

شناخت سبک‌های

معماری و دکوراسیون داخلی

نویسنده: دوشبه روبر
ترجمه و گردآوری: امیر جلیلی

تحلیل و بررسی از
معماری
دکوراسیون داخلی
در سبک‌های
کلاسیک اروپایی
از دوره گوتیک
تا دوره‌های معاصر
هم‌زمان با سبک
ویکتورین

سری کتاب‌های خشت‌اول ۳۷
سبک، تاریخ و معماری

شناخت سبک‌های معماری و دکوراسیون داخلی

نویسنده: دوشه روبر
ترجمه و گردآوری: امیر جلیلی

ویراسته‌کننده: روبر اچاس
طراحی جلد: هادی ماستیو
طراحی صفحات: آتله گریسکلها (آزاده یافتیان)
لیتوگرافی: فرانکش بیاب: شنس خوش
صحافی: سیمرغ

مدیر اجرایی: علی اصغر سمیعی‌فرد
با تشکر از: مرجان میرزافعی، هانیه هدایت‌پور و خشیار زارعی
چاپ اول: ۱۳۹۵ / شماره‌گان: ۱۰۰۰ نسخه
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۷۳-۵۸-۹
قیمت: ۱۷۵،۰۰۰ ریال

سرشناسه: دوشه، روبر / Ducher, Robert / عنوان و نام پدیدآور: شناخت سبک‌های معماری و دکوراسیون داخلی نویسنده [روبر دوشه]؛ ترجمه امیر جلیلی / مشخصات نشر: تهران: کلبه، ۱۳۹۵ / مشخصات ظاهری: ۲۱۶ ص. / شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۸۷۳-۵۸-۹ / وضعیت فهرست نویسی: فیپا / یادداشت: عنوان اصلی: Caractéristique des styles, c1998 / موضوع: معماری - سبک‌ها و مکتب‌ها / موضوع: Architecture -- Styles and schools * / موضوع: معماری - زمینه و موضوع - دستنامه‌ها / موضوع: Architecture -- Themes, motives -- Handbooks, manuals, etc / موضوع: معماری - تاریخ / موضوع: Architecture -- History / موضوع: نقش‌های تزئینی / موضوع: Decoration and ornament -- Themes, motives / شناسه افزوده: جلیلی، امیر، ۱۳۵۳ - مترجم / رده بندی کنگره: ۱۳۹۵/ش۹/۵۹/ NAT۰۴ / رده بندی دیویی: ۷۲۰ / شماره کتابشناسی ملی: ۴۳۰۴۵۲۷

فروشگاه مشهد: ۰۲۱-۶۶۹۷۳۰۳۳ و ۰۲۱-۶۶۹۷۳۰۳۳ و ۰۲۱-۶۶۹۷۳۰۳۳
فکس: ۰۵۱-۳۸۵۹۷۷۰۳
www.kalhorbook.com

E-mail: info@kalhorbook.com

دفتر مرکزی تهران: تلفن و فکس: (۱۰ خط) ۰۲۱-۶۶۹۷۳۰۳۳ و ۰۲۱-۶۶۹۷۳۰۳۳
کال‌شاپ: / kalhorshop

۶		پیشگفتار
۸		مقدمه
۱۰	(عناصر تزیینی - معماری)	هنر مصری
۱۴	(نظام دوزیک - نظام ایوتیک - دکوراسیون)	هنر یونانی
۲۰	(معماری - تزیینات)	هنر رومی
۲۴		هنر یونانی - رومی
۲۶		هنر بیزانس
۲۸	(عناصر معماری - عناصر تزیینی - معماری - دکور تراش خورده)	هنر رومانسک
۳۸	(عناصر ساخت وساز بناها - تکامل بناها - آرک بوان - پنجره‌ها و شیشه‌بندهای متغوش - عناصر تزیینی - سبک درختان - سبک پزرق و پریق - گسترده‌گی و تنوع - معماری شهری و میلان - معماری نظامی)	هنر گوتیک
۵۸	(عناصر تزیینی - معماری - دکوراسیون و میلان)	رنسانس ایتالیایی
۶۸	(عناصر تزیینی - عناصر معماری - معماری - مکتب فونت بلو - عناصر دکوراسیون - میلان)	رنسانس فرانسوی
۸۲		رنسانس در فرانسه
۸۴		رنسانس آلمان
۸۶	(معماری - میلان و دکوراسیون داخلی)	رنسانس انگلیسی
۹۰	(عناصر دکوراسیون - معماری - دکوراسیون داخلی)	هنر باروک
۹۶	(عناصر دکوراسیون - معماری - دکوراسیون داخلی - میلان)	سبک لوئی سیزدهم
۱۰۴	(عناصر دکوراسیون - معماری شهری - معماری مذهبی - دکوراسیون داخلی - میلان)	سبک لوئی چهاردهم
۱۱۶		سبک‌های رستورسیون و کوبین آن
۱۱۸		سبک رزانس
۱۲۰	(عناصر دکوراسیون - عناصر تزیینی - معماری - دکوراسیون داخلی - میلان)	سبک لوئی پانزدهم
۱۳۲		سبک روکوکو
۱۳۴		سبک‌های جورجین
۱۳۶	(عناصر دکوراسیون - معماری - دکوراسیون داخلی - میلان)	سبک لوئی شانزدهم
۱۴۴		سبک آدام
۱۴۶		سبک دیرکتوار
۱۴۸	(عناصر دکوراسیون - معماری - دکوراسیون داخلی - میلان)	سبک آمپیر
۱۵۶	(عناصر دکوراسیون - معماری - دکوراسیون داخلی - میلان)	سبک‌های رستورسیون ولوئی - فیلیپ
۱۶۴		سبک ریجنسی
۱۶۶		سبک بیدرمیر
۱۶۸	(عناصر دکوراسیون - معماری - دکوراسیون داخلی - میلان)	سبک‌های آمپیر دوم
۱۷۶		سبک ویکتوریایی
۱۷۸	(معماری و دکوراسیون داخلی - میلان و عناصر تزیینی)	نهضت هنرها و صنایع دستی (A&C)
۱۸۲	(عناصر دکوراسیون - معماری - دکوراسیون داخلی - میلان - گرایش هندسی)	سبک آرت نووو
۱۹۲	(عناصر دکوراسیون - دکوراسیون داخلی - میلان)	سبک آرت دکو
۱۹۸		آوانگارد و کارکردگرایی (Fonctionnalisme) (معماری - میلان)
۲۰۴	(معماری - میلان و دکوراسیون داخلی)	سبک بین‌المللی
۲۰۸		سبک پاپ
۲۱۰	(معماری - میلان و عناصر دکوراسیون)	سبک پست‌مدرن
۲۱۴		گرایش‌های کنونی
۲۱۶		نمایه

لزوم آگاهی از سبک‌های مختلف، هنرها و شیوه طراحی کهن و نوین را می‌توان در کارهای هنری جست‌وجو کرد. با مشاهده هر اثر، علاوه بر مفاهیم زیبایی‌شناسی، قوانین، نگرش‌ها و غیره می‌توان به راحتی عاملی را دید که تمام آثار را شامل می‌شود که به آن سبک و شیوه طراحی گفته می‌شود. به‌طور کلی خصلت‌های ظاهری و ساختاری شاخص و متمایز در یک اثر یا گروهی از آثار هنری را می‌توان سبک نامید و آن را مجموعه یا مقوله‌ای از بیانات بصری دانست که تمام فرهنگ با آن شکل می‌گیرد. سبک، وجه تشابه بین کلیه آثار هنری است که طراح فقط با دانستن و جست‌وجو در آثار گذشته و معاصر می‌تواند به وجود آن و لزوم استفاده از آن پی ببرد.

شناخت سبک یکی از مهم‌ترین مراحل است که فرد در مسیر آموزش هر رشته هنری با آن مواجه می‌شود و در آن مسیر گام برمی‌دارد. آشنایی با سبک‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات ایجاد شده در طراحی را هموار نموده و اطلاعاتی به فرد بدهد که به‌صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به شیوه طراحی او تأثیر گذارد و آن را دگرگون نماید. آشنایی با سبک‌های کلاسیک، هنرهای معاصر زمینه‌ای مناسب برای شروع آموزش در رشته‌های هنری است. می‌کند. به‌جرت می‌توان سبک‌شناسی را یکی از مقدمات بسیار تأثیرگذار در هر رشته هنری دانست.

کتاب حاضر به‌طور جامع و اصولی سبک‌های کلاسیک و معاصر را آموزش می‌دهد و سعی می‌کند بستر لازم را فراهم نماید تا خواننده پس از مطالعه آن بتواند به آسانی با مشاهده آثار معماری، معماری داخلی و مبلمان، سبک هر یک را تشخیص بدهد؛ این نگرش جزو اطلاعات بسیار مهمی است که هر دانشجو یا متخصص هنری به آن نیاز دارد. علاوه بر لزوم شناخت و درک موضوعات هنری بر اساس سبک، این کتاب یکی دیگر از مشکلات اساسی، یعنی فقدان شناخت و استفاده از مشخصات هر سبک، را نیز برطرف می‌کند و به علاقه‌مندان حوزه طراحی بر اساس سبک کمک می‌کند. اصولاً طراحی مفهومی و طراحی روی سبک به‌همراه دانستن اصول زیبایی‌شناسی می‌تواند مقدمه و آمادگی برای خلق اثری زیبا و درست باشد؛ در این کتاب به‌خوبی به تمام این جزئیات پرداخته شده و تلاش شده است راهی روشن در مسیر حرکت علاقه‌مندان قرار دهد و نحوه فصل‌بندی کتاب نیز به‌نوبه خود این مسیر را هموارتر و کوتاه‌تر کرده است.

کتابی که پیش رو دارید اصلاح‌شده و به‌روزشده کتابی است به‌نام **ویژگی سبک‌ها** که از زمان اولین انتشارش حدود پنجاه سال می‌گذرد و تغییر کنونی در

پرتو اقدامات اخیر حوزه تاریخ هنر به وجود آمده است. این کتاب در واقع جزوه‌ای تخصصی و آموزشی است که روشی خاص دارد؛ این روش از هم‌نشینی نظام‌مند تصویر و متنی ساده تشکیل شده است که از فصلی به فصل دیگر به خواننده امکان شناسایی واضح و سریع قالب‌ها و سبک‌های برجسته دنیا را، با تمرکز بر هنر فرانسه، می‌دهد. دلیل این تمرکز این است که فرانسه مهد اکثر سبک‌های اصلی در دنیا بوده و حتی آنهایی که خارج از فرانسه تشکیل شدند، پس از اندک زمانی به فرانسه رسیدند و شکل فرانسوی به خود گرفتند. علاوه بر این، در صفحات نخستین کتاب به بررسی هنرهای پرداختیم که قدمت آنها به پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد و هدف از ذکر آنها ارائه واژگانی است که بعدها در اروپا سبک‌ها را بنیان نهادند. همچنین بخشی مفصل از این کتاب به سبک‌های غربی در فاصله زمانی قرن شانزدهم تا هجدهم اختصاص یافته است که خارج از فرانسه توسعه یافتند. کتاب یک بخش تکمیلی نیز دارد که به برایش‌ها تزیینی در فاصله زمانی بین ۱۸۱۴ تا ۱۹۲۵ (دوره میان دو جنگ جهانی اول و دوم) به حال حاضر می‌پردازد.

به‌طور خلاصه، کتاب شامل هنرها و سبک‌های دوران کلاسیک در اروپا و عصر حاضر در چشم‌اندازی بین‌المللی است. امیدوارم این کتاب، ضمن به‌روزر بودن، در سیانت از ماهیت سبک‌های مهم دنیا همان تأثیری را داشته باشد که انتظار دارم.

امیر جلیلی

این زمان نگاه به جلوس ابوالهول در احاطهٔ پیلون، بستر نقوش نوربرگردان شده خورشید است.

توتان خامون، منتظر فاصلهٔ هجوم اسکندر، به منزلگه خویش می‌برد نظاره به مرگ کلئوپاترا!

و «اتور، الهه موسیقی، می‌شود نقش بر ستون های هاتریک ساله جنین روم یونان.

و از پس آن، آرتیسر، آپولون، سبک شدند، روان با رهگذران؛ اکمون تاریخ افتاد به طرف کنستانتین

بیزانس جمع شود، منرا از سوریه به یونان تا بالکان

گوتیک برق رزان، برق کمانی در تعظیم انسان به شبستان، بر طاق های عظیم نگران کشان کشان.

و عبور از قرون وسطا، به لطاف رنسانس فلورانس مدل - (ایکس) می‌شود به دستش در خانه، تخت زمانه فونتین بلو آماده تأثیر تزیین، بر بساط رنسانس

از فرانسه و آلمان تا مرز فلاندر

باروک در ثلث اول هفده و مین قرن

شمع ها می‌کند روشن

ماهرانه تابش شکوه کلیسا را با علم کادراتورها میدهد جان

تا در قابها، کتیبه ها و سنتوری ها ابراز کند راز آن را در عمارت به کمال

لویی ها از دوازده به شانزده می‌روند با سبک گذار

و ز تخیل برن و ادران در نمادهای عجیب ادوار

لاک و صدف با ماریچی موج وار

در نئوکلاسیک و رکوکو می‌رود بر دیوار

برگشت نقوش بمبئی و عجایب دورهٔ رنسانس و باستان

با گذار دیر کتوار آدام، در انگلستان می‌شوند نمایان

اینک افول نئوکلاسیسم و تمایز سبک ویکتوریا با اصول اکلیکتیسم ریجنسی

آهن و چدن و شیشه و سنگ می‌شود نو

این چشم حضوربست بر هنر ژاپن و شرق در ایجاز پیچ و تاب آرت نووو

با الهام از ور کبوتند باهاوس در آلمان

آماده می شود نگرش هندسه اشیاء در نمادگرایی و زیبا شناختی آن
اینک آرت دکو؛

می شود در بیچش عاج و بولک از فکر گیاهان، اسیر
تا بیاید دکوراتیو شاید به مسیر

دکترین دی استیل موندریان از قرمز و زرد و آبی، آوانگارد را در ماده می کند بیان
و یلاستیک می شود پاپ آرت با فتوحات فضا در کثرت آن
دوباره دیروز در امروز، چشم پوشی زیبایی شناختی فونکسیونالیزم
در ارائه اکسپرسیونیسم صنعتی در پست مدرنیسم.

تاریخ در است خود بازتاب مسیر تقابل چند وجهی روش زندگی و تفکر لایه‌های
مختلف جامع بشری است. چندانکه پیوند دستورالعمل‌های گوناگون حکومت‌های در
جای جای جهان منجر به خداد نهایی می‌شود. اثرات آن روش ارائه حیات دیگری در
نقطه دیگری از مکان زمان را احیاء می‌نماید. وقتی به عقب برمی‌گردیم دستورات
فراعنه در حفظ متعادات روش زندگی در اهرام تا ایجاد فضاهای فاخر در کلیساها قبل و
بعد از رنسانس توسط پائول پان و نومنت گردانان و رشد لایه‌های مختلف اجتماعی در
فرم تغییرات روش زندگی و نگرش به اشیاء در زندگی و اساس اقدام به لایه‌های بالاتر
لزوم گفتگو با تاریخ را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
کتاب حاضر مجال این بررسی و تکریم مجدد برای معماران و معماران داخلی جهت
ارائه پژوهش و بازخوانی تاریخ از دیدگاه تحلیل و تجلیل هنر را فراهم می‌نماید. اهمیت
این کتاب افزودن مطالبی تکمیل کننده است که نویسنده با نگرشی همه جانبه نگر
هنگام ترجمه بدان افزوده است.

نارینه ایمان - عبدالرضا محسنی