

تاریخ طراحی داخلی

جلد اول: پیش از انقلاب صنعتی

جان پایل - جودث گورا

ترجمه محمد رضا نامداری
(عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ)

و
لیدا حسین زاده

انتشارات تخصصی هنر،
معماری و شهرسازی

کتابخانه کسری

پایل، جان اف، ۱۹۲۴ - م.
تاریخ طراحی داخلی؛ جلد اول: پیش از انقلاب صنعتی / جان پایل، جودت گوراه ترجمه محمدرضا نامداری، لیدا حسین زاده.
مشهد: کتابکده کسری، ۱۳۹۷.

۲. ج. مصور (رنگی).
شابک:
دوره: ۳-۸۵-۹-۶۵۰۰-۶۰۰-۹۷۸؛ ج. ۱: ۰-۸۶-۹-۶۵۰۰-۶۰۰-۹۷۸

فهرست نویسی: فیبا
یادداشت: عنوان اصلی:
A history of interior design, 4th ed, c2014.

Interior decoration -- History
موضوع: تزئین داخلی -- تاریخ
Interior architecture -- History
موضوع: معماری داخلی -- تاریخ

شناسه افزوده: گورا، جودت
شناسه افزوده: نامداری، محمدرضا، ۱۳۵۴ -، مترجم

شناسه افزوده: حسین زاده، لیدا، ۱۳۵۲ -، مترجم
شناسه افزوده: نشاطی، الهه، ۱۳۶۸ -

شناسه افزوده: آتشی، مهدی، ۱۳۶۰ -، ویراستار
رده بندی کنگره:

رده بندی دیویی:
شماره کتابشناسی ملی:
NK۱۷۱۰/۲۵ ۱۳۹۷
۷۴۷/۰۹
۲۴۹۴۵۸۹

کتابکده تخصصی هنر، معماری و شهرسازی کسری

تاریخ طراحی داخلی

(جلد اول: پیش از انقلاب صنعتی)

جان پایل - جودت گورا

ترجمه محمدرضا نامداری

لیدا حسین زاده

باهمکاری الهه نشاطی

ویراستار: مهدی آتشی

صفحه آرای و طرح جلد: منا گندمکار

چاپ اول: پاییز ۱۳۹۷

شمارگان: ۱۰۰۰

چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی

شابک دوره دوجلدی: ۳-۸۵-۹-۶۵۰۰-۶۰۰-۹۷۸

شابک جلد اول: ۰-۸۶-۹-۶۵۰۰-۶۰۰-۹۷۸

انتشارات: کتابکده کسری

نشانی: مشهد فلسطین ۱۴ پلاک ۱۰ تلفن: ۰۵۱ ۳۷۶۷۰۰۱۹

وبسایت و فروشگاه اینترنتی: www.kasrapublishing.ir

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای انتشارات کتابکده کسری محفوظ است. هرگونه تصویربرداری و تکثیر اعم از نسخه کاغذی و دیجیتال و... از تمام یا بخشی از کتاب ممنوع و موجب پیگرد قانونی است.

مرکز پخش: کتابکده کسری

تلفن: ۰۵۱ ۳۸۴۳۵۵۳۱ همراه: ۰۵۱ ۴۲۱۹ ۵۱۲ ۰۹۱۵

پیشگفتار ناشر

در ضرورت کاوش تاریخی سخن بسیار گفته شده، اما آنچه لازم است موضوع توجه دوباره قرار گیرد اینست؛ زمانی که صحبت از بررسی تاریخی و یا مطالعه سیر تحولات در یکی از شاخه‌های و معارف بشری می‌کنیم، بدانیم با چه نوع آگاهی مواجهیم و این آگاهی چرا و چگونه می‌تواند در بهبود مهارت‌هایمان به عنوان متخصصین آن رشته کمک کند.

مطالعه سیر تحولات تاریخی از پایه‌ای‌ترین مطالعات هر رشته‌ای است؛ از دیدگاه آکادمیک آن را در زمرهٔ دروس پایه تخصصی قرار می‌دهند. مطالعهٔ تاریخ بخشی از روند متخصص شدن است. این موضوع نه تنها در آن بخش از دانش که به‌طور مستقیم به تحولات جوامع بشری پیوند خورده‌اند، اجتناب‌ناپذیر است بلکه در علوم محض که به حوزهٔ اندیشه و منطق نیز تعلق دارند، انکارناپذیر می‌نماید.

در رشته‌های مختلف زمانی که ما از تاریخ صحبت می‌کنیم، به‌طور خاص زمانی را می‌توانیم شناسایی کنیم که آن رشته به‌خصوص هویت مستقل خود را یافته و با توسعه آگاهی‌ها و معرفت‌ها از دیگر رشته‌ها منشعب شده و به صورت یک دانش جدید درآمده است. اما این نقطه شروع ما در مطالعه تاریخ آن رشته نیست؛ بلکه به‌طور قطع ریشه‌های آن را در اعماق تاریخ جستجو می‌کنیم و حتی گاهی به نخستین دوران شکل‌گیری تمدن باز می‌گردیم. این موضوع البته موجب می‌شود بررسی‌های تاریخی در زمان‌های پیش از شکل‌گیری هویت مستقل علوم و رشته‌ها، اشتراکات زیاد و گاهی تطابق کامل با دیگر رشته‌ها داشته باشد و هرچه روند تخصصی شدن طی زمان شدت می‌گیرد، روایت‌های

تاریخی نیز زبان تخصصی‌تر خود را می‌یابند و به‌وضوح ادبیات خود را از تاریخ سایر رشته‌ها مجزای نمایند.

کتابی که پیش‌رو دارید، ما را به اعماق تاریخ زندگی بشر می‌برد و نقطهٔ آغاز بررسی خود را، پس از ابتدایی‌ترین تجربه‌های بشر از «فضای درون» و شکل‌گیری این مفهوم در برابر «فضای بیرون» با پناه‌گرفتن در غارها، تلاش‌های نخستین او برای عینی‌سازی مفهوم «درون» در مقابل «بیرون» قرار می‌دهد؛ زمانی که انسان «داخله در محیط» را به منظور ایجاد «فضای داخلی» می‌آموزد و به کار می‌گیرد. از این نقطه به بعد نزدیک‌ترین فضای دربرگیرنده انسان فضاهای داخلی است و زندگی بشر از غار تا فضاپیما، از دل زمین تا اوج آسمان، همگی در فضای داخلی شکل گرفته است. انسان‌ها به تدریج خود را لایه‌لایه در کالبد‌های گوناگون (فضای اتاق، خانه، محله، شهر و...) قرار می‌دهند و مفاهیم درون و بیرون در اندیشه بشری گسترش می‌یابد؛ طی این روند، هرچه بیشتر فضاهای درونی را با خواسته‌هایش، چه فیزیکی و چه روانی نسبت به «فضاهای بیرونی» سازگارتر کرده و باز خود تحت تأثیر این فضاهای خودساخته قرار گرفته است.

اکنون که در مراحل ابتدایی تحولی بزرگ در زندگی بشر هستیم، تحولی که به‌یقین تأثیرات بنیادی در تمام شئون زندگی انسان می‌گذارد و اگر از دو تحول پیشین (کشاورزی و یکجانشینی، و انقلاب صنعتی) تأثیرگذارتر نباشد، کم‌اثرتر نیست، لازم است برای درک منطقی فضاهایی که در آن زندگی می‌کنیم و یا می‌خواهیم برای آیندگان بسازیم، تاریخ را از

خلال تجربه‌های نهفته در سبک‌ها و اشخاص و همکاری‌ها و همزمانی‌ها مطالعه کنیم و کتاب A History of Interior Design اثر ارزشمند جان پایل که ترجمه آن را در دست دارید، یکی از بهترین منابع محدود در این موضوع است. این کتاب با بیان روایی بی‌نظیر (برخلاف اغلب کتاب‌های مشابه که دارای انبوه اطلاعات نکته‌ای و محدود به تمایزات فرمی‌اند) سیر تدریجی و منطقی تحولات را به همراه تصاویر و ترسیمات متعدد به کمال بررسی می‌کند و جزئیات دوره‌های تاریخی را در چندین سطح و در ارتباط با هم مرور می‌نماید؛ خصوصیات محیطی و اجتماعی بستر، افراد مؤثر، ارتباط با معماری و فن ساختمان، فضاهای داخلی (موضوع اصلی کتاب)، اجزاء و عناصر داخلی رایج و... در این کتاب، تصویر کاملی از هر دوره تاریخی پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

طی نزدیک به یک سال از شروع کار انتشار این ترجمه، با توجه به موقعیت خاص و ویژه‌ای که این کتاب در میان منابع کلاسیک طراحی و معماری داخلی دارد، روند کار با مراقبتی مضاعف آغاز و پیگیری شد. به طور خاص ویرایش متن ترجمه در برنامه قرار گرفت و علاوه بر تطبیق دوباره ترجمه با ویرایش چهارم (آخرین ویرایش) نسخه اصلی کتاب، تمامی اسامی و اصطلاحات تخصصی با منابع مختلف چاپ‌شده و موجود در اینترنت، مقابله گردید و تلفظ اسامی با توجه به شیوه‌های ضبط اعلام مورد بازنگری قرار گرفتند. در به کارگیری صورت فارسی این اسامی خاص، ملاک تلفظ صحیح واژه‌ها به زبان بومی بستر آنها بوده؛ مگر نمونه‌هایی محدود که صورت دیگری از آن در ادبیات تخصصی، رواج یافته و تغییر در آن موجب تششت بیشتر می‌شد. صورت لاتین تمام اسامی خاص و اصطلاحات تخصصی در پاورقی و نمایه کتاب

در دسترس قرار گرفته‌اند. تصور بر این بوده است که دسترسی آسان مخاطبین به بانک‌های اطلاعاتی، به‌ویژه منابع آنلاین، نیاز به ارائه شرح و توضیح و به طبع آن افزودن صفحاتی شاید به اندازه متن اصلی کتاب را مرتفع می‌نماید.

در روند ویرایش متن این ترجمه، نهایت تلاش در پیشگیری از هرگونه خطا صورت گرفته، هرچند نمی‌توان آن را خالی از نقص و ایراد دانست و امید است خطاهای احتمالی با دقت نظر و گزارش مخاطبان محترم در چاپ‌های آتی به حداقل برسد. با توجه به حجم کتاب، این ترجمه به صورت دوجلدی منتشر شده است. مبنای تفکیک مطالب کتاب مقطع تاریخی انقلاب صنعتی در نظر گرفته شده است. از این رو از ابتدا تا پایان فصل دهم کتاب در جلد اول و فصل‌های دوازدهم تا بیست و دوم شامل انقلاب صنعتی تا دوران حاضر در جلد دوم قرار داده شده است. همچنین واژه‌نامه، نمایه و کتابشناسی نیز در پایان، و انتهای جلد دوم کتاب آمده است. هدف از تفکیک کتاب به دو جلد، در کنار برخی تصمیمات در خصوص مشخصات فیزیکی دیگر، تسهیل هرچه بیشتر دسترسی و استفاده دانشجویان به عنوان بخش عمده مخاطبین این کتاب، بوده است. در عین حال در هر نوبت از انتشار کتاب، تعداد محدودی نیز به صورت یک جلدی و با مشخصات فیزیکی (نوع کاغذ و صحافی و...) متفاوت عرضه می‌گردد.

در پایان لازم است از مترجمین و تمام کسانی که به نوعی در انتشار این ترجمه سهمی داشته‌اند تشکر کنم. به‌ویژه از تلاش مثال‌زدنی سرکار خانم مهندس الهه نشاطی در تطبیق متن ترجمه اولیه با متن اصلی کتاب و ویرایش آن صمیمانه قدردانی می‌نمایم که بخش بزرگی از انتشار این کتاب مدیون همت و جدیت ایشان در کار بوده است.

فهرست مطالب

جلد اول

مقدمه

۲.۲ روم ۴۹

۵۰ قوس‌ها، طاق‌ها و گنبدها

۵۳ آمفی‌تئاترها و حمام‌ها

۵۳ معابد

۵۵ دیدگاه: هنرینه زندگی در روم باستان

۵۵ ساختمان‌های غیرمذهبی

میلان و دیگر ااثیه داخلی

۶۰ میراث روم: تکنولوژی یا فناوری

۳. صدر مسیحیت، بیزانس و رومانسک ۶۳

۱.۳ طراحی صدر مسیحیت ۶۳

۶۵ طراحی بیزانس

۶۵ راونا

۶۷ دیدگاه: موزاییک‌های راونا

۶۷ قسطنطنیه

۶۸ ایاصوفیه

۷۰ ساختمان‌های غیرمذهبی

۲.۳ اوایل قرون وسطی «دوران تاریک» ۷۰

۳.۳ سبک رومانسک ۷۱

۷۲ کلیساها

آلمان

ایتالیا

فرانسه

انگلستان

اسکاندیناوی

۱. پیش از تاریخ تا آغاز تمدن ۱۹

۱.۱ فضاها و داخلی ماقبل تاریخ ۱۹

۱۹ شواهد باستان‌شناسی

نخستین پناهگاه‌ها

سنگ‌افراشت‌ها و گورته‌های سنگی

۲۱ نشانه‌هایی از فرهنگ‌های قبیله‌ای

۲۴ الگو و طراحی

۲.۱ اولین سکونتگاه‌های دائمی ۲۵

۲۷ بین‌النهرین: سومر

۲۸ آمریکای پیش از کریستف کلمب

آمریکای شمالی

آمریکای مرکزی

آمریکای جنوبی

۳۴ مصر باستان

هندسه و تناسب

معابد و خانه‌های مصری

میلان و دیگر عناصر داخلی مصری

۲. تمدن‌های کلاسیک: یونان و روم ۴۱

۱.۲ تمدن‌های مینوسی و میسنی ۴۱

۴۱ کنوسوس (پایتخت کرت مینوسی)

۴۲ میسنی و تیرنس

۲.۲ یونان ۴۳

۴۳ معبد

۴۷ فضاها و داخلی غیرمذهبی

۴۹ دیدگاه: رشد و توسعه یونان

۵. اواخر قرون وسطی ۱۲۵

۱.۵ عناصر سبک گوتیک ۱۲۵

۲.۵ تکنیک‌های جدید ساخت ۱۲۷

۳.۵ کلیساها و کلیساهای جامع گوتیک ۱۳۰

فرانسه ۱۳۱

انگلستان ۱۳۵

گوتیک در دیگر نقاط اروپا ۱۳۷

۴.۵ بناهای غیر مذهبی ۱۳۸

دیدگاه: ساخت و ساز در قرون وسطی ۱۳۹

قلعه‌ها و قصرها ۱۴۱

خانه‌های قرون وسطی ۱۴۴

نوآوری در راحتی و آسایش خانگی ۱۴۶

۶. عصر رنسانس در ایتالیا ۱۵۱

۱.۶ ظهور اومانیزم ۱۵۱

علاقه به تاریخ در رنسانس ۱۵۲

۲.۶ عناصر معماری رنسانس ۱۵۳

۳.۶ رنسانس آغازین ۱۵۴

برونلسکی ۱۵۵

میکل‌اوتزو ۱۵۹

آلبرتی ۱۵۹

۴.۶ رنسانس متعالی ۱۶۰

برامانته ۱۶۰

کاخ‌های رنسانس متعالی ۱۶۳

دیدگاه: شرح کاخ فارنسیسه از واساری ۱۶۵

۵.۶ رنسانس متأخر و شیوه‌گری ۱۶۸

میکل‌آنژ ۱۶۸

رومانو ۱۶۹

پالادیو ۱۷۱

وینیولا ۱۷۴

دژها و قلعه‌ها ۷۷

دیدگاه: صومعه در کلونی ۷۹

صومعه‌ها و دیرها ۷۹

خانه‌ها ۸۱

مبلان و دیگر اثاثیه داخلی ۸۲

رومانسک اسپانیایی ۸۴

۴. سنت‌های اسلامی و آسیایی ۸۷

۱.۴ نفوذ و تأثیر اسلام ۸۷

مساجد و کاخ‌ها ۸۸

تأثیر اسلام در اسپانیا ۹۲

مسجد در اسپانیا

مبلان اسلامی ۹۳

۲.۴ هند و پاکستان ۹۶

معماری بودایی، هندو و چین ۹۶

ساختمان‌های مذهبی و غیرمذهبی هندو

معماری چین

سبک معابد شمالی و جنوبی

تأثیر اسلام در هند ۱۰۱

دیدگاه: توصیف برنیر از تاج محل ۱۰۳

مبلان در هند ۱۰۶

نفوذ و تأثیر غرب ۱۰۷

۳.۴ کامبوج ۱۰۸

۴.۴ تایلند ۱۰۹

۵.۴ اندونزی ۱۱۰

۶.۴ چین ۱۱۱

معماری چینی ۱۱۱

مبلان چینی ۱۱۴

۷.۴ کره ۱۱۶

۸.۴ ژاپن ۱۱۸

مبلان ژاپنی ۱۲۳

۲۱۶	سبک ریجنسی تا روکوکو هتل‌های پاریس پتی تریانو مبلمان ریجنسی و روکوکو روکوکو تا نئوکلاسیسیسم
۲۲۰	

دیدگاه: چارلز پرسیه و پیر فرانسوا

۲۲۱	لئونارد فانتین: سبک امپراتوری
۲۲۲	سبک امپراتوری
۲۲۵	سبک ایالتی
۲۲۸	۲.۸ اسپانیا
۲۲۸	پلاترסקو
۲۲۸	دسورنامتادو
۲۳۰	چوریگوئرسک
۲۳۰	مبلمان و دیگر اجزای داخلی

۹. رنسانس تا جرجین در سرزمین‌های

۲۳۳	شمال غرب اروپا و انگلستان
۲۳۳	۱.۹ سرزمین‌های پست
۲۳۴	خانه‌های شهری
۲۳۴	عمارت‌های خصوصی
۲۳۶	۲.۹ انگلستان
۲۳۶	خانواده سلطنتی تودور
۲۳۶	دوره الیزابت
	اثاثیه الیزابتی
۲۳۹	جاکوبین
	جونز
	آرایش داخلی ساختمان به سبک جاکوبین
۲۴۱	از کارولین تا ویلیام و ماری
	رن
	فضای داخلی و مبلمان دوره‌های کارولین و ویلیام و ماری
۲۴۶	ملکه آن
	مبلمان در دوره ملکه آن
۲۴۷	جرجین
	رابرت و جیمز آدام

۱۷۴	۶.۶ اسباب و اثاثیه داخلی
۱۷۶	مبلمان
۱۷۸	پوشش‌ها

۷. باروک و روکوکو

۱۸۱	در ایتالیا و شمال اروپا
۱۸۱	۱.۷ عناصر سبک باروک
۱۸۲	۲.۷ سبک باروک در ایتالیا
۱۸۲	رُم
	برنینی
	بورومینی
۱۸۶	ونیز
	لنگینا
۱۸۷	تورین
	گوارینی
	یووارا
۱۹۰	۳.۷ باروک در شمال اروپا
۱۹۰	اتریش
۱۹۲	سوئیس
۱۹۳	آلمان
۱۹۷	۴.۷ مبلمان و دیگر امکانات داخلی

۸. رنسانس، باروک و روکوکو

۲۰۱	در فرانسه و اسپانیا
۲۰۱	۱.۸ فرانسه
۲۰۲	رنسانس اولیه
۲۰۵	رنسانس متعالی
۲۰۹	باروک
	کاخ ورسای
۲۱۱	دیدگاه: لویی چهاردهم و ورسای
	لوور
	کلیساهای باروک
	اثاثیه و مبلمان

جلد دوم

۱۱. ریجنسی، احیا و انقلاب صنعتی

- ۱.۱۱ ریجنسی.....
 جان نش
 جان سون
 مبلمان ریجنسی
- ۲.۱۱ احیاگری ها.....
 احیای یونان
 آلمان
 انگلستان
 ایالات متحده
 احیای الگوهای گوتیک
 ایالات متحده
 انگلستان
- ۳.۱۱ انقلاب صنعتی.....
 صنعتی سازی اولیه و اختراعات
 صنعت و فضاهای داخلی
 آهن و شیشه
 انگلستان، جوزف پکستون

دیدگاه: احساس عمومی به قصر بلورین

فرانسه: هنری لایروست، ویکتور بالتارد و گوستاو ایفل

۱۲. دوره ویکتوریا

- ۱.۱۲ ریشه های سبک ویکتوریایی.....
- ۲.۱۲ بریتانیا.....
 خانه های اعیانی
 ساختمان های عمومی و خانه های طبقه متوسط
 شاو و تجدید سبک ملکه آن
- ۳.۱۲ ایالات متحده:
 انواع الگوهای سبک ویکتوریا.....
 خانه های اعیانی
 سبک خانه های بومی
 سبک شینگل
 سبک ادیرانداک (معماری روستایی)

۲۵۰ دیدگاه: رابرت آدام و خانه سایون

خانه های شهری جرجین
 دیگر انواع ساختمان ها
 مبلمان دوره جرجین

۱۰. آمریکای فدرال و مستعمراتی

- ۱.۱۰ سبک های کلونیال (مستعمراتی)
 ۲۵۷ در آمریکای لاتین.....
- ۲.۱۰ سبک های کلونیال (مستعمراتی)
 ۲۵۹ در آمریکای شمالی.....
 ۲۵۹ اولین خانه های کلونیال
 ۲۶۰ مبلمان و اثاثیه اوایل دوره مستعمراتی
 ۲۶۳ کلیساها و عبادتگاه ها
- ۳.۱۰ سبک جرجین آمریکایی.....
 ۲۶۴ خانه های آمریکایی به سبک جرجین
 ۲۶۷ مبلمان به سبک جرجین آمریکایی و ملکه آن
 ۲۶۷ ساختمان های عمومی اواخر دوره کلونیال
- ۴.۱۰ سبک های فدرال.....
 ۲۶۹ جفرسون
 ۲۷۱ بولفینچ
 ۲۷۲ تورنتون و لاتروب
 ۲۷۴ مبلمان دوره فدرال
 ۲۷۸ اثاثیه های دیگر سبک فدرال

الگوی شیکر

دیدگاه: فلسفه شیکر

آسمان خراش‌های اولیه
ساختمان‌های عمومی
فرانک فورنس

۴.۱۲ مبلمان و سایر وسایل داخلی.....

۱۳. جنبش زیبایی‌شناسی

۱.۱۳ بریتانیا: هنر و پیشه.....

جان راسکین و ریشه‌های جنبش هنر و پیشه
ویلیام موریس
فیلیپ وب
دیگر طراحان انگلستان

دیدگاه: روستی و خانه زیبا

خانه‌ها

ارتباط با مدرنیسم
آنسلی وایسی
آرتور مک‌مردو
چارلز رنی مکینتاش

۲.۱۳ ایالات متحده آمریکا: جنبش پیشه‌وری.....

گوستاو استیکلی و رویکردترز
ویل بردلی

هنری هابسون ریچاردسون
چارلز سامنر گرین، هنری ماتر گرین و برنارد مبیگ

۳.۱۳ توسعه در قاره اروپا.....

آلمان: هرمن موتزیوس
هلند: هندریک پترو برلگ

۱۴. هنر نو و جدایی وین

۱.۱۴ ریشه‌ها و خصوصیات هنر نو.....

۲.۱۴ بلژیک.....

ویکتور اورتا
هانری وان ده ولده

۳.۱۴ فرانسه.....

مکتب نانسی
هکتور ژرمن گیمار
دیگر طراحان فرانسه

۴.۱۴ اسپانیا.....

آنتونی گائودی

۵.۱۴ آلمان: یوگنستیل.....

آگوست اندل
ریچارد ریمرشید و پیتر بهرنس

۶.۱۴ اسکاندیناوی.....

۷.۱۴ اتریش و جدایی وین.....

یوزف ماریا البریش
اوتو واگنر

دیدگاه: اتو واگنر و معماری مدرن

یوزف هافمن
آدولف لوس

۸.۱۴ ایالات متحده آمریکا.....

لوئیس کامفورت تیفانی
لویی سالیوان

۱۵. التقاط‌گرایی

۱.۱۵ دانشسرای عالی ملی

هنرهای زیبای پاریس.....

۲.۱۵ ایالات متحده آمریکا.....

معماران و طراحان کلیدی
ریچارد موریس هانت
مک‌کیم، مید و وایت
ساختمان‌های عمومی
ساختمان‌های بلند اولیه
ظهور دکوراتور داخلی

السی دؤلف

روبی راس وود

مک‌میلان

دیگر طراحان آمریکایی

دیدگاه: فلسفه لوکوربوزیه

طراحی شهر
سال‌های پس از جنگ
آثار بعدی
آلوار آلنو

دیدگاه: دیدگاه آلنو

۱۷. آرت دکو و طراحی صنعتی

۱.۱۷ آرت دکو.....

فرانسه

طراحان مبلمان
طراحان پارچه
کشتی‌های اقیانوس پیما
ایالات متحده آمریکا
طراحانی از اروپا
معماری دکو
بریتانیا
اسکاندیناوی

۲.۱۷ اکسپرسیونیسم.....

۳.۱۷ طراحی صنعتی.....

ریموند لووی و دیگر طراحان
آموزش طراحی

۴.۱۷ طراحی مسکونی.....

آشپزخانه و سرویس
روشنایی
منسوجات، فرش و مبلمان

۱۸. گسترش مدرنیسم اولیه در اروپا

۱.۱۸ هلند.....

۲.۱۸ آلمان و اتریش.....

۳.۱۸ ایتالیا.....

۴.۱۸ سوئیس.....

التقاط‌گرایی در آثار حرفه‌ای و مشهور

البیل سارینن و آکادمی کرنبروک
کلاسیسیسم انتزاعی
التقاط‌گرایی برای توده‌ها
خانه‌ها و آپارتمان‌ها
مبلمان و لوازم جانبی
سینماها

۳.۱۵ اروپا.....

اسکاندیناوی

بریتانیا

ادوین لوتینز

دیدگاه: ادوین لوتینز و خانه وکیل در دهلی‌نو

کشتی‌های اقیانوس پیما

گسترش التقاط‌گرایی

۱۶. پیدایش مدرنیسم

۱.۱۶ فرانک لوید رایت.....

گام‌های اولیه

دیدگاه: فلسفه فرانک لوید رایت

۲.۱۶ سبک داستایل.....

پیت موندریان و تنو وان دوسبرگ
گريت ریتفلد

۳.۱۶ پیشگامان سبک بین‌الملل.....

والتر گروپیوس و باوهاوس
میس ون در روهه
آثار دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰م.

دیدگاه: میس ون در روهه: ویلا توگندهات

مهاجرت به ایالات متحده آمریکا
اقدامات متاخر

لوکوربوزیه

پاریس: توسعه زیبایی‌شناسی ماشینی
اولین خانه‌ها، ویلاها و آپارتمان‌ها

۷.۲۰ ایالات متحده آمریکا.....

ساختمان‌های اداری شهری

برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای اداری

مبلمان اداری

طراحان داخلی

۸.۲۰ مبلمان و دیگر عناصر

طراحی فضای داخلی.....

پارچه

۲.۲۱ بعد از سبک بین‌المللی: اواخر قرن ۲۰م.

۱.۲۱ پیش‌تازان طراحی.....

لویی کان

سزار پللی

۲.۲۱ های‌تک.....

باکمینستر فولر

ریچارد راجرز و رنتزو پیانو

نورمن فاستر

جیمز استرلینگ

۳.۲۱ پست مدرنیسم.....

رابرت ونتوری و دنیس اسکات براون

مایکل گریوز

دیگر آثار پست‌مدرنیسم در آمریکا

پست مدرنیسم در اروپا

۴.۲۱ احیای سنت.....

آلان گرینبرگ

رابرت استرن

۵.۲۱ ساختار شکنی و مینیمال‌گرا.....

پیتر ایزنمن

فرانک گری

زها حدید

رم کولهاس

دنیل لیبسکیند

۵.۱۸ فرانسه.....

۶.۱۸ اسکاندیناوی.....

۷.۱۸ انگلستان.....

۱۹. مدرنیسم در آمریکا

۱.۱۹ معماران و طراحان.....

ایروینگ گیل

فرانک لوید رایت: دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰م.

رودولف شیندلر و ریچارد نویترا

ویلیام لسکازی

فیلیپ گودوین و ادوارد دورل استون

والتر گروپیوس و مارسل بروئر

میس ون در روهه

فیلیپ جانسون

اسکیدمور، اوینگز و میل

ارو سارینن

۲.۱۹ چیدمان و طراحی فضای داخلی:

عکس‌العمل به مدرنیسم.....

۳.۱۹ مبلمان و دیگر اثاثیه

فضای داخلی.....

هانس کنول

کارخانه تولید مبلمان هرمان میلر

۲۰. استیلای مدرنیسم

۱.۲۰ ایتالیا.....

دیدگاه: جیو پوتتی: برج پریلی

۲.۲۰ اسکاندیناوی.....

۳.۲۰ فرانسه.....

۴.۲۰ آلمان.....

۵.۲۰ هلند.....

۶.۲۰ بریتانیا.....

جهانی شدن استفادهٔ مجدد و قابل انطباق حفاظت آثار تاریخی	۶.۲۱ مدرن‌سیم متأخر..... ا.ام.پی چارلز گوانمی ریچارد مایر
۳.۲۲ رویکردهای سبکی..... مسیر اصلی مدرنیسم معماری بایونیک ساختار شکنی عملکردی ساخته‌های رنگین بازگشت به های تک	۷.۲۱ فردگرایی..... فیلیپ استارک آندره پوتن
۴.۲۲ ساختمان‌ها و انواع فضاهای داخلی..... موزه‌ها هنرهای نمایشی هتل‌ها رستوران‌ها خدمات درمانی اداری فضاهای داخلی مسکونی خرده فروشی‌ها مدارس کتابخانه‌ها خانه‌های ثروتمندان حمل و نقل مجموعه‌های چندعملکردی	۸.۲۱ دیگر گرایش‌ها..... مواجهه شرق و غرب
	۹.۲۱ مبلمان جدید.....
	۱۰.۲۱ موزه‌های جدید.....
	۱۱.۲۱ حفظ.....
	۱۲.۲۱ طراحی آگاهانهٔ اجتماعی.....
	۱۳.۲۱ طراحی سبز.....
	۱۴.۲۱ به سوی آینده.....
	۲.۲ طراحی در زمینه‌ای جدید
	۱.۲۲ عناصر کلیدی..... پایداری
۵.۲۲ اثاثیه و مبلمان.....	۲.۲۲ ساختمان‌ها و انواع فضاهای اداری.....
۶.۲۲ طراحی داخلی.....	
۷.۲۲ به سوی آینده..... واژه‌نامه کتاب‌شناسی نمایه	دیدگاه: طراحی سبز تکنولوژی رفاه اجتماعی تجارت و برندها همکاری و شراکت

مقدمه

واضح است که مردم در گذشته تجربه زندگی بسیار متفاوتی داشتند چراکه در مکان‌هایی متفاوت از آنچه که امروز رایج است، سکونت داشتند. تصور یک لحظه از زندگی کشاورز قرون وسطایی در مزرعه، شوالیه‌ای در قلعه، راهبی در صومعه، اشراف‌زاده و بانو در عمارتی قرن هفدهمی یا زندگی خانواده‌ای در یک خانه شهری در دوره ویکتوریا، الگوی‌های زندگی مبتنی بر فضاهای گذشته را به یاد می‌آورد. زندگی گذشتگان متأثر از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر دوره بود و این نیروها تأثیر زیادی روی محیط مصنوع داشتند.

مطالعه طراحی داخلی، پیشرفت و تغییرات آن در طول تاریخ، مسیر مفیدی است هم برای بررسی گذشته و هم برای درک منطقی فضاهایی که در زندگی مدرن استفاده می‌شوند. از طراحان داخلی حرفه‌ای انتظار می‌رود که به مطالعه تاریخ طراحی بپردازند تا تجربه‌های نهفته در «سبک‌ها» را فراگیرند؛ نام و ماهیت همکاری افرادی را که مؤثرترین و جالب‌ترین دستاوردها در طراحی داشتند، بدانند.

فضاهای داخلی که افراد آرزوی دیدن آنها را دارند در جهان پراکنده و دسترسی به آنها با سختی‌هایی همراه است؛ لذا ضروری است تا با مراجعه به عکس‌ها و شرح‌ها و به طور روزافزون، فیلم، تلویزیون و اینترنت به بینشی در تاریخ فضاهای داخلی ساخته شده توسط انسان دست یابیم. تعداد محدودی کتاب با این موضوع و با این تأکید وجود دارند که می‌توانند تاریخچه درست و قابل درکی از طراحی فضاهای داخلی به صورت منسجم ارائه دهند.

در دنیای مدرن، زندگی بشر به طور گسترده در فضاهای داخلی سپری می‌شود. ما ممکن است فضای بیرون را برای هوای آزاد و آسمان باز یا برای خلاصی از چار دیواری داخلی، دوست داشته باشیم اما علاقه افراد به بیرون ماندن، این حقیقت را نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از زندگی ما در فضاهای داخلی سپری می‌شود. ما اغلب، در خانه، آپارتمان یا یک اتاق زندگی می‌کنیم؛ می‌خواهیم، می‌پزیم، می‌خوریم، حمام می‌کنیم و وقت آزاد خود را در خانه‌ای که شامل فضای داخلی است، می‌گذرانیم. کار نیز در اداره، کارخانه یا فضاهای خاصی مثل بیمارستان، تالار کنسرت، موزه، مدرسه، کالج و سایر فضاها از این دست انجام می‌شود. دانشمندان حضور بشر روی زمین را حدود یک میلیون و هفتصد هزار سال تخمین می‌زنند. جزئیات رخدادها و پیشرفت‌های ثبت شده که ما آن را «تاریخ» می‌نامیم، تنها به شش یا هفت هزار سال پیش برمی‌گردد. نظرات زیادی درباره اینکه «مردم کی و کجا استفاده از سرپناه را آموختند؟» و یا «اولین خانه‌ها چگونه بودند؟» وجود دارد. پناهگاه‌های اولیه، فضای داخلی جهت تأمین آسایش ساکنان را به وجود آوردند و این فضاهای داخلی، زندگی ساکنانش را تحت تأثیر قرار داد.

طراحی فضاهای داخلی، حرفه‌ای باشد یا نه، جنبه‌ای غیرقابل اجتناب از زندگی است. دنیای مدرنی که ما آن را می‌شناسیم، علاوه بر قلمرو خانه خودمان، شامل خانه دوستان و بستگان، دفاتر، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، انواع وسایل نقلیه و سایر مکان‌ها می‌شود.

هدف این کتاب، بررسی پایه‌ای تاریخچه شش هزار ساله افراد و فضای عمومی در حجمی منطقی است. بهبود چنین کتابی به ناچار با پیچیدگی‌هایی همراه است. فضای داخلی همانند نقاشی یا مجسمه، به طور مجزا وجود ندارد بلکه به نوعی داخل پوسته‌ای، کلبه‌ای، ساختمانی یا حتی کشتی و هواپیمایی قرار می‌گیرند. همچنین با محدوده بزرگی از اشیاء و محصولات انسان‌ساخت پر می‌شوند؛ تجهیزات روشنایی، مبلمان، منسوجات و برخی از مواقع آثار هنری. این بدان معنی است که طراحی داخلی زمینه‌ای با مرزهای نامشخص است و با حوزه‌های هم قلمرو خود مانند ساخت و ساز، معماری، هنر، صنعت و تکنولوژی‌های گرمایشی - سرمایشی، تهویه مطبوع، روشنایی، آب و تجهیزات تصفیه و همه آن‌چه را که امروزه «طراحی تولید» نامیده می‌شود در قالب لوازم و تجهیزات، هم‌پوشانی‌هایی دارد. تعداد فضاهای داخلی ایجاد شده در طول تاریخ بی‌شمارند؛ حتی اگر فقط فضاهای داخلی معاصر موجود را در نظر بگیریم. نویسنده یک تاریخ جامع، با حوزه گسترده‌ای از انتخاب‌ها درباره آنچه که شامل و آنچه که مستثنی است، مواجه می‌گردد. هیچ دو نویسنده‌ای در این زمینه، انتخاب‌ها و تصمیمات یکسانی نخواهند داشت و مطالب آورده شده در این کتاب، انتخاب‌های این نویسنده بر اساس موضوعات ذیل است:

۱. فضاهای داخلی از ساختارهایی که آنها را دربرگرفته، جدایی‌ناپذیرند و این بدان معناست که طراحی داخلی به طور غیرقابل تفکیک به معماری متصل و تنها با در نظر گرفتن معماری زمینه قابل مطالعه است.

۲. به علت وسعت جغرافیایی و گستردگی و پراکندگی طراحی‌های بشری، تأکید این کتاب به غرب محدود شده؛ طرح‌هایی که پیشینه و منشأ تاریخی پیدایش آن آمریکا و اروپا است.

۳. انتخاب فضاهای داخلی جهت بحث

و بررسی به پذیرش معیارهای مشخصی نیاز دارد. مثال‌های انتخاب شده در کتاب یا از نظر زیبایی‌شناسی شاخص‌اند یا زمان و مکان خاصی در تاریخ را نمایش می‌دهند. برخی از مثال‌ها به قدری مشهورند که الزاماً دربرگیر گرفته می‌شوند (برای مثال معبد پانتئون در رم و کلیسای جامع شارتر^۱)، دیگر نمونه‌ها نیز به علت نگهداری خوب غیرمعمول در گذر زمان یا به علت نمایش کار طراحانی خاص، مهم یا قابل توجه، ارائه شده‌اند. در این میان علاوه بر بررسی نمونه‌های مهم و شناخته‌شده، به طرح‌های «متداول» بومی در دوره‌های تاریخی توجه شده است.

۴. در این کتاب به فضاهای محصور مثل ویرانه‌ها، مکان‌های باستانی و حیاط‌ها باز محصور توسط ساختمان توجه کافی نشان داده شده است. اگر چه که سقف آنها آسمان است و فضاهایی مشخصاً داخلی نیستند.

۵. نقل‌وقول‌هایی از منابع اولیه در کادریایی مشخص به نام «دیدگاه»^۲ با ذکر شماره فصل قرار داده شده‌اند که برخی از نقطه‌نظرات دیدگاه معاصر را در مورد دوره‌های خاص ارائه می‌دهند. خواننده تشویق می‌شود که بحث‌های بیشتر درباره دوره‌ها، مثال‌ها، پرسوناژها و موضوعات وابسته به آنچه حس کنجکاوی و وسعت علاقه وی اجازه می‌دهد، جستجو کند. کتاب‌شناسی فراهم‌شده^۳، راهنمایی است به کتاب‌هایی که محدوده وسیعی از موضوعات طراحی داخلی را ارائه کرده‌اند.

یقیناً دیدن فضاهای مورد علاقه بهتر از هر چیز دیگری است اما در حالی که زمان و هزینه، چنین بازدیدهایی را برای اغلب خوانندگان محدود می‌کند، دیدن برخی نمونه‌های در دسترس، محدودیت‌های هر کتاب را جبران و تجربه‌ای غنی‌تر از واقعیت‌های فضای داخلی ارائه می‌کند.

1- Chartres
2- Insights

۳- در این ترجمه که به صورت دوجلدی منتشر می‌گردد، کتاب‌شناسی مذکور در انتهای جلد دوم آورده شده است. - م.
4- one size fits all

مقدمه ویرایش چهارم

جان پایل، پنج دهه سابقه فعالیت به عنوان نویسنده، معلم و طراحی قابل اعتماد را دارد. مواجهه با این چالش عظیم؛ ویرایش یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین کتاب‌های او (از میان ۱۲ کتابش) برای من اصلاً ساده نبوده است. روایت جان از تاریخ معماری و طراحی از همان اولین نوشته‌هایش دقیق و خواندنی است و تنها گاهی نیاز به اضافاتی دارد. بسیاری از مطالب، مربوط به شرکت‌های حقوقی است که دیگر فعالیت ندارند و یا معماران و طراحانی که زنده نیستند. آشکارترین تغییر، شامل جایگزینی بسیاری از عکس‌های سیاه‌وسفید با نسخه‌های رنگی‌شان و اضافه کردن تصاویر بیشتر است. اصلاحات محتوایی نیز بیشتر مربوط به فصل‌های آخر و معاصرتر است: اضافه کردن اطلاعاتی مربوط به دهه‌های آخر قرن ۲۰م. که از فاصله بیشتر و از امروز، بهتر دیده می‌شدند؛ پروژه‌هایی که بیشتر از گذشته و زمان ساختشان مهم جلوه می‌کردند اضافه شده و طراحانی نیز از متن اصلی حذف شده‌اند.

در سال‌های اخیر، تغییرات اجتماعی و رشد بی‌نظیر تکنولوژی، دنیا را تغییر داده است؛ انفجاری از طرح‌های جدید و دگرگونی در روش‌هایی که بر اساس آن طراحی، شکل گرفته است. معماری و طراحی داخلی، از این پس به عنوان موضوعاتی اخلاقی محسوب می‌شوند؛ دیگر نمی‌توان منابع طبیعی را بی‌توجه و بی‌دلیل برای این موضوعات

مصرف کرد که این الگو خود نتیجه اشتباهات و اسراف‌ها و آسیب‌های وارد شده در گذشته است. طراحان داخلی در کنار طراحان شهری، معلمان و دولت‌ها به عنوان شکل‌دهندگان محیط مصنوع و مجریان تغییرات اجتماعی، مسئولیت‌های جدیدی در برابر خود قرار داده‌اند.

همه این تغییرات سبب شکل‌گیری فصل جدیدی شدند؛ این فصل، روایتی مجزا است که به پیشرفت‌های مؤثر بر تغییر شکل فضای داخلی ساختمان‌ها در دهه‌های ابتدایی قرن ۲۱م. می‌پردازد. این تحولات هرچند گرایش غالب نیستند، از جهات قابل درکی متبلور شده‌اند؛ در واقع، خصلت طراحی در دنیای امروز، مفهوم «یک اصل همیشه درست»^۴ را به عنوان اصلی زیبایی‌شناسانه رد می‌کند و آن را مربوط به گذشته می‌داند. بر عهده گذر دهه‌ها و قرن‌های آتی است که ابداعات این دوره، گذرا یا بی‌حد و مرز یا هر طور دیگری باشند. برخی از نمونه‌های سرکش و بدیع این دوره، فقط به صورت تاریخ روایت خواهند شد؛ اما بهترین آنها که امیدوارم بسیاری از پروژه‌های این کتاب را شامل شود، ساختمان‌های شاخص آینده خواهند بود. طراحی فضای داخلی آینده، تغییراتی اساسی پیش روی خود دارند که به صورت غیرقابل انکار و بسیار زیادی امیدوارکننده به نظر می‌رسند.

امیدوارم که در انتقال مفاهیم از دوره و نویسنده‌ای به دوره و نویسنده‌ای دیگر، مؤثر بوده باشم؛ اطمینان دارم «جان» راضی است.

جو دث گورا
دسامبر ۲۰۱۲م.