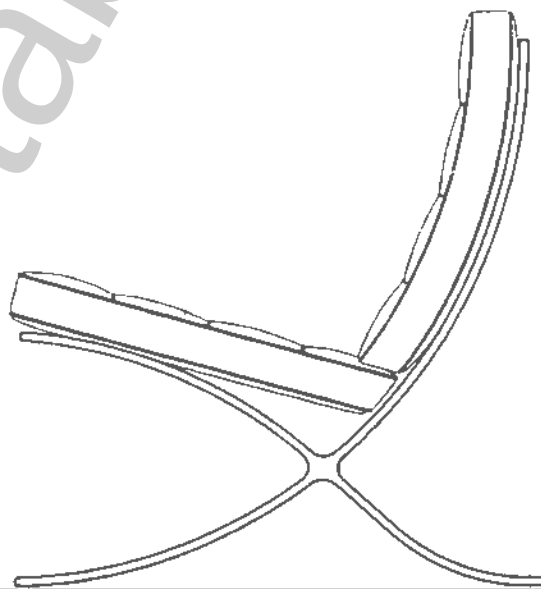

تاریخ مختصر طراحی

توماس هوف رضا افهمی

سر شناسه	: هوف توماس, Hauffe Thomas
عنوان و نام پدید آور	: تاریخ مختصر طراحی / مؤلف توماس هوف: مترجم رضا افهمی
مشخصات نشر	: تهران : سیحان نور ۱۳۸۶
مشخصات ظاهری	: ۹۲ ص، ۸
شابک	: ۹۷۸۹۶۴۲۷۴۵۰۹۸
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: عنوان اصلی Design 1996
یادداشت	: کتابنامه : ص ۸۸-۸۷
یادداشت	: واژه نامه
یادداشت	: نمایه
موضوع	: طراحی - تاریخ
شناسه افزوده	: افهمی, رضا ۱۳۵۳- مترجم
رده بندی کنگره	: ۱۳۸۶ ت ۲ هـ / NK ۱۵۱۰
رده بندی دیویی	: ۷۴۵/۴۰۹
شماره کتابشناسی ملی	: ۱۱۴۹۰۳۲

انتشارات سیحان نور

خیابان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین - پایین تر از روانمهر - کوچه بهشت آئین - پلاک ۶

تلفن : ۶۶۹۵۰۸۷۱ - تلفکس : ۶۶۴۸۱۶۴۱

عنوان	: تاریخ مختصر طراحی
مؤلف	: توماس هوف
مترجم	: رضا افهمی
نوبت چاپ	: اول، ۱۳۸۶
تیراژ	: ۳۰۰۰ نسخه
لینوگرافی	: نقش آور
چاپ ، صحافی	: توسکا گستر
ناظر فنی	: علی عزیزخانی
شابک	: ۹۷۸-۹۶۴-۲۷۴۵-۰۹-۸
قیمت	: ۶۰۰۰۰ ریال

www.ketab.ir

تاریخ مختصر طراحی را می‌توان سفری جذاب و کوتاه به دنیای طراحی به حساب آورد. نویسنده آلمانی کتاب، توماس هوف کوشیده تا اثری اراهه نماید که ضمن حجم کم خود، شکل‌گیری طراحی در قرن هجدهم و تکامل آن تا انتهای دوره پست‌مدرن را از رهگذر بررسی سبک‌ها و آثار طراحان مهم آن بازگو نماید.

اما کتاب به یک دایره المعارف معرف کمپانی‌ها، شرکت‌ها، طراحان و یا شیوه‌ها بدل نشده، بلکه هوف با جملات مختصر و دقیق خود کوشیده تا ضمن بیان رویدادهای تاریخی، ساختاری منطقی از تسلسل رویدادها را به نمایش بگذارد. همچنین کتاب بگونه‌ای نوشته شده که خواننده متخصص بتواند از آن به عنوان مرجع و نقطه آغازی برای واشکافی یک جریان خاص بهره گیرد.

فقدان چنین مرجعی برای پژوهندگان طراحی صنعتی و معماری، محرک اصلی در برگردان این اثر بوده است. برای خواننده فارسی زبان، مطالعه این اثر باید با مطالعه بیشتر فرهنگ و رویدادهای اجتماعی غرب تکمیل گردد. این امر موجب خواهد شد تا از زوایای دقیق‌تری تحولات بیان شده در این اثر و تاریخ طراحی را درک نماید.

پیشگفتار

مقدمه

طراحی چیست ؟

روزهای آغازین	
۸	• صنعت و تکنولوژی / وجود
۸	• سبک زندگی شاگرد
۱۰	• فرهنگ خانگی بورژوازی
۱۱	
انقلاب صنعتی	
۱۲	• نیروی بخار / کارخانه
۱۲	• توسعه صنعتی و تاریخگرایی
۱۴	• نمایشگاه‌های جهانی و مسابقه بین‌المللی
۱۵	• برادران تونت
۱۶	
جنبش‌های اصلاح طلب	
۱۷	• ویلیام مورس و جنبش هنر و صنایع دستی
۱۸	• آرت نوو
۱۹	
مسیر منتهی به مدرنیسم	
۲۵	• مکینتاش و مدرسه هنر گلاسکو
۲۵	• "فرم تابع عملکرد است"
۲۶	• ورکوند آلمان
۲۸	
۲۹	AEG پتر بهرنس
انقلاب و آوانگارد	
۳۰	• هنر و زندگی
۳۰	• ولادیمیر تاتلین "هنرمند به مقابله سازمان‌دهنده زندگی"
۳۱	• هلند ، د استیل
۳۳	• باوهاوس
۳۵	• خانه‌های جمعی در آلمان
۳۸	• سبک بین‌المللی
۳۹	
تجمل و قدرت	
۴۱	• آرت دکو
۴۲	• طراحی صنعتی مدرن
۴۵	• فرم هوالفز
۴۶	• طراحی در دوره رایش سوم
۴۷	

۵۰		
۵۱	معجزه اقتصادی	
۵۲	• طراحی ارگانیک وسایل خانه	
۵۳	• روش آمریکایی زندگی	
۵۴	• ریموند لووی	
۵۶	• معجزه اقتصادی ایتالیا	
۵۸	• آلمان: از بازسازی تا مبلان خانگی شگفتانگیز	
۶۰	• آکادمی طراحی اولم	
	• طراحی در اسکاندیناوی	
۶۲		
۶۲	فرم خوب و بل دیزاین	
۶۳	• مصرف و تکنولوژی	
۶۴	• فرم خوب و نوع عملکردگرایی	
۶۵	• کمپانی براون	
۶۶	• ایتالیا: بل دیزاین (طراحی زیبا)	
	• پلاستیک و پلی استر	
۶۸		
۶۸	آزمایشگری و ضد طراحی	
۷۰	• بحران عملکردگرایی	
۷۱	• فرهنگ پاپ و اتوپیاها	
	• جنبش های مخالف ایتالیایی	
۷۲		
۷۲	پست مدرنیسم	
۷۳	• انتقال از مدرن به پست مدرن	
۷۴	• استودیو الیومیا	
۷۶	• ممفیس	
۸۱	• نیو دیزاین	
۸۱	• ورود به دهه ۱۹۹۰	
۸۳	• طراحی و تکنولوژی	
۸۴	• طراحی و فروش	
۸۴	• طراحی و فرهنگ	
۸۵	• طراحی و محتوا	
	• آینده چه خواهد بود؟	
۸۷		
۸۸	واژه نامه	
۹۰	تاریخ طراحی	
۹۱	موزه ها و مجموعه های طراحی	
	کتاب شناسی	

طراحی همه‌جا حضور دارد و در سالیان اخیر به موضوعی مورد توجه عامه مردم بدل شده است. به سختی می‌توان آن را به نشریات جدی و تخصصی محدود نمود. مطبوعات و حتی تلویزیون، مرتب اخباری درباره نمایشگاه‌های برپا شده، طراحی‌های جدید و موضوع طراحی پخش می‌کنند؛ و هر روزه کتب تخصصی موردی، مقالات پر زرق و برق مجلات خانوادگی، کانالوگ نمایشگاه‌ها و کتاب‌هایی که خودشان نیز نموده‌هایی از اشیای طراحی شده هستند؛ روانه بازار می‌شوند. تمامی اینها نموده‌های مردمی طراحی هستند. حتی می‌توان به آنها فهرستی از نمایشگاه‌های مربوط به دوره‌های خاص طراحی مانند "آرت دکو"، "سوپرمنینگ" و حتی "وایلد اینیز" را افزود.

چیز بسیار کمی برای گفتن دارند، من را بر آن داشت که کتاب "تاریخ مختصر طراحی" را به منظور پر کردن این فاصله و ارائه کتابی خواندنی و دارای سازماندهی متناسب با سیر تاریخی طراحی و به مثابه مقدمه‌ای برای بررسی‌های پیچیده‌تر بنگارم. تصاویر متعدد کتاب علاوه بر ایجاد امکان مقایسه میان دوره‌های گوناگون، ارتباطات جهانی فرهنگی و سیاسی نهفته در لایه‌های زیرین را بیان می‌کنند. در اینجا سعی بر بیان تمامی جزئیات و تبدیل کتاب به دایره‌المعارفی از نام طراحان و شرکت‌های تولیدی نبوده، بلکه هدف اصلی، ارائه یک شمای کلی از روند پیشرفت طراحی و عوامل مؤثر بر آن است. علاوه بر این، به منظور نمایش نقاط مهم تحولات تاریخی به بررسی آثار طراحان مهم؛ شرکت‌ها و آرایه مثال از پیوندهایی پرداخته‌ایم که برای درک یک دوره یا یک سری از آثار خاص مورد نیاز است. به منظور تبدیل کتاب به مرجعی برای محققین، یک واژه‌نامه، کتابنامه‌ای مشتمل بر فهرست کتب و مجلات و راهنمایی برای معرفی موزه‌های طراحی و نمایشگاه‌های موجود در سراسر دنیا افزوده شده است.

توماس هوف

همچون تاریخ هنر، تاریخ طراحی نیز به محیط‌های دانشگاهی راه یافته است. این گسترش در کشوری همچون انگلستان که در سال ۱۹۷۷ "انجمن تاریخ طراحی" را بنیاد نهاده، محسوس‌تر است. اکثر مورخان طراحی امروزی، انگلیسی هستند. اما هنوز مرز میان تاریخ طراحی و تاریخ هنر چندان روشن نیست و طراحان، منتقدین و دانشجویان از منظر تاریخ هنر به این مقوله می‌نگرند. با اینکه نتایج بررسی‌های آنها در نشریات تخصصی، اخبار و خود عرصه طراحی دیده می‌شود، ولی تکثر آنها، یافتن یک منظر برخورد با موضوع یا حتی یک چشم‌انداز کلی از مقوله طراحی را دشوار نموده است. در مقایسه با عرصه‌های پهن‌آور تاریخ هنر، اطلاعات در مورد تاریخ طراحی بسیار کمیاب است و بهتر این است که شخصی یک کلیت موجز از آن ارائه نماید و به علاقمندان اجازه دهد برای یافتن اطلاعات بیشتر، به کاوش در گنجینه تاریخ هنر بپردازند. شکاف عمیق میان متون بسیار تخصصی دانشگاهی و کتاب‌های نفیس و گرانقیمت تزینی که ورق زدنشان بسیار دوست داشتنی است؛ اما

طراحی: در میانه هنر و ...

فیلیپ استارک (۱۹۲۹، پاریس)
ستاره دنیای طراحی فرانسه، خود را
نیز به همراه محصولاتش به
نمایش می‌گذارد. کاری که تنها از
ستارگان سینما و موسیقی باب
انتظار می‌رود.

طراحی همه جا حضور دارد؛ کلمه ای شناور در هوا، می‌توان گفت که در هر دم، آن را فرو می‌بریم. همچون هنر، ادبیات، تئاتر و موسیقی، طراحی به بخش‌هایی از روزنامه‌ها و مجلات مهم و بخش فرهنگی / هنری نشریات عامیانه راه یافته‌است. بر خلاف حضور بدون طنین و هیاهوی طراحان قدیمی - به استثنای برخی از طراحان مشهور مد - ستارگان نوین عرصه طراحی دارای شهرتی همپایه ستارگان شوهای تجاری و موسیقی هستند. اسامی افرادی همچون فیلیپ استارک، اتوره سوتساس، چارلز ری ایمز و مانتو تاوون به اندازه طراحی‌هایشان، شناخته شده‌اند و پیرامون تمامی طراحان مشهور را هاله ای از شخصیت هنری فرا گرفته است. شرکت‌ها تا به آنجا پیش رفته‌اند که نام طراح را به مثابه امضای هنرمند بر روی محصولاتشان چاپ می‌کنند و به منظور افزایش ارزش تجاری محصولاتشان به آن متوسل می‌شوند. ویرایش‌های محدود و امضا شده‌ای از صندلی‌ها، دستگاه‌های صوتی و تصویری و عینک‌های طراحی شده نیز پدید آمده‌است. معماران بعنوان گونه‌ای خاص از طراحان، همواره شخصیتی مردمی داشته‌اند. بویژه اشخاصی همچون لوئیس سولیوان، فرانک لوید رایت و فرانک گیری که بعنوان پدیدآورندگان عرصه‌های نوین، برای خود شهرتی کسب نموده‌اند.

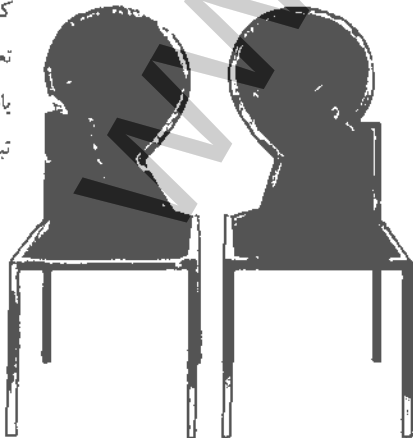
امروزه طراحی جایگاه مشخصی در تاریخ فرهنگ یافته‌است. علاوه بر این، دانش متقدمین طراحی مدرن خصوصیات فرهنگی مشترکی را بعنوان هنر و اشیای طراحی شده مبتنی بر آن ارایه نموده‌اند. پس از تحولات اخیر نیز میلان‌های متحرک "نیو دیزاین" گروه "وایلد اینتیز" نیز به موزه‌ها راه یافته‌اند و در امتداد تاریخی صندلی‌های برادران تونت، میلان‌های کُرُم و لامپهای باوهاوس قرار گرفته‌اند. طراحی به حرکتی فرهنگی بدل شده و نمایشگاه‌های بزرگ طراحی همچون گالری‌های بزرگ هنری، سبلی از بازدیدکنندگان را بسوی خود جذب می‌نمایند.

... و صنعت

در گذشته‌ای نه چندان دور، طراحی - تعیین فرم محصولات صنعتی - مشغله انحصاری مهندسين بود. ولی مسأله افزایش فروش، بعنوان یکی از ارکان ضروری سیاست‌های تجاری و

فرونی تعداد شرکت‌های تولید کننده در دوره‌ای که پیشرفت فنی در حال رشد بسیاری از محصولات، مانع از حضور طولانی‌مدت آنها در بازار می‌شود و امکان تغییر قیمت کالا بواسطه تشابه دستمزدها و هزینه‌های مربوط به مواد مصرفی وجود ندارد. تنها طراحی است که تفاوت نهایی و امکان رقابت را پدید می‌آورد. طراحی به معنای تعیین شکل محصولات منفرد نیست؛ بلکه وظیفه اصلی آن ایجاد یک تصویر کلان از یک شرکت است. از فرم نوشته شرکت و بدنه ساختمان‌های آن گرفته تا بسته‌بندی محصولات و آگهی‌های تجاری آن. چیزی که از آن بعنوان "هویت جامع" یاد می‌شود. برای شکل‌دادن به ارتباطات برونی و درونی یک شرکت، به یک "نگرش واحد" و جامع نیاز است. علاوه بر وزارتخانه‌های مرتبط با امور اقتصادی و شوراهای بازرگانی، مشاوران تولید مراکز طراحی و مؤسسات عمومی سعی دارند تا از طریق نشریات و گفتگوها، این ادراک و هویشیاری نوین نسبت به تأثیرات طراحی را حفظ نمایند. هرچند که حضور طراحی به معنای افزودن مرحله‌ای به دیگر مراحل کاری است؛ اما تضمین مصوبی است که می‌توان بدون هر گونه تبعیض، از آن برای افزایش قابلیت‌های تجاری هر محصول استفاده نمود. ناگهان لباس‌های طراحی‌شده، عینک‌های طراحی‌شده، میلان‌های طراحی‌شده و جالب‌تر از همه، داروهای طراحی‌شده - چیزی که در نگاه اولیه، به نظر نمی‌رسد که چندان با مقوله طراحی سر و کاری داشته باشد - ظهور نمودند. در دهه ۱۹۸۰ و پس از کنار گذاشتن مغالطه‌های لفظی، همراه با پیشرفت‌های فنی و آرمان‌های زیبایی‌شناسانه نوینی که مرزهای میان هنر، صنایع دستی، صنعت و طراحی را از میان برداشتند، بحثهای سنجیده و دقیقی در مورد طراحی آغاز گردید.

امروزه سؤال "طراحی چیست؟" بواسطه عوامل گوناگون نظری و عملی حاکم بر آن، همانند پرسش از ماهیت هنر یکی از دشوارترین‌ترین مباحث است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که در مدت زمان کوتاهی بتوان به تعریف مختصر و جامعی از آن دست یافت. با وجود این و دقیقاً به همین دلیل تبیین قلمرو طراحی اهمیت بسیاری دارد.

تکه بر پشتوانه هنری جوزف بوون
و اندی وارول، زیگفرد هابکل
سینوگا، نماینده "نیو حرمن
دیزاین". تبدیل صندلی به یک شی
ایس. دهه ۱۹۸۰