

عناصر رنگ اپنی

نوشته: یوهان این
ترجمه: مرگان هاتفی

نشریزدا و گروه نشریات
سازمان چاپ و نشر

www.ketab.ir

سرشناسه	ایتن، یوهانس، ۱۸۸۸-۱۹۶۷م. Itten, Johannes
عنوان و نام پدیدآور	عناصر رنگ ایتن/نوشته یوهان ایتن؛ ترجمه مزگان هاتفی.
مشخصات نشر	تهران: یزدا، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهری	۱۲۸ ص.: مصور(رنگی).
وضعیت فهرست‌نویسی	فیا
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۱۶۵-۱۱۴-۴
یادداشت	عنوان اصلی: The elements of color: a treatise on the color system of Johannes Itten, based on his book The art of color.
عنوان دیگر	ایتن: عناصر رنگ.
موضوع	رنگ‌ها
موضوع	نقاشی - فن
شناسه افزوده	هاتفی، مزگان، ۱۳۵۶ -، مترجم
رده‌بندی کنگره	۱۳۹۰ع۹ الف ND۱۴۸۸/
رده‌بندی دیویی	۷۰۱/۸۵
شماره کتابشناسی ملی	۲۵۷۵۷۸۹

عناصر رنگ ایتن

نوشته: یوهان ایتن

ترجمه: مزگان هاتفی

ناشر: یزدا / چاپ اول: ۱۳۹۹ / قطع: وزیری / تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه /
آماده‌سازی قبل از چاپ: نشریه صنعت تهویه مطبوع / مدیر تولید: قائم سنی /
چاپ و صحافی: یزدا / شمارگان: ۱۵۰ نسخه / بها: ۲۰۰۰ تومان /

IS. 978-600-165-114-4

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۱۶۵-۱۱۴-۴

دسترزیداوگروه‌منتتربیات

دفتر نشر و نمایه‌نگاه دائمی: تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچه‌ی ستاری، شماره‌ی ۲۲،
ساختمان یزدا دورنگار: ۲۲۸۸۵۶۵۱ (۰۲۱) تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷-۵۰ (۰۲۱)

توجه: به موجب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ و همچنین قانون
ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال ۱۳۵۰ تمام حقوق این اثر به هر نحو برای نشر یزدا
محفوظ است. نشر و پخش تمام یا قسمتی از این کتاب بدون اجازه از ناشر، باعث پیگرد قانونی خواهد شد.

www.yazdamarket.com

خرید آنلاین:

<https://www.instagram.com/yazdamarket/>

اینستاگرام:

فهرست

۷	پیش‌گفتار
۹	یوهان ایتن
۱۱	مقدمه
۲۳	فیزیک رنگ
۲۶	عامل رنگ و رنگ
۲۸	تجانس رنگ
۳۴	طنین ذهنی
۴۲	تئوری ترکیب‌بندی رنگ
۴۳	چرخه دوازده‌تایی رنگ
۴۶	هفت کنتراست رنگی
۴۸	کنتراست رنگ‌مایه
۵۲	کنتراست تیره-روشن
۶۱	کنتراست سرد-گرم
۶۶	کنتراست مکمل‌ها
۷۰	کنتراست هم‌زمان
۷۴	کنتراست اشباع
۷۸	کنتراست وسعت
۸۳	ترکیب رنگ‌ها

۸۷	کره رنگ
۹۳	هارمونی رنگ
۹۸	فرم و رنگ
۱۰۱	اثر فضایی رنگ
۱۰۳	تئوری امپرسیون رنگ (تاثیر بصری رنگ)
۱۰۹	تئوری اکسپرسیون رنگ (تاثیر احساسی-روانی رنگ)
۱۲۰	ترکیب بندی
۱۲۴	سخن اخ
۱۲۶	پی نوشت

www.ketab.ir

کتاب حاضر - «عناصر رنگ ایتن» نوشته یوهان ایتن - چکیده‌ای از بزرگ‌ترین اثر همین نویسنده با عنوان «هنر رنگ» است که در سال ۱۹۶۱ در کشور آلمان منتشر شد و تا کنون به زبان‌های فرانسوی، ایتالیایی و ژاپنی ترجمه شده است. نسخه انگلیسی این کتاب نیز در همان سال با بالغ بر ۱۰ تصویر رنگی و ۲۵ تصویر سیاه و سفید در ۱۵۵ صفحه به چاپ رسید.

خواندن کتاب ایتن و بررسی اصول و قوانین و مثال‌های تصویری او ما را به سرشت و شخصیت جالب‌توجه و قابل‌تحسین این مرد رهنمون می‌شود. او شیفته فلسفه خاور دور بود و حکمت چین و هند باستان را مطالعه می‌کرد. مسلماً هر هنرمند باید از ایمانی درونی و تسلط بر نفس برخوردار باشد، اما در عین حال لازم است در جهان واقعی و با آگاهی از علایق و نیازهای خود زندگی کند. ایتن عقیده دارد: «بید از هدایت بگیریم؛ جایی که عرفا با شیفتگی و اشتغال بیش از حد به اعمال معنوی و متعالی، به کلی از یاد می‌برند که زندگی مادی نیز به پرورش و راهبری نیاز دارد.» او از قوانین اصلی فرم و رنگ، تناسبات، بافت و ریتم به عنوان اساس شیوه آموزشی خود نام می‌برد.

ژرفاندیشی مثال‌زدنی ایتن، به خوبی چهره هنرمندی ایدئال را به تصویر می‌کشد. قطعاً او از استعدادی ذاتی برخوردار بوده است، همان‌طور که یک نوازنده باید چنین استعدادی داشته باشد، اما این استعداد برای رشد و تعالی به تربیتی ویژه و تخصصی نیاز داشته است. او یکی از توانمندترین و آگاه‌ترین اساتید حوزه رنگ است.

در فعالیت‌های او چندین ویژگی کم‌یاب و منحصر به فرد به چشم می‌خورد. اول این‌که او از دانش بسیار وسیعی در زمینه هنر تمام ملل و اقوام برخوردار بوده است و هم‌چنین با بهره‌مندی از درکی زیرکانه و هوشمندانه نسبت به نبوغ بزرگان هنر و نویسندگان گذشته، روشن‌بینی نادری نسبت به بیان رنگی آن‌ها داشته است. ایتن نقشی مهم و حیاتی را در مکاتب هنری مدرن بازی می‌کند.

او به ویژه نسبت به جلوه‌های بصری کنتراست هم‌زمان آگاه است و در لوحه‌های رنگی خود

چندین مثال چشمگیر در این زمینه ارائه می‌دهد. در بخش «طنین ذهنی» در مورد احساسات شخصی و درونی کنکاش می‌کند و تاکید دارد که بیان باید از درون بجوشد. «وقتی هنرجویی را در کشف فرم‌ها و رنگ‌های ذهنی‌اش یاری می‌کنید، مانند این است که به او کمک کرده باشید خود را کشف کند.» و این همان چیزی است که ایتن سعی در انجام آن دارد.

او یک ستاره دوازده‌پر را برای سازمان‌دهی رنگ‌ها معرفی می‌کند که آن را در سال ۱۹۲۱ در ویمار طراحی کرده است. این ستاره رنگ از یک کره رنگ، یک چرخه رنگ و طیف‌های تدریجی هر دوازده رنگ که به زیبایی تمام درجه‌بندی شده‌اند تشکیل شده است.

همان‌طور که تمرین گام‌های موسیقی موجب تقویت استعدادها و مهارت‌های هر نوازنده یا خواننده می‌شود، هنرجو نیز می‌تواند با انجام تمرین‌های مختلف ارائه‌شده در این کتاب بر موضوع رنگ تسلط پیدا کند. به این ترتیب، هنرجو هنگام خلق اثر به خوبی به آنچه انجام می‌دهد راقف خواهد بود و در بی‌دانشی یا آزمون و خطا سردرگم نخواهد شد.

یکی از شاخصه‌های اصلی کتاب هنر رنگ ایتن مبحث «کنتراست‌های هفت‌گانه» او است. چنانچه این قواعد که بخش مهمی از کتاب او را تشکیل می‌دهند با جان و دل درک شوند، ضمانتی بر قابلیت مهارت هنرجو تا پایان عمر خواهند بود. اصول و قواعد به تنهایی نمی‌توانند فردی محروم از ادراک لازم را به هنرمندی ممتاز تبدیل کنند، اما حداقل او را از شرمساری ناشی از اشتباهات ناشیانه و خفیه‌دستانه در امان خواهند داشت.

این کتاب دارای مطالب و توصیف‌های دقیق و مفیدی در زمینه ترکیب رنگ‌ها، شیوه‌های تنظیم ترکیب‌های رنگی هارمونیک، روابط بین رنگ و فرم و اثر فضایی رنگ‌ها است و در نهایت با مطالب بسیار جالب و چالش‌برانگیزی در زمینه ترکیب‌بندی و نمادگرایی رنگ خاتمه می‌یابد. در واقع، این کتاب این فرصت را برای تمام هنرمندان و هنرجویان فراهم می‌کند که ساعت‌ها، روزها یا حتی ماه‌ها را به بررسی دست‌آوردی از شمنده انسانی بزرگ صرف کنند و از یک عمر تحقیق و شناخت پر شور و حرارت او بهره‌مند شوند.