

از سری کتاب‌های مرجع طراحان و گرافیست‌ها

۴۰۰۰ طرح تزئینی

خیوان، پرنده و ماهی

اثر: راه‌ل‌سلی مک‌کالم

ترجمه: سویا رضاپور

انتشارات یساقل

McCallum, Graham Leslie

مکالوم، گراهام لسلی، ۱۹۶۶-م.

۴۰۰۰ طرح تزئینی حیوان، پرنده و ماهی / اثر گراهام لسلی مک‌کالم؛ مترجم

سونیا رضایور، تهران: یساولی، ۱۳۹۲، ۲۸۴ص: مصور.

978-964-306-555-3

فهرست‌نویسی بر اساس اطلاعات قبلی.

عنوان اصلی: 4000 animal, bird and fish motifs : a sourcebook, 2005

۱. تزئین و آرایش - طرح‌های حیوانی الف. رضایور، سونیا، ۱۳۴۸- مترجم

۷۴۵/۴

NK ۱۵۶۰/م۷ج۸۷ ۱۳۹۲

۳۲۲۳۰۵۷

کتابخانه ملی ایران

۴۰۰۰ طرح تزئینی

حیوان، پرنده و ماهی

طراح: گراهام لسلی مک‌کالم

مترجم: سونیا رضایور

لیتوگرافی: نقاش برین

چاپ: ۱۳۹۲، چاپ پدید

تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه

ناشر: انتشارات یساولی

تهران: میدان انقلاب، بازارچه کتاب، تلفن: ۶۶۴۶۱۰۰۳ نمابر: ۶۴۱۰۱۱۱

تهران: خیابان کریم خان، پلاک ۷۸، تلفن: ۸۸۳۰۰۴۱۵ نمابر: ۳۲۰۳۸

www.yasavolishop.com / www.yassavoli.com

info@yassavoli.com

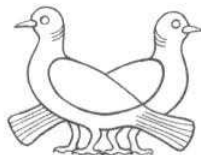
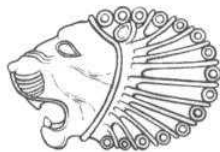
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۰۶-۵۵۵-۳

حق چاپ محفوظ

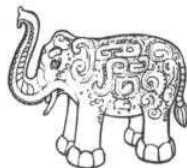
بها: ۸۰۰۰ تومان

فهرست

۹	مقدمه
۱۳	فصل اول: عصر حجر، اروپا
۲۳	فصل دوم: بین النهرین
۲۴	نوسنگی
۳۱	سومریان
۳۸	هیتی‌ها
۴۳	آسوریان
۴۸	بابلی‌ها
۵۲	پارس‌ها
۶۲	فصل سوم: مصری
۸۹	فصل چهارم: اژه‌ای
۹۰	مینوسی
۹۹	میسنی

۱۰۶	سایپریت
۱۱۶	یونانی
۱۴۰	فصل پنجم: چینی
۱۷۶	فصل ششم: تمدن استپ عشاوری
۱۹۱	فصل هفتم: سلتی
۲۰۹	فصل هشتم: بربرها
۲۲۰	فصل نهم: بیزانسی
۲۳۴	فصل دهم: قرون وسطی
۲۶۷	فصل یازدهم: اسلامی
۳۰۱	فصل دوازدهم: تمدن های آمریکای جنوبی
۳۱۹	فصل سیزدهم: ژاپنی
۳۳۹	فصل چهاردهم: هنرها و صنعت ها
۳۴۹	فصل پانزدهم: آرت دکو
۳۷۷	نمایه

پیش از این هیچ‌گاه درک این موضوع که ما با بسیاری از موجودات دیگر در این جهان سهیم هستیم، حائز اهمیت نبود؛ این واقعیت که ما همان هوا را تنفس می‌کنیم همان آب را می‌نوشیم و همان فضا را اشغال می‌کنیم. اما اگر خود را دوستدار زمین می‌دانیم، با مسؤولیت حفظ و نگهداری آن در تمام طول عمر، درک این مهم ضروری است.

اگر به حیوانات، پرندگان و ماهی‌ها که بخشی از این دنیای شگفت‌انگیزند، عشق می‌ورزید و به تصاویر آن‌ها (به شکل نقاشی، نقوش تزئینی یا مجسمه‌سازی) علاقه دارید، پس با نیاکان خود - حتی آن‌هایی که ۳۰۰۰ سال پیش از این می‌زیسته‌اند - چندان تفاوتی ندارید. آن‌ها هم تصویری از حیواناتی کشیده‌اند که بخشی از زندگی‌شان را تشکیل می‌داده و از این تصاویر، برای تزئین دیوارها و نیز آراستن ابزارهایی از جنس استخوان و شاخ گوزن استفاده می‌کردند. زمانی که هنرمند و مجسمه‌سازان، میکال‌آنز، سقف کلیسای سیستین را نقاشی کرد؛ هنگامی که جی. ام. ویستلر، هنرمند قرن نوزدهم، دیوارهای اتاق طاووس را رویف (پیچک روم) را در لندن با طاووس‌های خرامان (که اکنون در گالری فریر به نمایش گذاشته شده) تزئین کرد یا وقتی آنتونی نشیمن خود را با پرنده و پروانه تزئین می‌کردید، دقیقاً همان کار انسان‌های عصر حجر را انجام می‌دادید. ویری از اسب‌های وحشی را که در اطراف دیوارهای صخره‌ای غارهای شان یورتمه می‌رفتند، می‌کشیدند.

به نظر می‌رسد که ما انسان‌ها لذتی ذاتی نسبت به هر چیز شبیه جامان داریم. بسیاری از ما وسایل تزئینی به شکل حیوانات داریم؛ لباس‌هایی که می‌پوشیم شاید به نقشی از حیات وحش ما باشد؛ دیوار مهدکودک‌ها اغلب با تصاویر موجودات زیبا و دوست‌داشتنی پوشیده شده است و بعضی افراد روی بدن‌شان تصاویر انواع جانوران واقعی یا خیالی، را خال‌کوبی کرده‌اند. این کتاب مرجع که شامل هزاران تصویر از حیوانات، پرندگان و ماهی‌ها و حشرات است، برای دوستداران حیوانات، هنرمندان، طراحان و صنعتگران تألیف شده است. این تصاویر، حاصل پی‌گیری خلاقانه‌ی صدها هنرمند و صنعتگر طی هزاران سال است.

ما خوش‌شانس هستیم که دوره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، نه تنها به طور خلاقانه به آینده نگاه می‌کند بلکه به

راحتی از گذشته الهام می‌گیرد - و چه میراث الهام‌بخشی است. تحسین دوران گذشته تنها موجب بازسازی آن‌چه در گذشته اتفاق افتاده نمی‌شود، بلکه به ما اجازه می‌دهد چارچوب مؤثرتری بسازیم. با مطالعه‌ی این طرح‌ها و درک دقیق تکنیک ای سازندگان آن‌ها طراحان بهتری می‌شویم؛ سپس می‌توانیم تصاویری جدید و فوق‌العاده خلق کنیم. طراحی حیوانات شامل شکل‌ها، فرم‌ها، الگوها، بافت‌ها، خطوط و رنگ‌های جالب بی‌شماری است. در واقع تمامی المان‌های هنر طراحی معرفی می‌شوند. این کتاب با جزئیات دقیق و واضح، به صورتی تصویربرداری شده که به شما کمک می‌کند که نه تنها طرح‌های خلاقانه‌ی خود را بسازید بلکه الهام‌بخش دیگران شوید و به آن‌ها آموزش دهید. تمامی تصویرهای این کتاب شیوه‌نگاه و حس سبکی را که به آن تعلق دارند، انتقال می‌دهند. هر فصل مجزا تصاویر حیوانات ویژه‌ی یک تمدن خاص را ارائه می‌دهد. این برای همه‌ی هنرجویانی جالب است که می‌خواهند وقتی حیوانات معینی به عنوان موضوع طراحی به آن ارائه می‌شود، آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند. شیر نمونه‌ی خوبی از موضوع هنر و طراحی است که سومریان باستان آن را معرفی کردند و تا عصر حاضر نیز به عنوان موضوعی محبوب و عامه‌پسند باقی مانده است. سومریان بزرگی و وقار را در تصاویر خود نشان می‌دادند و سبکی آن‌ها را به تصویر کشیدند و هیتی‌ها تصویری از یک شیر مطیع و آرام را با زبانی آویخته مانند سگ ارائه دادند. این شیوه‌های مختلف پرداختن به یک موضوع «قراردادهای طراحی» نامیده می‌شوند که برای طراحان علاقه‌مند که به تکنیک‌ها و سبک‌های متفاوت را بیاموزند، بسیار سودمند خواهد بود.

این طرح‌های دقیق به این دلیل انتخاب شده‌اند که تمامی آن‌ها نیروی غیث و رفتارهای خاص حیوانات را به تصویر کشیده‌اند: گوزن‌های شاخ‌داری که از خطر شکارچیان آسوری خود می‌ترسیدند؛ گاوهای نر باستان که شاخ‌های خود را پایین می‌آوردند و حالت حمله به خود می‌گیرند؛ اسب‌هایی با پوشش خرون وسطی که به زیبایی می‌خرامند و ماهی‌خوارهای باشکوه که بال‌های خود را باز می‌کنند و در آسمانی به سبک ژاپنی به پرواز می‌آیند.

این تصاویر هم‌چنین دیدگاهی منحصربه‌فرد از آن‌چه الهام‌بخش مردم از گذشته است، به ما می‌دهد. برای مثال، شما درمی‌یابید که اسب‌های وحشی برای مردم عصر حجر در اروپا نه تنها به عنوان یک منبع غذایی، بلکه به خاطر سرعت، قدرت و زیبایی آن‌ها ارزشمند بوده‌اند. آن‌ها تصاویر اسب‌هایی را که بسیاری از آن‌ها وارد فهرست تصاویر بسیار

دوست‌داشتنی و شناخته‌شده‌ی امروزی شده‌اند، روی دیوار غارها نقاشی و حک می‌کردند.

این درک عمیق یک دوره‌ی دیگر، به هویت هنرمندان و صنعتگران نیز تعمیم یافته؛ به این دلیل که وقتی طرح‌های آن‌ها را از نزدیک بررسی می‌کنید، از علاقه و تخیل آن‌ها مطلع می‌شوید. وقتی یکی از این طرح‌های قدیمی را می‌کشید، به نحوی هوشمندانه، یک طراح را احیا می‌کنید و در زندگی‌اش سهیم می‌شوید. این برقراری ارتباط با زمان و مکان دیگری است که کمتر فعلیتی با آن قابل تطبیق است.

تمامی طرح‌ها و موتیف‌ها به صورت پیاپی سفید کشیده شده‌اند تا کپی کردن تصاویر، به صورت دستی یا الکترونیکی، ساده و دقیق انجام شود.

این کتاب مرجع، نمایه‌ای جامع و قابل استفاده دارد که نه تنها بازیابی طرح یک حیوان خاص را راحت‌تر می‌کند بلکه در تشخیص موجودات با گونه‌ی خاص رفتار حیوان کمک می‌کند.

گراهام لسللی مک کالم