تاریخچه طراحی گرافیک

از نظر فنی طراحی گرافیک یعنی هنر ارتباط بصری از طریق نمادها، عکس های متنی و کارهای هنری که انجام آن به عهده یک طراح گرافیک است.

در واقع طراحی گرافیک زمانی پدید آمد که افراد توانایی های خود را به اشتراک گذاشتند. باید بگوییم که طراحی گرافیک در سال های اخیربه وجود نیامده، بلکه در گذشته نیز وجود داشته است. اما امروزه به اوج شکوفایی رسیده است.

طراحی گرافیک چیست؟

واژه گرافیک از یک کلمه یونانی به نام گرافیکوس به دست آمده است. بر اساس معنی این کلمه یونانی، گرافیک نمایشی از محتوای بصری روی یک سطح می باشد.

یک سطح می تواند نظیر صفحه نمایش کامپیوتر، سنگ، کاغذ و... باشد که در آن نوعی چهره نگاری یا سرگرمی و اطلاع رسانی وجود دارد.

طراحی گرافیک، اصلاحاتی عام برای حرفه ای که تشکیل شده از تصویرسازی، طراحی حروف و... به منظور آموزش یا ارائه اطلاعات است.

طراحی گرافیک حوزه ای در هنرهای بصری است که طراحی مواد چاپ شدنی مانند نوشته ها، تصاویر و نقوش را در بر می گیرد.

طراحی گرافیک دربرگیرنده نوعی زیان می باشد که با الفبای پیوسته در حال گسترش و دستور زبان نامعین است که ماهیت ناشناخته آن به این مفهوم است که فقط آن ها را می توان مطالعه کرد نه آموخت.

تعریف طراحی گرافیک از دیدگاه ALGA

ALGA موسسه هنر گرافیک در آمریکا می باشد که از دیدگاه آن ها طراحی گرافیک یک فرایند خلاقانه است که هنر و تکنولوژی را با هم تلفیق می کند.

این تلفیق باعث می شود بین ایده ها ارتباط برقرار شود. طراح با ابزارهای ارتباطی متنوع سروکار دارد.

طراح سعی می کند به وسیله بهترین راه های انتخابی پیامی را از فرستنده به مخاطب منتقل کند. ابزارهای اصلی در این کار تایپوگرافی و تصاویر هستند.

کار یک طراح گرافیک

طراح گرافیک، مفاهیم بصری را با استفاده از نرم افزار کامپوتری و یا دست ایجاد می کند. آن ها سعی می کنند ایده های الهام بخش خود را پیاده سازی کنند.

طراح گرافیک، طراحی و توسعه هویت بصری موسسات، شرکت ها، کسب و کارهای بزرگ و کوچک را در اختیار دارند.

به طور معمول برخی از آن ها شامل موارد زیر می باشد:

برای مشخص کردن دامنه یک پروژه با مدیر هنری یا مشتری ملاقات می کند.

درباره راه کارها به مشتریان توصیه هایی می کند.

مفهوم و یا پیامی که قرار است به تصویر کشیده شود را تعیین می کند.

تصاویری را خلق می کند که به شناسایی پیام آن ها کمک کند.

با استفاده از نرم افزارهای رایانه ای طرح هایی را اجرا می کند.

تصاویر بصری و یا صوتی برای وب سایت ها و محصول طراحی می کند.

مدل، سبک متن، تصاویر ورنگ ها را با قت انتخاب می کند.

طرح ها را هنگام آماده شدن به مدیر هنری یا مشتری ارائه می دهد.

در طرح های نهایی از نظرهای مشتری استفاده می کند.

قبل از چاپ طراحی و منتشر شدن خطاها ی آن را بررسی و رفع می کند.

ویژگی های یک طراح گرافیک موفق

صبر و تحمل

طراح گرافیکی از کارهایی می باشد که دارای روندی طولانی و آرام است که چند ساعت نمی تواند شاهد نتایج کار خود باشد.

یک طراح برای این که بتواند یک ایده خام را به یک طرح حرفه ای و جذاب تبدیل کند باید صبور و بردبار باشد.

داشتن فکر باز

طراح گرافیک باید ذهنی آرام داشته باشد تا بتواند از منابع مختلف ایده های بکر بگیرد. مانند کارهای طراحان بزگ و مشهور که قسمتی از ایده های خودشان را در کارهایی که ساخته اند قابل مشاهده است.

ارتباطات

اگر چه کار طراح گرافیک ایده پردازی و ساخت گرافیک است باید آن را به برند یا طرح مورد نظر تبدیل کند و باید برای جذب مشتری نیاز به مهارت های ارتباطی دارد.

یک طراح گرافیک باید دارای مهارت های ارتباطی قوی باشد که بتواند موقعیت های حساس را کنترل و مشتری را جذب کند.

عدم اعتماد به نفس

طراح گرافیک باید کمی اعتماد به نفس داشته باشد زیرا این کار باعث می شود به کارهای خود اطمینان کامل داشته باشد و به طور مداوم در حال برسی و ارزیابی بوده تا کار را بدون عیب و نقص تحویل دهد.

انتقاد پذیر بودن

برای یک طراح شاید سخت باشد که از کار او انتقاد شود اما اگر می خواهد در کار خود موفق شود باید انتقاد پذیر باشد که باعث رشد و پیشرفت در کار خود شود.

ابزارهای اصلی طراحی گرافیک

همان طور که در بخش قبل اشاره کردیم، ابزارهای اصلی طراحی گرافیک علاوه بر تایپوگرافی و تصاویر، صفحه آرایی هم می باشد که در ادامه به تعریف مختصر این سه ابزار می پردازیم.

تایپوگرافی

طراح گرافیک برای انتقال پیام به مخاطب و اضافه کردن جذابیت به طرح از ابزار تایپوگرافی استفاده می کند. این ابزار به فرایند ترتیب بندی، تنظیم و ترتیب حروف اشاره دارد.

تصاویر

تصاویر یا به طور کلی مجموعه ای از هنرهای بصری که به شیوه تصویربرداری یا عکاس در کارهای گرافیکی استفاده می شود، در دسته ابزارهای کارهای گرافیکی قرار می گیرند.

صفحه آرایی

صفحه آرایی یکی از کارهایی است که طراح گرافیک در آن مهارت زیادی دارد. صفحه آرایی یعنی تنظیم المان ها و عناصر مختلف در یک صفحه که باید منتشر یا چاپ شود.

اهمیت طراحی گرافیک

با اختراع کامپیوتر و وارد شدن آن به زندگی بشر، اغلب حوزه ها دستخوش تغییر شدند و دنیای گرافیک نیز از این تغییر بی بهره نماند.

امروزه آغاز عصر گرافیک را با تولد کامپیوتر موازی و هم سو می دانند. هرچقدر دنیای فناوری پیشرفته تر شد، کارهای گرافیکی هم با دقت و ظرافت بیشتری منتشر می شود.

با افزایش دسترسی مردم به این فناوری ها زمینه آشنایی با دنیای گرافیک و طراحی بیشتر از گذشته میسر شد و علاقه مندان بیشتری پیدا کرد.

تعدادی از کاربردهای گرافیک عبارتند از لوگو، صفحه آرایی مجله و کتب، طراحی کارت ویزیت، بسته بندی و برحسب محصولات، رابط کاربردی نرم افزارها و...

مهارت های لازم برای یادگیری طراحی گرافیک

Photoshop : برای خلق تصاویر و هنرهای بصری خلاق و جذاب

Lllustrator: تایپوگرافی خلاقانه یا خلق تصاویر متنوع به کمک خطوط و اشکال

Aftere ffects: ویرایش تصاویر در یک محیط حرفه ای برای طراحی دقیق و عمیق تر

Premier: تصایر را به کمک این ابزار می توانید به حرکت در بیاورید و به شکل انیمیشن نمایش دهید.

Audition: صدای با کیفیت به تصاویر طراحی شده اضافه کنید.

XD: طراحی رابط کاربری اپلیکیشن و سایت

Indesign: ویژه صفحه آرایی مجلات و کتاب

خدمات طراحی گرافیک

طراحی لوگو، نام تجاری

در گذشته شرکت های بزرگ و کمپانی ها به دنبال داشتن لوگوی اختصاصی بودند، اما امروزه کسب و کارهای کوچک و افراد نیز طراحی لوگو را جزء الزامات مسیر برندسازی خود می دانند و به سراغ آن می روند.

طراحی ست اداری

ست اداری شامل طراحی اقلام ورد نیاز ادارات، شرکت ها و سازمان ها نظیر کارت ویزیت، پاکت نامه و.. می شود.

طراحی بسته بندی محصولات

امروزه بسیاری از تولیدکنندگان کالا به اهمیت بسته بندی در جذب مشتری به خصوص اقلام صادراتی پی برده اند و طراحی بسته بندی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است.

راه تبدیل شدن به یک طراح گرافیک

برای این که یک طراح گرافیک عالی شوید باید روابط عمومی بالا، قابلیت به کار بردن کلمات و تصاویر ساده را داشته باشید. باید بتوانید آن ها را به پیام های معنی دار برای مخاطب تبدیل کنید.

به عنوان یک طراح باید هدف شما این باشد که به ارائه های بصری نظم دهید، و کاری کنید تا درک اطلاعات برای بیننده ساده باشد.

با پیشرفت مداوم تکنولوژی به عنوان یک طراح باید پیشرفت کنید. همیشه به روز باشید و کار با تکنولوژی های جدید را یاد بگیرید.

دلیل یادگیری طراحی گرافیک

در صورتی که به طراحی گرافیک علاقه مند باشید و شروع به یادگیری آن کنید و مهارت های لازم را به دست آورید که می توانید به منبع درآمد خوبی برسید.

امروزه با رشد دنیای کسب و کارهای اینترنتی و ضرورت برندینگ و دیجیتال مارکتینگ بر اهمیت طراحی گرافیک افزوده می شود. شما میتوانید در این زمینه که هر روز نیاز به آن گسترش می یابد کسب درآمد کنید.

شما تقریبا جایی را در دنیای مجازی و واقعی پیدا نمی کنید که به طراح گرافیک نیاز نداشته باشند و این یک فرصت بسیار خوبی است تا بتوانید خود را ثابت کنید.

اشتغال در طراحی گرافیک

اشتغال در طراحی گرافیک شامل وظایف تخصصی مانند چاپ و نشر، تبلیغات، خدمات طراحی و روابط عمومی است.

مسئولیت یک طراح گرافیک چیدمان عناصر بصری در یک رسانه است. عناوین کار اصلی در صنعت متفاوت و اغلب مخصوص هر کشور است. آن ها می توانند مدیر هنری، مدیر خلاقیت، طراح گرافیک و... باشند.

طراحان گرافیک می توانند در محیط های مختلف کار کنند. بسیاری از آن ها در شرکت های اختصاص داده شده به صنعت، مانند سازمان های تجاری یا مشاوره طراحی کا می کنند.

از زمان معرفی رایانه های شخصی به صنعت اغلب طراحان گرافیک در سازمان های غیر طراحی گرا به طور مثال در خانه طراحان خود مشغول به کار هستند.

انواع طراحی گرافیکی

طراح گرافیک هویت بصری

هر برندی به عنوان عامل برقرای ارتباط میان کسب و کار یا سازمان با مخاطبشان عمل می کند. سازمان به واسطه هویت برند می تواند جوهره کاری و شخصیت را در کنار عواطف، وتجارب مشتریان با آن ها در میان بگذارد.

طراحی گرافیک هویت بصری شامل عناصر هویت برند می باشد که چهره برند را برای برقراری تعامل می سازند. طراحی از طریق شکل، تصویر و رنگ به ترسیم هویت برند می پردازد.

طراحان هویت بصری برای تایپوگرافی، طراحی لوگو و لایبرری های تصویری حاوی شخصیت و هویت برند، با صاحبان برند در تعامل هستند.

طراحان، به طراحی کارت های ویزیت، استندهای شرکتی و طراحی مجموعه ای از دستورالعمل های بصری برند می پردازند و نمونه هایی از برندسازی بصری را برای رسانه ها و شبکه های مختلف تهیه می کند.

طراحی گرافیک تبلیغاتی و بازاریابی

طراحان بازاریابی با مدیران، مالکان و متخصصان بازاریابی شرکت در جهت سرمایه گذاری راهبردهای بازاریابی همکاری می کنند.

برخی از طراحان در رسانه خاصی مانند مجلات تبلیغاتی و حوزه ماشین آلات صنعتی یا مجموعه ای از پروژه ها در صنعت چاپ و... انجام می دهند.

طراح گرافیکی رابط کاربری

نحوه تعامل کاربر با اپلیکیشن یا دستگاه را رابط کاربر مشخص می کند. کاربر با رابط کاربری مانند صفحه نمایش، صفحه کلید و ماوس در تعامل می باشد، اما طراحی رابط کاربری روی طراحی عناصر گرافیکی و تجربه بصری کاربر بر روی صفحه مثل منوها، کلیدها و... متمرکز است.

طراحان رابط کاربری در حوزه نرم افزارها، اپلیکیشن های وب و بازی های رایانه ای تخصص دارند. آن ها با طراحان تجربه کاربری و توسعه دهندگان رابط کاربری همکاری نزدیکی دارند.

طراحی گرافیکی در حوزه نشر

نشریات محتواهای زیادی برای برقرای ارتباط با مخاطب دارند. طراحی در حوزه نشر یک کلاسیک طراحی محسوب می شود. این حوزه شامل طراحی جلد کتاب، مجلات، طراحی کاتالوگ و روزنامه ها می باشد.

طراحان گرافیک خبره در دو حوزه چاپ و نشر با ناشران و ویراستاران برای طراحی جلد و انتخاب تصاویر مناسب در انتخاب هستند که مهارت هایی مانند عکاسی، نقاشی و گرافیک را در بر می گیرند.

طراحی گرافیک بسته بندی

اغلب محصولات برای فروش و توزیع به بسته بندی مناسب نیاز دارند. طراحی بسته بندی نیز به طور مستقیم با مصرف کنندگان تعامل دارد بنابراین ابزار بازاریابی ارزشمندی است.

طراحان بسته بندی به تولید مفاهیم، فایل ها و طرح ها یک محصول می پردازند و این کار نیازمند شناخت درک طراحی، فرایندهای چاپ و ساخت صنعتی است.

طراحی موشن گرافیک

به طراحی های متحرک موشن گرافیک گفته می شود که شامل صوت، تایپوگرافی، انیمیشن، هنرهای تجسمی و...مورد استفاده در رسانه های آنلاین، فیلم و تلویزیون هستند.

طراح موشن گرافیک، در حوزه طراحی تخصص جدیدی می باشد. آن ها در ابتدا به فیلم سازی و در تلویزیون مشغول به کار بودند. پیشرفت فناوری باعث کاهش هزینه تولید موشن گرافیک و زمان شده و هنر بیشتر از گذشته در دسترس همگان قرار گرفته است.

فواید طراحی گرافیک

افزایش فروش

اگر محتوای گرافیکی با دقت طراحی شود باعث افزایش فروش می شود. داشتن طراح های گرافیکی موثر در کارت ویزیت، لوگو و دیگر قالب ها پیام هایی را به طور ناخودآگاه به مخاطب می رساند که به نزدیکی بیشتر مخاطبان به کسب و کار کمک می کند.

شناخته کردن نام شرکت

طراحان گرافیک در معرفی کردن شرکت، صنعت مربوطه موثر هستند. مشاهده مداوم لوگوی جذاب مخاطب را متوجه، شرکت دارنده ی آن لوگو می کند.

تبلیغات گرافیکی مانند کارت های ویزیت و وب سایت ها که در دید مخاطب قراردارند نام برند را به یاد مخاطب آورده و باعث شناخته شدن نام شرکت می شوند.

ایجاد حس اعتماد به نفس در مخاطب

طراحی گرافیکی ابزاری برای ایجاد حس اعتماد است. هر طرح گرافیکی در صورت داشتن زیبایی و ظرافت به مخاطب حس اعتماد خواهد داد، که در نتیجه به خدمات و محصولات شرکت اعتماد بیشتری خواهند داشت.

در کمپین های تبلیغاتی که برای معرفی محصولات جدید اجرا می شود استفاده از طراحی گرافیکی برای دادن ظاهری موجه به محصولات ضروری است.

متحد کردن کارمندان

کارمندان زیادی در یک شرکت مشغول به کار هستند وباید هدف یکتایی داشته باشند که طراح گرافیک به آن ها کمک می کند.

کارمندان در محیط کار با انتشارات، لوگو، بروشور و دیگر عناصر گرافیکی شرکت احاطه می شوند و به آن ها هویت مشترک داده می شود و آن ها را برای یک هدف مشخص متحد می کند.