

اصول طراحی پوستر

دوره ۲. فرم و اجرای مناسب

موضوعات مختلف، از لحاظ بصری، ساختار و ترکیب‌بندی متناسب با خود را می‌طلبند؛ مثل تصویر محور بودن، مینیمال یا ماکسیمال بودن، تایپ محور بودن و ... استفاده از فرم مناسب در ترکیب‌بندی عناصر، برای تقویت نیروی ارتباطی پوستر است.

انتخاب تکنیک مرتبط با موضوع از اهمیت بالایی در طراحی برخوردار است. در یک پوستر خوب فرم‌ها معنا دارند. هیچ عنصری باری به هر جهت، وارد داستان پوستر نمی‌شود و هر کدام دلیل حضور به اندازه و مناسبی دارند و هر عنصر به مثابه نت‌های یک ارکستر هماهنگ در خدمت موضوع پوستر هستند.

فرم زیبایی معنادار، خارج از موضوع پوستر شکل نمی‌گیرد، بلکه از پتانسیل‌های فرمی ظاهری و انتزاعی موضوع پوستر شکل می‌گیرد.

برخی از طراحان گرافیک، از امکانات نوشتاری به مثابه فرم تصویری (تایپوگرافی) برای ارائه موضوع پوستر بهره می‌برند؛ البته در موارد غیر از این هم نوشتار به‌عنوان یک شاخص تصویری مهم دارای اهمیت است. نوشتار به همراه تصویر، عنصر ملزوم یک پوستر به شمار می‌آید. انتخاب تایپ‌فیس مناسب و زیبا و چیدمان خلاقانه آن با تصویر، انرژی تصویری پوستر را دوچندان می‌کند. طراحان حرفه‌ای در موارد خاص حتی فرم تایپ فیس‌های معمول را در جهت رسیدن به ترکیب‌بندی مناسب، دستکاری می‌کنند و یا فرم نوشتاری متناسب با موضوع پوستر خود را طراحی می‌کنند.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این امکان برای طراح گرافیک وجود دارد که پس از فراگیری اصول و شاخص‌های شناخته شده، دنیای شخصی خود را خلق کند و به‌عنوان یک «طراح مؤلف» فردیت خود را به مخاطبان نشان دهد.

یکی از مسیرهای موفقیت در طراحی گرافیک، دیدن مداوم آثار و مقایسه آن‌ها با نمونه‌های موفق و ناموفق است. در همین دیدن‌ها و مقایسه‌هاست که اگر با تجربه و تحلیل همراه باشد اصول و شاخص‌های مهم و حرفه‌ای

کشف می‌شوند؛ ضمن اینکه برای هر طراح گرافیک، پس از فراگیری این اصول، امکان کشف دنیای منحصر به فرد و شخصی خودش هم وجود دارد. ناگفته پیداست که در دنیای هنر بسیار کسان بوده‌اند که آثار موفق به‌وجود آورده‌اند در حالی که با اصول و قوانین کلاسیک آن هنر سخت‌چندانی نداشته‌اند. اگر بخواهیم این مسئله را به‌صورت خاص در طراحی پوستر بررسی کنیم، خواهیم دید که طراحان گرافیک شاخص براساس یک رشته اصول و مبانی بصری مشخص، و البته گاهی برحسب نوع تجارب شخصی و فضای فکری خود، ویژگی‌ها و جلوه‌های متفاوتی در آثار خود بروز می‌دهند. این فضاهای شخصی در صورت تسلط هنرمند بر اصول و ویژگی‌های مشترک بصری، امکان‌پذیر می‌شود.

دو عامل مهم در طراحی پوستر

دوره ۱. ایده

پوستر، رسانه‌ای است برای اطلاع‌رسانی درباره یک موضوع، یک اتفاق یا یک رویداد به یک گروه یا گروه‌های مختلفی از جامعه. بنابراین جالب توجه بودن و امکان ایجاد ارتباط سریع با مخاطب، ویژگی مهمی در طراحی پوستر به‌شمار می‌رود. یک ایده چشمگیر تألیفی، به پوستر ارزش افزوده می‌دهد. به‌طور مثال تصویرسازی به شیوه آشنازدایی یکی از فنون دستیابی به ایده‌های چشمگیر است. ترکیب نشانه‌های به ظاهر غیرمرتبط و کشف یک نشانه ثانوی از هم‌نشینی آن‌ها، امکان خلق یک ایده نو با معنای ضمنی مضاعف را فراهم می‌سازد.

مجید کاشانی

نمایش امری غیرعادی اما به طوری که عادی و باورپذیر به نظر آید ویژگی جذاب و کاملاً مرتبط با موضوع این پوستر است. همچنین طراح، از زوایای خطوط اریب پس زمینه برای ترکیب بندی نوشتار استفاده کرده است.

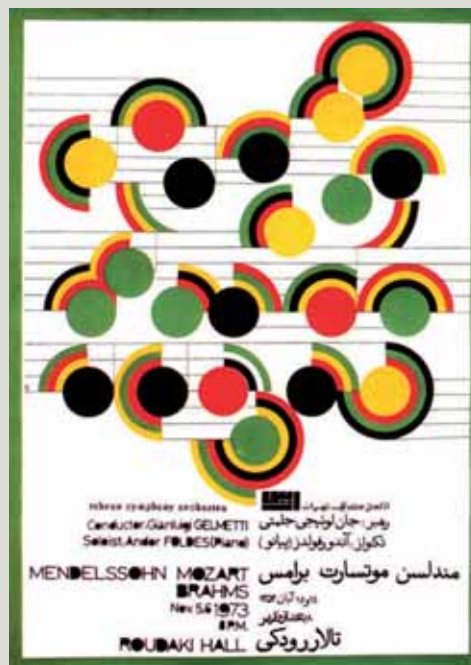
قیاد شیوا

فاصله گرفتن و گاهی هم نزدیک شدن به موضوع، امکان کشف ایده‌های خلاقانه را بیشتر می‌کند. مثل این پوستر که طراح مثل یک باستان‌شناس به موضوع پوسترش نزدیک شده است.

پیمان پورحسین

در این اثر، از ترکیب دو نشانه یک نشانه مستقل معنادار به وجود آمده است. نتیجه شباهت کلی فرم موشک و مقوای لول شده پوستر، تبدیل به یک ایده جالب و چشمگیر شده است. نوشتار در هماهنگی با کلیت فرم‌های پوستر در داخل لوزی پیش‌زمینه، طراحی و چفت‌وبست شده‌اند. طراح در این پوستر از ساختار گزیده‌گویی بهره برده است.

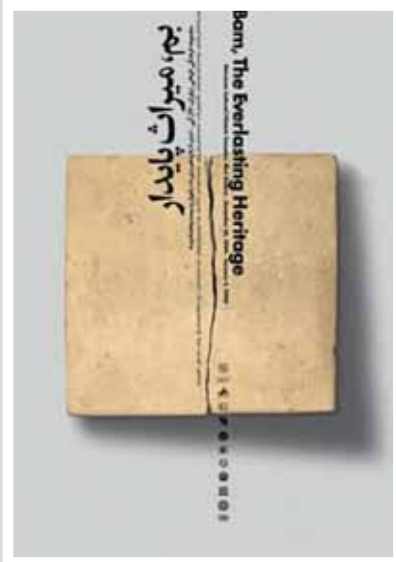

مرتضی ممیز

فرم زیبای معنادار، خارج از موضوع پوستر شکل نمی‌گیرد، بلکه از پتانسیل‌های فرمی، ظاهری و انتزاعی موضوع پوستر شکل می‌گیرد. پوستر طراحی شده برای یک اجرای موسیقی مرتضی ممیز، نمونه شاخص هماهنگی فرم با محتواست. اتفاقات دیگر از جمله کاربرد رنگ و نحوه چیدمان عناصر داخل کادر به میزان شناخت و تجربه طراح از مبانی بصری بستگی دارد.

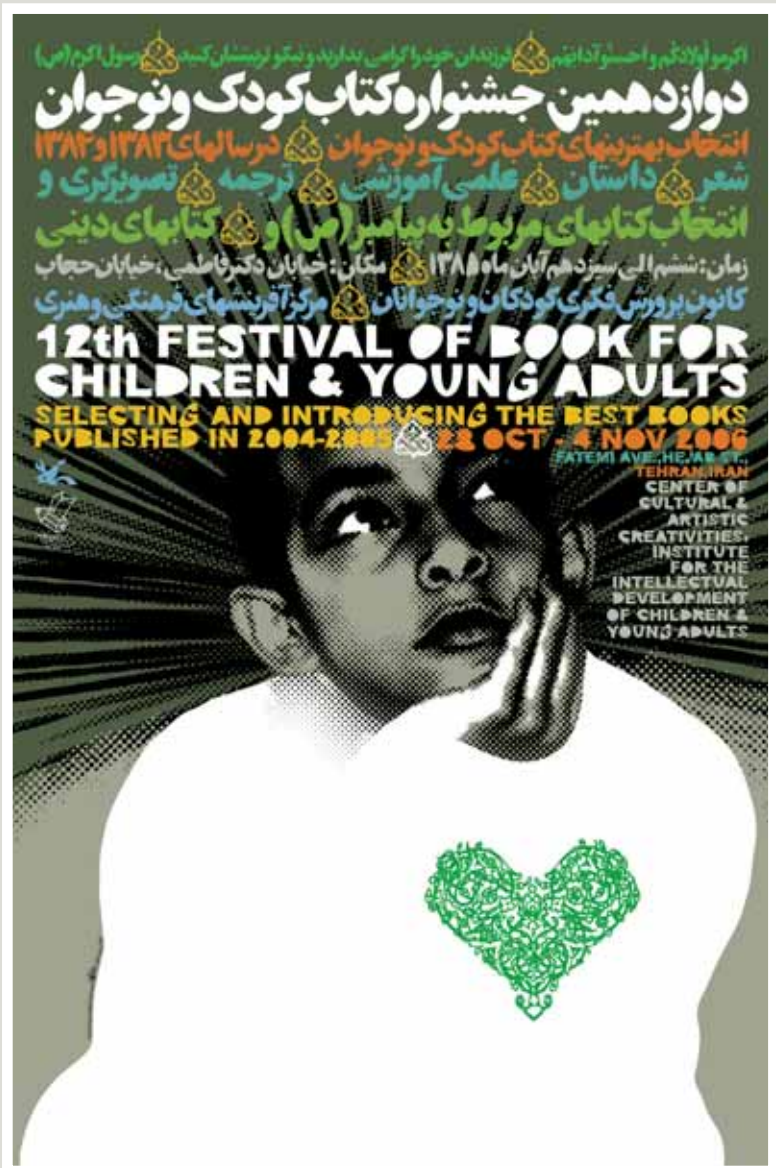
مجید عباسی

تصویری صریح از خشتی ترک خورده، ایده ساده و مینیمال این پوستر است. اطلاعات نوشتاری به شکلی خلافتانه در راستای خط ترک به صورت عمودی از بالا به پایین چیده شده‌اند و انرژی بصری پوستر را قوی تر می‌کنند.

مهدی فاتحی

ایده جالب این پوستر با استفاده از تعداد نشانه‌ها در یک ترکیب بندی منسجم و یکپارچه به وجود آمده است. از طرفی نوشتار به شکلی هوشمندانه در هماهنگی با کل اثر چیدمان شده است.

کورش پارسائزاد

کودکی دنیایی خیالی انگیز و سرشار از افکار رنگ‌به‌رنگ است. دل کودکان صاف و وجودشان پاک است. در این پوستر که تصویری از یک کودک در حالت تخیل است، به فراخور موضوع، از ترکیب دو ساختار مینیمال و ماکسیمال استفاده شده است. پیکانی کودکی در خلاصه‌ترین حالت، با رنگ سفید پیراهن و یک قلب سبز نشان داده شده و تخیلات کودکی با استفاده از حجم نوشتار و تنوع رنگ‌ها به بیننده القا می‌شود.