

LogoGeek

أدوات الشعار

دليل للأدوات التي تحتاجها
لتصميم شعار
تأليف: أيان باجيه

إذا أردت أن تصمم شعارات كالمحترفين فهناك القليل من الأدوات التي تحتاجها قبل البدء في ذلك.

ومن الجميل أن معظم البيوت بها الأدوات الأساسية ، وهذا معناه أنك تستطيع البدء بالتصميم فوراً.

هذه قائمة بالأدوات التي تحتاجها، أكمل القراءة لتعرف عن كل أداة أكثر.

أدوات رئيسية يجب الحصول عليها

- ☐ قلم رصاص
- ☐ كراسة رسم (ورقة بيضاء تفي بالغرض)
- ☐ حاسب آلي
- ☐ برنامج تصميم فيكتورات
- ☐ خطوط

أدوات ممتازة تستحق الاستثمار فيها

- ☐ ايباد + قلم أبل
- ☐ إضافات (Astute Graphics) لبرنامج اليستريتور
- ☐ إضافات (Logo Package Express Extension) في اليستريتور
- ☐ كتب مرجعية في تصميم الشعارات.

قلم الرصاص

نعم مثل ما هو مكتوب ، القلم الرصاص من الأدوات الرئيسية التي ستحتاجها لتصميم الشعارات .

و أفضل أن تستخدم **قلم الرصاص الميكانيكي** لتستطيع أن تكمل التصميم والعصف الذهني دون أن يقاطعك احتياجك لبري القلم الرصاص العادي .

و كخيار إضافي أيضاً انصحك بإستخدام قلم **هايليت أو قلم ملون عادي** لتؤشر على الأفكار المرسومة التي تحتاج تطوير مستقبلاً.

كراسة رسم (ورقة بيضاء تفي بالغرض)

على الرغم من أن الشعار سيتم تطويره على جهاز الحاسب الآلي ، ولكن الاحتياج للورق ضروري ففيه ستقوم بالعصف الذهني والتطوير الأولي للشعار.

بعض المصممين يرون أنهم لا يحتاجون إلى الورق ويبدأون في تطوير شعاراتهم مباشرة على أجهزة الحاسب، ولكنهم مخطئين.

حرية الكتابة والسرعة التي تأتي في الورق لا تشبه التي تقوم بها على الجهاز ، في مرات عدة قمت بـ (خربشة) أشكال عشوائية وانتهت لتكون أفكاراً قوية بعد تطويرها لم أكن سأصل إليها لو اعتمدت على عقلي فقط.

الشيء الأساسي الذي تحتاجه هو ورقة بيضاء.

مع ذلك أنصحك بالحصول على عدة أشكال من كراسات الرسم إذا أردت أن تكون محترفاً ، فلنلق نظرة على ما استخدمه

كراسة رسم مقاس A3 للمكتب :

على حسب مساحة مكتبك ، استخدامك لكراسة رسم كبيرة (من A3 إلى A1) ممتاز عندما تريد التركيز في عملية العصف الذهني.

ومن المهم معرفة أنه كلما كانت مساحة العمل أكبر فمعناه أنك **تستطيع رؤية أفكارك في ورقة واحدة** بدل من تصفح عدة أوراق صغيرة.

كراسة جيب محمولة :

أنصح دائماً بحمل مذكرة مصغرة بحجم الجيب تحتفظ فيها في جيبك عند التنقل أو حتى بجانبك في السرير ، هناك أوقات كثيرة تراودك فيها الأفكار الرائعة أثناء القيادة أو المشي أو حتى قبل النوم.

الأفكار الجيدة تأتي دون سابق إنذار وفي نفس الوقت تذهب بنفس السرعة التي تأتي بها، لذلك تسجيل الملاحظات بسرعة مهم جداً للإحتفاظ بها ومعالجتها لاحقاً.

الحاسب الآلي :

فور ما تنتهي من تجهيز عدة أفكار ، ستحتاج إلى تحويلها إلى عمل احترافي باستخدام احد البرامج المناسبة .

الكمبيوتر الذي ستعمل عليه يجب أن تكون له مواصفات معينة ولحسن الحظ أنها ليست مواصفات مستحيلة ولكنها ستعتمد على ميزانيتك واهتماماتك.

ولكن يجب أن تتأكد من أن المواصفات التي حصلت عليها للجهاز تتناسب مع البرنامج الذي ستعمل عليه.

برامج تصميم الفيكتورات

عندما تنتهي من تجهيز الكمبيوتر المناسب يجب عليك الحصول على البرنامج المناسب لتصميم الشعارات .

ولتصميم الشعارات تحتاج برنامج يتعامل مع Vectors ، وبعكس الصور النقطية التي تتكون من Pixels ، و Vectors تتكون من مسارات و نقاط و خطوط ومنحنيات وأشكال تستخدم معادلات رياضية مما يعني إعادة تكبيرها وتصغيرها إلى ما لانهاية دون التأثير على جودتها .

وأشهر برنامج لتصميم وصناعة الفيكتورات هو أدوبي اليستريتور ، ولكن هناك العديد من الخيارات الأخرى . لنلق نظرة

: Adobe Illustrator

كماأشرت سابقاً فإن هذا البرنامج يعتبر الأهم في صناعة الشعارات و Vectors ، وإن كنت تنوي أن تكون محترفاً في هذه الصناعة فهذا هو خيارك الأول ، فهو غني بالخصائص وبه العديد من الأدوات التي تساعدك على صنع وتعديل أي شكل تتخيله.

ويتمتع الاليستريتور بالعديد من الإضافات التي تساعدك على إتمام العمل بإحترافية مثل :

Live Surface

VectorScribe

Logo Package Express

التي أنصح بأن تلقي نظرة عليها .

وحتى لحظة كتابة هذه المعلومات فإن اليستريتور هو الخيار الأعلى في هذه القائمة بحيث أن قيمة اشتراكه الشهرية تكلف 19,97 جنيه استرليني للمشارك العادي.

وتستطيع الحصول عليه ضمن باقة أدوبي الشاملة التي تحتوي على برامج تصميم أخرى مثل Photoshop و Indesign.

: Affinity Designer

هذا البرنامج وهو جزء من باقة Affinity trinity أصبح في وقت وجيز أحد بدلاء Adobe Illustrator مع خصائص وإضافات تتطور بسرعة مع سعر 38,99 جنيهه استرليني تدفع مرة واحدة في أنظمة تشغيل ماك أو ويندوز و 15,99 جنيهه استرليني للأيباد.

: Inkscape

وهو أقرب المنافسين المجانيين لبرنامج Adobe Illustrator وهو يحتوي على الكثير من الأدوات المماثلة لاليستريتور والتي تساعدك على صناعة الشعارات .

ويقوم البرنامج بتصدير الأعمال إلى الصيغ الأشهر مثل EPS و PDF و PNG.

ويحتوي موقعه على دروس مساعدة كثيرة ومجانية.

الخطوط

تقريباً ستحتاج إلى الخطوط في كل تصميم شعار تعمل عليه ، لذلك يجب عليك تكوين مكتبة خطوط خاصة بك.

هناك الملايين من الخطوط سواء المجانية أو التي تحتاج إلى شراء ترخيص استخدامها.

لذلك سأقوم بتقديم الخيارات المجانية أولاً

الخطوط المجانية :

الإنترنت مليء بملايين الخطوط المجانية ، ولكن معظمها مصرحة للاستخدام الشخصي فقط ، وذلك معناه أنك لاتستطيع أن تستخدمها في شعاراتك التي تصممها ، وإن أردت استخدام أي خط في تصميم شعار يجب عليك التحقق من (الترخيص التجاري) الخاص به .

والحمد لله هناك العديد من الخطوط التي بها تراخيص تجارية مجانية .

أحد المواقع يقدم عمل جبار في جمع الخطوط المجانية عالية الجودة وهو Font Squirrel والذي يسهل عملية البحث عنها وتصفحها وتحميلها.

ومكتبة Google Font خيار مذهل أيضاً لمصممي الشعارات بحيث تقدم خطوط مجانية الترخيص تستطيع استخدامها في التصميمات التجارية .

بعض المدونات مثل Creativebloq تقوم بجمع أفضل الخطوط المجانية في بعض الأحيان لذلك يجب مراقبتها وتحميل الخطوط الجيدة لإستخدامها مستقبلاً

ولا ننسى البحث في محرك جوجل عن الخطوط المجانية والتي ستمنحك خيارات أخرى أيضاً .

شراء الخطوط المدفوعة:

حسناً الخطوط المدفوعة تعتبر استثماراً جيداً.

إذا كان لديك اشتراك في Adobe Cloud تستطيع الحصول على آلاف الخطوط دون أن تدفع أي مبلغ إضافي على اشتراكك ، وجميعها مرخصة للإستخدام التجاري.

وأيضاً هناك بعض المواقع التي تقدم خدمة بيع الخطوط منفردة مثل :

Myfont

هذا الموقع يوصف بأنه موزع رقمي للخطوط ، مايعني أنك تستطيع البحث والتصفح وتجربة الخطوط قبل شرائها من مصممين مختلفين حول العالم.

HyperForType

وهو مصدر مهم للخطوط للمصممين من مختلف أنحاء العالم ، ويقوم بجمع الخطوط وتصنيفها تحت 40 تصنيف مختلف ، مما يجعل الحصول على النمط الذي تحتاجه لتصميم الشعار أكثر سهولة .

ويقدم الموقع دائماً خصومات وعروض ضخمة لمجموعات الخطوط.

وهو مصدر آخر للخطوط المدفوعة يتميز بموقع مبسط للغاية مما يسهل عملية التصفح وتجربة الخطوط عالية الجودة .

شخصياً أفضل خاصية التجربة في الموقع التي تجعلك تجرب الخط بعدة أوزان وألوان مختلفة أيضاً قبل شراء الخط.

Design Cuts

على الرغم من أنه ليس موقع متخصص في الخطوط ولكن الفريق القائم على الموقع يقوم دائماً بتنزيل مجموعات مخفضة ومميزة من الخطوط .

وخلال السنة الواحدة ستتمكن من شراء مئات من الخطوط المميزة التي تكلف الآلاف بسعر لا يتجاوز 25 دولار أمريكي .

أدوات ممتازة تستحق الاستثمار فيها

آيباد برو + قلم أبل

من المعروف أنني مؤيد متعصب للرسم على الورق ولكن من الصعب تجاهل مايقابله من الرسم الرقمي ، آيباد برو والقلم الذكي من أبل أيضاً يشبه الرسم فيه ما تفعله على الورق ولكن بمميزات أكثر ومرونة أكبر .

وأنصح بتنزيل تطبيق Pro Create و Asrtro Pad لتحول جهازك الآيباد إلى لوح رقمي .

Astute Graphic

وهي إضافة تقدم العديد من الأدوات التي تحسن من مميزات لبرنامج Adobe Illustrator.

VectorScribe هي إحدى الأدوات التي لا يستطيع العيش بدونها ، وأيضاً Smart Brush Removal التي استخدمها في كل مشروع أعمل عليه والتي تقوم بحذف نقاط الباث (Anchor Point) الزائدة تلقائياً ، وهذا يجعل التعديل على عملك سهلاً ويقوم بتصغير الملف أيضاً ، والأهم من ذلك أنه يضفي الطابع الاحترافي على عملك .

Astute Graphic به العديد من الإضافات الرائعة التي ستقوم بتحسين عملك على برنامج Adobe Illustrator.

Logo Package Express Extension

يقضي المصمم الكثير من الوقت لتجهيز الملفات النهائية للشعار الذي قام بتصميمه.

وإن كنت مثلي تقوم بتصدير الملفات بصيغ مختلفة للطباعة وللعرض على الإنترنت أيضاً فقد تمضي عليك ساعات عدة وأنت تجهز هذه الملفات ، ولكن الآن هناك طريقة أسرع لذلك.

كيف لو أخبرتك بأنك تستطيع عمل ذلك في ساعتين ؟

إضافة Logo Package Express على Adobe Illustrator تسرّع هذه العملية وتقوم بتصدير عدة صيغ من نفس الملف في آن واحد.

فبدلاً من أن تقوم بتصدير كل نوع ملف على حدة وتختار المواصفات لكل ملف ، ستقوم هذه الإضافة بعمل كل شيء . ليس ذلك وحسب بل أيضاً سيكون التصدير إلى ملفات منفصلة وكل ملف مسمى بالصيغة التي بها الشعار مما يسهل أيضاً على العميل سرعة الوصول إلى الملف المراد.

كتب مرجعية :

عندما يتطلب الأمر عصفاً ذهنياً فأنا أفضل اللجوء إلى الكتب المرجعية في التصميم ، وهذه بعض الكتب التي أنصح بها:

الشعارات العصرية Logo Modernism

هذا الكتاب يعتبر أكبر كتاب شعارات قد تحصل عليه ، وإن كنت مصمم شعارات فسيكون مبلغ 30 جنيهاً استرلينياً هو أفضل استثمار دفعته في هذا المجال.

وهو كتاب مليء بالشعارات إذ يحتوي على ما يزيد عن 60 ألف شعار معظمها بين عامي 1940-1980.

الشعار: الدليل المرجعي للرموز و الشعارات

Logo: The Reference Guide to Symbols and Logotypes

هناك نسختين من هذا الكتاب ، النسخة الأصلية والنسخة المصغرة ، أنا أمتلك النسخة المصغرة والتي أراها جميلة جداً وهي تحتوي على مجموعة مذهلة من الشعارات التي صممها أفضل المصممين حول العالم .

معرض شعارات ياسابورو كواياما

Yasaburo Kuwayama Logo Gallery Books

على الرغم من أنه نادر وصعب الحصول عليه (وعندما تجده ستتفاجئ بسعره المرتفع) ، ولكنني أعتبره أفضل كتاب للإلهام البصري بالنسبة لي.

ولكن الآن أنت تستطيع تصفح هذا الكتاب كاملاً في هذا الرابط :

<http://trademarksandsymbols.com>

هذا الكتاب من تأليف

أيان باجيه

وهو مصمم جرافيك له خبرة في المجال
تتعدى 15 عاماً سواءً في تصاميم الويب أو
التصاميم المطبعية.

Connect with Ian here and be sure to listen to the podcast:

Listen on...

Apple Podcast

Listen on...

Spotify

Join the Logo Geek Community

Join over 7000 logo designers in [The Logo Geek Community](#), a free Facebook Group where graphic designers from around the world can 'geek out' about logos, get feedback, learn and improve.

Want to join in on **group video chats and mastermind calls** with Ian and other designers? Then join [the Logo Geek Plus Community](#). It's only \$9.99 a month, or \$99 for the year. When you join you'll also receive a Logo Geek enamel pin badge totally free!

community.logogeek.uk

تمت الترجمة والمراجعة بواسطة
فريق المجتمع الإبداعي :

ترجمة :

محمد النهاري
@casket_nahari

مراجعة :

سعد الغامدي
@S3Dcc

 /www.theCS.net

 /@theCSnett

  Bē /@theCSnet