

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشکده هنر
دانشگاه دامغان

پایان نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی

طراحی پوستر فیلم به سبک مینیمالیسم

استاد راهنما:

سرکار خانم نجیبه رحمانی

نگارش:

امیرحسین آرمند

مهرماه ۹۹

عز

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات

۶	۱-۱) مقدمه.....
۷	۲-۱) اهداف پژوهش.....
۷	۳-۱) اهمیت پژوهش.....
۷	۴-۱) ضرورت تحقیق.....
۷	۵-۱) روش تحقیق.....
۷	۶-۱) روش گردآوری اطلاعات.....
۷	۵-۱) نوآوری پژوهش.....
۸	۶-۱) پیشینه پژوهش.....

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

۹	۱-۲) پوستر چیست.....
۹	۲-۲) انواع پوستر.....
۱۱	۳-۲) کارکردهای پوستر.....
۱۲	۳-۲) تکنیک های طراحی پوستر.....
۱۳	۴-۲) مختصری از تاریخ پوستر جهان.....
۲۲	۵-۲) مختصری از تاریخ پوستر ایران.....
۲۵	۶-۲) مینیمالیست چیست.....
۲۵	۷-۲) هنر مینیمالیست.....

فصل سوم: یافته های پژوهش

۲۸	۱-۳) پوسترهای مینیمالیست.....
۳۲	۲-۳) ایده پردازی.....
۳۳	۳-۳) تکنیک های ایده پردازی.....

۳۶ معرفی هنرمندان سبک مینیمالیست..... (۴-۳)
۴۱ طراحی پوستر فیلم (۵-۳)
۴۴ نمونه های پوستر فیلم مینیمالیسم..... (۶-۳)

فصل سوم: گزارش کار

۵۲ گزارش کار عملی (۵-۳)
۸۱ پوستر های نهایی..... (۵-۳)
۹۶ نتایج..... (۵-۳)
۹۷ منابع..... (۵-۳)

فهرست تصاویر

۱۳ تصویر (۱-۱) پوستر با تکنیک کلاژ..... (۱-۱)
۱۴ تصویر (۲-۱) پوستر ژول شره..... (۲-۱)
۱۶ تصویر (۳-۱) پوسترهای سبک آرت نو از آلفونس موسا..... (۳-۱)
۱۷ تصویر (۴-۱) تصویرسازی کتاب سالومه از اوبری بردسلی..... (۴-۱)
۱۸ تصویر (۵-۱) پوستر کارخانه کبریت سازی پریستر از برنهارد..... (۵-۱)
۱۹ تصویر (۶-۱) پوسترهای آلفرد رولر در سبک انشعاب وین..... (۶-۱)
۲۰ تصویر (۷-۱) پوسترهای آرمین هافمن در سبک حروفنگاری بین المللی..... (۷-۱)
۲۱ تصویر (۹-۱) پوستر تئاتر لهستان..... (۹-۱)
۲۲ تصویر (۱۰-۱) چاپ سنگی در ایران..... (۱۰-۱)
۲۳ تصویر (۱۱-۱) پوسترهای مرتضی ممیز..... (۱۱-۱)
۲۴ تصویر (۱-۲) پوسترهای شیگوئو فوکودا..... (۱-۲)
۳۰ تصویر (۲-۲) پوسترهای آرماندو میلانی..... (۲-۲)
۳۱,۳۲ تصویر (۳-۲) تکنیک استوری بورد. تکنیک های خلاقیت..... (۳-۲)

طراحی پوستر سینمایی مینیمال

چکیده

طراحی پوستر از مهم ترین حوزه های ارتباط تصویری است. پوسترها بهترین وسیله انتقال مفاهیم به کمک تصاویر و فرم ها هستند.

انواع پوسترها می تواند شامل پوسترهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تجاری باشد که هر کدام قدرت انتقال مفاهیم و ارزش های تصویری را با توجه به موضوع تحت شعاع قرار می دهد. مثلا پوسترهای فرهنگی از عناصر نمادین بیشتری نسبت به پوسترهای تجاری برخوردار است. در طراحی پوسترهای سینمایی، تکنیک های مختلفی به کار می رود اما آنچه مهم است ، صراحت در ارائه ایده اصلی فیلم است. در این پایان نامه به کمک شیوه طراحی مینیمالیست سعی بر طراحی پوسترهای سینمایی مربوط به پنج سال اخیر می شود. خلاصه گویی و بهره بردن از تصاویر محدود اما کلیدی از مهم ترین ویژگی های این شیوه است. در این پایان نامه به کمک تحقیق اسنادی اطلاعات مورد نیاز بخش تئوری جمع آوری شده و در بخش عملی نیز پس از تحلیل فیلم و ارائه خلاصه ای داستانی و بررسی عناصر بصری و بارز فیلم جهت طراحی پوستر مینیمالی، آن را به کمک نرم افزارهای گرافیکی اجرا کرده.

واژگان کلیدی: پوستر، مینیمالیست، فیلم، ایده پردازی

فصل اول: کلیات

مقدمه

طراحی پوستر از حوزه های مستقل گرافیک است که شمایی از داشته های بصری کلیت گرافیک به حساب می آید. بخشی از سبک های گرافیکی را می توان طراحی پوستر و سبک های منجر به فرد آن دانست. پوستر شکل خلاصه شده ای از اطلاعات نوشتاری و تصویری است که به هدف انتقال پیام به مخاطب طراحی می شود. طراحان از تکنیک های مختلفی برای طراحی بهره می برند و ساختار فرمی پوسترها برآمده از غنی دانش بصری است.

در میان سبک های طراحی پوستر، سبک مینیمالیست از طرفداران زیادی برخوردار است. این سبک برآمده از هنر مینیمالیست است. هنری تجریدی که در نقاشی و مجسمه سازی اواخر دهه ۵۰ نمایان شد و در دهه های ۶۰ و ۷۰ به اوج خویش رسید. در این سبک هنری، هرگونه بیان شخصی به حداقل می رسد تا نگاه طراح کاملاً موید بی طرفی باشد. نتیجه حاصل شده، حداقل محتوا و مضمون را دربر میگیرد. هدف هنرمندان مینیمالیست، واکنش سریع مخاطب در مواجهه با فرم گرایی خالص بود. بینش مینیمالیستی از حوزه هنرهای زیبا به هنرهای کاربردی راه یافت و در این وادی با هدف حداقل گویی و ایده پردازی ناب مورد توجه قرار گرفت. ایده پردازان در طراحی پوستر مینیمالیست، به تاثیر آنی و شکه کننده، توجه ویژه دارند. از آنجا که حداقل گویی آشفتگی بصری را از بین می برد، تمرکز به ایده و شگفت انگیز بودن آن می رود. از این جهت طراحان مینیمالیست همواره شعار «بیشترین کمترین است» را در ذهن دارند و در خلق آثارشان زمان زیادی را صرف ایده پردازی می کنند.

در این پایان نامه با کمک سبک مینیمالیست به طراحی پوستر فیلم پرداخته می شود. هدف از این کار، طراحی یک مجموعه پوستر در قالب سبکی منسجم است. موضوع فیلم ها بررسی و طبقه بندی شده و ایده ها بر مبنای قابلیت بصری هر موضوع داده می شود. از میان ایده ها، آن هایی که مناسب هستند، اتود زده شده و سپس اجرا می شوند. این پایان نامه به روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی صورتبندی شده است.

اهداف پژوهش

- ۱- طراحی مجموعه پوستر فیلم به سبک مینیمالیست
- ۲- نمایش اهمیت ایده پردازی در طراحی پوستر

اهمیت پژوهش

طراحی پوستر از حوزه های پرتطرفدار گرافیک است که جایگاه ویژه در تاریخ طراحی گرافیک دارد. مخاطبان زیادی روزانه با پوسترها سروکار دارند و لزوم پرورش ذائقه بصری آن ها از طریق طراحی گرافیک دیده می شود. پوسترهای مینمال ذهن مخاطبان را هوشیارتر می سازد و چون بازی فکری آن ها را به کشف ارتباطات بصری پنهان در خود وامی دارد.

ضرورت تحقیق

طراحی پوستر یکی از گرایش های محبوب و پرکاربرد گرافیک است؛ اما در این زمانه با افزایش رسانه های مختلف، توجه به کیفیت در این عرصه کم رنگ شده است. طراحی پوستر تئاتر می تواند نمودی از فضای بصری غنی نهفته در طراحی پوستر باشد. در این مجال با کمک تکنیک های دستی سعی در نمایش خلاصه گویی نمایشنامه به عنوان متنی مکتوب به صورت عناصر تصویری، داشته.

روش تحقیق

این پایان نامه به شیوه توصیفی- تحلیلی، داده های جمع آوری شده را مورد تحلیل قرار داده است. تمرکز اصلی در بخش نظری بر تاریخچه پوستر و شناخت ویژگی های پوستر مینیمال است.

روش گردآوری اطلاعات

این تحقیق به صورت اسنادی و با مطالعه کتب و مقالات مرتبط با تاریخچه گرافیک و پوستر، و شناخت هنر مینیمال به تدوین آن پرداخته است.

نوآوری پژوهش

پژوهش پیش رو با یاری گرفتن از سبک مینیمالیست، طراحی پوستر فیلم را هدف گرفته است. پوسترهای فیلم معمولاً برآمده از نظام ستاره سالاری هستند و با مونتاژ عکس و تصویربازیگران، پوسترهایی مشابه طراحی می شود. پوستر مینیمال می تواند به جذابیت های محتوایی فیلم اشاره کند و آن را نمایش دهد.

پیشینه پژوهش

در حوزه طراحی پوستر کتاب تالیفی که تحلیلی باشد کار نشده است. مجموعه کتاب هایی از پوسترهای جشنواره ها و یا مسابقات وجود دارند که در آن ها پوسترها، گردآوری شده است. همچنین در برخی کتب

گرافیکی، بخشی به پوستر اختصاص داده شده است. مقالات اندکی نیز در باب پوستر تالیف شده است. بیشترین تحقیقات در این حوزه را پایان نامه ها در برمی گیرد که در ادامه به مواردی اشاره می شود:

۱. کلانتری، مهدیه (۱۳۹۳)، تحلیل ویژگی های پوسترهای دهه ی ۶۰ و ۷۰ انقلاب با تأکید بر پوسترهای حوزه هنری-پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری ، استاد راهنما : محمد خزایی و ابوتراب احمد پناه .
۲. شفیعی زاده، مالک (۱۳۹۳)، بررسی تطبیقی پوسترهای طراحی شده سینمایی، دو دهه قبل و دو دهه بعد از انقلاب ایران (دهه ۴۰ و ۵۰ با دهه ۶۰ و ۷۰)، پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده هنر و معماری، استاد راهنما : محمد حسین جعفری نعیمی عبدالعلی باقری.
۳. امامی، کیمیا (۱۳۹۱)، نشانه شناسی پوستر، بررسی روند تغییرات پوستر طی پنج دهه اخیر در ایران- پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای کاربردی دانشجو، استاد راهنما : فرزانه سجودی .
۴. آسوده خواه، مهشید (۱۳۸۷)، بررسی نقش عکس در پوسترهای فرهنگی بعد از انقلاب در ایران (با تأکید بر پوسترهای سینمایی) پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس، استاد راهنما : علیرضا مصطفی زاده ابراهیمی.
۵. رحمانی، نوید (۱۳۹۵)، «نشانه شناسی اجتماعی ساختار بصری و محتوایی پوسترهای سینمای ایران در دهه های ۶۰ و ۸۰ (با تأکید بر ژانر ملودرام)»، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
۶. نصیری، ناصر (۱۳۹۱)، پوسترهای سینمایی سه دهه ی اخیر ایران (از ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰) استاد راهنما : کامران افشار مهاجر ، دانشجو: ناصر نصیری ، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی نبی اکرم (ص) - دانشکده هنر .
۷. حسامی کرمانی، زهرا (۱۳۹۳)، بررسی تغییرات سبکی در طراحی پوستر فیلم سینمایی ایران در پیوند با ویژگی های حاکم بر سینمای دهه ۶۰ ، استاد راهنما: فواد نجم الدین ، استاد مشاور : جواد آقاجانی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و هنر - دانشکده هنر و معماری.