

التصميم الجرافيكي للإعلام

د. جورج لطيف سيدهم

DGM 125

Lecture 5

- عناصر التصميم
 - المساحات
 - الأشكال ثلاثية الأبعاد
- الكتابات (Typography)

Lecture 5

أساسيات التصميم والكتابات

المساحة (الشكل) Shape

هى بيان حركة الخط فى اتجاه مخالف لاتجاهه الذاتى، والمساحة لها طول وعرض وليس لها عمق وتعد المساحة المتضمنة لى شكل عبارة عن نقطة مع خط أو خطوط مع نقط .
المساحة بشكل عام هي الفراغ المحصور والمحدد بين الخطوط وهي وحدة بناء العمل الفنى وهي أكثر تعقيدا من النقطة والخط فهي وحدة البناء في التصميم .
فكلمة شكل تعنى عنصر مسطح اولى أكثر تركيبا من النقطة والخط، فتبعاً للتعريف الهندسى ينشأ الشكل عن تتابع مجموعة متجاورة ومتلاحقة من الخطوط ، حيث يؤدي ذلك التتابع إلى تكوين مساحة متجانسة تختلف مظهر الحدود الخارجية لها باختلاف تكوين الخط الذي تنشأ عن تكراره وباختلاف اتجاه ونظام تحركه.

المساحة (الشكل) Shape

والمساحات المتعددة فى التصميم تختلف عن بعضها فى نواح كثيرة:

- **عددتها:** أى عدد المساحات التى تدخل فى حدود التصميم .
- **حجمها:** أى صغر أو كبر المساحات بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة للمساحات الكلية للتصميم .
- **موقعها:** أى موقع المساحات بالنسبة لحدود إطار العمل الفنى وموقعها بالنسبة لغيرها
- **شكلها:** أى شكل المساحات فالمساحة قد تكون مربعاً أو دائرة أو مثلث أو شكل هندسي آخر

المساحة
(الشكل)
Shape

وتنقسم المساحات إلى

الأشكال العضوية

الأشكال الهندسية

المساحة
(الشكل)
Shape

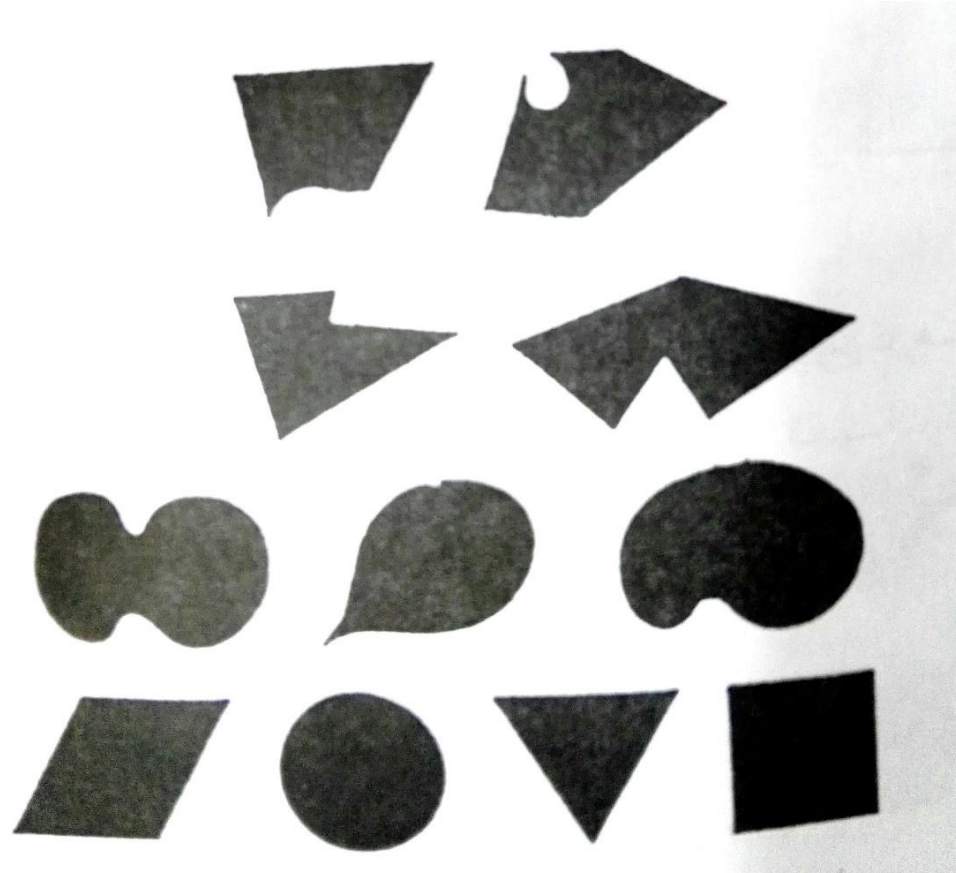

الأشكال الهندسية:

- أشكال منتظمة : مثل (المثلث المتساوى الأضلاع - المربع - الدائرة) والدائرة هي أكثر العناصر تماثلا وتناظرا حول مركز فى وسطها
- أشكال شبه منتظمة : مثل (المستطيل - المعين - المثلث المتساوى الساقين - شبه المنحرف - متوازي المستطيلات) . وهي عناصر تتميز بالتناظر النسبى حول المحور المار بمركزها حيث يقسمها كل محور إلى شكلين متطابقين من بعض الجهات دون الجهات الأخــــــرى.
- أشكال غير منتظمة : هى الاشكال التى لا تخضع فى بنائها إلى قانون هندسي محدد ويمكن أن تتداخل فى تركيبها بعض العناصر المنتظمة وشبه المنتظمة

المساحة
(الشكل)
Shape

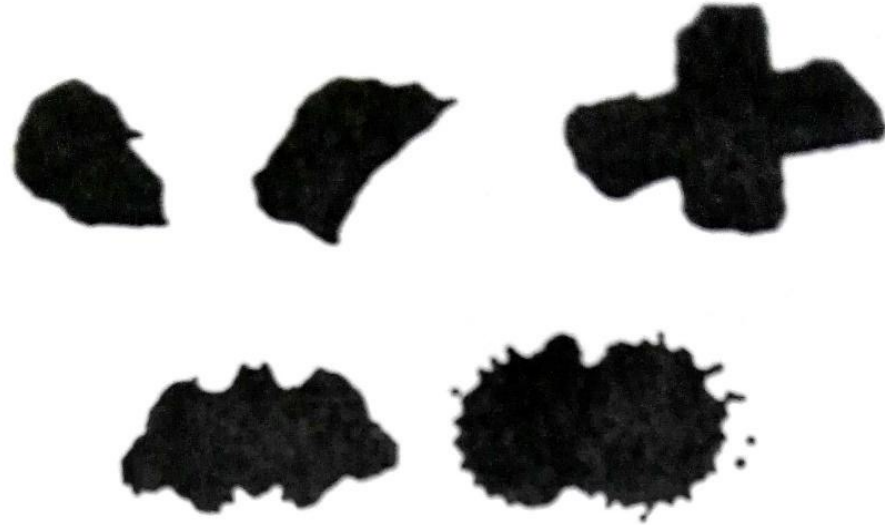

المساحة
(الشكل)
Shape

الأشكال العضوية :

- وهى الاشكال التى تعطى انطبعا بوجود الصفات الحيوية التى تميز الكائنات الحية ، فهى أشكال ذات صلة واضحة بعناصر الطبيعة مثل أشكال الخلايا والبكتيريا وغيرها من عناصر الطبيعة المرئية وغير المرئية.

المساحة
(الشكل)
Shape

توزيع المساحات يرتبط بطبيعة موضوع العمل الفني والأسلوب الذي يريد الفنان المصمم أن يعبر به عن نفسه وله حق اختيار مفرداته الخاصة به للتعبير عن موضوعاته وهناك مجموعة من الاعتبارات التي تحدد التعامل مع المساحات في التصميم :

1. أن يراعى التوازن بين المساحات .
2. أن يراعى قواعد النسب المقبولة جمالياً .

المساحة (الشكل) Shape

المساحة (الشكل) Shape

3. أن يكون توزيع المساحات الفاتحة أو القاتمة سواء الناشئة عن لون الموضوع أو تلك الناشئة عن تأثير كل من الإضاءة والظلال عاملاً على إثارة الإحساس بالعمق الفراغي .
4. أن يتفق توزيع المساحات مع الهدف المطلوب في العمل الفني وما يتضمنه من سيادة لألوان أو درجات ألوان معينة .
5. أن يوضع في الاعتبار تأثير تراكب المساحات وتبادل ألوانها في إثارة الإحساس بالعمق الفراغي.
6. أن تراعى العلاقات بين المساحات من جانب وإطار العمل الفني الذي يضم هذه المساحة من جانب آخر .

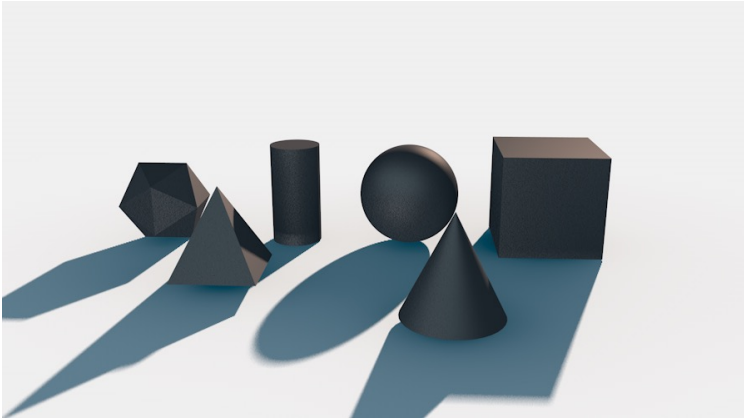
ثانياً: الأشكال الثلاثية الأبعاد

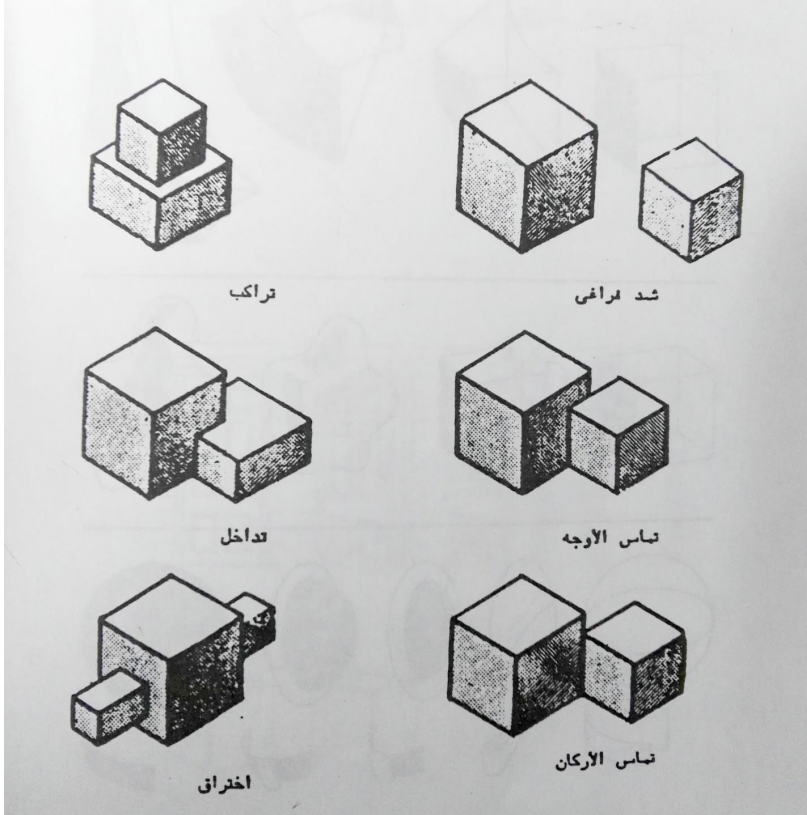

الحجم (المجسم) size

هو حركة المساحة المستوية فى اتجاه مخالف لاتجاهه الذاتي، ويشكل حجم التكوين وله طول وعرض وعمق ويحدد مقدار الحيز الذي يشغله الحجز من الفراغ. والحجم هنا هو المقصود به الأشكال المجسمة وتنقسم إلى :

- هندسي منتظم .
- غير منتظم .
- يتسم بالعضوية .
- ومن الأشكال المجسمة (المنشور - المكعب - الهرم - الهرم المائل - الاسطوانة - المخروط - الكرة)

العناصر الأولية المجسمة كالمكعب والهرم الثلاثي (المنشور) والكرة تتضمن فى بنائها أشكال مسطحة تقوم بمثابة حدود لحجز المادة وتفصلها عن الوسط المحيط وهي تتدخل بشكل كبير فى تحديد الجسم وفى إكسابه الصفات والفاعلية المؤثرة فى الإدراك.

الأشكال الثلاثية الأبعاد

لابد من تطوير الأشكال والتحكم فى الشكل الناتج حسب احتياجات التصميم المطلوب إخراجها . وذلك إما بتكبير أجزاء من الشكل أو تصغيرها أو الاثنين معاً ، وتعد ذات تعبير مميز يرتبط بالمصمم القائم بالعملية الفنية .
كذلك بإسلوب التكرار وانواعه المختلفة وعن طريق ايضاً تقطيع الشكل وإعادة ترتيبه بما يتناسب مع إمكانيات الشكل .

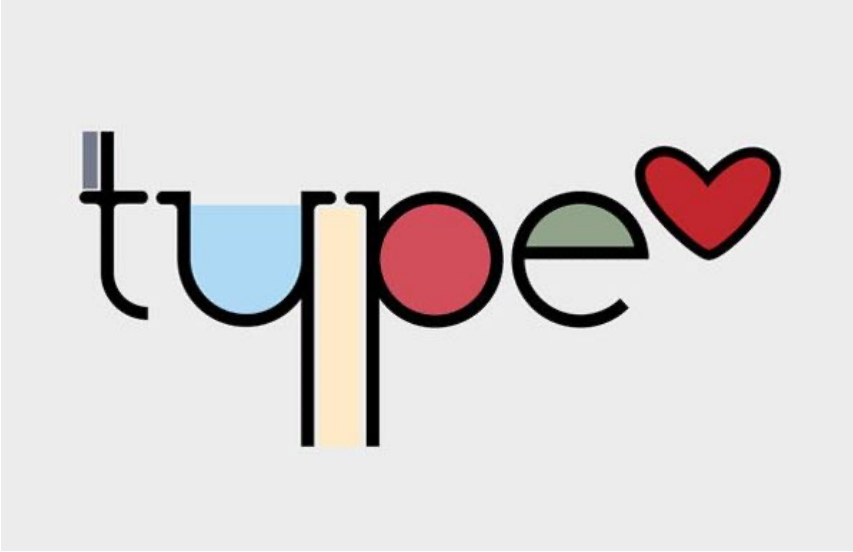

الخلاصة

الكتابات (Typography)

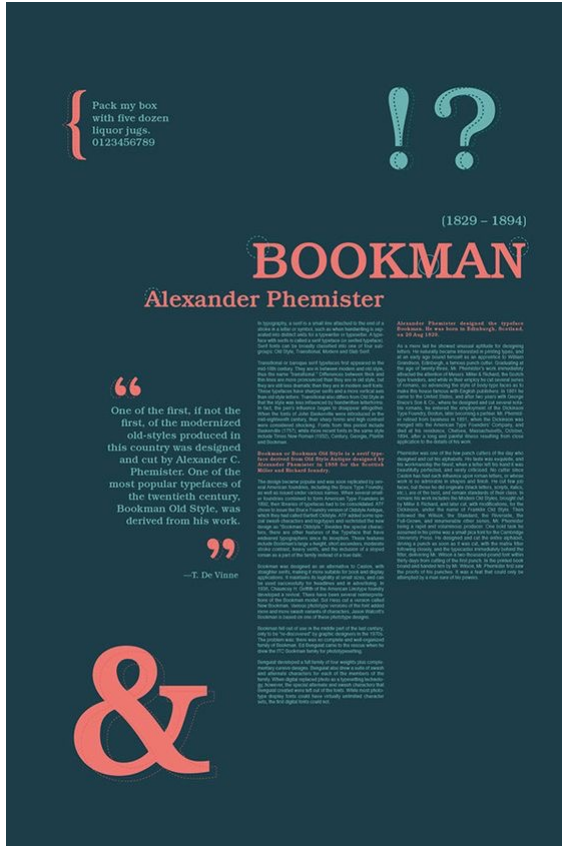

تعتبر الكتابات من العناصر المهمة جداً
فى التصميم ويسمى فن التعامل مع
الكتابات بفن التيبوجرافى ويعرف بحروف
الطباعة .

وعلى الرغم من أهمية حروف الطباعة
العربية إلا أنها تواجه مشاكل عديدة
بسبب تعدد أشكال الحرف الواحد فنجد
تارة يحمل شكل فى أول الكلمة وشكل آخر
فى وسط الكلمة وشكل ثالث فى آخرها
وهكذا ظل الحرف الطباعي العربي يطبع
متشابكاً بالحروف الأخرى المكملة لمعنى
الكلمة.

Typography

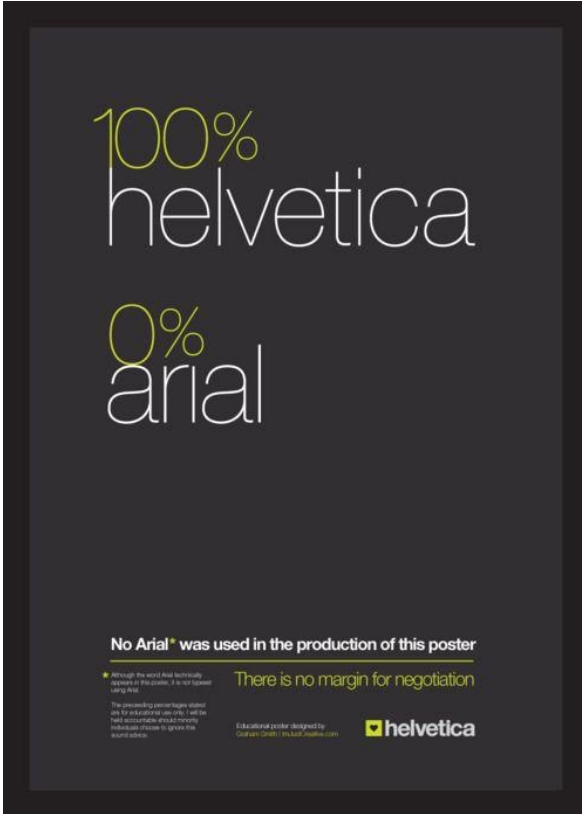
وهذا العنصر التيبوجرافى المهم يقودنا إلى الكشف والإلمام بكافة نواحيه الفنية من حيث أهميته وعوامل يسر قراءته .

أهمية التيبوجرافيا:

ومن جهة نظر الكاتب الأمريكى آدموند اونولد فى أهمية التيبوجرافيا (حروف الطباعة) يقول : " أن الحروف هي التي تطل علينا فعندما نقرأها بسهولة ويسر فإنها تكون جيدة فقد اختير أجودها لجذب عين القارئ وإذا صعبت قراءتها فإنها تكون حروفا غير مناسبة الشكل والحجم وذلك أن هناك حروفا متناسقة فى وضع خاص وغير متناسقة فى وضع آخر" .

Typography

لذلك فإن حروف معينة تصبح مناسبة تماماً فى شكلها مع تصميمات و أخبار وموضوعات المرأة نظراً لنعومة هذه الحروف بينما هذه الحروف لا تتناسب مع التصميمات والأخبار والموضوعات السياسية لجديتها .
لذلك فإن حروف الطباعة هى الأساس فى ملء مساحة التصميم (مثل الجرائد والمجلات والكتب) فإن هذا فى حد ذاته يعطيها الأهمية الكبرى .

Typography

الحروف الطباعية نوعين:

- حروف العرض التى تستخدم فى العناوين . headlines.
- حروف المتن التى تستخدم فى صلب المادة الصحفية . body text .

Typography

والحقيقة أن حروف المتن لها نصيب كبير فى العملية الإعلامية ، وذلك لان لها الجانب الأكبر فيما تقدمه الصحف ودور النشر المختلفة ، فهى التى تنقل المضمون الإعلامى الى القارئ فى يسر وسهولة دون زخرف أو تنويع شكلى قد يعوق العملية الاتصالية ، لذلك فإن حروف المتن ينبغي أن تكون منظمة ومنسقة بطريقة لا تحول دون يسر وسهولة قراءتها .

Typography

Ten ideas to live by:

I use a Vingelli
power series by
Anthony Neil Diet and
I very like his work.

His project is an example
of excellent design
copy it was a good
experience for me.

In this project I tried
to refine and improve
the original idea using
the same techniques.

The original design idea
belongs to Anthony Neil Diet.
This project is my own
vision of his work.

**Good art is
a talent
good design
is a skill.**

**Design
is a skill.**

•••••

The most difficult
part for me in this
project was to think
what to write.

•••••

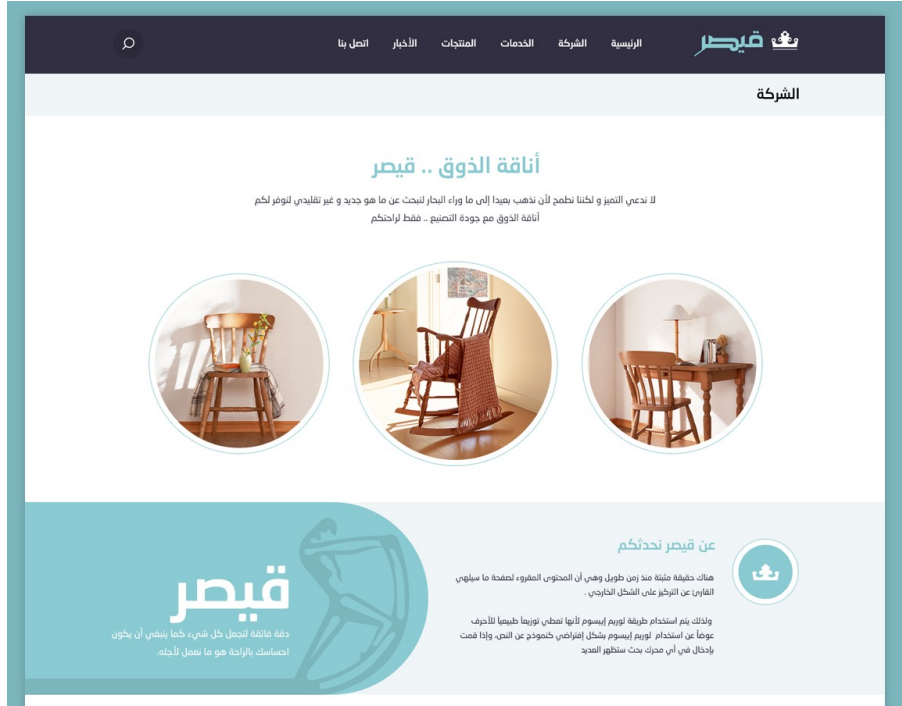
Therefore, in the course went Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam.

03

أما حروف العرض فهي من أهم مكونات الصفحة الأولى في الجرائد وفي التصميمات المختلفة مثل أغلفة الكتب وتصميم صفحات المواقع وغيرها من التصميمات المختلفة وذلك لما يتميز به حرف العنوان من لفت للانتباه والنظر سواء بالتكبير تارة أو التصغير تارة أخرى وبالتدريج .

Typography

يسر قراءة الحروف:
أصبحت كلمات يسر القراءة من الكلمات الإعلامية الشائعة ، فالمصمم يحاول دائماً أن يحقق معادلة اختيار الحروف المناسبة في نفس الوقت التي ينبغي أن تكون سهلة القراءة فلا تعوق القراءة بضيق اتساعها أو بزيادة اتساعها في الحجم أو شكلها أو بقلة البياض بين الحروف أو لكثرتها، لذلك ينبغي أن تتضافر كل هذه العوامل في تقديم قراءة سهلة ويسر تحقق هدف وصول الرسالة الإعلامية المراد إبلاغها والمقصود بيسر القراءة هو القراءة السلسة دون إعاقة أو إجهاد.

Typography

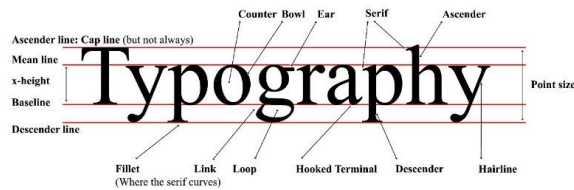
وهناك أربعة عوامل ليسر القراءة :

- شكل الحروف typeface
- حجم الحروف font size
- إتساع السطر line length
- البياض بين الكلمات والسطور Leading - Kerning

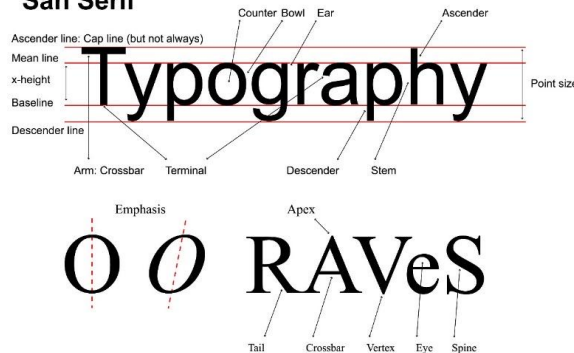

Letterform Terms

Serif

San Serif

Ray Fischer, Instructor IT 210/CD 320: Version #3: 04/10/04 rfischer@itt-tech.edu or fischer@u.washington.edu

شكل الحروف typeface

ولعل هذا العامل من أهم العوامل التيبيوجرافية التي تؤثر على يسر قراءة الحروف ، ونقصد بشكل الحرف الطريقة التي يظهر بها على الورق بعد الطباعة وعلى شاشة الكمبيوتر.

Typography

The 10 Principles of Good Design

BY DIETER RAMS

As one of the most influential industrial designers of the late twentieth century, Dieter Rams' aesthetic vision has permeated the product landscape. Directing creative departments at Braun and Vitsoe, he made his principles manifest, but in the early eighties he decided to write them down succinctly and share them with the design community at large. Here are the ten commandments that, like Dieter's designs, are standing the test of time.

© 1990 L&L

- 1 Good design is innovative.**
The problems for innovation are not, by any means, exhausted. Technological development is about offering new opportunities for innovation. Design for innovation design should always strive to combine with existing technology and not to be an end in itself.
- 2 Good design makes a product useful.**
A product is brought to be used. It has no purely ornamental, but also functional, but also psychological and aesthetic. Good design emphasizes the usefulness of a product with a long-lasting, working that could possibly change from it.
- 3 Good design is aesthetic.**
The aesthetic quality of a product is designed for its usefulness. Because products are used every day affect our privacy and our well-being. But only well-designed objects can be beautiful.
- 4 Good design makes a product understandable.**
It clarifies the product's structure. Before all, it can make the product safe. At last, it is self-explanatory.
- 5 Good design is unobtrusive.**
Products fulfill a purpose and like tools, they are neither decorative objects nor works of art. Their design should therefore be both neutral and restrained, to leave room for the user's self-expression.
- 6 Good design is long-lasting.**
It avoids being fashionable and therefore never appears antiquated. Unlike fashionable design, it remains useful and beautiful throughout its long life.
- 7 Good design is long-lasting.**
It avoids being fashionable and therefore never appears antiquated. Unlike fashionable design, it remains useful and beautiful throughout its long life.
- 8 Good design is thorough down to the last detail.**
Nothing must be left to chance. Care and accuracy in the design process allow the designer to be honest towards the consumer.
- 9 Good design is environmentally friendly.**
Design makes an important contribution to the preservation of the environment. It conserves resources and considers physical and visual pollution throughout the life cycle of the product.
- 10 Good design is as little design as possible.**
Less, but better - because designers only use essential means and the products are understood with ease. Back in time, back to simplicity.

Good design is honest.

Dieter Rams made a product more innovative, powerful or valuable than it really is. It does not attempt to mislead the consumer with promises that cannot be kept.

حجم الحرف font size

لاشك أن عامل حجم الحرف من العوامل الأساسية التي تتحكم في يسر القراءة، ويراعى ألا تلتصق السطور بعضها ببعض عقب جمع المادة المكتوبة ولو لم يترك أى بياض زائد بين السطور.

Typography

LINE LENGTH

~23 words per line, ~156 characters per line | Chaparral Pro Regular 13/17

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et tortor felis, eget blandit arcu. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut fermentum odio placerat elit facilisis consectetur. Fusce posuere lacus in felis semper aliquet. Aenean cursus vestibulum urna et convallis. Aliquam vel elit lacus, in fringilla lacus. Nullam a velit neque, ut auctor odio. Sed rutrum mattis auctor. Quisque rhoncus pulvinar feugiat. Curabitur vitae mi eget lectus suscipit venenatis quis in nisl. In imperdiet tellus id augue gravida suscipit venenatis dolor tincidunt. Vivamus id lacus ante, eu ullamcorper leo.

Morbi in congue nunc. Duis consectetur molestie fringilla. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec nec orci nibh, eu consequat nisl. Phasellus sed nisi quam, quis posuere risus. Integer nec sapien varius erat scelerisque molestie. Nunc a scelerisque velit mandura.

~15 words per line, ~98 characters per line | Chaparral Pro Regular 13/17

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et tortor felis, eget blandit arcu. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut fermentum odio placerat elit facilisis consectetur. Fusce posuere lacus in felis semper aliquet. Aenean cursus vestibulum urna et convallis. Aliquam vel elit lacus, in fringilla lacus. Nullam a velit neque, ut auctor odio. Sed rutrum mattis auctor. Quisque rhoncus pulvinar feugiat. Curabitur vitae mi eget lectus suscipit venenatis quis in nisl. In imperdiet tellus id augue gravida suscipit venenatis dolor tincidunt. Vivamus id lacus ante, eu ullamcorper leo.

~8 words per line, ~57 characters per line | Chaparral Pro Regular 13/17

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et tortor felis, eget blandit arcu. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut fermentum odio placerat elit facilisis consectetur. Fusce posuere lacus in felis semper aliquet. Aenean cursus vestibulum urna et convallis. Aliquam vel elit lacus, in fringilla lacus. Nullam a velit neque, ut auctor odio.

إتساع السطر line length

يشير إلى طول السطر الذي يتخذه المتن المجموع على الصفحة ، وهو من العوامل المهمة التي تؤثر في يسر القراءة ، فإذا كان السطر قصيرا غير عادى أدى ذلك إلى قطع الجمل وبتر المعانى كما أن زيادة طول السطر عن الحد المناسب يجعل القارئ يبحث عن بداية كل سطر ، وقد يخطئ ويعيد قراءة السطر الذي قرأه وهذا كله يؤدي إلى إرهاقه ومضايقته خاصة إذا كان الموضوع طويلا.

Typography

Good design diffuses the tension between functional and aesthetic goals precisely because it works within the boundaries defined by the functional requirements of the communication problem. Unlike the fine arts, which exists for their own sake, design must always solve a real-world problem.

Good design diffuses the tension between functional and aesthetic goals precisely because it works within the boundaries defined by the functional requirements of the communication problem. Unlike the fine arts, which exists for their own sake, design must always solve a real-world problem.

Good design diffuses the tension between functional and aesthetic goals precisely because it works within the boundaries defined by the functional requirements of the communication problem. Unlike the fine arts, which exists for their own sake, design must always solve a real-world problem.

البياض بين الكلمات والسطور

ويعتبر من العوامل المهمة في يسر القراءة ، فالبياض المعقول بين الكلمات يمنع اختلاطها في عين القارئ ويسهل التقاطها، أما زيادة البياض بينهما فيعطى المتن المجموع منظرا غير سار بوجود أنهار من البياض تعوق مسرى العين الطبيعي للقراءة من اليمين إلى اليسار (بالنسبة للقارئ العربي).

Typography

TIPS
5
FOR
BETTER
TYPOGRAPHY
IN YOUR SLIDES

Typography

This is Century Gothic.

This is also
**Century
Gothic.**

Futura

Montserrat

Lily Script One

ITC Avant Garde

Akidenz-Grotesk

BEBAS NEUE

Ubuntu

Aa

#1
CHOICE OF
FONT

Use your text size to highlight certain
KEYWORDS
and bring your typography to life

I PROMISE
I WILL
TRY
TO CREATE
GOOD
TYPO-
GRAPHY

#2
TEXT
SIZE

BIG
versus small

Combining bold
with thin gives a nice look

Colors make it simple
to create contrast

And the combination of fonts is also
PERFECT
for the contrast effect

#3
TEXT
CONTRAST

This is loose spacing
which gives a fresh look
and a feeling of openness

This is tight spacing
which gives a bold look
and is perfect for headlines and logos

KEEP
CALM
AND
ADJUST YOUR
LINE SPACING

IT
HELPS
YOU CREATE
NICE TYPOGRAPHY

blabla
blabla

#4
CHARACTER-
&
LINE
SPACING

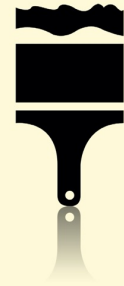

Get inspired by color schemes

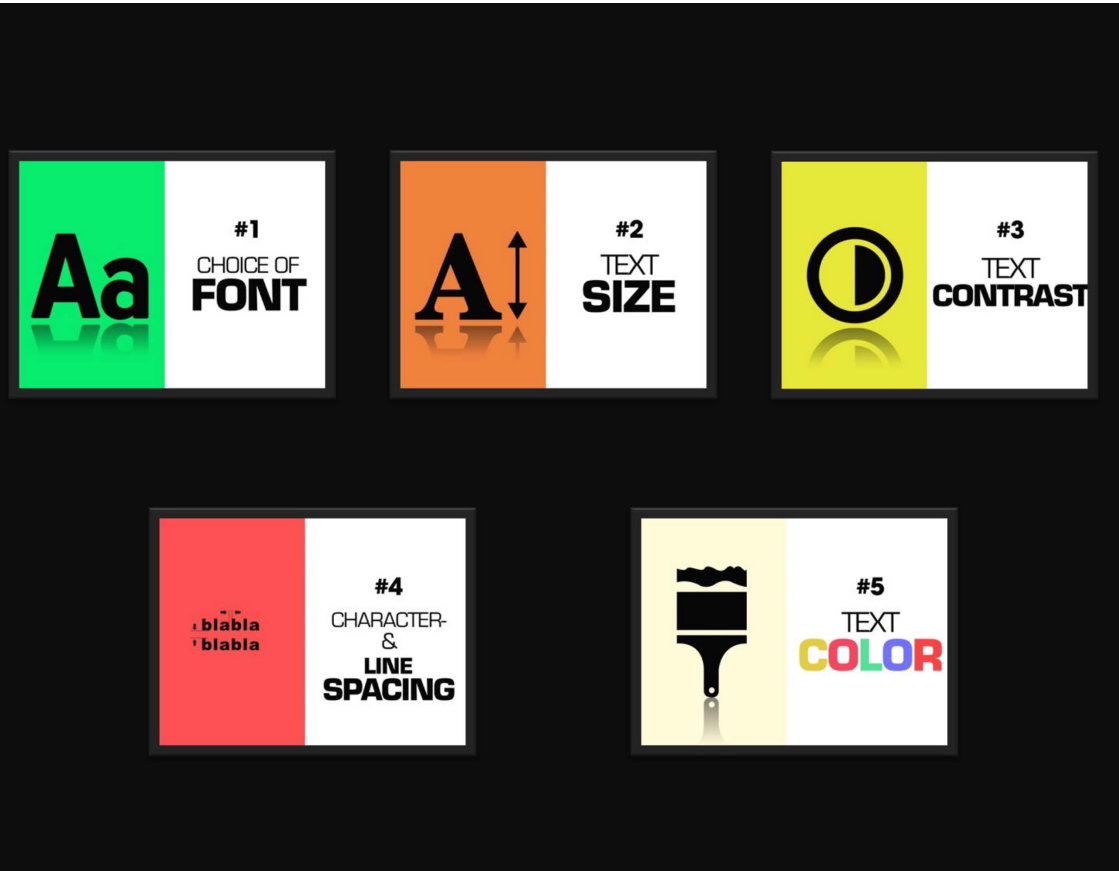
**The
choice
of colors
can have great
impact on your
typographic design.**

THE
Last but not least
COLORS

#5
TEXT
COLOR

Typography

الخاتمة:

في هذه المحاضرة أكملنا عناصر التصميم من حيث الأشكال وعلاقتها بالخط والنقطة، وكذلك الأشكال الثلاثية الأبعاد، ثم انتقلنا للحديث عن أول تطبيقات التصميم وهي الكتابة وتعرفنا على القواعد المطلوبة للكتابة داخل أي تصميم وبعض الملحوظات النقطية التي تساعدك على عمل تصميم جيد باستخدام الكتابة فقط.

Thank You