

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۴ تهران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی

گرافیک/ تصویرسازی

عنوان :

نقش تصویرسازی و گرافیک محیطی در زیبا سازی فضاهای شهری

استاد راهنمای: آقای استاد شهریار آریافر

نگارش: سجاد ارجمند حقیقی

بهمن ماه ۱۳۹۲

با تشکر

از استاد گرامیم جناب آقای شهریار آریافر که بدون راهنمایی های ایشان
انجام این پایان نامه بسیار مشکل بود.

چکیده

تصویر سازی و گرافیک محیطی نیز هم چون هوا در تمام کره‌ی زمین مارا محاطه کرده است. امروزه کمتر جایی می‌توان یافت که ردیابی گرافیک محیطی در آن نباشد. ضرورت وجود گرافیک محیطی با پیچیده تر شدن شهرها و افزایش جمعیت آن‌ها افزایش یافته است، می‌توان اذعان داشت که تصویرسازی محیطی در شهرهای امروزی نقشی حیاتی را ایفا می‌کند. برای بهره‌گرفتن از تمام پتانسیل این رسانه باید با بخش‌های مختلف آن آشنا شد و نقش عوامل بصری هم چون رنگ، حجم، فرم و نور را در آن مورد بررسی قرار داد. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، سعی شده تا با ارائه تعریفی مناسب از گرافیک محیطی و تصویرسازی، معرفی زیر شاخه‌های آن و ارائه مثال‌هایی برای هر کدام از این زیرشاخه‌ها به تحلیل عملکرد رنگ و حجم در آن‌ها پرداخته شود.

بسیاری از موارد معرفی شده در قالب گرافیک محیطی خود مطلبی مستقل و قابل بحث و توسعه تشریحی بوده‌اند.

نتایج تحقیق حاضر مبین آن است که در تمام کارهای تصویر سازی محیطی و گرافیک محیطی موفق، تعاملی در خور میان عنصر حجم، فرم و نور برقرار است.

واژگان کلیدی: تصویرسازی، گرافیک محیطی، حجم، فرم و نور.

فهرست

مقدمه

فصل اول

۱۱	تعریف تصویر سازی
۱۲	تاریخچه تصویر سازی
۱۳	تعریف گرافیک
۱۴	تاریخچه هنر گرافیک
۱۵	تعریف گرافیک محیطی
۱۶	گرافیک محیطی مسطح یا دو بعدی
۱۷	تقسیم بندی گرافیک محیطی یا سه بعدی
۲۱	تفاوت گرافیک محیطی و تبلیغات محیطی
۲۳	اهداف تصویرسازی شهری و گرافیک محیطی
۲۴	گرافیک محیطی و تاثیر آن بر جامعه

فصل دوم

۲۶	پیکتوگرام ها
۲۷	مشخصات علائم تصویری
۲۷	کد رنگ و شکل در پیکتوگرام
۲۸	طراحی علائم و تابلوهای شهری
۳۰	سیستم های هدایت بصری

۳۲	طراحی تبلیغاتی به شکل بالن ها
۳۳	تابلوهای سردر
۳۶	طراحی مبلمان شهری
۳۹	طراحی روی بدن و سایل نقلیه
۴۳	طراحی روی بدن ساختمان ها
۴۷	بیلبورد
۴۷	ورد یا تابلوهای بزرگ تبلیغات شهری
۴۸	بیلوردهای مستقل و کامل
۴۹	بیلبوردهای سریالی
۵۰	بیلبوردهایی که توسط تاثیرات محیطی کامل می شوند
۵۲	استند چیست ؟
۵۷	فصل سوم
۵۸	نور پردازی در گرافیک محیطی
۶۰	نورپردازی در گرافیک محیطی داخلی
۶۴	نورپردازی در گرافیک محیطی خارجی - شهری
۶۵	نتیجه گیری
۶۶	منابع و مأخذ

مقدمه

پیشینه‌ی طراحی محیطی و گرافیک محیطی را می‌توان هم زمان با پیدایش انسان دانست، آفرینش جهان نخستین نمونه‌ی طراحی محیطی است. نقاشی‌های یافته شده در غار لاسکو که مربوط به 15000 - 10000 سال پیش از میلاد است از نخستین نمونه‌های کشف شده‌ی گرافیک محیطی است، نقاشی‌هایی که بازگنان فنیقی برای تبلیغ کالاهای خود بر صخره‌ها می‌نگاشتند، نمونه‌متجددتری از گرافیک محیطی دنیای باستان است.

گرافیک محیطی امروزی که خود بخشی از طراحی محیطی است ریشه در انقلاب صنعتی دارد، در این دوره علم و صنعت پیشرفت کردند و شهرهای امروزی شکل گرفتند و زندگی حرکت سریع تری به خود گرفت. این شهرهای بزرگ مستلزم نظم و منطقی بودند تا ساکنان آن‌ها در شرایط راحت‌تر زندگی کنند. قبل از انقلاب صنعتی ساخت شهرهای بزرگی مانند رم باستان، آتن و یونان باستان با هدف بیان شوکت، شکوه و قدرت حکومت بود. بعد از انقلاب صنعتی مقوله ایجاد شهرهای کاربردی عنوان شد. شهرهای این دوره صرفاً نمی‌توانستند به زیبایی محض توجه کنند و این سوال که چه عناصری باید براساس نظم و منطق در کجای شهر قرار گیرد، جایگاه بسیار مهمی یافت. در شهرهای مدرن فراتر از طراحی، مسئله کاربرد مطرح است، هر آن‌چه که می‌سازیم باید با هدف زندگی راحت‌تر، سیستم‌های اطلاع رسانی قوی و سیستم‌های بازدارنده قانونی باشد. با توجه به افزایش جمعیت، تولید انبوه و صنعتی شدن، به قاعده و قانونی نیازمندیم که بتوانیم به خوبی زندگی کنیم و دچار هرج و مرج نشویم. هم چنین در طراحی شهر باید به نحوی عمل کرد که محیط شهر را برای افراد ساکن در آن به لحاظ روحی و روانی قابل تحمل تر کنیم. در گذشته تزئین شهرها اغلب در مناسبات های مذهبی انجام می‌شد که نمونه‌ای از این کاربرد در عصر رنسانس، ساخت باغ‌ها نظیر پارک لوگزامبورک و تی لری و همچنین ساخت خیابان شانزلیزه در پاریس است. قرن دوازدهم آغاز نام گذاری خیابان‌ها در فرانسه و ایتالیاست. خیابان‌ها را از این دوره سنگ فرش می‌کردند. قبل از آن خیابان‌های شهرها خاکی بود، در این دوره پارک سازی آغاز و استفاده از پرچم به عنوان إلمان گرافیک محیطی مطرح شد.

زمانی که قرن بیستم آغاز می‌شد گرافیک شکل امروزی به خود می‌گیرد و استفاده از طراحی گرافیک برای اجرای قوانین و مقررات انجام می‌شود. امروزه هنر مقوله‌ای است که بیشتر از آنچه در گذشته متصور بوده برای بهبود شرایط زیست و ایجاد زندگی بهتر مشارکت فعالی دارد. طراحی گرافیک محیطی پس از جنگ جهانی دوم و تا دهه 70 سهم عمدی را برای توسعه اقتصادی جامعه ایفا کرده است.

عمده ترین گرایش‌های نیز در این دوره پدید آمده‌اند. گرایش نخست پیکتوگرام‌ها است. پیکتوگرام‌ها، سمبل‌ها و نشان‌هایی هستند که در سطح شهر با عنوان راهنمای آن‌ها استفاده

می کنیم، ریشه پیکتوگرام ها، ایزوتابیپ است. ایزوتابیپ سیستمی است که هدف آن سخن گفتن با مخاطب است. در واقع پیکتوگرام ها علائم و نشانه های راهنمایی و رانندگی است تا وسایل نقلیه، قانون عبور و مرور را رعایت کنند. در سطح شهر تهران می بینیم که همین پیکتوگرام ها راهنمای افراد در خصوص رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است که از طریق کد بنده رنگ ها و برخی علائم، قانون را به نوعی اجرا می کنند. امروزه پیکتوگرام ها علائم بین المللی ثبت شده هستند که در سطح جهان کاربرد دارند. بخش دوم، تابلوهای مربوط به ترافیک خیابان ها و بزرگراه ها هستند که برای ایجاد نظم و منطقی مناسب در سطح شهر نیازمند آن ها هستیم. وظیفه آن ها ارائه اطلاعات است و این تابلوها به نوعی راه های افراد برای شناسایی مسیر مورد نظر است. هم چنین رنگ برای برخی کدگذاری ها در تابلوها استفاده می شود. این سیستم ها تصویری و یا نوشтарی اند که به نوعی راهنمای افراد در شهرها هستند. در مکان های عمومی به سیستم های نصب می توان اشاره کرد که شما را در رسیدن به مقصد هدایت می کند. در واقع، تدریجاً از علائم مجرد به سمت تابلوهایی با اطلاعات ترکیبی می رسیم که اطلاعات مشروح را به افراد ارائه می دهند. تابلوهایی که بر روی محلی نصب می شود همه متشکل از عناصر گرافیکی نظیر علائم، فرم و نوشtar است.

در مرحله بعد معماری به گرافیک و نقاشی نزدیک می شود. معماری باید فصل مشترکی با گرافیک پیدا می کرد. در واقع گرافیک محیطی مرز مشترک هنر معماری و طراحی گرافیک است. نصب مجسمه در سطح شهر و تصویرسازی های دیواری شامل این موارد می شود. استفاده از حروف معماري روی بدنه ساختمان ها از جمله دیگر موارد است. بخش دیگر، سوپر گرافیک *graphic super* به معنای گرافیک در ابعاد بزرگ است. پوستر ها و بیلبوردهایی که در سطح شهر نصب می شود و از آن به عنوان گرافیک با ابعاد بزرگ یاد می شود. دیوارهایی که از حالت بی جان به حالت زنده تبدیل می شود، چرا که مقابل چشمان افراد بسیاری است.

هدف طراح گرافیک محیطی این است که از حس عدم هویت محیطی در طرح ها پرهیز شود، محیط باید دارای هویت باشد. هویت بصری شهر اهمیت بالایی دارد، این هویت از سردرگمی افراد و عدم تعلق خاطر جلوگیری می کند. افراد باید احساس دلستگی نسبت به شهر خود داشته باشند. باید فضای مناسب و با نشاط و نه رنج و فرسایش را در اطراف خود حس کنند و نوعی آسایش و الفت را در افراد ایجاد شود، در این کار با طرح شایسته همراه با فرم چشم نواز و ترکیب حجم و نور مناسب امکان پذیر است.^۱