

بیکره

دوفصل نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
دیزاین تالیفی و دیزاینر مؤلف
دوره چهارم، شماره هفتم - سال ۹۶
۷

شادی طاهر خانی*

*سودابه صالحی

تاریخ دریافت: ۹۴/۲/۲۰

تاریخ پذیرش: ۹۴/۵/۱۵

دیزاین تالیفی و دیزاینر مؤلف

چکیده

در عرصه‌ی ادب و هنر، «مؤلف» و «تألیف» از جمله واژه‌های بحث برانگیز بوده و هستند. جایگاه محوری مؤلف در دوران مختلف از جنبه‌های متفاوت، مورد توجه قرار گرفته است. در دوران معاصر نیز نظریه‌های نقد ادبی درباره‌ی جایگاه مؤلف، سهم بهسزایی در شکل‌گیری دیدگاه‌های جدید داشته‌اند. مایکل راک، طراح و محقق، با انتشار مقاله‌ی «طراح به مثابهٔ مؤلف» بحثی را در دنیای طراحی پیش کشید که تا پیش از آن با چنان صراحتی درباره‌ی طراحی مطرح نشده بود. تا آن زمان، اکثر بحث‌های مؤلف مدار و انتقادی نسبت به جایگاه مؤلف، مربوط به حوزه‌ی ادبیات می‌شدند. در پژوهش حاضر که به شیوه‌ی تحلیلی و با تکیه بر منابع مکتوب و مصاحبه‌ای تدوین شده، به این پرسش پرداخته شده است که «نظریه‌ی طراح به مثابهٔ مؤلف دارای چه ابعادی است؟» و «در فرایند طراحی چگونه به کار می‌آید؟». نتیجه‌ی حاصل از بررسی و تحلیل نظریه‌های مؤلف‌مدار و رویکرد طراح به مثابه مؤلف نشان می‌دهد که تألیف در طراحی از آن جا قابل طرح است که برخی از طراحان در هدایت یک پروژه‌ی گروهی طراحی، ردپای خاص خود را در آن پروژه به جای می‌گذارند؛ تشخیصی که مخاطب آن را تشخیص می‌دهد و عاملِ تمایز یک طراح از دیگری است.

کلید واژه:

دیزاین

مؤلف

گرافیک

کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران، مدرس دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران*

art.taheri777@gmail.com

دانشیار دانشگاه هنر تهران**

s.salehi@art.ac.ir

بیکره

دوفصل نام، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

دیزاین تأثیر و دیزاین مؤلف

دوره چهارم، شماره هفتم - سال ۹۴

۸

مقدمه

گرافیک آنچنان که هولیس^۱ (۱۳۸۶) مطرح می‌کند، سه نقش اساسی را در جامعه بر عهده گرفته‌اند: هویت‌نمایی، اطلاع‌رسانی، عرضه و تبلیغات. در عصر ارتباطات به دلیل محدودیت‌های خاص زبان نوشتاری و نارسا بودن کلمات و واژه‌ها، گرافیک دیزاین^۲ به عنوان رشته‌ای در حوزه ارتباطات بصری مطرح شده که رسانه‌های قدرتمند تصویری دیگر نظیر ماهواره، تلویزیون، اینترنت و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای کارآمد را به خدمت گرفته است (راک، ۲۰۱۳). گرافیک دیزاین در جهان مدرن، شکل‌دهنده ارتباطات بین‌المللی است. میزان تاثیرگذاری سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی چه در ابعاد کوچک مثل فروش کالا و چه در ابعاد بزرگ مثل مقبول جلوه دادن سیاست یک سازمان بین‌المللی، نه تنها به محتوا، بلکه به کیفیت کار گرافیک دیزاین آن بستگی مستقیم دارد. امروزه در هرگوشه‌ی فعال از جهان، شاهد همکاری نزدیک خبرگان فن‌آوری و گرافیک دیزاین‌ها هستیم. همین موضوع، اهمیت روزافرون ارتقای دانش و آگاهی در مورد این رشته را ضروری می‌نماید. البته، در عصر حاضر و با پیشرفت فن‌آوری، افراد عادی نیز به نوعی وارد حیطه‌های گرافیک دیزاین شده‌اند. بدین ترتیب که افراد می‌توانند در برنامه‌های رایانه‌ای، فونت‌های مختلف را انتخاب کرده، رنگ‌ها را تغییر داده و یا با دست کاری تصاویر موجود، خود به خلق آثاری بپردازنند؛ اما این موضوع همان‌طور که زاگماستر^۳ (۱۳۸۸) به خوبی بر آن تاکید دارد، باعث نمی‌شود که حرفه‌ی گرافیک دیزاین دچار رکود شود؛ چرا که از یک گرافیک دیزاینر انتظار نتیجه‌ای متفاوت و بینشی عمیق می‌رود؛ یعنی خلق اثری که از عهده دیگران خارج است. حال این سوال مطرح می‌شود که حرفه‌ی گرافیک دیزاین چگونه می‌تواند به عنوان حوزه‌ای تخصصی مطرح شود و نشان دهد که نتایج حاصل از کار دیزاین‌های حرفه‌ای به آسانی توسط افراد غیرمتخصص و فقط به کمک فن‌آوری قابل تولید نیست.

مایکل راک (۱۹۹۶)، گرافیک‌دیزاینر و پژوهشگر حوزه‌ی گرافیک دیزاین، بنیان‌گذار و مدیر خلاق استودیو ۲×۴ در مقاله‌ی خود با عنوان دیزاینر به مثاله مؤلف از منظری وارد این مبحث شده و معتقد است: از آن جا که حرفه‌ی گرافیک دیزاین بیشتر وابسته به ارتباطات است تا منشأ پیام؛ ممکن است تألیف رویکردهای جدیدی را به موضوع فرایند و روند دیزاین عرضه کند؛ رویکردهایی که شاید این حرفه را به حوزه‌ی تخصصی مبدل سازند. اما نظریه‌های تألیف، علاوه بر این، به عنوان راه کارهایی توجیه‌گر به کار گرفته می‌شوند. راک مطرح می‌کند که «تألیف در حلقه‌ی دست‌اندرکاران گرافیک دیزاین و به ویژه آن‌هایی که در حاشیه‌ی این حرفه‌اند، به یک اصطلاح رایج تبدیل شده است. در آکادمی‌های دیزاین و مرز دیزاین و هنر، این واژه، به همراه معانی ضمنی فربیندهای همچون منشأ و عوامل شکل‌گیری، طنین مهمی دارد» (راک، ۱۳۹۰: ۷۱). از این‌رو، او در مقاله‌ی خود تلاش می‌کند تا موضوع تألیف در گرافیک دیزاین را مورد بررسی قرار داده و ابعاد آن را به بحث بگذارد.

در این نوشتار که پژوهشی در حوزه‌ی گرافیک دیزاین است، تلاش می‌شود تا به‌طور خاص، به این سوال پاسخ داده شود که آیا یک دیزاینر، کسی است که صرفاً به خلق اثر گرافیکی می‌پردازد، یا او می‌باشد در هیئت مؤلف اثر ایفای نقش کند؟ به عبارت دیگر نظریه‌ی دیزاینر به مثاله مؤلف دارای چه ابعادی است و در فرایند دیزاین چگونه به کار می‌آید؟

بیکره

دوفصل نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
دیرایین تألیفی و بیراین مؤلف
دوره چهارم، شماره هفتم - سال ۹۶
۹

پیشینه‌ی پژوهش

مرور منابع موجود در این حوزه، حاکی از این است که در رشته‌ی گرافیک دیزاین برخلاف دیگر رشته‌های هنری به موضوع تألیف، بسیار محدود پرداخته شده است. مایکل راک را شاید بتوان اولین فردی دانست که در مقاله‌ی خود با عنوان طراح به مثابه‌ی مؤلف (۱۳۹۰) به این سوال که چگونه یک گرافیک دیزاینر می‌تواند مؤلف باشد، پاسخ می‌دهد. إلن لاتن^۵ (۲۰۱۲)، نویسنده، منتقد، موزه‌دار و دیزاینر امریکایی، نیز در مقاله‌ای تحت عنوان دیزاینر به مثابه‌ی تولید کننده^۶ با اشاره به آرای والتر بنیامین^۷ (۱۳۹۲) در مؤلف به مثابه تولید کننده^۸، به این بحث وارد شده و بیان می‌کند که شعار دیزاینر به مثابه‌ی مؤلف از اوایل ۱۹۹۰، روح تازه‌ای به بحث و آینده‌ی گرافیک دیزاین دمیده است. از نظر او، واژه‌ی مؤلف، به خیال و خلق اشاره دارد و به‌گونه‌ای مخالف کارکردهای انفعالی قالب‌بندی شده و ظواهر از پیش دیزاین شده است. لاتن (۲۰۱۲) مطرح می‌کند که در این واژه آفرینش نهفته است و تألیف یک مدل تحریک‌آمیز برای بازاندیشی در نقش گرافیک دیزاین در هزاره‌ی جدید است. او در ادامه‌ی مقاله‌ی خود عبارت دیزاینر به مثابه‌ی تولید کننده را به جای دیزاینر به مثابه‌ی مؤلف پیشنهاد می‌دهد.

در ایران این بحث در حوزه‌ی گرافیک دیزاین کاملاً بدون پیشینه است و هیچ پژوهشی به طور خاص به آن پرداخته است. این در حالی است که ضرورت طرح آن به دلیل فضای فعلی گرافیک دیزاین در ایران، با توجه به رشد چشم‌گیر دیزاینرهای غیرحرفه‌ای، فراوانی استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتربی و تولید آثار شبیه به هم بدون هویت، بخوبی احساس می‌شود.

روش شناسی

این پژوهش کاربردی و از منظر داده‌های تحقیق از نوع کیفی و تحلیلی است. آنسلم استراوس و جولیت کربنین^۹ (۱۳۹۰) چنین بیان می‌کنند که منظور از تحقیق کیفی، هر نوع تحقیقی است که یافته‌هایی را به دست می‌دهد که با شیوه‌های غیرآماری یا هر گونه کمی کردن، کسب شده‌اند. تحقیق پیش رو، در پی فهم یک رویکرد هنری و اثرات آن در حوزه‌ی گرافیک دیزاین است. منابع مطالعاتی مورد استفاده از طریق جستجو در منابع مکتوب چاپی، مباحث نظری و منابع الکترونیکی قابل استناد موجود درباره‌ی موضوع، گردآوری و به صورت تدوین گزاره‌ها ارائه شده است. در نوشтар حاضر پس از ارائه تعاریف، رویکردهای مختلف مرتبط با موضوع مؤلف و تأییف مورد بحث قرار گرفته و سپس نسبت این رویکردها با دیزاین و گرافیک دیزاین مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

تألیف و مؤلف

در لغتنامه دهخدا واژه‌ی تأییف چنین معنی شده است: «تألیف از ریشه‌ی الفت و به معنای پیوند زدن، به هم آمیختن، گردآوری مطالب متناسب با هم در یک مجموعه است و عموماً نیاز به تفحص، کاوش، دقت و حوصله دارد» (فرهنگ لغتنامه دهخدا، ۱۳۸۸). همچنین، در این فرهنگ مؤلف به عنوان «گردآورنده‌ی اطلاعات و یک پارچه کننده‌ی آن‌ها در یک مجموعه» معرفی می‌شود. مَگیل^{۱۰} (۱۹۷۴) در دایرةالمعارف^{۱۱} مؤلفان جهان اشاره می‌کند که مؤلف شخصی است که به آن چه موجودیت مستقل ندارد، وجود بی‌نیاز به دیگری می‌بخشد. وی معتقد است کسی که تکه‌های جدا از هم اطلاعات گنج^{۱۲} پراکنده در هر جا را سازماندهی کرده و آن‌ها را

تحت یک عنوان مشترک و مستقل ارائه می‌دهد، مؤلف نامیده می‌شود. مؤسسه‌ی آمریکایی هنرهای گرافیکی^{۱۲} (AIGA) (۲۰۰۸)، گرافیک دیزاین را به عنوان زیر مجموعه‌ی ارتباط بصری^{۱۳} و دیزاین ارتباطی^{۱۴} معرفی کرده و هدف اصلی این رشته و حرفه‌ی هنری را ایجاد ارتباط از طریق پیوند بین حروف نوشتاری، تصاویر ذهنی و عینی و نشانه‌های ملموس و ناملموس بیان می‌کند. با توجه به همین تعریف ساده، کار گرافیک دیزاینر شباهت بسیاری به یک مؤلف دارد.

تألیف و رویکردهای مؤلف‌دار

معنای واژه‌ی مؤلف در گذر تاریخ، تغییرات چشم‌گیری کرده و در نیم قرن اخیر، موضوع تحقیق بسیاری از محققان و نظریه‌پردازان جهان بوده است. اولین لینکلن^{۱۵} (۲۰۰۳)، محقق دوره‌ی رنسانس، در کتاب خود تحت عنوان ابداع و تألیف در فرهنگ «بصری ایتالیایی در اوایل دوران مدرن»^{۱۶}، معتقد است در قرن پانزدهم میلادی برخلاف عصر حاضر، ذکر نام و نشان پدیدآورنده‌ی اثر هنری حق بلا منازع او محسوب نمی‌شده است. از نظر او، در این دوره، کار هنرمند، خودبیان‌گری به معنایی که امروزه هنرمند ارزش‌های فردی و اصالت کار خود را از طریق اثر هنری بیان می‌کند، نبوده است؛ بلکه او تلاش می‌کرده تا اثری کاربردی و سودمند خلق نماید. به این ترتیب، آثار هنری در این دوره عموماً کارکردی آموزشی، مذهبی و یا تزیینی داشته‌اند. از نظر «لینکلن» (۲۰۰۳)، در دوره‌ی مدرن است که مفهوم تألیف و جنبه‌های مختلف مرتبط با آن مطرح می‌شوند. به اعتقاد او، در دوره‌ی رنسانس ما در هر اثر هنری با دو مؤلف مواجه هستیم: یکی حامی اثر هنری که بابت خلق اثر به هنرمند پول می‌پرداخته و دیگری، هنرمند خالق اثر که نه تنها برای کسب امتیاز تألیف خود با سختی‌هایی مواجه بود، بلکه برای ترکیب‌بندی و قرارگیری پیکره‌ها می‌بایست به حامی یا سفارش‌دهنده نیز جواب‌گو باشد (۱۰۹۳-۱۰۹۵). لینکلن (۲۰۰۳) در ادامه بحث خود، اثری از آندریا منتگنا^{۱۷} را ارائه می‌دهد (تصویر ۱) که هنرمند خالق آن به دلیل ترکیب‌بندی‌یی که بر اساس راه حل بصری خود بدون هم‌آهنگی با سفارش‌دهنده به کار بسته، مورد بازخواست قضایی قرار گرفته است. به طور مشابه، در بسیاری دیگر از آثار مذهبی نیمه‌ی اول قرن پانزدهم، اثر، متعلق به جهان ماورائی محسوب شده و هنرمند به هیچ عنوان ادعایی در ارائه‌ی نام خود نداشته است. تعداد بی‌شماری از آثار بی‌نام و نشان باقی مانده از عصر رنسانس، گواه این موضوع هستند.

لینکلن (۲۰۰۳) هم‌چنین مطرح می‌کند که برای اعتبار متون علمی، حداقل تا پس از رنسانس، ذکر نام مؤلف لازم بوده است. ولی پس از پیدایش روش علمی، متون علمی و برهان‌های ریاضی دیگر به عنوان متنهای تألیفی به حساب نمی‌آمدند، بلکه به عنوان حقایق کشف شده در نظر گرفته می‌شدند. در این دوره، دانشمند از یک پدیده‌ی جاری پرده بر می‌داشت، واقعیتی که هر کس دیگری در شرایط مشابه با آن روبرو می‌شد، قادر به آشکار ساختن اش بود. در واقع، ریاضی‌دان می‌توانست از نخستین کسانی باشد که یک الگو را کشف می‌کند (۱۰۹۷-۱۰۹۹).

بدین ترتیب، زمانی که سرزنش مؤلفان به خاطر نوشه‌هایشان آغاز شد یعنی زمانی که یک متون می‌توانست خاطی باشد پیوند میان مؤلف و متون به طور جدی بنیاد نهاده شد. در این زمان نوشه‌های دارایی شخصی در مالکیت مؤلف تبدیل گردید و نظریه‌ی انتقادی شکل گرفت.

تصویر ۱: فرسک بر محراب آرامگاه شخصی، آندریا منتگنا (بریتانیکا، ۱۴۷۴).

که این رابطه را تقویت می‌کرد و سرنخ‌های متن را در زندگی و نیتِ مؤلف جست‌وجو می‌نمود (راک، ۱۹۹۶).

در نظریه‌های رایج تا پیش از پیدایش نقدِ نو در دهه‌ی ۱۹۳۰، مؤلف خداوندگارِ متن تلقی می‌شد؛ یعنی فرض بر این بود که مؤلف متن را می‌آفریند و مقدرات آن را رقم می‌زند. پایینده (۱۳۸۵) در مقاله‌ی خود اشاره می‌کند که اگر این دیدگاه را بپذیریم که متن از ذهنیت و نیت‌ها و زندگی‌نامه‌ی مؤلف سرچشمه می‌گیرد و به عبارتی، مؤلف صاحب متن است؛ آن‌گاه باید نتیجه بگیریم که معنای متن به مؤلف تعلق دارد و هرگونه تفسیری در باره‌ی آن نیز تنها زمانی می‌تواند اعتبار داشته باشد که از طرف مؤلف یا با تایید او باشد. در این صورت، منتقد متن، حکم پیامبری را دارد که آن‌چه توسط خداوندگار به متن وحی شده است را ابلاغ می‌کند.

نظریه‌های متن‌مدار

منتقدی که یکی از محکم‌ترین استدلال‌ها را بر ضدِ نظریه‌های مؤلف‌مدار مطرح ساخت و تاثیر بهسزایی در شکل‌گیری آراء منتقدان نو باقی گذاشت، شاعر بریتانیایی، تی. اس. الیوت^{۱۸} بود. الیوت در مخالفت با دیدگاه کسانی که اثر ادبی را آینه‌ی تمام‌نمای شخصیت مؤلف می‌پنداشتند، در مقاله‌ی خود با عنوان سنت و قریحه‌ی فردی^{۱۹} (۱۹۱۹) اظهار نظر کرد که توفیق هنرمند در کار خود، در صورت گذشتن از خویشتن و محو کردن پیوسته‌ی شخصیت خود می‌باشد (به نقل از پایینده، ۱۳۸۵). از بحثِ الیوت در این مقاله، این نتیجه بر می‌آید که برای فهم یک متن ادبی نمی‌توان به مؤلف متن استناد کرد یا نباید کوشید تا ذهنیت مؤلف و شخصیت او را شناخت یا با بررسی متن، آن‌ها را بازسازی کرد.

دونظریه‌پرداز^{۲۰} شکل‌گرای دیگر که تأثیر بهسزایی در شکل‌گیری دیدگاه‌های جدید در باره‌ی جایگاه مؤلف در نقد نو داشتند، ویمست و بیردزلی^{۲۱} بودند. مایکل راک در مقاله‌ی خود، اولین نوشتاری که بین متن و مؤلف حصاری کشید را مقاله‌ی سفسطه‌ی^{۲۲} معنای ویمست و بیردزلی معرفی می‌کند. ویلیام ویمست، استاد ادبیات انگلیسی، نظریه‌پرداز ادبی و منتقد امریکایی با همکاری مونرو بیردزلی، فیلسوف و نظریه‌پرداز هنری و ادبی در سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۴۹، دو مقاله‌ی سفسطه‌ی معنا (سفسطه‌در باره‌ی قصد مؤلف) و سفسطه‌ی عاطفه^{۲۳} (سفسطه‌در باره‌ی تاثیر اثر) را به رشته‌ی تحریر در آوردند. این دو منتقد امریکایی، این ایده را که اگر یک اثر هنری خوب است، در هر زمانی خوب است را ارائه دادند؛ به این معنا که اصالت و ارزش یک اثر ادبی و هنری خوب، با گذر زمان کم نمی‌شود.

ویمست و بیردزلی (۱۹۴۶) در مقاله‌ی سفسطه‌ی معنا در ارتباط با رابطه‌ی اثر و خالق اثر و شعر با شاعر چنین بیان می‌کنند که اگرچه پروفسور استول^{۲۴} می‌گوید شعر از سر می‌آید نه از کلاه^{۲۵} (که اشاره به این نکته دارد که در پس هر شعر خوب، شاعری اندیش‌مند وجود دارد)؛ اما طرح از پیش تعیین‌شده‌ی شاعر برای آفرینش یک شعر، سبب اعطای ارزش اصلی به شاعر نمی‌شود. آنان اشاره می‌کنند که در پاسخ به این سوال که مؤلف چه می‌خواهد بگوید؟ باید اشاره کنیم که چنانچه شاعر در انجام کارش موفق باشد؛ در این زمان، خود شعر نشان می‌دهد که شاعر در تلاش است چه چیزی را بیان کند و اگر شاعر در کار خود موفق نباشد؛ در این صورت، شعر شواهد کافی برای قضاؤت ندارد و منتقد می‌بایست در بیرون از متن به دنبال شواهد بگردد تا به قصدِ مؤلف دست یابد. در ادامه، ویمست و بیردزلی (۱۹۴۶) بیان می‌کنند

که اشاره‌ی مستقیم به شعر و شاعر، تنها تمثیلی از رابطه‌ی مؤلف و اثر است. طرح و قصد مؤلف، نه در دسترس است و نه مطلوب تا به عنوان یک استاندارد برای قضاؤت در مورد موققیت یک اثر هنری- ادبی مورد بررسی قرار گیرد. مؤلف و استدلال‌هایش برای معنا، نمی‌توانند متن را بازسازی کنند، تنها خود متن است که منبع اصلی مفهوم است و مقصود مؤلف، در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. چنین تفکری اساساً به این معناست که خواست مؤلف در شکل گیری متن، در مرتبه‌ی دوم اهمیت برای تفسیر خواننده قرار می‌گیرد. با توجه به آنچه گفته شد، خواننده هیچ‌گاه نویسنده را از طریق نوشته‌هایش نخواهد شناخت، چرا که ممکن است مخاطب در مواجهه با متن، دنیابی متفاوت از آنچه نویسنده قصد دارد را دریابد (ویمست و بیردلی، ۱۹۵۷).

اصطلاح "مرگ مؤلف"^{۲۷} که به موجزترین شکل در مقاله‌ی سال ۱۹۶۸ رولان بارت^{۲۸} (۱۹۸۰- ۱۹۸۵) به همین نام ارائه شد، پیوند نزدیکی با پیدایش نظریه‌ی انتقادی دارد، بویژه نظریه‌ای که بر واکنش و برداشت خواننده استوار است تا هدف-مندی متن (به نقل از راک، ۱۹۹۶). بارت را از آن جهت که مخاطب، خوانش و تفسیر، اعتبار ویژه‌ای نزد او دارند؛ می‌توان جزء متفکران حوزه‌ی هرمنوتیک مدرن با ویژگی‌های منحصر به فرد دانست بارت اولیه (تا دهه‌ی ۶۰)، همانند دیگر ساختارگرایان فرانسه تحت تاثیر نگاه ساختارگرایانه‌ی سوسوری بود که وظیفه‌ی خود را از مطالعه‌ی متن، رسیدن به ساختار بنیادین حاکم و از پیش مفروض می‌دانستند. اما بارت متأخر (از دهه‌ی ۶۰ به بعد) و دیگر پس‌ساختارگرایان، با آزاد کردن انرژی متن که تا پیش از آن ساختاری بسته و تک بعدی داشت، اندیشه را وارد سازوکار تازه‌ای کردند (پاینده، ۱۳۸۵).

از نظر بارت، تأویل متن بر اساس نیت مؤلف، در حقیقت، تن دادن به جزم نیت مؤلف است. بر همین اساس است که نظریه‌ی "مرگ مؤلف" بارت شکل می‌گیرد (پیراوی ونک و حکیم، ۱۳۹۲). بارت از تعریف لغوی کلمه‌ی^{۲۹} متن در راستای اثبات نظریه‌ی مرگ مؤلف خود بهره می‌گیرد: متن به معنای بافتne^{۳۰} است؛ سوژه‌ی گم شده در این بافت، خود را مضمحل می‌کند، همچون عنکبوتی که خود را به همراه ترشحات سازنده‌ی تارهایش از بین می‌برد (بارت، ۱۳۸۶: ۹۰).

با نوشته‌های بارت، اصالت به متن و خواننده‌ی متن منتقل شده و مؤلف در انزوا قرار گرفت. بارت در مقاله‌ی مرگ مؤلف و پس از آن، مقاله‌ی از اثر به متن^{۳۱} که نسبت به مرگ مؤلف کمتر ستیزه‌جویانه بود، این نکته را مطرح نمود که متن موجودی منفعل در برابر منتقد و مفسر نیست. متن‌های اصیل، متن‌هایی تاثیرگذارند نه تاثیرپذیر. بدون شک هر تماسگاری در برابر اثر هنری، موقعیتی متفاوت با هنرمند در لحظه‌ی آفرینش هنری دارد. آن‌چه که به عنوان ملاک و مرجع تفسیر قابل استناد است، متن یا اثر هنری است (نوروزی طلب، ۱۳۸۵؛ بارت، ۱۹۷۷).

گسسته شدن پیوستگی میان تاریخ، متن و مؤلف، نه تنها مخاطب را در جایگاه واقعی خود که تا پیش از این نادیده گرفته می‌شد، قرار می‌دهد، بلکه انرژی مؤلف را نیز آزاد می‌نماید تا به عنوان مدلول نهایی متن در بعدی از مکان و زمان و تنها به عنوان یک اسم محبوس نباشد. بارت در آراء خود رابطه‌ی بین مؤلف و مخاطب را به رابطه‌ای دو سویه بدل می‌کند. به این معنا که اگر مخاطب می‌تواند نقش مؤلف را بازی کند، مؤلف نیز می‌تواند در نقش مخاطب متن خود حاضر شود (پین، ۱۳۸۲: ۲۵-۱۵).

میشل فوکو^{۳۲} (۱۹۸۰) در مقاله‌ی مؤلف^{۳۳} چیست؟ که دو سال بعد از مرگ مؤلف بارت

منتشر شد، به این مسأله نگاهی دو وجهی دارد. از یک طرف سخن فوکو در مقابل بارت است و از طرفی، همسو با آن، فوکو (۱۹۸۰) در باب ظهور مؤلف- که به نوعی همزمان با ظهور مفهوم مالکیت مدرن است- مطرح می‌کند، متون، کتب و گفتارها واقعاً هنگامی پدیدآورنده‌هایی (غیر از چهره‌های اسطوره‌ای و مقدس) پیدا کرده‌اند که پدیدآورنده مشمول مجازات شده است. او معتقد است که بارت در مقاله‌ی خود به‌طور صریح مشخص نمی‌کند که اگر مؤلف نباشد چه بلایی بر سر اثر خواهد آمد و از طرفی اگر ما مؤلف را بلکه نادیده بگیریم خود مفهوم "اثر" چه خواهد شد (فوکو، ۱۳۹۳؛ وارد، ۱۳۸۴). فوکو در ادامه این موضوع را باز می‌کند و به مسائله‌ی مفهوم در اثر می‌پردازد. نوعی تلقی که فوکو آن را نقد می‌کند، تلقی سوزه‌مدار از مؤلف است. فوکو به کارکرد نام مؤلف در زبان اشاره کرده و پرده از ساختاری برمی‌دارد که بارت ظاهراً در مرگ مؤلف، توجهی به آن نداشته است. او مطرح می‌کند که کارکرد و نقش نام مؤلف تنها یک ارجاع ساده به یک سوزه‌ی تاریخی نیست، بلکه نام مؤلف در حقیقت صفتی است برای مجموعه‌ای از ویژگی‌ها، که با هم و در روابطی پیچیده چیزی به نام مؤلف را می‌سازد (به نقل از پاینده، ۱۳۸۵: ۳۸-۳۶).

با توجه به آنچه تا به حال به آن پرداخته شد، این نتیجه حاصل می‌شود که «خوانش‌های پساساختارگرا گرایش به نقدی دارند که به شخصیت نویسنده نسبت داده می‌شود» (پیراوی ونک و حکیم، ۱۳۹۲: ۱۵). بارت مقاله‌ی مرگ مؤلف را با این فرض پایان می‌دهد «تولد خواننده می‌باید به بهای مرگ مؤلف باشد» (بارت، ۱۹۷۷: ۵). به همین منوال، فوکو زمانی را متصور می‌شود که پیرسیم «چه فرقی می‌کند چه کسی حرف می‌زند؟». از نظر او، دوران این تصور که متن ردیفی از کلمات است که یک معنای واحد- پیام اصلی یک مؤلف- را عرضه می‌کند، به سر آمده است (به نقل از راک، ۲۰۰۲: ۲۳۸).

همان‌طور که گذشت، دیدگاه بارت پیوند نزدیکی با تولد نظریه‌ی انتقادی دارد. والتر بنیامین، فیلیسوف، مترجم، نویسنده و زیبایی‌شناسِ مارکسیست و از اعضای مکتب فرانکفورت^{۳۴} در راستای دیدگاه‌های متن‌مدار، معتقد بود که تولید یک ایده، مفهومی است که در تاریخ با مدرنیسم همگن شده است. هنرمندان و دیزاینرها ایوانگارد، تکنیک‌های تولید را نه به عنوان آن‌چه به‌طور معمول استفاده می‌شوند، بلکه به عنوان وسایلی مجهز به فرهنگ و زیبایی‌شناسی به کار می‌برندند. در سال ۱۹۳۴ بنیامین با انتشار مقاله‌ی مؤلف به مثابه تولیدکننده، به دیدگاه متعارف نسبت به تأثیف، به عنوان امری ادبی تاخت و بیان کرد که اشکال جدید ارتباطی (فیلم، تلویزیون، رادیو، تبلیغات، روزنامه و مطبوعات) ژانرهای سنتی هنری، فولاد ضد زنگ مزی بین نوشتن و خواندن و همچنین، نوشتن و تأثیف کردن را در خود ذوب کرده‌اند و از این جاست که هنر " والا" بر می‌افتد (بنیامین، ۱۳۹۲).

بنیامین در مقاله‌ی اثر هنری در عصر باز تولید مکانیکی^{۳۵} آن (۱۹۳۵) اشاره می‌کند که هنرمند نباید نیروهای تولید هنری (رسانه‌های هنری) را به طور غیرانتقادی بپذیرد، بلکه باید این نیروها را متحول کند. وی با این طرز فکر، روابط جدیدی بین هنرمند و مخاطب پدید می‌آورد. او بر این تناقض که نیروهای هنری یا به عبارت بهتر، رسانه‌های هنری نمی‌توانند در دسترس همگان باشند، چیره شده و اشاره می‌کند که رسانه‌های هنری نباید همچون دارایی‌های خصوصی عده‌ی معدودی از هنرمندان درآیند (به نقل از رمضانی بارکوسرا، ۱۳۹۲).

تألیف و رسانه‌های نوین

از نظر بنیامین، وظیفه‌ی یک هنرمند این است که رسانه‌های نوین^{۶۴} را توسعه بخشد و در عین حال شیوه‌های کهن‌تر تولید هنری را دگرگون سازد. در واقع، مساله، ایجاد انقلاب در این رسانه‌ها است. بنیامین (۱۹۳۵) این نکته را مطرح می‌سازد که در عصر تولید مکانیکی که هر اثر هنری به تعداد بی‌شماری قابل تکثیر است، هنرمند به راستی پیش‌رو، هرگز فقط با موضوع هنر سروکار ندارد، بلکه در اندیشه‌ی ابزار تولید آن نیز هست (به نقل از ایگلتون، ۱۳۷۹).

راک (۲۰۱۴) در مصاحبه‌ی خود با سایت فرهنگ صناعت^{۶۷} در رابطه با رسانه‌ها و تأثیر آن‌ها بر شکل‌گیری جامعه، بیان می‌کند: "این واقعیت که رسانه بر شکل‌گیری جامعه تأثیرگذار است، نه خوب است و نه بد. من بر این باورم که این تأثیر مادام [همراه با جوامع بشری] بوده است. هر یک از سلسله‌های هان و امپراتوری رم، بخش عظیمی از یک اجتماع تخیلی^{۶۸} تشکیل شده توسط مجموعه‌ای از رسانه‌های مختلف- و یک زبان رسمی مشترک- تعیین شده توسط قدرت مرکزی بوده‌اند."

بندیت اندرسون^{۶۹} (۲۰۰۳)، تاریخ‌نگار و ارائه‌دهنده‌ی نظریه‌ی اجتماع تخیلی، در رابطه با تأثیر روزنامه‌های ملی (به عنوان یک رسانه) در تعیین هویت ملی، نظریات قابل توجهی ارائه داده است. اجتماع تخیلی اندرسون، به معنای نوعی از اجتماع است که در آن افراد به صورت حقیقی و رو در رو با هم ارتباط ندارند. در واقع، این اجتماع مجموعه‌ای از جوامع بشری در دوران باستان است که بدون آگاهی از ارتباطشان به دلیل وجود پاره‌ای از مشترکات، اعم از نحوه دادوستد، زبان باستانی و تعاملات اجتماعی زیرمجموعه‌ی یک اجتماع بزرگ‌تر به نام اجتماع تخیلی قرار می‌گیرند. در این اجتماع بزرگ‌تر، آن‌چه راه ارتباط افراد با هم محسوب می‌شود، "رسانه" نام دارد. این رسانه‌ها، شامل زبان، قوانین خاص تجارت، نحوه ارسال پیام به یکدیگر و غیره می‌شوند. اندرسون (۲۰۰۳) در نظریه‌ی "اجتماع تخیلی" به قدرت نفوذ رسانه‌ها و آنچه منتشر می‌کنند و بر نحوه شکل‌گیری جوامع انسانی تاکید دارد.

از نظر راک (۲۰۱۴) رسانه منعکس‌کننده‌ی ماست و ما جذب شایسته‌ترین انعکاس از خود می‌شویم. این حقیقت که دیزاینرهای رسانه به صورت ناخودآگاه به دنبال تجسم این فرآیند هستند، تعجب‌آور نیست. او می‌افزاید "تنها تفاوتی که الان می‌بینیم این است که فناوری این اجازه را به ما می‌دهد که از اطلاعات دقیق در انجام این فرآیند بهره بگیریم و خطری که در این موضوع هست، کنترل این حجم از اطلاعات و بینش‌های عموم مردم است" (راک، ۲۰۱۴). مایکل راک (۲۰۰۲) در مقاله‌ی دیزاینر به مثاله‌ی مؤلف، به نظریات فردیک جیمسون^{۷۰} - نظریه‌پرداز سیاسی مارکسیست و منتقد هنری- ادبی اشاره کرده و مطرح می‌کند که از نظر جیمسون پسامدرنیسم به "تفرق و مرکززدایی از هم گسیخته و اسکیزوفرنیایی" سوژه دامن زده است (ص ۲۳۹). مفهوم یک متن مرکززدایی شده (متنی که از مسیر درست ارتباط میان فرستنده و گیرنده منحرف شده و از مسئولیت اصلیش دور افتاده است و همچون عنصری معلق در فضایی از معانی محتمل به سر می‌برد) بشدت در ساختارهای متاخر دیزاین مبتنی بر خواندن و خواننده‌گان نمود یافته است.

راک (۲۰۰۲) به نقل از کاترین مک‌کوی^{۷۱} مطرح می‌کند: «بسیاری از دیزاینرهای به اصطلاح "ساختارگرا" به جای تلاش برای پیوند دادن نظریه با شیوه‌های تولیدی‌شان، با پراکندن تکه‌هایی از نقل قول‌ها در سرتاسر سطح پوستر و جلد کتاب "تألیفی" شان، به معنای واقعی کلمه

بیکره

دوفصل نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
دیراین تالیفی و دیراین مؤلف
دوره چهارم، شماره هفتم- سال ۹۶
۱۵

تصویر ذهنی بارت از یک متن خواننده محور- "مجموعه‌ای از نقل قول‌های استخراج شده از مراکزی شمار فرنگی"- را به تصویر کشیده‌اند» (راک، ۲۰۰۲: ۲۳۸).

به گفته‌ی الن لاتن و ابوت میلر^{۴۲} (۲۰۰۹)، معانی‌ضمنی تاریک‌نظریه‌ی بارت به شکل «یک نظریه‌ی رمانیک از خود بیان‌گری» درآمده است. لاتن اضافه‌می‌کند، آن‌چه جهان امروز را دگرگون می‌کند ارتباط نزدیک هنرمند و رسانه است. او می‌تواند با استفاده از رسانه‌های جدید همچون اینترنت، پس از انتشار اثر خود، به عنوان یکی از مخاطبین، اثرش را ببیند؛ در مورد اثرش نظر دهد و حتی آن را خریداری کند. همین روحیه‌ی انتقاد از اثر توسط خود هنرمند، افق روشنی را در برابر هنرهای روز جهان، همچون گرافیک دیزاین به وجود می‌آورد.

گفتنی است که دیزاین در سال‌های ۱۹۷۰، کنار گذاشتن رویکرد علمی را آغاز کرده بود، رویکردی که طی دهه‌ها، رویکرد مسلط بود. رویکرد علمی با گونه‌ای ایدئولوژی خردگرا به نمایش درمی‌آمد که تبعیت‌بی چون و چرا از یک گرید^{۴۳} فناپذیر را تبلیغ می‌کرد. شیفتگی مولر-براکمان^{۴۴} به "کیفیت زیباشناختی تفکر ریاضی‌وار" واضح‌ترین و قابل استنادترین نمونه‌ی این رویکرد است. مولر-براکمان در ۱۹۵۰ به عنوان سرپرست هیات نظریه‌پرداز سبک سوئیس انتخاب شد. اعضای این هیات که متشکل از هنرمندان و پژوهشگران دیگری همچون کپز^{۴۵}، داندیس^{۴۶} و آرنهایم^{۴۷} بودند، تلاش کردند به شیوه‌ای که یک دانشمند "حقیقت" را آشکار می‌سازد، پرده از نظم و فرمی از پیش موجود بردارند. این گروه به دنبال حالتی از گرافیک دیزاین بر پایه‌ی گرید بودند که عاری از تصویرسازی‌های غیرضروری و احساسی باشد؛ اما آنچه در نوشته‌های مولر-براکمان منحصر به فرد و آشکار‌کننده می‌نماید، استناد او به مجازهای فرمان‌برداری است: دیزاین تسلیم خواست سیستم است؛ قید شخصیت خود را می‌زند و از تفسیر روی‌گردن است. مجموعه پوسترها برکمان برای تون‌هال^{۴۸} زوریخ، نمونه‌ای موفق از تلاش برای برقراری پیوندی برای همبستگی بصری با هارمونی ساختاری موسیقی می‌باشد (راک، ۱۹۹۶؛ شویمر شدن^{۴۹}، ۱۹۹۵) (تصویر ۲).

پس از تلاش گرافیک دیزاینرهای مکتب سوئیس، با گذشت زمان، در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که دیزاینرهای در حال دوری گزیدن از متون بی‌مؤلف^{۵۰} علمی (متونی که در آنها اصول تخطی‌ناپذیر تجسمی مبتنی بر پژوهش تجسمی کاملاً آشکار بود) و حرکت به سوی جایگاهی بودند که به واسطه‌ی آن می‌توانستند مدعی برخی از سطوح مالکیت بر پیام باشند (و این دقیقاً جایگاهی بود که نظریه‌ی ادبی از آن دوری می‌گزید)؛ ولی از نظر راک پارهای از شاخصه‌های بنیادین حرفه‌ی دیزاین با تلاش‌های جسورانه برای خودبیانگری مغایرت دارند. ایده‌ی پیام فاقد مرکز، لزوماً با رابطه‌ی حرفه‌ای که در آن مشتری بابت انتقال اطلاعات یا حس خاص، به دیزاینر دستمزد می‌دهد، جور درنمی‌آید. از این گذشته، بیشتر کار دیزاین به صورت گروهی انجام می‌گیرد، یا در ارتباط با مشتری یا در چارچوب یک کارکارگاهی که از ذوق شماری افراد خلاق بهره می‌برد، با این نتیجه که منشأ هر ایده‌ی خاصی نامشخص است (راک، ۲۰۰۲: ۲۳۸-۲۳۹).

تصویر ۲: پوستر فستیوال موسیقی تون‌هال زوریخ، دیزاینر مولر برکمان (تایپوگرافی، ۱۹۵۵).

مؤلف‌مداری و طراحی گرافیک

کتاب مرگ مؤلف بارت در پاریس، در سال ۱۹۶۸ نوشته شد؛ سالی که دانشجویان، در یک اعتصاب عمومی، در سنگرهای کارگران پیوستند و جهان غرب با یک انقلاب اجتماعی حقیقی

به لرزه درآمد. در سال ۱۹۶۸، دعوت به براندازی مرجعیت در قالب مؤلف و به طرفداری از خواننده - یعنی توده‌ی مردم- پژواکی واقعی داشت. اما برای خلاص شدن از قدرت باید ابتدا لباس رزم پوشید و شاید به این دلیل باشد که دیزاینرها در تلاش برای براندازی قدرتی که هیچ‌گاه در اختیار نداشتند، دچار مشکل بودند. راک (۲۰۰۶) در مقاله‌ای به نام بیماری جنون هلنندی^{۵۱}، اشاره می‌کند که اغلب دیزاینرها جهان مشتاق هستند که ایده‌ی تألیف را به امید رسیدن به قدرت اختیار مؤلف، با آغوش باز بپذیرند؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که این دیزاینرها از ایده‌ی تألیف برای دیزاینر، به عنوان استراتژی قدرت تعبیر می‌کنند و آن را همانند راهی برای رها شدن از قدرت‌های بازدارنده‌ای که قصد محدود کردن آنها را در پروژه‌هایشان دارند، به کار می‌گیرند.

راک (۱۹۹۶) مطرح می‌کند که حضور مؤلف به معنای کنترل مطلق فعالیت خلاقانه است و جزء حیاتی هنر "والا" به نظر می‌رسد. اگر سطحی نسبی از نبوغ نزد مؤلف، نقاش، پیکره‌ساز و یا آهنگ‌ساز معیار غایی دست‌آورده‌ی هنری باشد، فعالیت‌هایی که از وجهه‌ی یک شخصیت مرجع مرکزی مشخص بی‌بهره هستند، خوار شمرده می‌شوند. به اعتقاد راک، پیشرفت نظریه‌ی فیلم در طول این دوره مثال جالبی است.

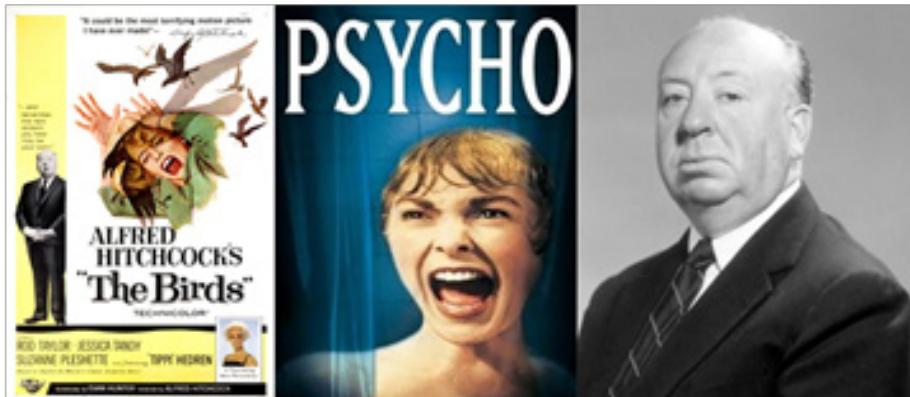
در سال ۱۹۵۴، فرانسو تروفو^{۵۲}، نظریه‌پرداز، منتقد و کارگردان نوشکفته‌ی سینما، ابتدا کتابِ مؤلفان سیاسی^{۵۳} را منتشر ساخت که یک استراتژی بحث‌برانگیز به منظور دیزاین مجدد یک نظریه‌ی انتقادی از سینما شمرده می‌شد. مسأله، چگونگی آفرینش نظریه‌ای بود تا به واسطه‌ی آن فیلمی که الزاماً نتیجه‌ی مشارکت جمعی گسترده است، فقط به عنوان اثر یک هنرمند و متعاقب آن به عنوان یک اثر هنری معرفی گردد. بحثی که تروفو به عنوان نویعی نقد مطرح کرد، اندر و سریس^{۵۴} تحت عنوان نظریه‌ی مؤلف^{۵۵}، وارد دنیای نظری هنر نمود. راه حل این مساله که چطور کارگردان سینما را به عنوان مؤلف، و فیلم ساخته شده توسط او را به عنوان اثر هنری بپذیریم، تعیین معیارهایی بود که به منتقد اجازه می‌داد کارگردان‌های خاصی را به عنوان مؤلف تعریف کند. به منظور اثبات سینما به عنوان اثر هنری، نظریه‌ی مؤلف فرض را بر این گذاشت که کنترل نهایی کل پروژه بر عهده‌ی کارگردان یکی از گروه سه نفره‌ی خلاقیت مشتمل بر کارگردان، نویسنده، فیلمبردار است (راک، ۱۹۹۶؛ کوک، ۱۳۷۷).

نظریه‌ی مؤلف-بخصوص آن گونه که آندر و سریس، به آن باور داشت- بر آن بود که کارگردانان باید از سه معیار برخوردار باشند تا به سرای مقدس مؤلف‌ها راه یابند. سریس، پیشنهاد کرد که کارگردان باید اول، دارای مهارت تکنیکی باشد؛ دوم، رد پای سبکی اش در جریان چندین فیلم دیده شود و در نهایت، از طریق انتخاب پروژه‌ها و نحوه‌ی برخورد سینمایی اش، بصیرت و معنای درونی پایداری را نشان دهد (راک، ۲۰۰۲: ۲۳۹).

از آنجا که کارگردان سینما-بویژه در سیستم استودیویی هالیوود که کارگردان‌ها مامور اجرای پروژه‌ها می‌شدند- کنترل اندکی بر داده‌هایی که با آن کار می‌کردند، داشتند؛ شیوه‌ی به جا گذاشتن سبک شخصی که در یک سری فیلم‌نامه‌ها به کار بسته می‌شد، به طور خاص بسیار مهم بود (راک، ۱۹۹۶). از سینماگرانی که تروفو و سریس به عنوان مؤلف از آنها یاد کرده‌اند، می‌توان به آلفرد هیچکاک^{۵۶}، اورسن ولز^{۵۷} و هاوارد هاکس^{۵۸} اشاره کرد. در تصاویر ۳ تا ۵ پوسترها چند نمونه از آثار این مؤلفان سینما، ارائه می‌شود.

نکته‌ی جالب درباره‌ی نظریه‌ی مؤلف این است که نظریه‌پردازان سینما همچون دیزاینرها،

دوفصل نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
دیرایین تألیفی و میرایین مؤلف
دوره چهارم، شماره هفتم - سال ۹۶
۱۷

تصویر ۳: پرتره‌ی آلفرد هیچکاک و پوسترهاي ديزاین شده برای دو فیلم پرندگان و روانی (فیلم پریزویشن، ۱۹۶۰-۱۹۶۳).

تصویر ۴: پرتره‌ی هوارد هاوس و پوسترهاي ديزاین شده برای فیلم‌های ال دورادو و رودخانه‌ی سرخ (فیلم پریزویشن، ۱۹۴۸-۱۹۹۵).

تصویر ۵: پرتره‌ی اورسن ولز و پوسترهاي فیلم‌های همشهری کین و مکبث (فیلم پریزویشن، ۱۹۴۱-۱۹۴۸).

باید مفهوم مؤلف را به عنوان یک ابزار برای ارتقای آن چیزی شکل می‌دادند که در عرصه‌ی بلندمرتبه‌ی هنرهای زیبا، یک سرگرمی بی‌ارزش تلقی می‌شد. شbahات‌های میان کارگردانی سینما و حرفه‌ی دیزاین قابل توجه است؛ کارگردان هنری یا دیزاینر نیز مانند کارگردان سینما، با مدیریت فعالیت عده‌ی دیگری از افراد خلاق، اغلب از ماده‌ای که با آن کار می‌کند، دور نگاه

داشته می‌شود و در اشتراک با دیگران روی آن کار می‌نماید. علاوه بر این، مشابه با کارگردان سینما، دیزاینر نیز در روند یک حرفه، روی تعدادی از پروژه‌های مختلف با سطوح متفاوت از پتانسیل خلاق کار می‌کند. در نتیجه، هر مفهوم درونی، باید به یک اندازه؛ هم از تدبیر زیباشناسانه و هم از محتوا بهره‌مند باشد (راک، ۱۹۹۶).

راک (۱۹۹۶) در ادامه‌ی بحث دیزاینر به عنوان مؤلف مطرح می‌کند که چنانچه معیارهای استفاده شده برای شناسایی مؤلفان را در مورد گرافیک دیزاینرها به کار بینم، مجموعه آثاری را به عرصه‌ی ظهور می‌رسانیم که می‌توانند به موقعیت تأليف، ارتقا یابند. بسیاری از دست‌اندر کاران می‌توانند مدعی مهارت تکنیکی باشند؛ اما وقتی آن را توأمان با سبک شخصی در نظر بگیرید، مدعیان اندک شمارند. این دیزاینرها به چشم مخاطبان آشناشند و تبدیل به چهره شده‌اند. راک فهرست اسامی این دست از دیزاینرها را به این ترتیب معرفی می‌کند: فابین بارون^{۵۹}، تیبر کالمون^{۶۰}، دیوید کارسون^{۶۱}، نویل برادی^{۶۲}، ادوارد فلا^{۶۳}، آنتون بیک^{۶۴}، پیر برنارد^{۶۵}، گرت دانبار^{۶۶}، تادانوری یوکو^{۶۷}، واگن الیور^{۶۸} (تصویر ۶)، ریک ولیستنی^{۶۹}، آپریل گریمن^{۷۰}، یان ون تورن^{۷۱} (تصویر ۷)، ولفگانگ وینگارت^{۷۲} و بسیاری دیگر.

از نظر راک (۲۰۰۲) ای) مؤلفان گرافیک دیزاین، کم و بیش، بنابر تعريف، باید مجموعه‌هایی بزرگ از آثار شناخته شده آفریده باشند که از دل آنها الگوهایی متمایز سربرآورند. با این حال چه کسانی مؤلفان گرافیک دیزاین هستند؟ شاید برنارد ون تورن را به یاری دلبستگی‌های سیاسی‌شان و الیور را به یاری پیوند دیرینه‌ای که به وجود آورنده‌ی نوعی موسیقی هماهنگ پرقدرت است، بتوان مؤلف دانست. در هر دوی این موارد، دیزاینر مؤلف، پروژه‌هایی را که مامور اجرای آنها شده است، از منظری ویژه و منتقدانه بررسی می‌کند. ون تورن به فهرست کارها برای گزارش سالانه‌ی یک شرکت از منظری اجتماعی اقتصادی می‌نگردد؛ برنارد دیدگاه مبارزه‌ی طبقاتی، خشونت سرمایه‌داری و اختلال اجتماعی را پیش می‌گیرد؛ والیور موضوعات غمانگیز تباہی، از خودبیخودی و بدنه انسانی را مورد بررسی قرار می‌دهد (راک، ۱۳۹۰).

تصویر ۶: پوسترها دیزاین شده توسط واگن الیور (دیزاین او بزرور، ۱۹۹۹-۱۹۸۶).

راک (۲۰۰۶) در بیماری جنون هلندی^{۷۳}، در ادامه‌ی بحثی که پیشتر به آن اشاره شد، می‌نویسد: "هدف من از بیان این مفهوم [طراح به عنوان مؤلف]، ارتقای اهمیت دیزاینر از طریق استفاده از قواعد تأليف نیست، بلکه در تلاش هستم راهی برای جدا کردن تأليف ادبی از تأليف تصویری را مجسم کنم؛ این تجسم به کمک شبکه‌ای از راهبردهای برنده‌نگ و برنده‌سازی اتفاق می‌افتد. منظور من از اصطلاح مؤلف، هرگز شخص نویسنده نیست؛ بلکه شخصی فرضی است که در خدمت یکپارچه کردن گونه‌های متون مختلف است؛ کسی که به متون پراکنده‌ی موجود، وجودی یکپارچه می‌بخشد" (راک، ۲۰۰۳: ۲۳۰).

سریس در تلاش برای تعریف مفهوم درونی به "تفاوت ناملموس میان یک شخصیت و دیگری" متولّ می‌شود (به نقل از راک، ۲۰۰۲: ۲۳۹). این پناه بردن به لمس ناپذیری این حالت که "نمی‌توانم بگویم چیست اما اگر ببینم، می‌شناسم" (ص ۲۴۰) یکی از دلایلی

بعکره

دوفصل نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
دیرایین تالیفی و دیرایین مؤلف
دوره چهارم، شماره هفتم- سال ۹۶
۱۹

است که چرا این نظریه از مدت‌ها پیش، مورد بی‌مهری محافل نقد فیلم قرار گرفته است. این نظریه هیچ‌گاه آنچنان که باید با ماهیت گروهی سینما و مسائل دشوار ساخت فیلم سروکار نداشته است؛ اما با این که این نظریه منسخ است، تاثیر آن هنوز با ماست: کارگردان، تابه امروز، بی‌چون و چرا در مرکز درک ما از ساختار فیلم قرار دارد. به طریق مشابه، به این می‌ماند که ماسال‌ها نظریه‌ی تعدیل شده مؤلف گرافیکی را به کار می‌برده‌ایم، بی‌آنکه از آن آگاه باشیم (راک، ۲۰۰۲).

تصویر ۷: پرتره‌ی ون تورن به همراه دو اثر دیرایین شده توسط او.
(مورس مگرین، ۱۹۸۲-۱۹۸۳).

سریس در طی نظریه‌ی خود به دنبال بیان تفاوتی است که کاریک هنرمند را از کار و اثر دیگری، متمایز می‌سازد. به این معنا که مخاطب این دست از آثار هنری (دیرایین یا فیلم)، بدون درج نام و نشانی از هنرمند خالق اثر، به دلیل وجود مؤلفه‌هایی که در اثر نهفته است، پی به خالق آن می‌برد و بین اثر با سایر آثار همتای آن تمایز قائل می‌شود (سریس، ۱۹۶۸).

دیرایین تالیفی

همان‌طور که روش شناخت یک دیراینر به عنوان مؤلف مبهم است، شیوه‌ای که دیراینرها، این واژه و ارزش نسبت داده شده به آن را به کار بسته‌اند نیز به همان اندازه پیچیده و دارای ابهام است. راک در آدامه‌ی این بحث به نمایشگاهی که در سال ۲۰۰۲ در موزه‌ی هنرهای معاصر نیوبورک با عنوان «طراح به مثابه مؤلف: نظرها و بینش‌ها» برپاشد، اشاره می‌کند و می‌نویسد: "این نمایشگاه در صدد شناسایی گرافیک دیراینرها بی‌آمد که دلبسته‌ی کارهایی هستند که از تولید تجاری خدمات محور سنتی، فراتر می‌روند و کسانی که پژوهه‌های شخصی، اجتماعی یا تحقیقی در طبیعت را دنبال می‌کنند. رد سفارش‌دهنده و دعوت برای فرارفتن از تولید سنتی به این معناست که "دیراین تالیفی" اهدافی والا تر و ناب‌تر دارد. تقویت عقیده‌ی فردی، دیراین را به اندازه‌ی شکل‌های ممتاز سنتی‌تر تألیف، مشروعیت می‌بخشید" (راک، ۲۰۰۲: ۲۴۳).

پاینر^{۷۴} (۲۰۰۳)، نویسنده‌ی انگلیسی حوزه‌ی دیراین، گرافیک دیراین و فرهنگ بصری، در کتاب بدون قوانین بیشتر با نگاهی انتقادی^{۷۵}، مروی کامل به انقلاب گرافیکی در طول دوره‌ی پست‌مدرن دارد. دیدگاه او به نظریه‌ی دیراینر به عنوان مؤلف و یا دیراین به عنوان تألیف، نگاهی نقادانه است. از نظر او تألیف، تنها شرایطی برای تفکر درباره‌ی دیراین فراهم می‌کند، فارغ از تعاریف محدودی که در گذشته برای دیراین ارائه شده است. از نظر این نظریه‌پرداز، تألیف چیزی جز دریچه‌ای که گرافیک دیراین را از قفس محصور کننده‌ی سفارش‌دهنده خارج کند، نیست. "تألیف، در آثار گرافیک دیراین، فضای باز تفکر است" (پاینر، ۲۰۰۳: ۱۳۰). از نظر پاینر، وقتی صحبت از نقد ادبی و یا نقد فیلم می‌شود، همه می‌دانند که منظور چیست و کارِ منتقد چه می‌تواند باشد، اما نقد گرافیکی، عنوانی است ناآشنا که خوانندگان مجلات تخصصی گرافیکی به‌ندرت با آن مواجه هستند. این درست است که قواعد نقد ادبی و یا نقد فیلم برای بررسی آثار گرافیکی نیز کارآمد است، اما سوال او این است که تا چه حد می‌توان یک اثر گرافیکی را با معیار یک شعر یا یک فیلم محک زد؟ (پاینر، ۲۰۰۳: ۱۱۸-۱۳۰).

پنجه

دوفصل نام، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

دیزاین تالیف و دیزاین مؤلف

دوره چهارم، شماره هفتم- سال ۹۴

۲۰

راک (۲۰۱۴) در رابطه با معنای دیزاین و فضای تفکر معتقد است، ما در عصری زندگی می کنیم که دیزاین به بخشی از آن تبدیل شده است. در عصر حاضر همه چیز دیزاین می شوند- از یک زن کوچک تا اتحادیه های جهانی- همگی سوژه هی یک بازی دلنشیں، برای دیزاین هستند. دیزاین توصیف نوعی برنامه ریزی همراه با تفکر است، به این معنا که همه می معلومات احتمالی و مجھولات پیش بینی شده از یک موقعیت مطرح شده، در مسیر رسیدن طرح به هدف در نظر گرفته برای آن، عمل کنند.

به اعتقاد راک (۲۰۱۴) دیزاین در دوران حاضر، می تواند دو تعریف و هدف داشته باشد: ۱) می تواند منبع تمرکز- مادی و معنوی- برای شکل دادن به تجرب انسانی، از شخصی ترین آن ها تا عمومی ترین باشد، و ۲) می تواند تمرکز بر چگونگی تفسیر و تشکیل بینش در افراد نسبت به شرایط حاکم بر زندگی آن ها محسوب شود. راک مدعی است که خود او سعی می کند این دو هدف را به هنگام کار کردن در ذهن داشته باشد. در دیدگاه او، این فضای تمرکز و تفکر را دیزاین ایجاد می کند و دیگران را در آن سهیم می سازد.

همان طور که به نقل از فوکو (۱۹۸۰) گفته شد نقش مؤلف به طور خاص نقشی آزاد کننده نیست. راک با تأسی به دیدگاه فوکو مطرح می کند که مؤلف به عنوان خاستگاه، صاحب اختیار و مالک نهایی متن، در برابر خواست آزاد خواننده می ایستد. از نظر او، بازگرداندن اختیار متن به مؤلف، با تنگ کردن عرصه برای تفسیر و تعبیر، اثر را محدود می کند و در چارچوب قرار می دهد. حضور مؤلف، ایده سنتی خالق نابغه را دوباره قوت می بخشد؛ مقام خالق اثر را محدود و انباسته از ارزش افسانه ای می کند. در حالی که پاره ای ادعاهای در باره تألیف، شاید به سادگی نشانه ای از یک حس احیا شده مسئولیت باشد، اما همزمان، حقه ای برای بدست آوردن حقوق مناسب به نظر می آید، تلاش هایی برای اعمال نوعی نمایندگی که به طور مرسوم وجود نداشته است.

راک (۲۰۰۲) در بخش پایانی مقاله خود، طراح به مثابه مؤلف، ذهن خواننده را با چند سوال به چالش می کشد. او می نویسد: "در حالی که اشتیاق برای تألیف گرافیکی می تواند اشتیاق برای مشروعيت و یا قدرت باشد، آیا تحسین دیزاین به عنوان عنصر مرکزی، ضرورت ایک حرکت مثبت است؟ آیا این همان چیزی نیست که محرك پنجاه سال اخیر تاریخ دیزاین در جهان بوده است؟ چنانچه براسنی بخواهیم از الگوی دیزاین برای ادعاها در باره تألیف، شاید باید زمانی را تصور کنیم که می توان پرسید چه تفاوتی می کند چه کسی این را دیزاین کرده است؟" (ص ۲۴۴).

از سوی دیگر، اثر را کسی به وجود آورده است (آن همه فراخوان برای مرگ مؤلف را مؤلفان بلندآوازه صادر کرده اند). راک (۲۰۰۲) می افراید: "در حالی که گسترش و تعریف سبک های هنری، شناسایی و طبقه بندی شان در مرکز نقد منسوخ مدرنیستی قرار دارد، ما باید برای مقابله با این مسائل به شیوه های جدید، همچنان کار کنیم. شاید چاره ای آن این باشد که چالش واقعی فراوانی روش های هنری و تجاری، فردی و گروهی که تشکیل دهنده زبان دیزاین است را پذیریم" (ص ۲۴۴).

بررسی طراح به مثابه مؤلف، بازنگری فرآیند گسترش شیوه های دیزاین و همچنین پرداختن به چارچوب تاریخی دیزاین برای پذیرفتن همه شکل های گفتمان گرافیک دیزاین را فراهم می سازد. اما در حالی که نظریه های تألیف گرافیکی می توانند شیوه های ساختن اثر را تغییر دهند،

بعکره

دوفصل نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
دیوان تألیفی و میراث‌نویس مؤلف
دوره چهارم، شماره هفتم- سال ۹۶
۲۱

مساله‌ی اصلی مخاطب و منتقد، این نیست که چه کسی اثر را ساخته است، بلکه این است که چه کاری انجام می‌دهد و چگونه آن را به انجام می‌رساند (راک، ۱۹۹۶).

آن‌گونه که ذکر شد، دنیای دیزاین و دیزاینرها، در حال تحول و پیشرفت است. نظریات اندیشمندان و نظریه‌پردازان بنام جهان و توجه دیزاینرها موفق معاصر به مسئله‌ی دیزاین و دیزاین تألیفی، نشان از این امر دارد که گرافیک دیزاین که روزبه روز گسترده فعالیت خود را وسیع‌تر می‌کند - از حضور در سطح دو بعدی تا جای‌گرفتن در فضاهای سه بعدی و هم‌کاری با معماری - به دنبال حضور قدرتمند و متفاوت در وادی هنر و صنعت است.

و سعیت حضور این حرفة در قرن بیست و یکم چنان است که مایکل راک در جدیدترین کتاب منتشرشده‌اش در سال ۲۰۱۳ به نام امضاهای متعدد و کارن لویس^{۷۶} در کتاب گرافیک دیزاین^{۷۷} برای معماران به نقل از راک، از گرافیک معماری^{۷۸} نام می‌برند. راک در مصاحبه‌ای که با لویس انجام داده می‌گوید: "من اغلب اوقات این‌طور فکر نمی‌کنم که معماری از گرافیک دیزاین بهره می‌برد، بلکه از نظر من، معماری شکلی از گرافیک دیزاین است. بخش عظیمی از کار صورت گرفته در معماری اعم از طراحی"^{۷۹}، دیزاین، نمایش دو بعدی فضا بر روی نقشه، جداول، تفسیر و تقسیم فضاهای وغیره - امور بصری قبل از ورود به بخش عمرانی - همگی بخشی از حرفة‌ی گرافیک دیزاین است. یک دیزاینر مؤلف، سعی بر این دارد مرزهایی را در نوردد که حصاری بین او و دیگر شاخه‌های فعالیت در حوزه‌ی دیزاین و هنر هستند" (لویس، ۹۳-۹۲: ۱۵-۲۰).

نتیجه

همان‌طور که گذشت، جایگاه تعیین‌کننده مؤلف در دوران مختلف مورد توجه قرار گرفته است. نظریه‌های انتقادی ادبی در باره‌ی جایگاه مؤلف، هر یک بهنحوی سهم بسیاری در شکل‌گیری دیدگاه‌های جدید در باره‌ی تأليف داشته‌اند. مایکل راک به عنوان یک دیزاینر و محقق، طی دو دهه فعالیت خود در حوزه‌ی نظری و عملی گرافیک دیزاین، موضوع دیزاینر به عنوان مؤلف را مورد توجه خاص قرار داده و در رابطه با نظریه‌های تأليف گرافیکی، معتقد است که مسئله‌ی اصلی مخاطب و منتقد، این نیست که چه کسی اثر را ساخته، بلکه این است که چه کاری انجام شده و چگونه آن کار به انجام رسیده است. او در مقاله‌ی طراح به مثالبی مؤلف به اشتراکاتی میان فرآیند انجام یک پروژه‌ی گرافیکی و ساخت یک فیلم اشاره می‌کند. بدین ترتیب، شاید بتوان با استناد به نظریه‌های تأليف درسینما، بنیان‌های نظریه‌ی تأليف در گرافیک دیزاین را نیز پی‌ریزی نمود؛ چراکه در انجام یک پروژه‌ی گرافیکی همانند ساخت فیلم، دیزاینر از همکاری عده‌ای از افراد همچون معماران، دیزاینرها داخلى، صنعتی و بسیاری دیگر بهره می‌گیرد. در این پروژه‌ها، تأليف از آنجا مطرح می‌شود که برخی از دیزاینرها در هدایت مجموعه‌ی این همکاری‌ها، ردپایی از خود به جای می‌گذارند؛ همان اثری که قابل شناسایی توسط مخاطبان است و باعث می‌شود که یک دیزاینر از دیگری بازشناخته شود. با آنچه گذشت، مؤلف در آثار گرافیک دیزاین، همانند مؤلف در فیلم و سینما با معیارهای زیر قابل شناسایی است: ۱) دارای مهارت تکنیکی خاص باشد؛ ۲) ردپایی سبکی اش در جریان چند اثر دیده شود؛^۳ ۳) و در نهایت، از طریق انتخاب پروژه‌ها و نحوه‌ی برخورد حرفة‌ای خود، بصیرت و معنای درونی پایداری را نشان دهد.

بیکری

دوفصل نام، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

دیزاین تالیف و دیزاینر مؤلف

دوره چهارم، شماره هفتم - سال ۹۴

۲۲

پی‌نوشت

۱ - Richard Holis.

۲ . در این مقاله واژه‌ی دیزاین (design) ترجمه نشده و دقیقاً معادل انگلیسی کلمه به کار گرفته شده است، چرا که به نظر مؤلفان، ترجمه مصطلح "طراحی" برای این واژه نه تنها رسا نیست بلکه تا حدود زیادی تولید ابهام می‌کند. واژه "طراحی" معادل سه کلمه drawing, planning, design و به کارگرفته می‌شود که در معنا و کاربرد بسیار با هم متفاوتند، گرچه همپوشانی‌هایی نیز دارند؛ لذا به دلیل نبود معادل مناسب برای دیزاین، مؤلفان به منظور جلوگیری از بدفهمی ترجیح داده‌اند تاز خود واژه استفاده نمایند.

۳ - Michael Rock.

۴ - Stefan Segmeister.

۵ - Ellen Lupton.

۶ - Designer as Producer.

۷ - Walter Benjamin.

۸ - Author as Producer.

۹ - Anselm Strauss and Juliet Corbin.

۱۰ - Frank Magill.

۱۱ - Cyclopedias of World Authors.

۱۲ - American Institute of Graphic Arts.

۱۳ - Visual Communication.

۱۴ - Communication Design.

۱۵ - Evelyn Lincoln.

۱۶ - Invention and Authorship in Early Modern Italian Visual Culture.

۱۷ - Andrea Mantegna.

۱۸ - T. S. Eliot.

۱۹ - Tradition and the Individual Talent.

۲۰ - Formalism.

۲۱ - William Kurtz Wimsatt.

۲۲ - Monroe Beardsley.

۲۳ - Intentional Fallacy.

۲۴ - Affective Fallacy.

۲۵ - Stoll.

۲۶ - words come out of a head, not a hat.

۲۷ - death of the author.

۲۸ - Roland Barthes.

۲۹ - Text.

۳۰ - Tissue.

۳۱ - From Work to Text.

۳۲ - Michel Foucault.

۳۳ - What Is an Author?

۳۴ - The Frankfurt School.

۳۵ - The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.

۳۶ - این رسانه‌های نوین در اوایل قرن بیستم، عکاسی و به دنبال آن فیلم و صدای فیلم بود که در عصر حاضر قابل

تعمیم به سایر رسانه‌های روز است.

۳۷ - Culture of Craft.

۳۸ - imagined communities.

۳۹ - Benedict Anderson.

۴۰ - Fredric Jameson.

۴۱ - Katherine McCoy.

۴۲ - J. Abbott Miller.

۴۳ - Grid.

۴۴ - Josef Muller Brockmann.

۴۵ - György Kepes.

۴۶ - Donis A Dondis.

۴۷ - Rudolf Arnheim.

۴۸ - Tonhall.

۴۹ - Yvonne Schwemer-Scheddin.

بیکره

دوفصل نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
دیوان تألیفی و میراث مؤلف
دوره چهارم، شماره هفتم- سال ۹۴
۲۳

- ۵۰ - Authorless.
۵۱ - Mad Dutch Disease.
۵۲ - Francois Truffaut.
۵۳ - Politique des Auteurs (Political Authors).
۵۴ - Andrew Sarris.
۵۵ - Author Theory.
۵۶ - Alfred Hitchcock.
۵۷ - Orson Welles.
۵۸ - Howard Winchester Hawks.
۵۹ - Fabian Baron.
۶۰ - Tibor Kalman.
۶۱ - David Carson.
۶۲ - Neville Brody.
۶۳ - Edward Fella.
۶۴ - Anthon Beeke.
۶۵ - Pierre Bernard.
۶۶ - Gert Dunbar.
۶۷ - Tadanoori Yokoo.
۶۸ - Vaughn Oliver.
۶۹ - Rick Valicenti.
۷۰ - April Greiman.
۷۱ - Jan van Toorn.
۷۲ - Wolfgang Weingart.
۷۳ - Mad Dutch Disease.
۷۴ - Rick Poynor.
۷۵ - No More Rules: Graphic Design and Postmodernism.
۷۶ - Karen Lewis.
۷۷ - Graphic design for Architects.
۷۸ - Architecture Graphic Design.
۷۹ - Drawing.

منابع

- استراس، آسلم. کربن، جولیت (۱۳۹۰)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه‌ی مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه‌ی بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.
-ایگلتون، تری (۱۳۷۹)، پیش درآمدی بر نظریه‌ی ادبی، ترجمه‌ی عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
-بارت، رولان (۱۳۸۶)، لذت متن، ترجمه‌ی پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز، چاپ چهارم.
-بنیامین، والتر (۱۳۹۲)، مؤلف به مثابه‌ی تولید‌کننده: با دو مقاله‌ی انتقادی از بوریس بودن و هیتو استیرل، ترجمه‌ی ایمان گنجی و کیوان مهدی، تهران: نشر چشم.
-پابنده، حسین (۱۳۸۵)، مرگ مؤلف در نظریه‌های ادبی جدید، فصل‌نامه نامه فرهنگستان، ۳۲-۴۴، ۲۶.
-پیروای ونک، مرضیه و حکیم، اعظم (۱۳۹۲)، مؤلف به مثابه‌ی مهمان متن، دو فصل‌نامه پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز، ۱۷، ۱-۱۷.
-پین، مایکل (۱۳۸۲)، فرهنگ اندیشه انتقادی، ترجمه‌ی پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.
-راک، مایکل (۱۳۹۰)، طراح به مثابه مؤلف، ترجمه‌ی مرjan زاده، حرفة هنرمند، شماره ۳۸، ۷۸-۷۰.
-رمضانی بارکوسرا، روح الله (۱۳۹۲)، تغییرات در تجربه و کارکرد اثر هنری در دوران تکنولوژی از دیدگاه والتر بنیامین.
-فصل‌نامه کیمیای هنر، ۷، ۴۳-۲۳.
-زاگماستر، استفان (۱۳۸۸)، درباره‌ی طراح بودن، ترجمه‌ی آریا کسايی. دوماهنامه‌ی تندیس، ۱۵۳، ۱۵-۱۴.
-فرهنگ دهخدا (۱۳۷۹)، تهران: موسسه‌ی انتشاراتی دهخدا.
-فوکو، میشل (۱۳۹۳)، تئاتر فلسفه، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران نشر نی، چاپ چهارم.
-کوک، پم (۱۳۷۷)، نگره‌ی مؤلف بعد از ساختارگرایی، ترجمه‌ی روبرت صافاریان، فصل‌نامه سینمایی فارابی، ۳۱، ۷۵-۶۴.
-نوروزی طلب، علی‌رضا (۱۳۸۵)، اصالت متن به مثابه‌ی مرجع نقد و تفسیر. فصل‌نامه باغ نظر، ۵، ۱۱۱-۱۰۰.

-وارد، گلن (۱۳۸۴)، پست مدرنیسم، ترجمه‌ی علی مرشدی زاد. تهران: نشر قصیده سرا.

-هولیس، ریچارد (۱۳۸۶)، تاریخچه‌ای از طراحی گرافیک، ترجمه‌ی سیما مشتاق. تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ چهارم.

-AIGA. (2014). What is graphic design. Retrieved 24 August 2015, from <http://www.aiga.org/guide-whatisgraphicdesign/>.

-Anderson, B. (2003). Imagined communities. New York, NY: Verso Press.

-Barthes, R. (1977). Image, music, text. London, UK: Fontana Press.

-Focault, M. (1980). Language, counter memory, practice. New York, NY: Cornell University Press.

-Lewis, K. (2015). Graphic design for architects. London: Routledge.

-Lincoln, E. (2003). Invention and authorship in early modern Italian visual culture. *Depaul Law Review*, 4, 1093-1119.

-Lupton, E. (2012). The designer as producer. In A. Blauvelt and E. Lupton (Eds), Graphic design: Now in Production (pp. 12-13). Minneapolis, Mpls: Walter Art Center.

-Lupton, E. & Miller, J. A. (2009). A going concern. *Eye magazine*, 72, 22-25.

-Magill, F. N. (1974). Cyclopedia of world authors. Englewood Cliffs, NJ: Salem Press.

-Poynor, R. (2003). No more rules: Graphic design and postmodernism. New York, NY: Yale University Press.

-Rock, M. (1996). The designer as author. *Eye magazine*, 20, 50-58.

-Rock, M. (2002). The designer as author. In M. Bierut, W. Drenttel and S. Heller (Eds), Looking closer 4. New York, NY: Allworth Press.

-Rock, M. (2013). Fuck content. In M. Rock (Eds), Multiple signatures (pp. 91- 98). New York, NY: Rizzoli International Publication.

-Rock, M. (2013). Multiple Signatures: on Designers, Authors, Readers and Users. NY: Rizzoli international publication.

-Sarris, A. (1968). The American Cinema: directors and directions. Boston, MA: Da Capo Press.

-Scheddin, Y. S. (1995). Reputations: Josef Müller-Brockmann. *Eye magazine*, 19, 40-47.

-Wimsatt, W. K, Breadselby, M. C. (1946). The intentional fallacy. *Sewanee Review*, 54, 468-488.

-Wimsatt, W. K, Breadselby, M. C. (1957). The affective fallacy. *Sewanee Review*, 54, 31-55.