

سپر طراحی در گذر زمان

سبک‌های آیین طراحی

لکشمی بشکرین

مترجمان: نازیلا محمدقلی‌زاده-راضیه مهدیه-

مهسا حقی پناه-رائیکا خورشیدیان

ویراستار: شادی عظیمی

سرشناسه: بهاسکاران، لاکشمی

Bhaskaran, Lakshmi

عنوان و نام پدیدآور: سپر طراحی در گذر زمان: سبک‌های کلیدی طراحی / لکشمی بشکرین؛ مترجمان نازیلا محمدقلی‌زاده، او دیگران؛ ویراستار شادی عظیمی

مشخصات نشر: تهران: فرهنگسرای میردشتی، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری: ۲۲۴ ص؛ مصور (رنگی).

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۰۰-۰۱۶-۱

وضعیت فهرست نویسی: فیا

یادداشت: مترجمان نازیلا محمدقلی‌زاده - راضیه مهدیه - مهسا حق‌پناه - رائیکا خورشیدیان.

یادداشت: عنوان اصلی: ۲۰۰۵. Designs of the times : using key movements and styles for contemporary design.

موضوع: طراحی صنعتی -- تاریخ

Industrial design -- History

موضوع: تزئین و آرایش -- تاریخ

Decoration and ornament -- History

موضوع: شتاب افزوده: محمدقلی‌زاده، نازیلا، ۱۳۵۶ - مترجم

شتاب افزوده: عظیمی، شادی، ۱۳۵۵ - ویراستار

رده بندی کنگره: ۱۳۹۵ س۹ TS1V1/۹

رده بندی دیویی: ۷۴۵/۲

شماره کتابشناسی ملی: ۴۴-۷۳۱۲

سپر طراحی در گذر زمان

سبک‌های کلیدی طراحی

لکشمی بشکرین

مترجمان: نازیلا محمدقلی‌زاده - راضیه مهدیه - مهسا حق‌پناه - رائیکا خورشیدیان

ویراستار: شادی عظیمی

مدیر هیئت مدیره: فاطمه خسروجردی

طراح جلد: کریمیان

طراح: علی زارعی

طراح: فرآیندگویا

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۵

چاپخانه: آریا

صحافی: سیمین‌سا

ناشر: فرهنگسرای میردشتی

شمارگان: ۱۰۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۰۰-۰۱۶-۱

قیمت: ۳۷۰,۰۰۰ ریال

فرهنگسرای میردشتی
FARHANGSARA MIRDASHTI

بخش کتاب میردشتی:

تهران • میدان انقلاب • ابتدای کارگر جنوبی •

نیش وحید نظری • مجتمع تجاری نادر

تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۰۶۶۰-۲

تمایز: ۰۲۱-۶۶۴۹۱۹۶۸

انتشارات فرهنگسرای میردشتی:

مشهد • چهارراه لشگر • به طرف میدان ده دی •

پاساژ دیدنیها

تلفن: ۰۵۱-۳۸۵۴۴۹۵۱

تمایز: ۰۵۱-۳۸۵۱۴۷۶۱

www.fmirdashti.com
info@fmirdashti.com

www.mirdashtibook.com
info@mirdashtibook.com

۱۲۹	سوررئالیسم	۷	مقدمه
۱۳۳	عقل گرایی (رشنالیسم)	۱۱	جنبش هنر و صنایع دستی
۱۳۷	استریم لاینینگ	۲۱	جنبش زیبایی
۱۴۱	طراحی ارگانیک	۲۷	ژاپنیسم
۱۴۹	سبک بین المللی	۳۱	آرت نوو
۱۵۵	بیومورفیزم	۴۱	مدرنیسم
۱۶۱	اسکاندیناوی مدرن	۴۹	هنرهای زیبا
۱۶۹	سبک معاصر	۵۳	یوگند اشتایل
۱۷۳	مکتب سوئیس	۵۷	سبک میشن
۱۷۷	پاپ آرت	۶۱	انتزاع
۱۸۳	عصر فضا	۶۵	کارگاه‌های وینر
۱۸۷	آرت	۷۱	ورک باند آلمانی
۱۹۱	هنر و طراحی	۷۷	آینده گرایی (فوتوریسم)
۱۹۳	کمیناژری (سینمایالیسم)	۸۳	آرت دکو
۱۹۷	های تک	۹۱	کوبیسم چک
۲۰۳	دورهٔ پسا صنعتی	۹۵	کوبیسم انگلیسی (ورتیسیزم)
۲۰۷	پست مدرنیسم	۹۹	دادائیسم
۲۱۵	موج نو کالیفرنیا	۱۰۵	داستیل
۲۱۷	ممفیس	۱۱۱	باهاوس
۲۲۱	ساختار شکنی	۱۱۹	مدرن
		۱۲۳	کنستراکتیویسم

مقدمه

طراحی قرن بیست و یکم از مسیر تاریخی و معنایی، از مبلمان تا گرافیک، تبدیل به پدیده‌ای جهانی شده است. استفاده از طراحی به عنوان وسیله ارتباطی برای جذب مخاطبین جدید یا تحت تأثیر قرار دادن مخاطبین پیشین باعث شد زبان طراحی به موهبتی متن با به زمینه‌ای برای انتخاب جهانی تبدیل شود که البته این مسئله کافی نیست.

به صورت خلاصه می‌توان گفت طراحی در همه جا حضور دارد.

ما امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مملو از محصولات متنوع است. این محصولات ما را با دنیایی از انتخاب‌ها مواجه می‌کنند قابلیت همه محصولات در فراتر رفتن از نیازهایشان شکل می‌گیرد، با این استدلال می‌توان گفت این محصولات جهانی را به وجود آورده‌اند که تحت سلطه زیبایی بوده و مصرف‌گرایی را تحریک کنند.

تولید انبوه توسط سفارشی‌سازی انبوه در دوران دورریختنی‌ها- یعنی زمانی که کالاها بیش از آن که تعمیر شوند جایگزین می‌شوند، پشت‌سر گذاشته شده است. طراحی به هستی هر روزه ما تحمیل شده است و تبدیل به بخش اساسی از زندگی روزمره می‌شود ما هم کمتر از آن انتظار نداریم. در حقیقت ما بیشتر انتظار داریم و در نتیجه بیشتر تقاضا می‌کنیم. ما به طور مداوم در جستجوی چیزی متفاوت، انتخابی دیگر و بهترین «اتفاق بزرگ» هستیم، ما به صنعت طراحی فشار می‌آوریم و مهم‌تر از آن به طراحان که اتفاق بزرگ را برایمان خلق کنند.

در بازخورد به تقاضاهای مکرر و متنوع مصرف‌کنندگان قرن بیست و یکم، طراحان صنعتی امروز به صورت فزاینده، خود را درحالی می‌یابند که از تاریخ به عنوان دستی یاریگر در پاسخ این تغییرات مداوم نگاه می‌کنند. تاریخ به کاررفته در طراحی، عمل استفاده مجدد از شیوه‌های تاریخی پیشین در هنر، طراحی و معماری است. امانت گرفتن از گذشته سال‌ها است که به عنوان یک منبع الهام بخش و پذیرفته شده، شناخته می‌شود- مانند مجسمه‌های رومی که از سنت یونانی امانت گرفته شده است- و با وجود ۱۵۰ سال بحث طولانی بر سر حقوقی بودن این مسئله، هنوز هم الهام-گرفتن از گذشته متوقف نشده و ادامه دارد. تاریخ گرایی به شکل سخیف و مبتذل درحالی در هنر و طراحی قرن ۱۹ متداول بود، که این رویکرد به شدت در تضاد با هر نوع پیشرفت مدرنیستی در قرن بیستم قرار داشت. به امانت گرفتن از گذشته، گزینه‌ای در چرخه‌های مدرنیسم نبود بلکه در حقیقت یک جرم بود و آنکس که تقلب در زبان طراحی به حساب می‌آمد. تا پس از دهه ۱۹۶۰ و ظهور پست مدرنیسم، این نگرش از سوی طراحان به شدت حمایت شد و آنها به صورت آزادانه یک بار دیگر به کندوکاو گذشته پرداختند.

در تاریخ گرایی قرن بیست و یکم، ما پرخه‌ای کامل از گذشته طراحی داریم که می‌توانیم ردپای خود را در آن جستجو کنیم این اثر به تنها حوزه قانونی و برحق خلاقیت است که بخشی اساسی از فرهنگ بصری امروز ما را نیز شکل می‌دهد. درحالی که ما امروز دیگر فراتر از زمانی رفته‌ایم که یک سبک به تنهایی برای تسخیر روح یک عصر کافی به

پیشرفت‌های انقلابی در فناوری و ماشین‌آلات زمان تحریک‌کننده اساسی برای طراحان و معماران بود، اما امروز دیگر این پیشرفت‌ها انگیزش پیشین را برای طراحان تولید نمی‌کند. طراحان امروز خود را غرق در انتخاب‌ها و آزاد در گزینش از مجموع سبک‌های گذشته در اختیارشان است، می‌یابند، ترکیب کردن گذشته و حال برای جستجوی آینده.

به صورت کپسول درآوردن سبک‌های بسیار گوناگون و متفاوت که قبلاً برای مخاطبین خاص فراهم شده‌اند، کیفیت جذب‌کنندگی و اسفنج‌گونه مدرنیسم قرن بیستم و توانایی آن در کنار گذاشتن محدودیت‌های سبک گرایی که سابقاً برای هویت‌سازی بسیار اساسی بود، بدنه جدیدی از تجلی‌ها و روشی جهانی را شکل داده است که طراحی را به سطوح بی‌سابقه‌ای از تنوع کشانده است. سبک‌های پیشین مکرراً احیا می‌شوند، انبوهی از تجلیل‌ها و افتخارات معاصر به آنها تزریق می‌شود

و با یک تناوب و تکرار فزاینده و سطحی از ناپایداری (که بیشتر هم در حوزه مد حاکم بود تا حوزه های دیگر طراحی) به سمت راه خود فرستاده می شوند.

کتاب طراحی در گذر زمان به عنوان مرجعی کامل برای طراحان، دانشجویان و کسانی که به طراحی علاقه مند هستند، تدوین شده است. این کتاب به همان اندازه که برای اطلاع دادن طراحی شده برای الهام بخشیدن نیز طراحی شده است، صفحات پیش رو جنبش های کلیدی و سبک هایی که برای تعریف طراحی قرن بیستم و بیست و یکم گردآورده شده است را کندوکاو می کند. هر بخش نه تنها چگونگی رشد یک سبک مشخص را بیان می کند، بلکه چگونگی به کار گرفته شدن آن در طراحی امروز را نیز نشان می دهد. به علاوه، شخصیت های کلیدی هر سبک برای ارجاع سریع مشخص شده اند، یک سری از جدول زمانی هم در کتاب، سبک ها، طراحی ها، طراحان و اتفاقات را طبقه بندی کرده است، این جداول حجم اندازنی گسترده برای طراحان ایجاد می کند تا آنها بتوانند با استفاده از ترکیب نمونه های معاصر و تاریخی پیش دهند حوزه طراحی، مبلمان، گرافیک، هنر و معماری باشند.

طراحی دیگر امروز مسئله فرم و عملکرد ساده نیست، بلکه یک زبان است و مانند هر زبانی باید پیش از اینکه بتوان هر استفاده مؤثری از آن کرد، آموخته شده بود. کتاب طراحی در گذر زمان کلیدی را برای فهم آن در دستان شما قرار می دهد.