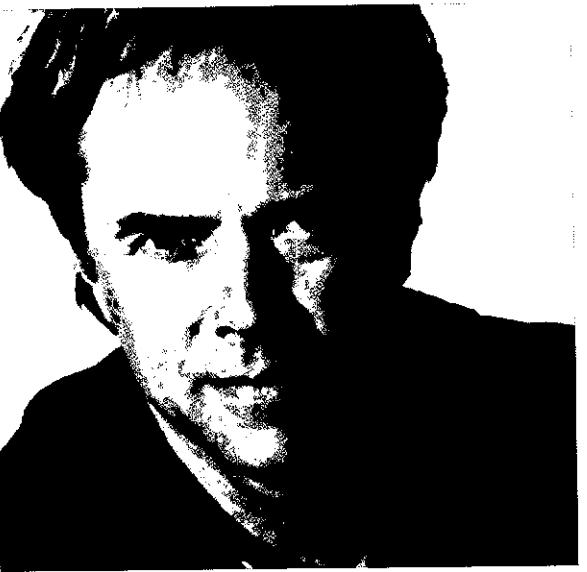

شهود، آموختنی نیست

گفت و گو با دیوید کار森
لویس بلکول / ترجمه مریم خلیلی

دیوید کارسن یکی از چند طراح برجسته دنیاست که بدون آموزش‌های آکادمیک در دانشکده‌های هنری طراحی گرافیک را فراگرفته است و سبکی را ابداع نموده که بر طراحی گرافیک تأثیری عمیق گذاشت از طراحان اروپا و امریکا گرفته تا طراحان ایرانی. هنرمندانه نیزه‌رویک درباره او چهاره معموم طراحی گرافیک را تغییر داد آنچه را که کارسن در سیاق طراحی خود ابداع و بر آن تأثیر نمود تایپوگرافی یا به تعبیری حروف‌نگاری در گرافیک است کارسن متولد تربیارس کرستی (۱) دانشکده سان دیگو است. همه آموزش او در زمینه گرافیک مربوط به دو کارگاه آموزش جرفنای گرافیک (ورک شاپ) می‌شود؛ اوی در آرزویان به مدت دو هفته در سال ۱۹۸۰ و دویم به مدت سه هفته در سال ۱۹۸۲ در «بریسول» سوئیس، حاضر گردید که او تحت تأثیر عقاید طراح گرافیک سویسی «هائس روکت لوتز» (۲) قرار گرفت.

تائیون کارسن با آثارش در بیش از ۱۵۰ روزنامه و مجله در سرتاسر دنیا به عنوان مدیر هنری یا طراح گرافیک حضور داشته است. تنها پخشی از سفارش‌های دهندگان او شبکه تلویزیونی فاکس، AT&T، امریکن ایرلاینز، کمپانی متروگلوبولین، میکر، کداک، ریمن، زیراکس، بریتیش ایرویز، امریکن اکسپرس، همسایه‌الطبیک آنلاین، سینی پالن، ای‌وایز، ام‌تی وی، میتسوبیشی، نایک، سونی و پارادن، و از مستندات کنستوی حاضر توسعه دیوید بلک (۳) Creative Review، منتقد و نویسنده انگلیسی (در حوزه طراحی گرافیک) به بیانه انتشار چومن کتاب کارسن انجام شده است از آنجا که کارسن خود آموزش آکادمیک ندیده بحور اصلی خلاقیت را در آثار خود «شهود» می‌داند او بیش از بیان دادن به دانش فنی گرافیک بر مطالعه علم اجتماعی تأثیر می‌گذارد و این نوع تکرش را در خلق آثار، بسیار مؤثر می‌داند او انتقاد دارد که گرافیکی تکنیکی برای هنرچو لازم است از آموزش فنون عمایی و مهارتی تکنیکی برای هنرچو لازم است نگاه کارسن به طراحی گرافیک تا حد زیادی از آنجه تأثیر دیده شنیده و یا خواندن این متفاوت است و همین نکات این گفتگو را جالب و خواندنی می‌کنند.

DAVID CARSON

2129791900

شرح تصاویر:

- ۱- پوستر نمایشگاه آثار دیوید کارسن
- ۲- صحنه‌هایی از مجله
- ۳- پوسترهای جری
- ۴- پوستر
- ۵- نسخه‌هایی از مجله ری گان
- ۶- نسخه‌هایی از مجله ری گان
- ۷- پوستر نمایشگاه آثار کارسن

■ اگر مواقع هستید بحث را شروع کنیم، چه جیز باعث جلب توجه شما به مقوله شهود شد که درونهایه اصلی آثار شما را نیز تشکیل می‌دهد؟

□ چنانچه مردم به این مقوله، یعنی شهود توجه کنند، در کارهایشان موفق‌تر خواهند بود. اکثر اوقات از ما سوال می‌شود که «ایده‌هایتان را از کجا آورده‌اید؟» این مسئله تا حد زیادی به شهود مربوط است، اما نمی‌توان دقیقاً و به طور مشخص گفت که از کجا ناشی می‌شوند. در همین رابطه، دیروز شخصی اظهار کرد که آنچه که به دانشجویان باید امورش داد، همین کشف و شهود است. اما من چندان مواقف نیستم که این شهود آموختنی است و در صورت عدم امورش، انسانها فاقد آن خواهند بود. بلکه معتقدم هر انسانی این شهود را دارد. مسئله این است که باید آن را باور داشته باشیم و به آن اجازه بروز بدهم. باید به این نیروی درونی را دفع می‌کنند، زیرا به ما این طور تلقین شده که نه تنها نباید به این نیرو اعتماد کنیم، بلکه باید آن را همچون مقوله‌ای منفی قلمداد کنیم. اما چرا اینگونه باید باشد؟ اصلاً چرا باید به مرحله‌ای رسیده باشیم که حالا بخواهیم از آن دفاع کنیم؟ چرا شهودی بودن تأثیرات در یک اثر باید از همیست آن بکاهد؟ در حالی که آنچه حقیقتاً باعث جذبیت اثر می‌شود، شیوه و روش منحصر به فرد شخصی است.

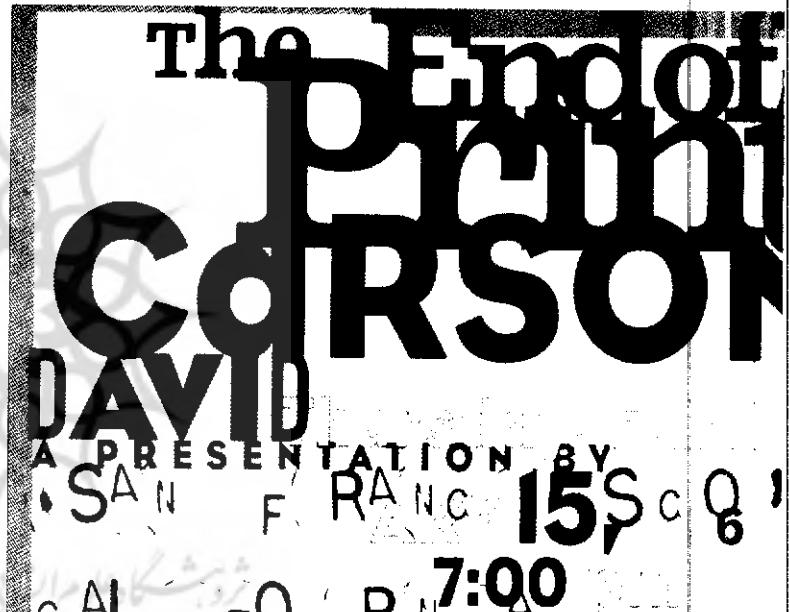
مسئله این است که باید به شهود و درونیات اجازه بروز داد و دانست که چگونه باید از آن بهره برد و به آن اطمینان کرد، و این مشکل ترین مرحله است. زیرا به این نیروی درونی باید اجازه تصمیم‌گیری بدهیم. در بسیاری از کارهای من، بدن در نظر گرفتن مسئله شهود، بی بردن یه نقطه پایانی اثر می‌رسیست. هیچ قاعده‌ای ریش تعیین شده‌ای وجود ندارد. در مورد اثر کارگاهی من هم وصیت همین‌گونه است.

هیچ شیوه قانونمند و قابل امزشی وجود ندارد که واکنش مردم را در برای اثر توجیه کند. دانشجویان معمولاً از مسئله شهود و الهام در توضیح آثارشان استفاده می‌کنند و عبارتی نظیر «بیان احساسات راستین» را به کار می‌برند که البته این، باعث مأوس شدن مخاطبین می‌شود. شما نمی‌توانید این عبارت را در زمانی که قرآن است با مشتری با سفارش‌دهنده مواجه شوید یه کار ببرید و بگویید که من اینطور عمل کردم، چون اینگونه احساس کردم. زیرا اگر مخاطب احساس مشاهی نداشته باشد، عملاً بحث شما به نتیجه دلخواه خواهد رسید.

مخاطب شما به چیزی برای ارتباط برقرار کردن و اطمینان حاصل کردن نیاز دارد. اگرچه اطلاعات اولیه می‌تواند نقطه اغایی مناسبی باشد، اما به تنهایی کافی نیست. اگر اطلاعات بیشتری در مورد فعالیت آن شرکت کسب کنید، مسیر مناسبی در پیش پای شما باز خواهد شد، و چنانچه در این مسیر گام بردارید، هنگامی که مشغول طرح ریزی برای کارتان هستید، کشف و شهود خود به خود وارد جریان کار می‌شود.

اما در عین حال من معتقد نیستم که همه چیز در شهود خلاصه می‌شود، بلکه شهود یک ابزار است. اگرچه وزه ابزار در اینجا به طور دقیق، مفهوم بود نظر را نمی‌رساند. به عنوان نمی‌گوییم که همه چیز سنتگی به شهود دارد. اما این شهود است که برای اثر امکان ارتقاء و دستیابی به سطوح مختلف ارتباطی را فراهم می‌آورد. اگرچه بدون آن نیز ممکن است کار به بیان برسد، اما هرگز علاقه و احساسات بدم را برینمی‌نگیرد.

■ نمونه‌های زیادی در زمینه اگهی‌های تبلیغاتی یا دیگر انواع دیزاین می‌توان نام برد که اگرچه زیبا و جالب بودند، ولی در جهت اهداف تولیدی شان موفق عمل نکردند. همچنین در خصوص سیاری از محصولات، اتومبیلها یا حتی فضایی‌های معماری، مثالهای زیادی می‌توان را که نه تنها زیبا بودند، بلکه در آینده آثاری تائیدکار نیز هستند، اما در زمان خلقوشان، به هیچ وجه موفق ظاهر نشده‌اند. به هر حال جالب است که وقتی یک اثر هنری متکی بر نیروی عمیق شهود خلق می‌شود، نمی‌تواند بر نیازهای یک اثر سفارشی گرافیکی تبلیغاتی که باید در حوزه‌های خاصی عمل کند، فائق اید. من خواهیم بگوییم که حل این مشکل، به یک سری تمهیدات منطقی و برخود عینی با موضوعی ملموس نیاز دارد که تنها در یک پروسه عقلانی است که می‌توان به آن

Info:
415
978.278

7:00

CALIFORNIA

700 HOWARD STREET AT THIRD

CENTER FOR THE ARTS THEATER

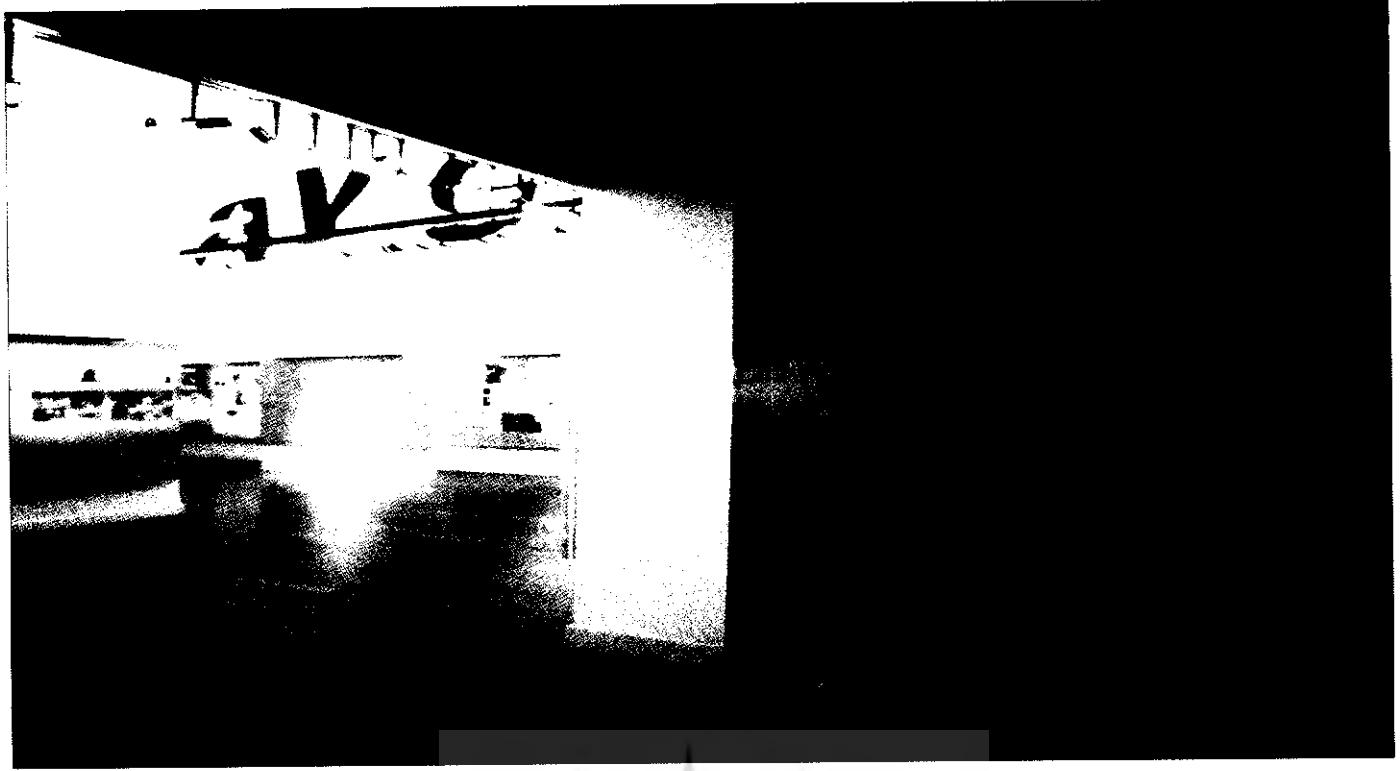
700 HOWARD STREET

THE STATE THEATRE

700 HOWARD STREET

CHRONICLE BOOKS

AND OTHER SPONSORS

میکل داد و مظلومیت و کارآمدی آن را مورد ستیجش قرار داد. تنها در این صورت است
که می توان موفقیت یا عدم موفقیت یک دیزاین را در رسیدن به هدف مورد نظر
نمود.

استفاده از نیروی شهود، خوب بودن یا درست بودن یک اثر را تضمین نمی‌کند. هرگیری از نیروی شهود، لزوماً به معنای شانه خالی کردن از مقوله تقدیر و سنجش پرسید. یک اثر حقاً باید بتواند اهداف مورد نظر از تولید اش را برآورده سازد. اما شهود، مکان رسیدن به مرحله‌ای را فراهم می‌سازد که دستیابی به آن تنها با کاربرست قوانین مولوی دیزاین امکان بذیر نیست و این، بخش مهمی از پروسه تولید اثر است. اگرچه ممکن است گاهی این گونه تعییر شود که این کار به معنای آن است که با اثر، ساده خود را کنیم و هر کاری را که به نظرمان در آن لحظه درست می‌آید انجام دهیم، و صور کنیم که نتیجه حقاً مطلوب خواهد بود.

جهه باید بدانیم این است که نیروی اعجاب‌انگیز شهود، چیزی را در اختیار ما قرار دهد که شیوه‌های عقلانی با تمام آن مبادی و مبانی دیزاین و شیوه‌هایی آمورشی، رنگر قادر به انجام آن نخواهند بود و تنها می‌توانند بخش کوچکی از نیازهای ابتدایی مقدماتی ما را برآورده سازند. ما باید افقهای تازه‌ای به دنیای اطرافمان و دنیای تباطلات پگشاییم و با دیدی جدید به دنیا نگاه کنیم.

بههوده، راهی است که خالق اثر را بیش از پیش در جریان عمل خود قرار داده و امکانات بسیاری از زندگی شخصی و چه در شیوه‌های دیزاین در پیش رو فراز می‌دهد.

برخی از دلخیزیون و استنباط عقد هستند که شما به نوعی ضداموزش هستید و پرور کلی شما هنرمندی خود را خوبخواهید کرد که اساس کاران در مخالفت و ضدیت با این اموزش‌هایی که در آموزشکده‌ها تدریس می‌شود قرار دارد در این صورت، شما آموزش در همه زمینه‌ها و بحکم شرعاً ممکن نیستند. است گفته: «اموزش

روزه روزگرد شهودی دا به مد نظرخان است. تجھوئه توجیهی از نکید؟
نه کامکی مه من برای پرگاره اموزشی به آموزشگاهی مهروم از دانشجویان
خواهم که به احساسات و عواطف فردی‌شان اجازه بپرسید. در نقاط مختلف جهان،
ادینبورگ گرفته تا سانتاگیو دفوران و بلکردن، به تبایق و آثار جالب توجهی دست یافتم.
رسوئی که اگر دانشجویان وادرار به نتجام کاری شوند، تنبیجه کل اصلاح مطلوب خواهد بود.
ارسیار ضعیفتر از آن زمانی خواهد بود که به آنها اجازه داده می‌شود که با پیان احساساتشان
مست بخلافیت بزنند. در این شیوه با فضای روز رو خواهیم شد که دیوارهایشان از آثار
گلگفت اور پر شده است. در حالی که اگر از آنان خواسته بودیم که از گوهرهای جانی استفاده
نمایند، آنرا وادرار به استفاده از قواعد و قوانین سنتی و در نهایت الگوبرداری از نمونهای
لی می‌کردیم.

ن سعی می کنم به آنها بیاموزم که چگونه نیروهای درونی خود را در جهت خلق اثری بیانگر کسپرسیو (به لاتین: Censorship) یا کار ببرند. نکته در اینجاست که شما دست به هر کاری بزنید، جزی از وجود فردیت خودتان تأثیر نمی کاری می شود و این مسئله باید در اثر تقویت شود و به ظهور

دسته اکثر استایید این شیوه را قبول ندارند، زیرا برخلاف عرف معمول یک دیزاین اصولی است. به هر حال این اصلًا به معنای آن نیست که انجام من انجام می‌دهم ضدآموزش است. من از دیدن آموزشگاههای دیزاین بسیار لذت می‌برم و امیدوارم که کارهای من دانشجویان در جهت بان بیشتر و ظهور شخصیت فردی در کارهایشان کمک کنند. این حال باید گفت که دانشکده‌ها و آموزشگاهها در سطوح مختلف و با امکانات متفاوتی به سر برند. با اینکه من یک متخصص در زمینه کامپیوچر نیستم، اما هنگامی وارد آموزشگاهی می‌شوم و می‌بینم که به بعهاد نداشتن بودجه لازم، امکانات مناسب پیشفرته کامپیوچری ندارند، بسیار متأسف می‌شوم. زیرا که داشتن این ازار مناسب، اولین

"friend of friend" music of music + style

A black and white collage featuring a man's face in profile on the left, looking towards a typewriter. The typewriter has the word 'RAYGUN' printed on its front. To the right of the typewriter, the word 'RAYGUN' is written in large, bold, white letters. Below it, the word 'DUSTYBARDEN' is written in a smaller, stylized font. Further down, the names 'OTTOOL', 'BEWEERD', and 'SCHIJF' are visible. At the bottom, there is a list of names: 'Hans van der Heijden', 'Wim de Vries', 'Jeroen van der Wal', 'Peter van der Heijden', 'Hans van der Heijden', 'Wim de Vries', 'Jeroen van der Wal', and 'Peter van der Heijden'. The entire composition is set against a dark background with some light-colored splatters.

M A S T H E A D E
LETTERS
SOUNDING ON PRINT

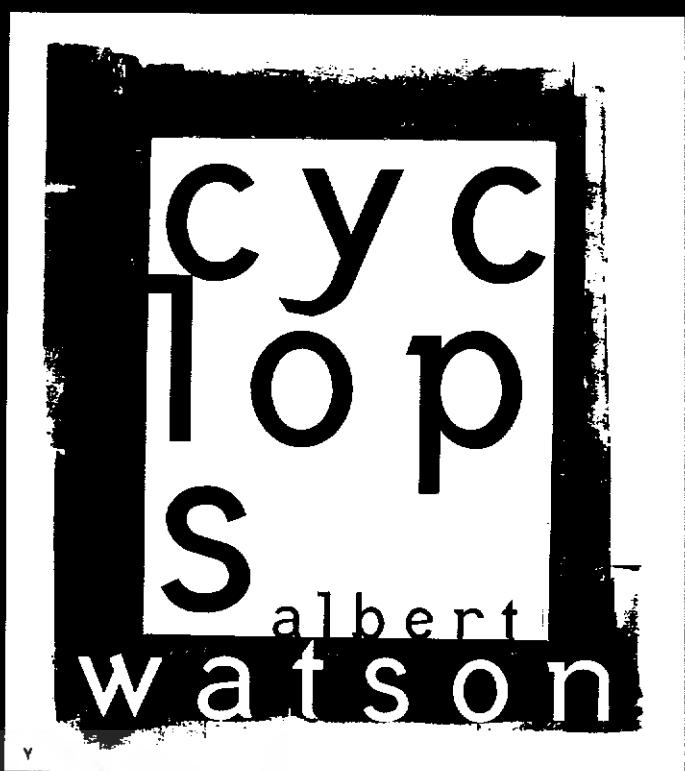
اول سوچ کے سماں کرنے کیستہ یعنی یا یک دستارہ بعد ادنی سفارش نہیں ہے جو پرانی شخص سمجھتے ہے، مگر امکان برجوگزاری اول را ناسہ نہیں۔

■ میدانی که همیشه در گردش است از جاذب‌ترین نشاط‌های امنیتی می‌باشد. این روش سوداگری سبک نمایندگی از درستی است که کار برده می‌سوند تا زیرین گذشتگان نمایند که می‌توانند سهند این روش را در میان خودشان بگذارند. همچنان که می‌توان مغایری را در آنها کوچک کرد و می‌توانند این روش را در میان خودشان بگذارند.

■ از میان همچنین دو ایضاد موافق هستید که در آنها موضع رعایتی نه می‌نماید.
نه خیاری در پیشبردیهای بسیار کنگره‌ای بسیار زیاد است از سختی توسعه جود

لارسون می دهد

■ م در پیش از سو می برجه که تئنیت هرچی که اینکی دکرکیش سده ایم و دوران میکی بوده اند که همچو خانی که اینکی سیسی به نامی رسمیده است با آنچه که رسیده های جدیدی بگذارند شنیده و شنیده و شنیده اند این دست دستی داشتند اما دلایلی نداشتند

As a result, the first two years of the program were spent in the field, learning about the local environment and the people who live there. This included visits to various communities, as well as time spent working on projects such as building houses or schools. The third year involved more formal training in environmental science, while the fourth year focused on practical skills like surveying and mapping. Finally, the fifth year saw students put their knowledge into practice by working on real-world projects for local organizations.

■ **لیا لار سما خانیا نه کوینه ای اسب آنها نه دندن** در سرد و خوشی گیسته و چون رس
دی چیزی ای ای سیال می برد و حتی ای ایکم می کند همه عبارت دیدک ایزیان نه سوتنه های

لر لارچي با داسن و فادار زن سب و كمپر از سودهانه تر خود فرازري پيشه مي گردند به شعبه سنه
كك سمهونه تبراجي اريه نا اس سمهونه احمدانه دادند رالين موهبيون ميل طبان به لك سنهده به
سبيد و آن سمهونه لك درباره بودن به نه سه عدالتانه که سهدين لك محظيتان ردد
نامهisor دهد و به لك طراح برحسنه نداد سهرين به هجده نمکر لك خود سمسكي دارد
به سه نمکي باع ددارد سه. به دستهيانها. نهادند

■ من نعمه من کنم برخواهات سیوید اکدم ممکن که در رسمه اموزوس در این مأموریت مأمورون را هم بودند اسب. لازمه بسیار باده خانی بینا داشت نیس! حمد به شفوت خوبی و میوه هایی در ازایشان. که به سیوید من در تبریز دود اهیمیت غیر از دارند. رسمه اموزوس دیگر مسیحیانی نیز در این مسیحیان فلسفه داشتند. شفوت احسانی و راضیانی را باور خوبی در این کشور در خانی که در حال حاضر این مبتلوات شدها نحس نسیم را تیکچی از پوچندی اموزوس ای رسمه ای ای

مقدمة جودة اجتماعي وآدابي