

آموزش موشن گرافیک از مبتدی تا پیشرفته

نویسنده شیرین شاطرزاده

اگر به دنبال پیشرفت در کسب و کار و تولید محتوای پرطرفدار هستید، بی شک به انواع ویدیو احتیاج خواهید داشت. موشن گرافیک راهی است که می‌توانید با کمکش محتوای ویدیویی باکیفیت را تولید کنید. در این پست از آکادمی اینفوگرام به آموزش موشن گرافیک و چگونگی یادگیری آن خواهیم پرداخت.

آموزش موشن گرافیک: موشن گرافی چیست؟

دریافت کنید: موشن گرافیک یا گرافیک متحرک، Motion+Graphics ماهیت موشن گرافیک را می‌توانید از نام آن مجموعه‌ای از المان‌های گرافیکی است که ایستا نیستند و حرکت دارند. یک تعریف خوب برای موشن گرافیک عبارت است از:

استفاده از دانش طراحی در کنار المان‌های مکان و زمان

به این معنی که در طراحی یک پوستر یا اینفوگرافیک ساده، المان‌های شما فارغ از زمان و مکان همواره ایستا و بدون حرکت هستند. در حالی که در اینفوگرافیک، اشیا و المان‌ها درون کادر حرکت می‌کنند و حرکت آن‌ها ترتیب مشخصی دارد.

زمانی که از موشن گرافیک صحبت می‌کنیم، بی‌اختیار به انیمیشن هم فکر خواهیم کرد! با این حال، باید بدانید که موشن گرافیک با انیمیشن تفاوت‌های مهمی دارد. بعضی موشن گرافیک را زیر مجموعه‌ای از انیمیشن (به معنی پویانمایی) می‌دانند و بعضی می‌گویند که انیمیشن می‌تواند یکی از زیرمجموعه‌ها و انواع موشن گرافیک باشد.

به هر حال، جا دارد که به تفاوت مهم انیمیشن و موشن گرافیک اشاره کنیم: در انیمیشن «شخصیت»های مختلفی وجود دارند که هر یک دیالوگ‌های متفاوتی خواهند داشت در حالی که در موشن گرافیک، شخصیتی وجود ندارد و المان‌های گرافیکی با یک موسیقی پس‌زمینه یا نهایتاً صدای یک گوینده (نریتور) جابه‌جا خواهند شد.

آموزش موشن گرافیک: انواع موشن گرافی

موشن گرافی انواع مختلفی دارد که هر کدام در جاهای متفاوتی کاربرد خواهند داشت. در ادامه انواع مختلف آن را معرفی خواهیم کرد.

تیتراژ فیلم و سریال

آیا تا به حال به تیتراژ شروع و پایان فیلم و سریال‌ها دقت کرده‌اید؟ این ویدیوهای کوتاه، ترکیبی از المان‌های مختلف و کلمات هستند. به عبارتی، موشن گرافیک محسوب می‌شوند! جالب است بدانید که تیتراژ فیلم و سریال قدیمی‌ترین نوع موشن گرافیک است که در تاریخ ساخته و استفاده شده. اولین بار آلفرد هیچکاک برای ساخت تیتراژ فیلم روانی از این تکنیک استفاده کرده است.

ویدیوهای توضیح دهنده

ویدیوهای توضیح دهنده مهم‌ترین چیزی هستند که در برندینگ و بازاریابی با آن سروکار خواهید داشت. این ویدیوها معمولاً یک فرایند یا دستگاه پیچیده را به چند تکه می‌شکافند و با ترکیبی از حرکت المان‌ها، حرکت متن و صدای گوینده آن فرایند را توضیح می‌دهند.

اینفو موشن

اینفو موشن به معنی اینفوگرافیکی است که تبدیل به موشن گرافیک شده است. در این مدل از موشن گرافی، اطلاعات مختلفی به صورت متحرک به اطلاع مخاطب می‌رسد. از آنجایی که در اینفو موشن حافظه بصری با حافظه صوتی ترکیب می‌شود، تاثیر بیشتری در مخاطب خواهد داشت و بهتر می‌تواند در یادگیری موثر باشد.

UI انیمیشن‌های

اگر سایت یا اپلیکیشنی طراحی کرده‌اید، می‌توانید راهنمای استفاده از آن را به صورت موشن گرافیک در بیاورید. این کار هم بسیار جذاب است و هم مخاطب را بیشتر جذب می‌کند.

لوگوهای متحرک

لوگو اولین نماد از برند شما است که در ذهن مخاطب می‌ماند. پس چه چیزی بهتر از این که لوگو را به حرکت در بیاورید؟ یکی از انواع موشن گرافی و در واقع کاربردهای آن، طراحی لوگوهای متحرک است. مثلاً اگر لوگوی دایره شکل است، یکی از راه‌های تبدیل آن به موشن گرافیک، استفاده از حرکات مارپیچی است که آن دایره را بسازد.

پرزنتیشن

پرزنتیشن‌های ایستا می‌توانند حسابی حوصله‌سربر باشند اما زمانی که آن‌ها را به موشن گرافیک تبدیل می‌کنید، جان تازه‌ای می‌گیرند و چندین برابر بیشتر مخاطب را به خود جذب می‌کنند. در این نوع موشن گرافیک، المان‌های مربوط به پرزنتیشن از جمله نمودارها، چارت‌ها و آمار و ارقام بیشتر دیده می‌شوند.

اینفو موشن چیست؟

برای شروع آموزش موشن گرافیک تسلط به چه نرم افزارهایی ضروری است؟

موشن گرافیک دنیای گسترده‌ای است و نرم افزارهای لازم برای ساخت آن به همان نسبت متنوع هستند. قطعاً یادگیری تمام این نرم افزارها همزمان با هم ممکن نیست ولی به تدریج می‌توانید با آن‌ها آشنا بشوید. از طرف دیگر، هر کدام از نرم افزارها کاربرد خاصی دارند و برای انواع خاصی از موشن گرافیک و به طور کلی محتوای ویدیویی مناسب هستند. پس می‌توانید یک یا دو تا را به صورت نرم افزار تخصصی انتخاب کنید و با سایر نرم افزارها فقط آشنا باشید

Adobe After Effect

افترا افکت بدون هیچ شکی مهم‌ترین نرم افزاری است که برای طراحی موشن گرافیک به آن نیاز دارید. اینطور بگوییم که بدون تسلط بودن به افترا افکت، از موشن گرافی هم خبری نیست! این نرم افزار با استفاده از لایه‌ها کار می‌کند و در واقع تلفیقی از یک نرم افزار ادیت ویدیو و فتوشاپ است

افترا افکت اصطلاحاً ۲/۵ بعدی است. به این معنی که اجازه ساخت انیمیشن‌های دو بعدی را به شما می‌دهد و همینطور به خوبی سازگار است. پلاگین‌ها و تکنیک‌های متنوع D Max با نرم افزارهای ساخت المان‌های سه بعدی از جمله ۳ افترا افکت باعث شده که بهترین و ضروری‌ترین نرم افزار طراحی موشن گرافیک به حساب بیاید. بعد از این که طراحی موشن گرافی به پایان می‌رسد، می‌تواند خروجی ویدیویی آن را دریافت کنید. هر چند بسته به قدرت سیستم شما، زمان آماده شدن این خروجی می‌تواند طولانی شود

Cinema 4D

بسیار راحت و لذت بخش خواهد بود. بسیاری از Cinema 4D برای کسی که به افتراکت تسلط دارد، یادگیری طراحان این نرم افزار را به سایر نرم افزارهای طراحی سه بعدی ترجیح می دهند چرا که رابط کاربری آن بسیار ساده و یوزر فرندلی است.

انتخاب بهتری است. مثلا برای شبیه سازی های سه بعدی و C4D زمانی که نیاز به موشن گرافی های سه بعدی دارید. موشن گرافیک هایی که نیاز به چرخش در سه بعد دارند می توانید از این نرم افزار استفاده کنید.

Adobe Premier Pro

پریمیر پرو ابزاری برای طراحی موشن گرافیک بر اساس نایملاین است. طراحان با استفاده از این نرم افزار می توانند ویدیو و صوت را باهم تلفیق کنند. معمولا انیماتورها و طراح های موشن گرافیک از پریمیر پرو برای آخرین دستکاری های کارشان استفاده می کنند. مثلا کات های نهایی، گذاشتن متن گویندگی و صدای نریتور و تلفیق موسیقی با موشن گرافی.

Adobe Photoshop

هر طراح موشن گرافیک نیاز دارد که المان های گرافیکی متنوعی را طراحی کند. اینجاست که فتوشاپ وارد می شود تا برای تکمیل کردن موشن گرافیکتان به شما کمک کند. طراحان موشن گرافیک باتجربه از فتوشاپ برای انجام کارهایی مثل ایجاد تایپوگرافی جدید یا تغییر دادن برخی المان ها استفاده می کنند.

در واقع اگر بخواهید یک طراح حرفه ای شوید، فتوشاپ یکی از ابزارهایی است که قطعاً به آن نیاز خواهید داشت. چرا که بارها باید سائز یک المان، رنگ آن، جهتش و ... را تغییر بدهید. یک کاربرد دیگر فتوشاپ، طراحی استوری برد است. بسیاری از افراد ترجیح می دهند استوری برد را روی کاغذ بکشند اما فتوشاپ به شما اجازه می دهد که یک استوری برد ساده و جذاب را به سرعت ایجاد کنید. همچنین به سادگی می توانید از فایل های فتوشاپ به عنوان ورودی برای افتراکت استفاده کنید.

Adobe Illustrator

ایلاستریاتور هم کاربردی شبیه به فتوشاپ دارد با این تفاوت که به جای پیکسل‌ها، از وکتور استفاده می‌کند و به این ترتیب کیفیت هر المان با تغییر سایز آن تغییری نمی‌کند. اگر مایلید از لوگوها، شخصیت‌ها و اشیای گرافیکی در موشن گرافیک استفاده کنید، ایلاستریاتور نسبت به فتوشاپ انتخاب بهتری است.

مانند فتوشاپ، فایل‌های ایلاستریاتور را هم می‌توانید به عنوان ورودی در افترافکت استفاده کنید.

موشن گرافیک چیست و باید چه مهارت‌هایی داشته باشد؟

موشن گرافیک، کسی است که به صورت تخصصی به طراحی و ساخت صفر تا صد موشن گرافیک می‌پردازد. به عنوان یک طراح موشن گرافیک انتظار می‌رود تا شما مجموعه‌ای از مهارت‌های سخت و نرم را داشته باشید.

بعضی از مهم‌ترین این مهارت‌ها عبارتند از:

درک نظریه رنگ‌ها و روانشناسی رنگ

شناختن رنگ‌ها یکی از اولین مهارت‌هایی است که به عنوان یک موشن گرافیک به آن نیاز خواهید داشت. اگر نمی‌دانید، توصیه ما این است که ابتدا می‌خواهید آموزش موشن گرافیک را شروع کنید اما چیزی از [روانشناسی رنگ‌ها](#) دانشی ابتدایی از این حیطه به دست بیاورید.

هر رنگ تاثیر متفاوتی بر ذهن انسان می‌گذارد و احساس خاصی را القا می‌کند. به دانشی که تاثیر رنگ‌ها بر ذهن می‌گذارد، نظریه رنگ یا روانشناسی رنگ گفته می‌شود. پس باید رنگ‌های موشن گرافیک را براساس احساسی که مایلید القا شود انتخاب کنید. مثلاً اگر قرار است یک موشن هشداردهنده بسازید، انتخاب رنگ‌های زرد و قرمز برای طراحی مناسب خواهد بود.

درک اصول انیمیشن

مطالب مرتبط

ساخت موشن گرافیک و سایر انواع انیمیشن تنها به معنی به حرکت در آوردن چند پنل و المان نیست. شما باید بدانید هر جزء را چه زمانی، در چه جهتی و با چه سرعتی به حرکت در بیاورید. لازم است بدانید که روند پیشرفت سناریو را چه زمانی کند و چه زمانی سریع کنید. این مفاهیم که «اصول انیمیشن» نام دارند، از مهم‌ترین چیزهایی هستند که هم باید درباره آن مطالعه کنید و هم با تمرین فراوان به آن مسلط شوید.

مهارت طراحی گرافیکی

طراحی موشن گرافیک چیزی نیست جز به حرکت در آوردن گرافیک‌های مختلف! پس مشخص است که برای تبدیل شدن به یک موشن گرافیست خوب باید مهارت‌های طراحی گرافیکی داشته باشید. مخصوصاً اگر به صورت فریلنسری کار می‌کنید، داشتن مهارت‌های طراحی باعث می‌شود ۱۰ هیج از رقیب‌هایتان جلو بیافتید

درک سه بعدی و آشنایی با طراحی سه بعدی

هرچند بسیاری از موشن گرافی‌ها سه بعدی هستند، تمایل به موشن‌های سه بعدی روز به روز بیشتر می‌شود. بنابراین داشته باشید و بتوانید اجسام سه بعدی را رسم کنید و بتوانید با توجه به نمای باید درک خوبی از [روانشناسی شکل](#) موشن گرافیکتان این اجسام را به سبک‌های مختلف در بیاورید

مهارت‌های هنری

همه موشن گرافیست‌ها طراحان هنری و نقاش حرفه‌ای نیستند اما موشن گرافیستی که این مهارت را داشته باشد، مسیر راحت‌تری را در پیش خواهد داشت. خوب است که شروع به تمرین طراحی کنید و گاهی المان‌ها، شخصیت‌ها و شکل‌ها را روی کاغذ بکشید و سپس در نرم افزارهای طراحی رسم کنید

دانش تایپوگرافی

تایپوگرافی یکی از ارکان موشن گرافی است و در اکثر موشن گرافیک‌هایی که می‌بینید، نقش مهمی دارد. مثلاً ممکن است که یک موشن گرافی تنها از تایپوگرافی استفاده کند تا محصول، برند یا شرکت را به مخاطب معرفی کند. باید چه احساسی را القا می‌کند و چه اشکالی راحت‌تر قابل خواند هستند. (Typeface) بدانید چه مدل از طراحی حروف تایپوگرافی مناسب می‌تواند موشن گرافیک شما را چند مرحله ارتقا بدهد.

خلاقیت

نوشتن سناریو و روند پیش رفتن موشن گرافیک در اکثر اوقات به عهده خود شماست و کارفرما مطلقاً تصویری از خروجی کار ندارد. پس قوه خلاقیت خودتان را تقویت کنید. دیدن نمونه‌های موشن گرافیک می‌تواند در این کار به شما کمک کند.

مهارت‌های تکنیکی

موشن گرافیک و تکنیک‌های آن به شدت وابسته به انواع نرم افزارهای و پیشرفت تکنولوژی هستند. پس باید مهارت خود را در این زمینه بالا ببرید. به نرم افزارهای لازم برای طراحی موشن مسلط شوید، سعی کنید نرم افزارهای دیگر را به تدریج یاد بگیرید و از هرگونه آپدیت در نرم افزارها با روی باز استقبال کنید

روابط اجتماعی

هیچ فریلنسر یا کارمندی به تنهایی و با قطع روابط اجتماعی در کارش موفق نشده است و شما هم دومین نفر تنها نخواهید بود! به عنوان یک طراح باید بتوانید ارتباط خوبی با مشتری یا مدیرتان برقرار کنید، ایده‌هایتان را به صورت واضح برایشان بیان کنید و ایده‌های آن‌ها را بشنوید. همین رابطه را با همکارانتان هم حفظ کنید. از آن‌ها ایده بگیرید و راهنمایی بدهید. این افراد همیشه باعث می‌شوند در کار خود پیشرفت کنید و پروژه‌های جدیدی برای انجام دادن داشته باشید

اصالت و امضای شخصی

خوب است که از ترندهای بازار و طراحی باخبر باشید اما چیزی که شما را از سایرین متمایز می‌کند، سبکی است که برای خود انتخاب می‌کنید. اگر در اول راه آموزش موشن گرافی باشید باید تا جای امکان از سبک دیگران تقلید کنید. اما به مرور خوب است که سبک و امضای خاص خودتان را برای موشن گرافیک داشته باشید

نقشه راه آموزش موشن گرافیک از مبتدی تا حرفه‌ای

مطالعه تئوری - ۱

پیش از هر کاری، لازم است که بعضی مسائل اصولی را به صورت تئوری بدانید. مثلاً درباره روانشناسی شکل و رنگ اطلاعات کافی را با مطالعه به دست بیاورید

یادگیری فتوشاپ و/یا ایلاستریتور - ۲

قبل از ورود به دنیای موشن گرافی باید وارد دنیای طراحی گرافیکی شده باشید. پس یکی از نرم افزارهای فتوشاپ یا ایلاستریتور را یاد بگیرید. لازم نیست در سطح حرفه‌ای‌ترین طراح‌های گرافیکی به این نرم افزارها مسلط بشوید چرا که این تسلط به مرور به وجود خواهد آمد، اما باید اصول اولیه کار را بدانید

مخصوص موشن گرافیک‌های دو (After Effect یادگیری مقدماتی - ۳ (بعدی)

بعد از یادگیری یک نرم افزار طراحی گرافیکی وقت آن است که اصل کار را شروع کنید: نرم افزار افتر افکت را نصب کنید و آن را یاد بگیرید. آشنایی با محیط نرم افزار و ابزارهای مختلف آن، اولین قدم‌هایی است که باید بردارید. یاد در این ease and wiz و پلاگین‌های ساده‌ای مثل ease گرفتن چگونگی دستکاری لایه‌های افتر افکت، استفاده از مرحله قرار دارند

After Effect یادگیری تایپوگرافی در - ۴

همانطور که گفتیم تایپوگرافی بخش مهمی از موشن گرافیک است که باید به آن تسلط داشته باشید. بعد از آشنا شدن با و همینطور کار با پلاگین‌های فارسی‌نویسی را یاد mask بخش‌های مختلف نرم افزار، یادگیری تایپوگرافی، کار با بگیرد

حرکت کاراکتر و کار با صدا - ۵

شما باید بتوانید در طراحی موشن گرافیک زمانبندی و سرعت مناسب را انتخاب کنید، مخصوصا اگر موشن گرافی شما به انیمیشن نزدیک‌تر بوده و کاراکتر داشته باشد. همچنین در این مرحله استفاده از نریشن و تلفیق موشن و صدا رو آغاز کنید.

موشن گرافی سه بعدی - ۶

بعد از این که موشن گرافی دوبعدی مسلط شدید می‌توانید وارد دنیای سه بعدی بشوید. این کار را ابتدا در افتر افکت و امتحان کنید Cinema 4D سپس

یادگیری سایر نرم افزارها و پلاگین ها - ۷

به عنوان یک موشن گرافیست حرفه‌ای باید اکثر پلاگین‌های افترافکت را بشناسید و براساس نیازتان پلاگین‌های جدیدی بزنید. این نرم افزارها همیشه نکات Maya و Mocha پیدا کنید. همچنین خوب است که سری به نرم افزارهایی مثل جدیدی برای یاد گرفتن دارند.

بعد از پایان آموزش موشن گرافی چطور وارد بازار کار

بشویم؟

در اولین قدم، باید چند نمونه کار مناسب یا به عبارتی یک پورتفولیوی قوی داشته باشید. دست به کار بشوید و چند نمونه کار مختلف بسازید تا مطمئن باشید جلوی کارفرما قوی ظاهر خواهید شد. برای این کار هم به یک نوع موشن اکتفا نکنید. انواع مختلفی با مفاهیم و پیام‌های مختلف طراحی کنید تا بتوانید کارفرما یا مشتری را از مهارت خودتان مطمئن کنید.

سپس باید جست‌وجو را شروع کنید. در سایت‌های کاریابی یا شرکت‌های تولید محتوا به دنبال موقعیت شغلی دائمی یا پروژه‌ای بگردید. جا دارد که در این مرحله به عنوان کارآموز وارد یک شرکت بشوید و به تدریج موقعیت خودتان را ارتقا دهید.

چگونه می‌توان یک موشن گرافیکست موفق بود؟

- هیچ موشن گرافیکستی یک شبه ره صد ساله را طی نکرده است. موفقیت در کار به مرور به دست می‌آید. صبور باشید.
- همیشه مجموعه‌ای از همکاران، کارفرماها و مشتری‌های خوب را در دسترس ارتباط مثبت را از یاد نبرید. داشته باشید و ارتباطتان را با آنها قطع نکنید.
- از ابتدای کار تکلیفتان را در رابطه با دستمزد و حقوق مشخص کنید. اگر فریلنسر: حرفه‌ای دستمزد بگیرید. هستید کارهای باکیفیت را با قیمت پایین انجام ندهید. کلاس کاری خودتان را حفظ کنید تا مشتری‌هایی در سطح خودتان به شما پیشنهاد کار بدهند.

سوال‌های متداول آموزش موشن گرافیک

موشن گرافی چیست؟

موشن گرافی به معنی تلفیق طراحی گرافیکی با حرکت است. به این معنی که طراحی‌های به جای ساکن و ایستا بودن، حرکت دارند و بر اساس سناریوی خاصی جابه‌جا می‌شوند. به کسی که به طراحی موشن گرافی می‌پردازد موشن گرافیکست یا طراح موشن گرافیک گفته می‌شود.

برای آموزش موشن گرافی چه چیزهایی لازم است؟

لازم است که برای شروع آموزش موشن گرافیک با حداقل یکی از نرم افزارهای ایلاستریتور یا فتوشاپ آشنا باشید. در قدم بعدی باید نرم افزار افترافکت را یاد بگیرید. آشنایی اولیه با روانشناسی شکل و رنگ هم لازم است.

درآمد یک موشن گرافیک چقدر است؟

یک موشن گرافی حرفه‌ای یک دقیقه‌ای بالای ۳ میلیون تومان به ازای هر دقیقه ارزش دارد. برای موشن گرافیک سه بعدی این رقم تقریباً دو برابر می‌شود. البته باید توجه کنید که این رقم برای کارهای کاملاً حرفه‌ای است و برای طراحان تازه‌کارتر، کف مبلغ ۱ میلیون تومان عددی منطقی است.

یک طراح موشن گرافی باید چه مهارت‌هایی داشته باشد؟

یک طراح موشن گرافیک موفق باید مجموعه گسترده‌ای از مهارت‌های سخت و نرم را داشته باشد. از جمله کار با نرم افزارهای مختلف، داشتن دانش درباره انیمیشن، طراحی گرافیکی و نظریه رنگ‌ها، داشتن زمان‌بندی و روابط عمومی خوب.