

هنرمند و دیزاینر

برونو موناری
مترجم: نیما فردی

هنرمند و دیزاینر

برونو موناری

مترجم: نیما فردی

انتشارات تخصصی هنر،
معماری و شهرسازی

کتابخانه کسری

Munari, Bruno

موناری، برونو، ۱۹۰۷-م.

هنرمند و دیزاینر/ برونو موناری؛ ترجمه نیما فردی.

مشهد: کتابکده کسری، ۱۴۰۱.

۱۱۲ ص: مصور.

شابک:

۹۷۸-۶۲۲-۶۹۶۳-۴۷-۳

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

عنوان اصلی:

Artista e designer, 1971.

Art

موضوع: هنر

Design

موضوع: طراحی

شناسه افزوده: فردی، نیما، ۱۳۵۹ -، مترجم

NV۴۴۵/۵

رده بندی کنگره:

۷۰۱

رده بندی دیویی:

۸۸۰۲۱۹۴

شماره کتابشناسی ملی:

کتابکده تخصصی هنر، معماری و شهرسازی کسری

هنرمند و دیزاینر

برونو موناری

مترجم: نیما فردی

آماده سازی برای چاپ: منا گندمکار

چاپ اول: بهار ۱۴۰۱

شمارگان: ۵۰۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۹۶۳-۴۷-۳

انتشارات: کتابکده کسری

نشانی: مشهد، فلسطین ۱۴ پلاک ۱۰ تلفن: ۳۷۶۷۰۰۱۹ ۰۵۱

وبسایت و فروشگاه اینترنتی: www.kasrapublishing.ir

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

دیزاینر	هنرمند
۱۱	مقدمه
۱۶	کاربردهای تاریخی هنر
۲۰	میزگرد
۲۵	هنر و الیت
۲۸	دیزاینر و جامعه
۳۰	هنر ناب، هنر کاربردی
۳۰	ارتباط تجسمی
۳۶	فرهنگ، سنت و آوانگارد
۳۸	پژوهش
۴۱	اسرار یک حرفه
۴۴	سبک شخصی
۴۸	بی سبکی
۵۱	قهرمان پروری
۵۱	قهرمان پروری
۵۴	هنر بازاری محض
۶۲	تابلوه‌های تقلبی
۶۲	چندتایی‌های اصل
۷۱	نقد هنری
۷۱	دستورالعمل‌های طریقه مصرف
۷۶	تخیل و فانتزی
۸۶	خلاقیت
۹۱	دیوانه‌های دیروز و استادان امروز
۹۵	خط تحولات
۹۷	رویای شکوه
۹۸	رویای شکوه
۹۹	فرد و گونه‌ها
۱۰۱	زیبایی
۱۰۵	زیبایی‌بردبختی‌غلبه‌می‌کند
۱۱۱	ماده‌ای درست برای هر شیء و هر مصرفی

یادداشت مترجم

سال‌هاست که بحث بین دیزاین و هنر محل مناقشه‌است؛ آیا دیزاین بخشی از هنر است؟ چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین هنرمند و دیزاینر وجود دارند؟ روش کاری هریک از آنها چیست؟ فرق هنرکاری با محصول دیزاین در چیست؟ پرسش‌های از این دست همواره پای ثابت محافل فرهنگی هستند. اگر تا به حال با پرسش‌هایی از این قبیل مواجه شده‌اید ولی به جوابی دقیق نرسیده‌اید، خواندن این کتاب به شما توصیه می‌شود.

نویسنده در این کتاب تلاش می‌کند تا به کمک معیارهای ساختاری، تفاوت‌های اساسی این دو فعالیت را بیابد. تفاوت‌هایی که ریشه در طرز فکر، استفاده از ابزار و روش کار دارند. او برای رسیدن به این معیارها، در قدم اول جنبه‌های مطلق هر یک از این دو فعالیت فرهنگی را بررسی و سپس آنها را با هم مقایسه می‌کند. دو دنیای متضاد در نظر گرفته می‌شود: «هنر ناب»، جایی که حضور دیزاین صفر مطلق است و «دیزاین اصولی» که با تکیه بر قوانین و تکنیک‌های دیزاین به دنبال رسیدن به یک محصول کاربردی است. این محصول از ابهام‌ها و ابهام‌های هنری عاریست.

نویسنده معتقد است که با شناخت الزامات و منطق ساختاری این دو فعالیت، مخاطب آگاهانه‌تر ردپای هریک از آنها را در روزمرگی خود پیدا می‌کند. تفاوت بین هنر، هنر کاربردی، استایلینگ و دیزاین واضح‌تر می‌شود. از سوی دیگر دست‌اندرکاران -هنرمند یا دیزاینر- یکی را فدای دیگری نمی‌کنند. هنرمند هنر تولید می‌کند و دیزاینر به نفع یک محصول اجتماعی صحیح، بداهه‌سرایی شخصی را کنار می‌گذارد.

قبل از مطالعه این کتاب ذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد: ۱- آقای موناری با ترجمه لغوی کلمه دیزاین -از انگلیسی به ایتالیایی- موافق نبود و آنرا اشتباه می‌دانست. این ایراد به برگردان واژه دیزاین در زبان فارسی هم وارد است. این واژه در فارسی -به غلط- «طراحی» ترجمه شده‌است، دقیقاً مشابه ترجمه لغوی آن در زبان ایتالیایی (Disegno). او معتقد بود که طراحی فقط بخشی از پروسه دیزاین است، پس واژه کاملی برای بیان جامع کلمه دیزاین نیست. پیشنهاد ایشان استفاده از عبارت «پروژه کردن» بود. به اعتقاد او این عبارت معادل موجه‌تری برای معنی کلمه دیزاین است. پس اگر در جایی از متن به واژه «پروژه کردن» برخورد کردید، منظور همان دیزاین است ولی نویسنده تأکید داشته‌است که از عبارت «پروژه کردن» استفاده کند. ۲- در بخش پیش مقدمه، نویسنده توضیح می‌دهد که به چه دلیل در صفحه‌آرایی این کتاب -خودخواسته و عامدانه- از هرگونه پانویسی، شماره‌گذاری و ارجاع صرف‌نظر کرده است. همین رویه در ترجمه کتاب نیز بکاررفته‌است.

انتشار این کتاب به زبان فارسی رویای من بود. بیش و پیش از هر کس تحقق این رویا را مدیون سرکار خانم کیهانی‌فر هستم که با راهنمایی‌ها و توصیه‌های کاربردی‌شان همواره الهام بخش من بودند. همچنین سپاس و تقدیر فراوان از خانم‌ها امید و معاف که به من اعتماد کردند و با پیشنهادهای ارزشمند خود به روشن شدن بسیاری نکات کمک رساندند. دوستان و همکاران دیگری هم من را در مسیر آماده‌سازی این کتاب یاری کردند: ندای عزیز، محسن مشایخ، محمد ساده، مژگان قنبری، پریسا صادقین، نینا حاجی‌شیخ، وحید ذکرگو، شکفته عسگری، امیرحسام رهبری، سارا استقامتی و دوستانی دیگر. از همه آنان صمیمانه سپاسگزارم. بدون کمک و حمایت این عزیزان، انتشار این کتاب غیرممکن بود.

امید است که مطالعه این کتاب بتواند مرزهای باریک میان هنر و دیزاین را پررنگ‌تر کند. برطرف شدن سوء تفاهم‌های موجود قطعاً به نفع همه طرفین معادله است.

نیما فردی
زمستان ۱۴۰۰

یادداشتی درباره طرح گرافیکی کتاب

صفحه‌بندی کتاب‌ها شکل مشخصی دارد؛ ستون‌های طولانی متن، پانویس‌های احتمالی که جایشان در قسمت زیرین صفحه است و با شماره‌ای که در کنار خود دارند به یک کلمه یا موضوعی مشخص در متن اشاره می‌کنند و تصاویری که در زیرشان توضیحات مختصری دارند. به دلیل مسایل تکنیکی، معمولاً تصاویر را به صورت جداگانه و در صفحاتی مجزا دسته‌بندی و چاپ می‌کنند. همه این مسائل باعث پیچیده شدن خواندن کتاب می‌شود: اگر عددی در بین متن دیده شود باید در بخش پانویس عدد مورد نظر را جستجو کرد که در بعضی از موارد آن پانویس یا تصویر در صفحه دیگری غیر از صفحه متن قرار گرفته است.

برای ارائه این کتاب تلاش کردم تا روش جدیدی را برای صفحه‌بندی امتحان کنم، به‌طوری که انگار این کتاب یک صفحه واحد به پهنای عرض کاغذ و به درازای همه صفحات آن است که یکی پس از دیگری قرار گرفته‌اند. تلاش کردم که بحث‌ها در متون، تصاویر، پانویس‌ها و زیرنویس‌ها در ادامه یکدیگر باشند، به صورتی که خواننده روش‌های متفاوتی را برای خواندن کتاب پیش‌روی خود داشته باشد: بتواند فقط متون اصلی که در ستون‌های عریض‌تر و با فونت ۱۰ نوشته شده‌اند را در کنار تصاویری که آنها را همراهی می‌کنند، بخواند؛ بتواند متون اصلی ذکر شده را به همراه پانویس‌هایی که در ستون‌های فشرده‌تر و با فونت ۹ نازک‌تر نوشته شده‌اند را بخواند؛ بتواند همه چیز را با هم بخواند، حتی زیرنویس تصاویر که در ستون‌های کوچک‌تری قرار گرفته‌اند.

در این کتاب، متون در کنار تصاویر، پانویس‌ها، زیرنویس‌ها، نقل قول‌ها و مطالب اضافه‌شده بصورت خطی و ممتد، و عاری از هرگونه جهش و یا وقفه و با توجه به اندازه استاندارد صفحات چاپی قرار می‌گیرند، و بدین صورت خواننده می‌تواند تصمیم بگیرد به چه روشی کتاب را مطالعه کند، سریع بخواند یا کامل، هرچور که او می‌پسندد.

برونو موناری

Artista e Designer

Bruno Munari

■ سال‌هاست که بحث پیرامون دیزاین و هنر، محل مناقشه‌است؛ آیا دیزاین بخشی از هنر است؟ چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین هنرمند و دیزاینر وجود دارند؟ روش کاری هریک از آنها چیست؟ فرق هنرکاربردی با محصول دیزاین در چیست؟ پرسش‌های از این دست همواره پای ثابت محافل فرهنگی هستند. اگر تا به حال با پرسش‌هایی از این قبیل مواجه شده‌اید ولی به جوابی دقیق نرسیده‌اید، خواندن این کتاب به شما توصیه می‌شود.

هنرمندی که دیزاینر می‌شود چه چیزی را در روش کار خود دگرگون کرده است؟ علاوه بر آن هنوز چه چیز هنری‌ای در دیزاین وجود دارد؟ روش‌های کاری این دوکدامند؟ این موضوع نه تنها برای آماتورهای دنیای دیزاین و هنر جالب توجه است، بلکه از نظر نویسندگان مشخصاً چنین تحقیقی برای تصحیح روش‌های تدریس در مدارس هنر که به مرور زمان در حال تبدیل شدن به مدارس دیزاین هستند، امری اساسی است. امید است که مطالعه این کتاب بتواند مرزهای باریک میان هنر و دیزاین را پررنگ‌تر کند. برطرف شدن سوءتفاهم‌های موجود قطعاً به نفع همه طرفین معادله است.

ISBN:978-622-6963-47-3

9

786226

963473

شهرسازی
معماری و

کتابخانه تخصصی هنر

اصالت و قیمت این کتاب فقط با هولوگرام اختصاصی «کتابخانه کسری» تأیید می‌شود.