه چگونه و بـا چه ملاحظـاتی مطالب دسته‌بنـدی شونـد تا در نظر شـاگردان بی‌هدف ننمایند، شناخت و ارزیـابی دانشجویـان، ایجـاد شوق و هیجان، شنـاخت روش‌های نقـد و صدها نکتـه دیـگر، حرفه‌ی آمـوزگـاری را به کلـی از یک طـراح گرافیک متمایز می کنـد و صد برابر حساستر.

بی‌تـردید در هر نوع نظـام آموزشی، هـدف هـر دوطرف برای حضور و صرف وقت و انرژی،انتقال اطلاعات و تجربیات و در هنرکشف است که قطعاً می‌بایست منجر به نتایج روشن و ملموس شود. به مفهومی ساده تر؛ باید چیزی در ذهن دانشجو به حرکت درآید که تاثیر آن در کارهای عملی او و نگاهش کاملاً قابل لمس و معنادار شود. پیداست که تاثیرات سریع و هیجان زده همـواره سطحی‌اند.

" دوره گـرافیـک ۸۷ "بر اساس تجربیاتی تنظیم شده که حداقل ۲ دوره آن بـه‌طورکامل به اجرا درآمـده و نتـایـج آن به روشنی مورد تحلیـل و بررسی قرار گرفتـه است که خوشبختانه اثرات آن هم بر شرکت‌کنندگـان انکار ناپذیر است. به طور مثـال از مـاحصل آثـار ساخته‌شده در این دوره‌ها





نمایشگاه‌های متعددی در ایران و خـارج از ایـران برپا شده و تعداد کثیـری از شرکت‌کننـدگان این دوره‌ها در حال حاضـر از برجسته‌ترین طراحـان جوان امروز هستند.

جزم‌اندیشی در سیستم آموزشـی مراکـز آموزش عالی و بوروکراسی حاکم براین مراکزباعث می‌شود امید به تغییر در روش‌های آموزش و یـا بهبـود در این وضعیت بسیـار دشوار و یـا حـتی محال به‌نظر برسد.
از پراهمیت‌ترین مسـائل و دریافت‌های مـن طـی سال‌ها تدریس در مراکـز گوناگـون آن است کـه روش‌های تدریس منطبق با واقعیت نیستند و از طـرف دیـگر به هیـچ عنـوان بومـی نشده‌انـد و بدیهی است که دانش آموختگان این مراکز دچـار ۲ مشکل عمده هستند؛ اول اینکـه نمی تواننـد از آموخته‌هایشان به‌درستی استفاده کنند و دوم آنکه راه حل‌هـای مناسـب بـرای مسائـل فرهنگـی و اجتماعی و بومی خودشان پیدا نمی‌کنند .

شهرزاد چنگلوایی

بنابرایـن، تمام تلاش مـا بر آن است که با مطالعه در نیازها و پیش نیازهـا، بستر منـاسبی را در ذهن دانشجـویان به منظـور فراگیـری مسائل بعـدی و مرتبط فراهم‌کنیم. این برنامه به‌گونه‌ای تنظیم‌شده که بتوان از تجربیات کم نظیر اساتیـد و همکـاران در رشته‌های دیگر نیز به‌خوبی استفاده‌کرد.

همچنین تلاش شده‌است تـا در این دوره، حداقـل ۲ نـکته ضروری لحاظ شود.

۱– پاسخگویی به سـوالات بنیادیـن دانشجـو از منظر مباحث نظری

۲– ارائه راهـی روشن و قانع‌کننده برای پیشرفت و یافتن راه برای ورود به مراحل بعدی.

شخصـاً باور ندارم که هنـر را بتوان آمـوزش داد ! بلکه گمان می‌کنـم از طریـق آموزش مـی‌توان به یک فرد مستعد و پویا کمک‌کرد تا به درستی راهی را که متعلق به اوست با اطمینان بیشتر و سریعتر باز بیابد.

برای رسیـدن بـه اهـداف اشاره شده طبیعتـاً به طـراحـی جزئیـاتی نیاز است کـه به توضیـح آن خواهیم پرداخت.

ابتـدا می‌بـایست به این مـوضوع اشاره شـود که مطـالعـه در حـوزه‌هـای تئـوری اعـم از تاریـخ، تاریخ فرهنگ و هنر، نقد و شناخت هنرهای دیگر، اصلی انکارناپذیر برای ادامه حیات هرهنـرمنـدی است که سعی دارد در جهان امروز جایگاه خـود را بیابد. و مسلماً برای یک طـراح گرافیـک بواسطـه ارتباط با مسائل و موضوعات گوناگون و برای درک صحیح از هرکـدام از این پدیده‌هـا و مسائـل کـه همگی به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم به فرهنـگ ارتبـاط پیدا می‌کننـد، فراگیـری ایـن اطلاعـات اهمیتی چند برابر می‌یابند .

بنابرایـن پیش بینی کلاس‌های موازی که بخـشی از ساعات ایـن دوره را به خـود اختصـاص داده از آن جهت است که به این مهم توجه کند. بدیهـی است که موضوعات مطرح در این کلاس ها کاملاً مرتبط با روند کلاس های عملی بوده و تاثیر آنهـا در پیشبرد نتایج کار عملـی دانشجویـان قطعـی است .

با توجه به این مقدمات از اساتیـد دعوت شـده تـا هرکدام با توجه به اهداف اصلی این دوره برنـامـه درسی خاصی را تهیه و تنظیم کنند تا در جلسات تخصصی به دانشجویان ارائه نمایند.

کلاس ها و مباحث مکمل:

۱– تاریخ خط فارسی (آریاسب دادبه)

۲– تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی (آریاسب دادبه)

۳– تاریخ گرافیک جهان (آریا کسایی)

۴– تجربه‌هایی در سینما (عباس کیارستمی)

۵– آشنایی با ساختار و کلیات معماری ایرانی (محمود ارژمند)

۶– آشنایی با ساختار و کلیات موسیقی ایرانی (فرید خردمند)

۷– شناخت طراحی و ضرورت‌های آن (احمد امین‌نظر)

۸– خلق و به‌کارگیری حروف ایرانی (دامون خانجانزاده)

۹– تئوری سینما

۱۰– کارِدوربین با ما و جهان ما (مهران مهاجر)

۱۱– شناخت روابـط حرفه‌ای در دفتـر طراحـی گرافیک (امراله فرهادی)

کلاس‌های تخصصی طراحی گرافیک:

۱– حروف فارسی و تصویر ۱

۲– حروف فارسی و تصویر ۲

۳– روش‌های نقد و تحلیل آثار طراحی گرافیک

۴– حروف و طراحی حروف فارسی

۵– روند طراحی یک اثر گرافیکی

۶– طراحی گرافیک و تالیف

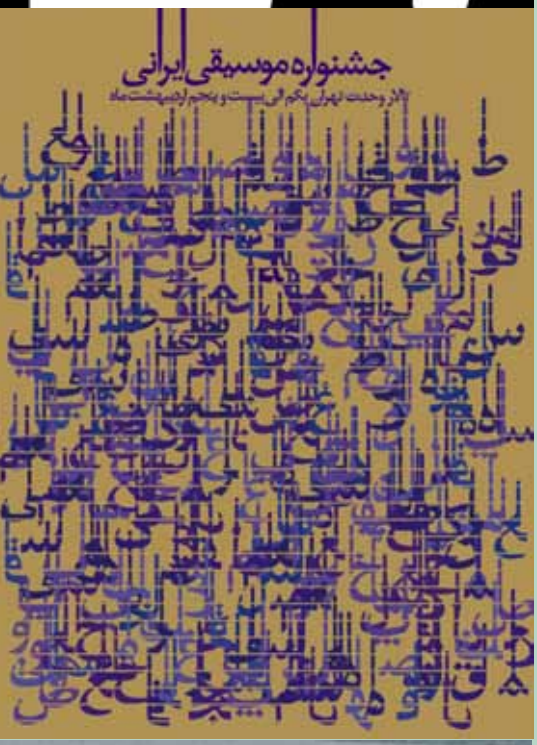
۷– پیام، معنا، حروف و تصویر

این موضوعات کلی در غالب پروژه‌های تجربی و همچنیـن موضوعات مشخـصی در طراحـی گرافیک مانند:

- طراحی پوستر
- طراحی کتاب
- طراحی نشریات
- طراحی هویت سازمانی و گرافیک متحرک

ارائه خواهند شد.

شیروانی - شیخ بهایی



آسیه دهقانی

هما دلورای

آریاسب دادبه

تاریخ خط فارسی
تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی

- فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای تزئینی (دانشگاه هنر)
- شاگرد استاد احمد عباسی در موسیقی (۱۳۸۵ تا ۱۳۶۱)
- شاگرد مرتضی عبدالرسولی–خوشنویسی (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲)
- محقق در تاریخ و فرهنگ ایران
- نمایشگاه خط در دانشگاه سوربن / پاریس
- سخنرانی در خصوص خط و خوشنویسی ایرانی اسلامی (مرکز ایرانشناسی دانشگاه سوربن / پاریس)
- چاپ مقالات متعدد در باره هنر و فرهنگ ایران در نشریات گوناگون
- ایراد سخنرانی درکنگره باغ ایرانی
- شاگرد استاد علی مطیع – نقاشی ایرانی (۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲)
- شاگرد استاد عبداله فرادی– خوشنویسی (۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲)
- مدرس تاریخ فرهنگ در مرکز زبان فارسی دانشگاه تهران
- مدرس هنرستان هنرهای تجسمی پسران از سال

- پیشینه نوشتن در جهان ایرانی
- بررسی رویکردهای گوناگون در چگونگی آفرینش خط از دو منظر اسطوره و تاریخ
- کهن‌ترین نمونه‌های خط در تمدن و فرهنگ ایرانی
- ارتباط خطوط ایرانی، هندی، آرامی و یونانی
- کانونهای نگارش در روزگار ساسانی
- دبیره‌ها و دبیران ایرانی
- خطوط مانویان
- حکومتهای عرب و آرامی تحت‌الحمایه ایران ساسانی
- بررسی تحقیقات قرون وسطی

- خط در روزگار اسلامی و دبیران ایرانی
- بررسی اقلام کوفی
- بررسی خطوط سته
- خط و خوشنویسان ایرانی در روزگار اسلامی
- پیدایش خطوط مستقل ایرانیان
- بررسی مبانی زیبایی شناسی خطوط ایرانی در رابطه با موسیقی
- بررسی مبانی ایرانی در ارتباط با معماری
- شیوه های کاربردی خط
- خط فارسی در دوران قاجار ـ عصر لیتوگرافی

مهران مهاجر

کارِدوربین باماوجهان ما

- لیسانس عکاسی – دانشگاه تهران
- فوق لیسانس زبان شناسی همگانی – دانشگاه تهران
- تدریس در رشته عکاسی دانشگاه هنر – دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی
- دارای ترجمه و ویرایش و تالیفات:
  - سرگشتگی انسان
  - فرهنگ معاصر انگلیسی فارسی
  - به سوی زبان‌شناسی شعر
  - هرمنوتیک مدرن، گزینه جستارها
  - تحلیل اقتصادی گفتمان
  - واژگان ادبیات و گفتمان ادبی
  - مطالعاتی در تحلیل گفتمان

در همکاری با بابک احمدی و محمد نبوی در موسسه فرهنگ معاصر، نشرآگه، نشر مرکز، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و همچنین ترجمه و نگارش مقالات در مجلات عکسنامه و حرفه هنرمند .

هنرجویان" دوره پیوسته یکساله گرافیک۸۷" طی چند جلسه ضمن آشنایی با تاریخچه و کلیات عکاسی می‌آموزند که :

عکاسی از ابتدای پیدایش آن (بیش از ۱۷۰ سال پیش) تاکنون چه امکانات بیانی ویژه‌ای را ایجاد کرده است؟

ویژگیها و ممیزه‌های شاخص عکاسی چه بوده و بر این پایه چه تاثیری بر ساحت بصری هنر معاصر داشته است ؟

و نیز چه تاثیری بر دریافت ما از خودمان، هنرمان و جهان پیرامون‌مان گذارده است؟

عکاسی به عنوان یک مدیوم فعال و پویا با گسترش روز افزون ابعاد عملکردی آن، چه کارکردهای دیگری داشته است ؟

و در این رهگذر طراحان گرافیک به چه ره‌یافت هایی از این رسانه رسیده‌اند؟

علاوه بر اینها، معرفی برخی منابع علمی و تصویری که هنرجویان از طریق مطالعه و بررسی آنها بتوانند به درک و شناخت عمیق‌تری برسند از مباحث مورد نظر این کلاس‌ها خواهدبود .

آریا کسائی

تاریخ گرافیک جهان

- فوق لیسانس گرافیک از دانشگاه هنر تهران
- فعالیت حرفه‌ای به عنوان طراح گرافیک از سال ۱۳۸۰
- عضو شورای نویسندگان مجله تندیس
- دبیر بخش پوستر نمایشگاه هنر و امنیت
- شرکت در نمایشگاه‌های گرافیک در ایران، فرانسه، بلژیک، جمهوری چک، روسیه، چین، ژاپن، مکزیک و ...

جوایز :

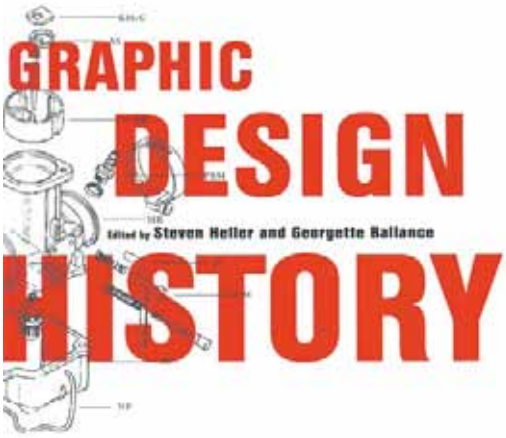
- جایزه دوم بخش پوستر نمایشگاه مقاومت ۱۳۸۵
- جایزه دوم بخش پوستر سفارت‌های فرهنگی فرانسه ۱۳۸۳

گاهی دانستن اینکه چه کسی، چه‌زمانی، چه کاری را انجام داده است می تواند مهم باشد. بدنه‌ی تاریخ گرافیک جهان در قرن بیستم را هنرمندان پیشرو شکل داده‌اند. یا دانستن اینکه در هر دوره‌ای شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت‌های فنی چگونه در شکل‌گیری جنبش‌ها ومکاتب گرافیک آن دوره تاثیرگذار بوده‌اند، یا اینکه تا امروز چه‌تجربیات تصویری پشت سر گذاشته شده و چه‌دستاوردهایی در زمینه گرافیک حاصل شده، کمک‌مان می‌کند آگاه باشیم کجا ایستاده‌ایم.

دراین دوره، "تاریخ گرافیک جهان" براساس چهارمحور:

- طراحان گرافیک پیشرو
- آثار گرافیک شاخص
- جنبش‌ها و مکاتب
- پیشرفت‌های فنی و وقایع اجتماعی

از قرن پانزدهم میلادی/ نهم هجری شمسی تا امروز مرورخواهد شد و بررسی تطبیقی با تاریخ ایران صورت خواهدگرفت تا درک سیر وقایع آسانتر شود.



فرید خردمند

آشنایی با ساختار و کلیات موسیقی ایرانی

"فرید خردمند" طی چند جلسه در "دوره پیوسته یکساله گرافیک۸۷" سعی خواهد داشت تا هنرجویان را به سطحی از آشنایی تخصصی با ساختار کلیات موسیقی ایران (و تا حدی جهان) برساند. در این کلاس‌ها، وزن، فواصل موسیقی، نسبت های زرین در موسیقی، فلسفه و حکمت موسیقی ایرانی و نگاهی به موسیقی اقوام دیگر مانند هند، ترکیه، عرب و کمی دورتر گفته خواهد شد. آشنایی با نامداران موسیقی ایران (و تا حدی جهان) نیز از سرفصل‌های دیگر این کلاس‌ها می‌باشد.

- آموزش موسیقی به مدت ۴ سال با هنرآموزی ضرب و آشنایی با شعر فارسی نزد "عباس دبستانی"
- آموزش شیوه های نوین تمبک نوازی به مدت ۴ سال نزد "جمشید محبی"
- مطالعه و پژوهش پیرامون مبانی وزن شناسی در رسالات قدیم موسیقی ایرانی
- پژوهش عملی در شیوه ضرب گیری نوازندگان دروه قاجار نزد "مجید کیانی" از سال ۱۳۷۳ تاکنون
- فراگیری ردیف‌های موسیقی ایرانی (ردیف میرزا عبداله) بر سه‌تار نزد "علی بیانی" از سال ۱۳۷۲ و نزد "مجید کیانی" از سال ۱۳۷۹ تاکنون
- دارای۲ دیپلم افتخار در اولین و دومین جشنواره موسیقی دانشجویان کشور
- آموزش ضرب نوازی در مراکز فرهنگی هنری مختلف کشور
- ویرایش و طراح گرافیک کتاب رایانه‌ای مقاصد الالحان/ تالیف عبدالقادر مراغه‌ای
- عضو پیوسته مرکز حفظ و پژوهش موسیقی ایران از سال ۱۳۷۹ و عضو وابسته کمیته پژوهشگران خانه موسیقی ایران از سال ۱۳۸۰ تاکنون
- مدرس دانشگاه سوره از سال ۱۳۸۴ تاکنون

محمود ارژمند

آشنایی با ساختار و کلیات معماری ایرانی

در این مبحث حتی‌الامکان اصول کلی حاکم بر طرح‌های معماری ایرانی مطرح می‌شود. بدین منظور با مثال‌های متعدد تصویری از سیمای این معماری درعرصه‌های مختلف بصری و تجسمی اعم از احجام، اشکال، نمادها، پلان‌ها و غیره به دست داده می‌شود. در مسیر این فرآیند به سیر تاریخی و بستر جغرافیای آثار معماری نیز اشاراتی خواهد شد. بدیهی است مطالب ارائه شده جز در کلیات نمی‌تواند باشد. با این وجود آنقدر هست که مدخلی باشد برای ورود به باغ بزرگ و زیبای معماری ایرانی، به عنوان بستری در تاریخ هنر ایران برای طرح و نمایش بخشی از هنرهای تجسمی و بصری این دیار.

- فارغ‌التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری (دانشگاه شهید بهشتی – تربیت مدرس)
- عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه هنر (تهران)
- تدریس از سال ۱۳۶۸ تاکنون به طور متناوب در دانشگاه هنر (تهران)، دانشگاه هنر (اصفهان)، دانشکده هنر و معماری دانشگاه کاشان، دانشکده معماری دانشگاه آزاد (اصفهان) و دانشگاه سوره (اصفهان)
- مشاور و داور ده‌ها پروژه نهایی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته معماری
- نگارش مقالات متعدد در نشریات
- مشاور مدیرعامل و کارشناس شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
- مدیر و ناظر چندین پروژه طراحی معماری و مطالعاتی فضاهای فرهنگی در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی (وابسته به شهرداری تهران)
- برنامه‌ریزی فیزیکی برای طراحی معماری پروژه‌های متعدد .
- رئیس مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی
- عضو هیئت مدیره انجمن سینمای جوانان ایران
- صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه تخصصی معماری و هنر رواق
- سردبیر نشریه تخصصی داخلی سازمان میراث فرهنگی با نام " گزارش ماه"
- سردبیر نشریه دومین همایش بین‌المللی معماری مساجد
- سر دبیر نشریه سینما – حقیقت/ اولین نشریه ادواری سینمای مستند (وابسته به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی)
- مدیر انتشارات بنیاد سینمایی فارابی ۱۳۶۷–۱۳۷۴
- مدیر انتشارات دانشگاه هنر (تهران) ۱۳۸۴–۱۳۸۶
- سردبیر دو دوره نشریه روزانه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر – ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱

دامون خانجانزده

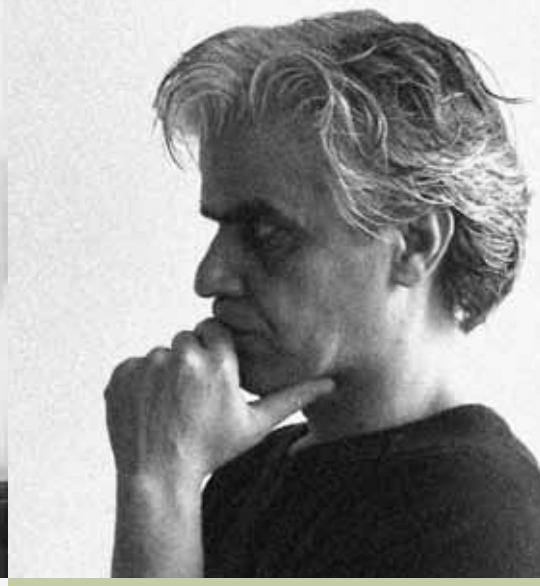
خلق و به‌کارگیری حروف ایرانی تایپوگرافی، آلیاژ توانمند کلام و معنا

- کارشناسی ارشد گرافیک دانشگاه هنر
- مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان ایران
- مدرس طراحی حروف دانشگاه سوره مقطع کارشناسی‌ارشد
- مدرس تایپوگرافی هنرستان هنرهای زیبا
- تالیف کتاب خط در گرافیک ۲ (شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی)
- جایزه برگزیده نشانه هفتمین دوسالانه طراحی گرافیک معاصر ایران
- جایزه برگزیده رییس دوسالانه دربخش پوستر نهمین دوسالانه طراحی گرافیک معاصر ایران

حتی اگر تا کنون از نقش حروف به عنوان عناصر ارتباطی در انتقال تمدن و فرهنگ‌ها و اهمیت ویژه آن غافل مانده‌ایم، اما به عنوان طراح گرافیک بارها شاهد انرژی بصری نهفته در عناصر نوشتاری بوده‌ایم.

اما آیا به همان اندازه که برای خوانش این عناصر قرارداد وضع کرده‌ایم برای مسایل تصویری این اتم‌های آبستن معنا و بهره ازانرژی آن تمهیداتی اندیشیده‌ایم؟

عمر این پرسش دست‌کم برابراست با حضور گرافیک به عنوان رسانه درکشورما. گرچه این پرسش را به اجمال پاسخ گفتن دشوار است، اما برای نزدیک شدن به آن وارد ضمیر خط و کالیگرافی ایرانی شده و در مقوله "خلق و به‌کارگیری حروف ایرانی" که در دوره یکساله "طراحی گرافیک ۸۷ " گنجانده شده است، به‌تناسب زمان‌پیش‌بینی شده، به مباحثی چون شناخت استعدادهای تصویری و مختصات بصری حروف ایرانی و اصول و استراتژی‌های آن خواهیم پرداخت. اما قبل ازآن دانستن دو نکته ضروری می‌نماید؛ ابتدا باید بدانیم تایپوگرافی از فرآورده‌های خوشنویسی نیست، گرچه از آن بهره‌های فراوان می برد. دوم اینکه‌کار طراحی و تایپوگرافی بدون شناخت حساسیت و سوابق و الگوهای کالیگرافیک امریست محال.



احمد امین نظر

طراح-نقاش (استاد میهمان)

شناخت طراحی و ضرورت‌های آن

طراحی یکی از ریشه‌دارترین و تاریخی‌ترین کنش‌های هنری است که به نوعی می توان آن را ابتدایی‌ترین شیوه آفرینش هنری آدمی دانست. به زبان دیگر، طراحی یک فرآیند دست نگارانه تجربی و ذوق ورزانه‌ای است که در رسانه‌های دیگر هنری از جمله نقاشی، مجسمه‌سازی، گرافیک، معماری و ... به بار می‌نشیند. این فرآیند نه تنها در پدیده‌های هنری امروز بلکه در مختصات تاریخی هنر همواره جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داشته است. به طوری که شخصیت کاری هر هنرمند در بدو امر بر اساس نوع و شیوه طراحی او باز شناخته شده و شالوده روش بیانی‌اش را می‌پذیرد. شناخت، کار، تسلط و احاطه داشتن به طراحی، هنرمند و هنر او را متمایز می سازد . در کلیه آثار هنرمندان نامدار جهان طراحی حضوری قطعی دارد اما گاهی ممکن است در آثار هنرمندانی مانند تومی انگرر یا بهزاد پنهان و پوشیده باشد در حالی که در آثار هنرمندان دیگری مانند دلاکروا، تیسین و یا رضا عباسی کاملاً نمایان و مشهود باشد.

به همین لحاظ" احمد امین نظر" با تاکید بر اینکه "طراحی" الفبای هر فرآیند هنری دیگر است، طی چند جلسه سعی بر آن خواهند داشت تا هنرجویان "دوره پیوسته یکساله طراحی گرافیک" را به ارزش و اهمیت این موضوع واقف ساخته و به بیان ضرورت‌های پرداختن جدی به آن و کسب مهارت‌های لازم بپردازند، تا بتوانند با درک این واقعیت، مطالعات و تمرینات مستمر خود را برای رسیدن به توانایی‌های شایسته پی بگیرند .

عباس کیارستمی

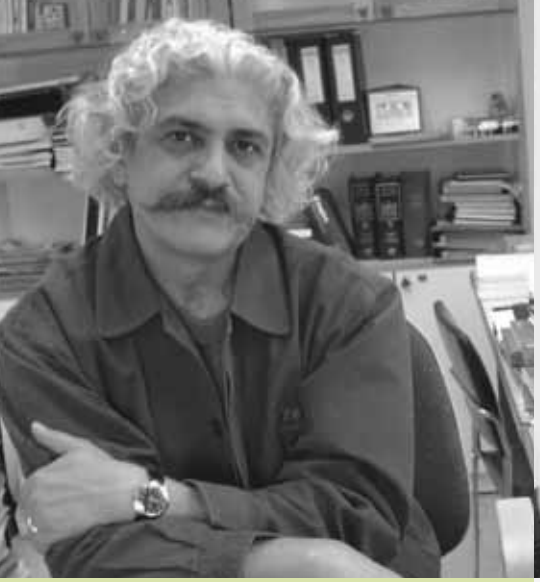
تجربه‌هایی در سینما

قرار است از شهریور ۱۳۸۷ هر دو هفته یکبار، هنرجویان " دوره گرافیک ۸۷ " یک روز کامل را از ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر با عباس کیارستمی بگذرانند.

کیارستمی می گوید؛ برای من هم این تجربه دل‌انگیزی خواهد بود که با طراحان گرافیک جلساتی را داشته باشم چرا که باور دارم زبان گرافیک زبان هنر است، پایه و بستری است که همه هنرمندان حوزه‌های دیگر هم بدان نیاز دارند. به همین‌خاطر، طراح گرافیک سریع‌تر و روان‌تر از هر کسی می‌تواند به درک درستی از موضوع رسیده و تجربیاتش را عملی کند.

حتی گمان می کنم اگر ما طراحان گرافیک بخواهیم سیم‌کشی هم بکنیم، دقت و ظرافت‌مان در کار سیم‌کشی به مراتب بیشتر از اهل فن آن خواهد بود. و اصولاً کسی که مدتی گونیا به دست گرفته و با آن کار کرده باشد بهتر می‌تواند نقاشی کند یا تئاتر کار کند و یا فیلم بسازد.

همه اینها نویدی است برای آنکه هنرجویان " دوره گرافیک ۸۷" بتوانند بهترین و بیشترین بهره را از کلاس‌های کیارستمی ببرند.



امراله فرهادی

شناخت روابط حرفه‌ای در یک دفتر طراحی گرافیک

به تجربه ثابت شده است بسیاری از طراحان گرافیک پس از فارغ التحصیلی و آغاز به کار حرفه‌ای، تا چند سالی در برقراری و حفظ و صیانت از روابط حرفه‌ای خود با همکاران‌شان (عکاس، تصویرساز، طراحان کمکی، لیتوگرافی، چاپخانه و ...) و همچنین مشتریان دفتر طراحی خود، به مشکلات عدیده‌ای برمی‌خورند.

این موضوع نه فقط برای طراحان جوان بلکه برای بسیاری از طراحان با سابقه حرفه‌ای هم صادق بوده و یا همچنان باقی است.

دلیل اصلی این‌معضل، نداشتن شناخت و تعریفی صحیح وجامع از موقعیت و مسئولیت‌های خود و یا هرکدام از همکاران، توسط طراح گرافیک و همچنین ندانستن برخی از ظرایف مورد نیاز برای این ارتباط است.

در نشستی به همین منظور امید است که بتوان هنرجویان را با سر فصل‌های اصلی این مبحث آشنا ساخت تا با مطالعه و تجربه بیشتر به نتایج دلخواهی برسند.

به همین سادگی

بهار آمد...

مهندسان مشاور ساربن

Sarobon Consulting Eng.

۲۲۲۶۰۷۰۰

www.sarobon.ir

نشست‌های آزاد تخصصی
بهـــــار ۱۳۸۷

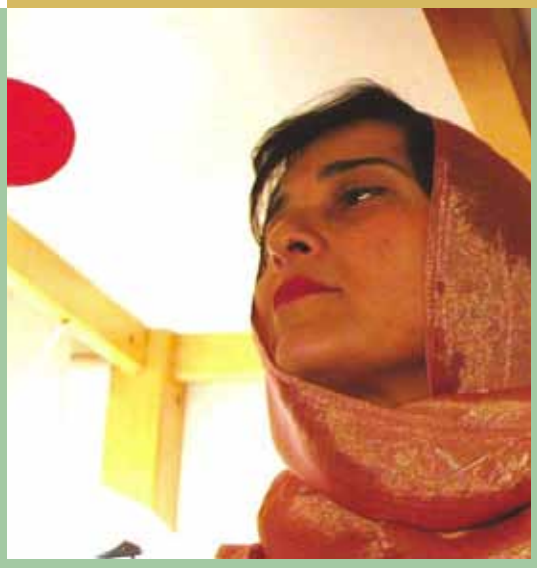
انیمیشن
از ایده پردازی تا طراحی و آماده سازی استوری بورد

دکتر نورالدین زرین کلک

در میان اهل هنر و بخصوص طراحان گرافیک ایران، کمتر کسی است که استاد زرین کلک را نشناسد و آثار ارزشمندش را ندیده باشد. او که لباس سفید دکترای داروسازی را رهاکرده و از سالهای بسیار دور خلاقیت‌هایش را به خدمت کودکان درآورده همچنان پرکار است.مهر و علاقه همیشگی اش به یاد دادن، و لطف و صمیمیتش در پذیرش دعوت آموزشگاه را منت می گذاریم.

- دکترای داروسازی دانشگاه تهران ۱۳۴۰
- کارگردانی انیمیشن، آکادمی سلطنتی بلژیک ۱۹۷۱
- فیلم عروسکی استودیو JIRI TRUNKA، پراگ ۱۹۷۵
- نویسنده و کارگردان انیمیشن،تصویرساز کتاب‌های کودکان
- تألیف و تصویرسازی بیش از ۲۰ کتاب برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یونسکو، وزارت آموزش وپرورش، کتاب‌های جیبی، کارنامه و دفتر نشر فرهنگ اسلامی ۱۳۸۰ – ۱۳۳۲
- طراحی، فیلمنامه و کارگردانی بیش از ۱۵ فیلم انیمیشن برای کانون پرورش فکری، صبا فیلم، یونیسف ، مدرسه هنرهای تجسمی بلژیک، G.E.I Moscow. Frank Film Co. Pirre Levi. Penn Film و استودیو زرین کلک
- طراحی گرافیک (پوسترهای پزشکی و دارویی، بروشور، کتاب و بسته بندی) ۱۳۸۰ – ۱۳۶۰
- تاسیس اولین مدرسه انیمیشن (فوق دیپلم)۱۳۵۳
- تاسیس اولین دوره دانشگاهی (فوق لیسانس) انیمیشن ۱۳۵۶
- عضو آسیفای بین‌المللی (انجمن کارگردانان انیمیشن)۲۰۰۱ – ۱۹۷۱
- عضو هیات مدیره بین‌المللی (انجمن کارگردانان انیمیشن) ۲۰۰۰ – ۱۹۸۸
- تاسیس آسیفای ایران و رئیس هیات مدیره آن ۱۳۸۰–۱۳۶۶
- عضو هیات مدیره خانه سینما ۱۳۷۹
- رئیس هیات مدیره آسیفای بین‌الملل از ۲۰۰۳
- عضو افتخاری انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

VIDEO ART
رخشاد نورده



- فارغ التحصیل هنرهای تجسمی – نقاشی از " بوزار فرانسه" ۱۹۸۶
- فوق لیسانس هنرهای زیبا (Fine Art) از " سوربن فرانسه " ۱۹۹۷
- برگزاری نمایشگاه های متعدد انفرادی و گروهی در گالری‌ها، مراکز هنری و فستیوال‌های بین‌المللی در سه قاره آسیا، اروپا و آمریکا
- موفق به کسب جوایز و بورس‌های تحقیقاتی مختلف از نهادهای فرهنگی – هنری فرانسه از جمله وزارت فرهنگ فرانسه و نهاد پروژه‌های هنری شهر پاریس
- موسس انجمن " DID " در فرانسه به منظور ایجاد ارتباط بیشتر هنرمندان و جامعه و رشد و توسعه فعالیت‌های هنری در سطح بین‌الملل
- تدریس هنرهای تجسمی درکادر پروژه‌های آموزشی میان نهادهای دانشگاهی فرانسه و آمریکا
- عضو هیئت ژوری در بخش معماری و هنر " کلمبیا یونیورسیتی" ۲۰۰۰
- تدریس هنرهای تجسمی در نهادهای فرهنگی فرانسه از سال ۱۹۸۵

" رخشاد نورده" دارای مقالات و آثار متعددی در زمینه نقاشی، پرفورمانس، چیدمان، هنر مفهومی، ویدیو آرت و New Media است که در اروپا و آمریکا مورد توجه قرار گرفته و برخی از آثارش از جمله " قشقایی ها " در وزارت فرهنگ فرانسه " کوه‌های زاگرس" در سنت دنیس، پرواز موسیقی – برنده جایزه اول پلت طلایی وزارت فرهنگ فرانسه، و فونداسیون کوپریم ، برنده جایزه اول شهر" سنت کلود" که در موزه" سنت کلود" نگهداری می‌شود .

رخشاد نورده در نظر دارد که دردوره‌های "ویدیو آرت" در آموزشگاه ویژه با در نظرگرفتن اصول پایه‌ای هنرهای زیبا و تجسمی، به هنرجویان بیاموزدکه تلاش در ثبت و طرح‌ریزی ایده‌های بصری خود بنمایند تا بتوانند در نهایت" شعری بصری" را همچون تابلویی متحرک بوسیله ویدیو و با امکانات فیلم برداری دیجیتال بوجود آورند.

درک و نقد مفاهیم زیبایی شناسی و پدید آوردن " زیبایی" ، بحث و گفتگو، تبادل دیدگاه ها و آموزش نکات زیر از برنامه های این دوره است:

۱ چگونه دیدن:
اشیاء، طبیعت، حوادث، واقعیات روزمره زندگی و ... »که همگی‌دارای ارزش هستند، و گاه به سادگی از کنارشان می‌گذریم چگونه "باز شناخته" می‌شوند و چگونه یک نگاه یا تفکر (Concept) را پدید می آورند .

۲ چگونه ثبت‌کردن:
کسب تجربه عملی از طریق به‌کارگیری ابزارها و روش‌های مختلف برای ثبت تصویر – فیلم برداری

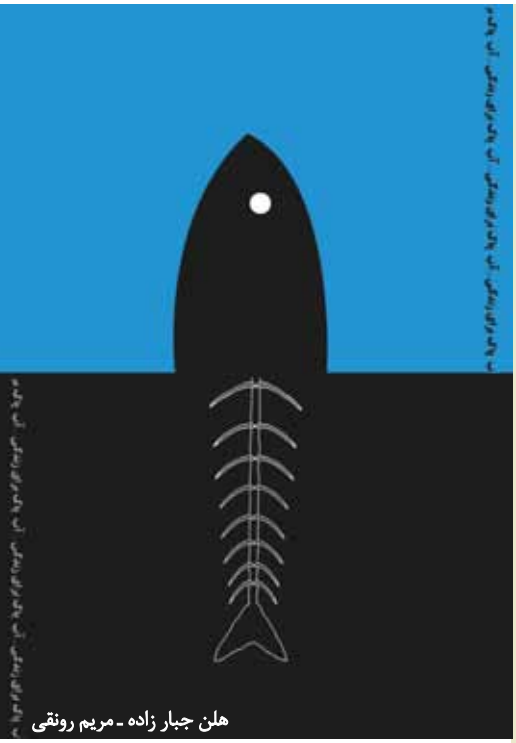
۳ تدوین :
نقد و بررسی تصاویر فراهم شده، ساخت و بافت تصویر وچگونگی تدوین آن برای ایجاد ترکیب‌بندی مناسب بر صفحه نمایش و بهره‌گیری از مدیوم‌های دیگر مانند طراحی، نقاشی، کولاژ، عکاسی دیجیتال و یا عکس‌های بازیافت شده از فیلم‌های خام (Rush)

ورک شاپ

آرماندو میلانی
کارگاه عملی: آلودگی آب

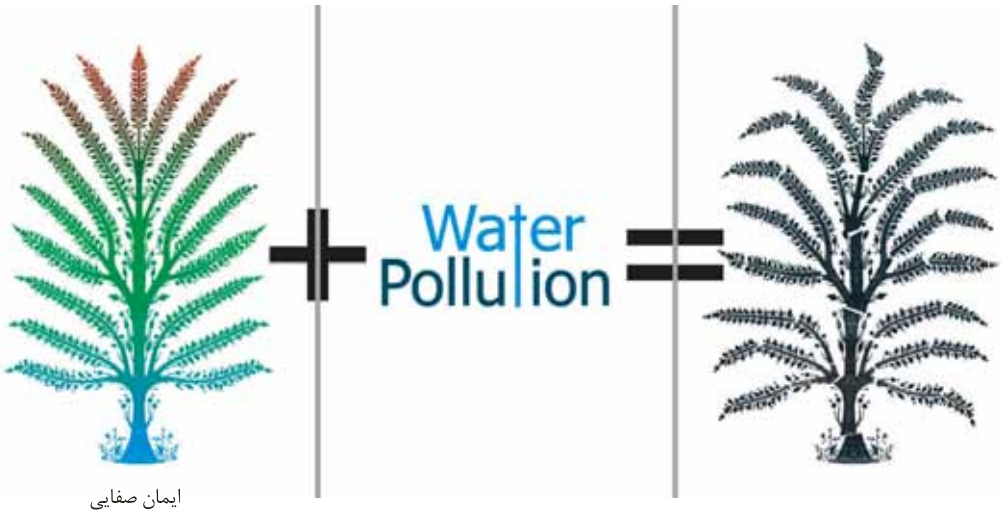
در شماره پیشین (ویژه‌نامه ۸) خبر برپایی نمایشگاه و سخنرانی " آرماندو میلانی" طراح برجسته گرافیک ایتالیا را در خانه هنرمندان و کارگاه عملی ایشان را با موضوع " آلودگی آب" که به همت'بنیاد ممیز" در آموزشگاه ویژه برگزار شد، آوردیم .
این کارگـاه که با حضـور ۱۸ هنرجـو درتاریخ ۸۶/۱۱/۸ از ساعـت ۱۴ تا ۲۰ برگـزار شد مورد استقبـال شرکت‌کنندگـان قرارگرفتـه و نتـایج ارزشمندی را در پی داشته است.
در ایـن شمـــاره به بخش‌هایی از گفته‌هـای " آرماندو میلانی " پرداخته و چنـد نمونـه از آثـار به نتیجه رسیده هنرجویان را به چاپ می‌رسانیم.
" علیرضا وکیلی"

آرماندو میلانی پیش از آغاز کارگاه می‌گوید:
خیلی دوست دارم که با طراحـان جـوان کار کنم چـون همیشـه از آن‌ها بسیار می‌آمـوزم. در نقاط مختلف دنیا تدریس کرده‌ام اما این نخستین تجربه تدریسم در ایران است. در ابتدا ترجیح می‌دهـم از طرز فکر خود درباره طراحی گرافیک سخن بگویم. یک کار باید در لحظه، بیننده را شکارکرده و در او ایجاد شوک نماید. برای همین، عنوان نمایشگاهم در تهران " از چشم تا قلب" است.
میلانی درباره شیوه کار یک طراح می‌گوید: وقتی کار طراحی می‌کنیم، ابتدا باید با مداد شروع کنیم و روی کاغذ جستجو نماییم. پس از اینکه به نتیجه دلخواه رسیدیم به سراغ کامپیوتر برویم. در طراحی با مداد، بیشتر خودمان هستیم.
اما اینکه از اول پشت کامپیوتر بنشینیم، این رابطه به هم می‌خورد.
سپس با شروع کارگاه عملی، میلانی از افراد حاضر در جلسه می‌خواهد که با نصب کارهای خود به دیوار درباره هریک از آن‌ها توضیح دهند. هر فرد پیش از حضور در کارگاه حداقل ۳ کار، با موضوع آلودگی آب، طراحی نموده و پرینت A3 آن را همراه آورده است .
در صورت نیاز به توضیح بیشتر، میلانی سئوالاتی از فرد حاضر می‌پرسد. سپس یکی از کارها را که به نظر او ارتباط سریع‌تر و بهتری برقرار می‌کند، انتخـاب کرده و تغییـرات مورد نظـرش را بیان می‌کند.



هلن جبار زاده - مریم رونقی

مریم پشتیبان



ایمان صفایی

آرمانـــدو میـلانـــی با یادی از دوست و استادش ماسیمـــو وینـلـی (Massimo Vignelli) به نقل از او می‌گوید:

نباید بیش از ۶–۵ فونت (Type face) در کارهایمان استفاده کنیم، فونت‌هایی مانند:

HELVETICA- FUTURA- UNIVERS- BODONI
GARAMOND- CENTURY

اگر یک کاتالـوگ درباره موسیقـی کـار می‌کنیـم، BODONI، نمونه‌ای کلاسیک است. و در صورت کار بر روی مجموعـه‌ای مربـوط به امور ساختمـانـی، FUTURA قدرتمند عمل می‌کند. البتـه در صورت انتخاب فونتی برای یک کار فقط باید از همان فونت در تمام کار استفاده کرد.

فونت‌های بالا با انتخاب زیرشاخه های هریک مانند: سیاه (Bold)، مایل(Italic) و سیاه مایل(Bold italic)، گزینه‌های بیشتری را در اختیارمان قرار می‌دهند.

میلانی در ادامه بررسی کارهـا و توضیحـات خـود، تأثیرگذاری کارها را عاملی مهم می‌داند.

پس از اتمام نمـایش کارهـا، میلانـی از حاضـران می‌خواهد تا کاری را که انتخاب شده، اصلاح نمایند. همزمان با کار هنرجویان، میلانی با حضور در کنـار آن‌ها راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهد.

با اتمام کار و نمایش مجدد کارهـا، پیش و پـس از اصلاح، میلانـی از حاضران می‌خواهـد که از میـان کارهای ارائه شده ۳ کار را به ترتیب انتخاب نمایند. به شرطی که هیچ یک از انتخـاب‌هـا کار خود فـرد رأی‌دهنده نباشد.

با جمع‌بندی نظرات ۳ کار برگزیده می‌شوند:

نفر اول؛کار مشترک هلن جبارزاده و مریم رونقی، نفر دوم؛ ایمان صفایی و نفر سوم؛ مریم پشتیبان است. میلانی برای نفر نخست پوستر امضا شده خود را اهدا می‌کند. نفرات دوم و سوم هم به ترتیب ۲ و ۱ کارت پستال از کارهای آقای میلانی را امضا شده دریافت می‌کنند.

آرماندو میلانی ضمن تشکر از هنرجویان می گوید: از این جلسه بسیار آموخته و درباره آن درکلاس‌های خود در نقاط مختلف دنیا خواهم گفت.

اسامی حاضران در کارگاه در پایان جلسه:

- رشید رهنما
- مریم عظیمی‌فرد
- مریم مهرورز
- سارا صفرزاده
- سارا صفی
- مریم پشتیبان
- مولود مقصودی
- بهار اعتمادیان
- ایمان برآبادی
- سعید فروتن
- طاها ذاکر
- مازیار زند
- مانی مهرورز
- ایمان صفایی
- علیرضا وکیلی
- مریم رونقی
- هلن جبارزاده

دستگاه خروجی فیلم

HEIDELBERG Primesetter74

دستگاه کپی زینک تا سایز چهار ونیم ورقی

دستگاه ظهور زینک تمام اتوماتیک

بررسی و عیب یابی از فایلهای گرافیکی پیش از تهیه زینک

مجهز به نرم افزار Kodak Preps 5.2.2

با قابلیت فرم بندی کتب و مجلات در کمتر از ۵ دقیقه

بدون محدودیت در تعداد صفحات .

هدف ما : همراه کردن تفکر دیجیتال با

تفکر گرافیکی شما می باشد.

مجتمع لیتوگرافی

رایانه نگار

8603161001

خیابان بهشتی، نبش خیابان میر عماد

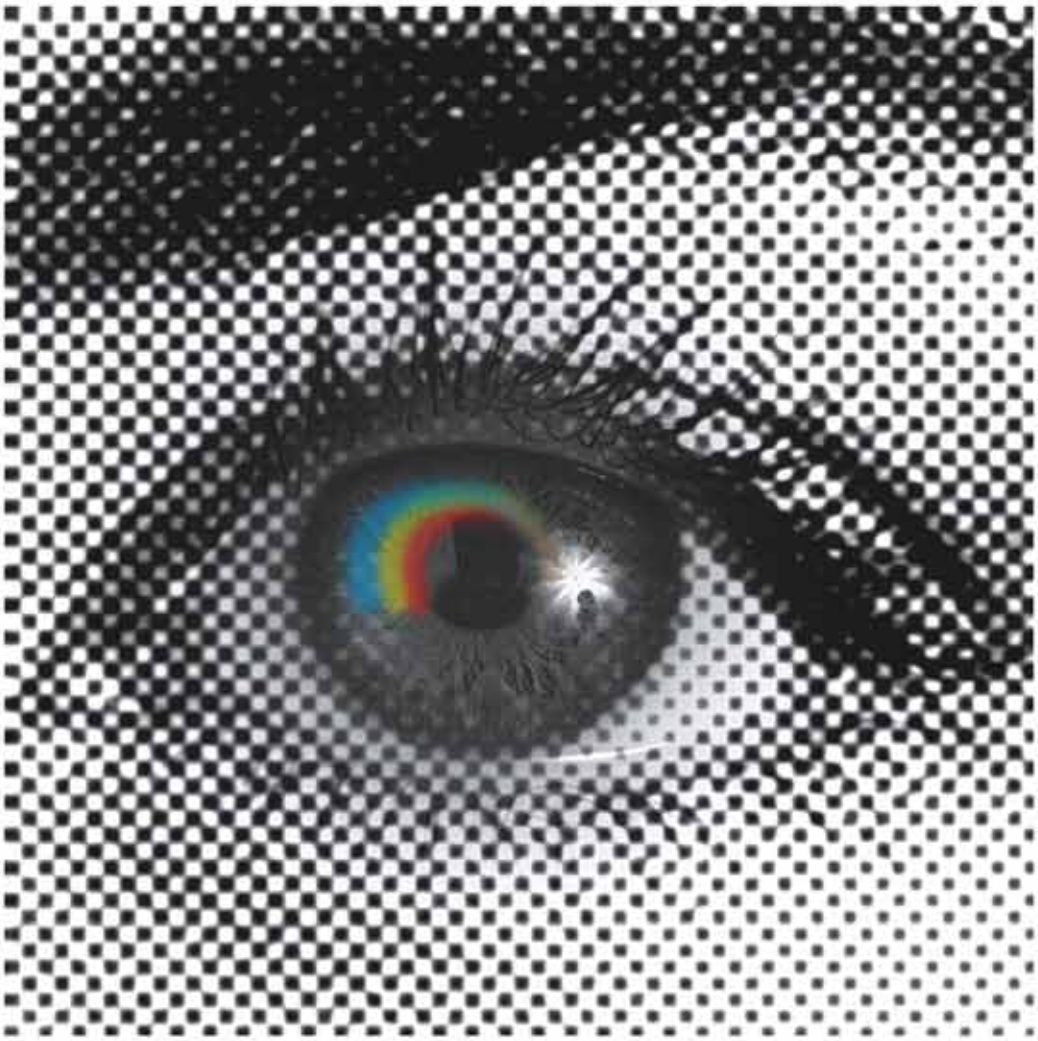
ساختمان گلدیس، طبقه دوم، واحد ۲۰۱

تلفن : ۷ – ۵۳۵ ۵۰ ۸۸۷

No. 201, 2nd Floor, Goldis bld.,

Corner of Mir-Emad, Beheshti Ave.

Tel: 887 50 535 - 7



تحربه چهارتسل دریک قرن

تخفیف ویژه
مخصوص هنرجویان آموزشگاه وزیری

پشتوانه‌ای برای کسب اعتماد شما

سازمان چاپ و لیتوگرافی
با مدرنترین ماشین آلات لیتوگرافی،چاپ و صحافی

چاپ مهدیه
Mahdieh Printing Co.

تهران ـ خیابان سعدی شمالی ، کوچه امین زاده ، شماره ۲۸
تلفن : ۸۲ ـ ۳۳۹۳۸۹۸۰ ، ۳۳۹۰۱۵۸۶ فاکس : ۳۳۹۳۳۲۷۰
mahdieh@hotmail.com

نمایشگاه آثار رضا عابدینی

در گالری آناتوم - پاریس
۲۵ ژانویه تا ۱۵ مارس ۲۰۰۸

گالری آناتوم با هدف پاسخ به این پرسش که وضعیت و جایگاه گرافیک در کشورهای اسلامی چیست، از رضا عابدینی به عنوان هنرمندی پیشرو که با درک درست از فرهنگ و هنر سرزمین خود به نوآوری می پردازد برای نمایش آثار و شرکت در جلسات گفتگو دعوت به عمل آورده. در کاتالوگی که به این مناسبت تهیه شده است، نویسنده با توجه به وضعیت گرافیک مطرح ایران در سطوح ملی و بین المللی، برگزاری بینال پوستر تهران را دلیلی بر این مدعا می‌داند.

در این کاتالوگ ضمن چاپ کارهایی مختلف از رضا عابدینی به تاثیر و نفوذ او روی نسل جوان طراحان گرافیک ایران به عنوان عاملی که منجر به درخشش تایپوگرافی ایرانی خواهد شد، اشاره شده است .

در بخش دیگر، رضا عابدینی با مطرح کردن این پرسش که هنر گرافیک چگونه می تواند ایرانی شود به خصوصیات قابل توجه حروف و تایپوگرافی‌های فارسی یا عربی، دست نوشته‌ها و عوامل تزئینی قدیمی و کمپوزیسیون‌ها به عنوان منشاء غنی از فرم و رنگ پرداخته است. عابدینی بدون استفاده مستقیم از این اِلمان‌ها بلکه با درک درست از ترکیب آنها به کمپوزیسیون های جدید می‌رسد. پوسترهایی که او طراحی کرده است عموماً ترکیبی است از فرم سیلوئت بدن خود او که یادآور پُزهای کلاسیک در عکاسی و نقاشی است و اِلمان‌های یاد شده.

نویسنده با عنوان کردن تعجب خود نسبت به سابقه تاریخی غنی خطاطی و محدودیت تعداد پیشگامان نوآوری در تایپوگرافی از رضا عابدینی به عنوان نماینده تنوع فرهنگ ایرانی که با وجود مخالفت‌ها توانسته با تحقیق و کار زیاد روی الفبای کلاسیک و مدرنیزه‌کردن آن، ضمن تربیت شاگردان بسیار، در را روی تحقیقات جدید بازکند، یاد کرده است.

یک کتاب جدید از رضا عابدینی

در ماه های پایانی سال ۲۰۰۷ کتابی از مجموعه آثار رضا عابدینی با عنوان:
Vision & Design / Reza Abedini وارد بازار کتاب اروپا و آمریکا شد .
این کتاب در قطع وزیری در ۱۶۴ صفحه رنگی توسط Jianping He/He Design Studio طراح گرافیک سرشناس آلمانی – چینی الاصل با همکاری انتشارات Page One تایوان، در آلمان به چاپ رسیده است . پیش از این در سالهای اخیر نیز مجموعه های متنوعی از طراحان نامدار جهان مانند ؛ لئوناردو سونلی، ورنر یکر، استودیو بوت، میشل بووه، فیلیپ آپلوا و . . . توسط انتشارات یاد شده به چاپ رسیده است.
علاقه‌مندان می توانند به سایت www.pageonegroup.com مراجعه کنند .

عنوان‌های درسی تابستان ۸۷

- **فرزاد ادیبی:** شیوه های تفکر برای دستیابی به مفهوم و ایده در اثر گرافیکی
- **شهرزاد اسفرجانی:** مدیریت یک برنامه تبلیغاتی
- **مصطفی اوجی:** تایپوگرافی
- **پیمان بانی شرکا:** گرافیک محیطی
- **علی بخشی:** رسانه‌های نو
- **پیام بلوریان‌کرد:** سازماندهی دفاتر تبلیغاتی و گرافیکی
- **کوروش پارسا نژاد:** طراحی گرافیک انتشارات و مطبوعات
- **دامون خانجان زاده:** طراحی قلم فارسی
- **آریاسب دادبه:** خط در بستر فرهنگ ایرانی
- **احسان رضوانی:** مبانی ارتباط در گرافیک پست‌مدرن
- **منوچهر دهقان:** Grafitti
- **دکتر نورالدین زرین‌کلک :** انیمیشن
- **شراره زمان:** آموزش نرم افزار CorelDraw
- **فرشید شهیدی:** چگونه ایده بصری خود را با تیتر و متن مناسب کامل کنید
- **علیرضا صدرمحمدی:** مارکتینگ، بازاریابی و تبلیغات
- **مجید عباسی:** طراحی بسته‌بندی
- **رضا علوی:** Motion Graphic
- **بهزاد غریب پور:** تصویرسازی
- **کوروش قاضی‌مراد:** خط و ربط
- **علی قدس:** مبانی و اصول مذاکرات موفق
- **مهرداد کشتی آرا:** آنچه از چاپ باید دانست
- **بهرام کلهرنیا:** کاربرد و سازمان‌دهی عناصر بصری
- **مریم کهوند:** کارگاه رنگ
- **طاهره‌محبی تابان:** مبانی طراحی گرافیک پرورش ایده، خلاقیت و ساماندهی تصویر
- **ساعد مشکی:** هماهنگی موضوع و اثر
- **بابک منصورنیا:** آموزش نرم‌افزارهای (Illustrator - Photoshop - Indesign) امکانات کامپیوتر برای عکاسی دیجیتال
- **رخشاد نورده :** Video Art
- **کسرا یوسفی:** طراحی وب ۱ و ۲ برنامه‌نویسی در Flash به کمک ActionScript 3 (سطح مقدماتی)

حرفه‌ای‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن و یاد دادن دارند

آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی

ویژه

مدرسه حرفه‌ای تخصصی و تکمیلی گرافیک و تبلیغات

Vije, School of visual Communications (VSVC)
تهران– خیابان خرمشهر(آپادانا)، خیابان شهیدعربعلی(نوبخت) کوچه‌سوم، شماره۱۹، طبقه‌دوم، تلفن و دورنگار: ۵–۸۸۷۳۳۶۷۴
www.vijecorp.com info@vijecorp.com