

مبانی کامل
شناخت رنگ
چاپ دوم
برای طراحان

لیندا هولتس شو
ترجمه مانلی رسولی

کتابخانه کسری

مبانی کامل
شناخت رنگ
برای طراحان

لیندا هولتس شو

مترجم: مانلی رسولی
عضو هیئت علمی دانشکده هنر و
معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

انتشارات تخصصی هنر،
معماری و شهرسازی

کتابخانه کسری

هالتس شو، لیندا

Holtzschue, Linda

مبانی کامل شناخت رنگ برای طراحان/لیندا هولتس شو؛ ترجمه مانلی رسولی؛ ویراستار کنایون یوسفی.

مشهد: کتابکده کسری، ۱۳۹۵.

۲۵۶ ص: مصور (رنگی).

شابک:

۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۹-۵۱-۸

فهرست نویسی: فیبا

یادداشت: عنوان اصلی: Understanding color : an introduction for designers, 4th ed, 2011.

موضوع: رنگ در طراحی

موضوع: تزئین داخلی

شناسه افزوده: رسولی، مانلی، ۱۳۵۳ - مترجم

شناسه افزوده: یوسفی، کنایون، ۱۳۶۰ -، ویراستار

رده بندی کنگره:

NK1۵۴۸/۵۲۵۲ ۱۳۹۵

۷۰۱/۸۵

۴۱۷۴۲۰

رده بندی دیویی:

شماره کتابشناسی ملی:

کتابکده تخصصی هنر، معماری و شهرسازی کسری

مبانی کامل شناخت رنگ برای طراحان

مترجم: مانلی رسولی

(عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مشهد)

ویراستار: کنایون یوسفی

صفحه آرایبی و آماده سازی چاپ: منا گندمکار

چاپ اول: بهار ۱۳۹۵

شمارگان: ۱۰۰۰

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۰۹-۵۱-۸

انتشارات: کتابکده کسری

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

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای انتشارات محفوظ می باشد.

مرکز پخش: کتابکده کسری

تلفن: ۰۵۱ ۳۸۴۳۵۵۳۱ همراه: ۰۹۱۵ ۵۱۳۴۲۱۹

پیش‌گفتار

نحوه کار کردن طراحان با رنگ در چند دهه اخیر تغییری را از سر گذرانده که معادل با تحولات این حوزه در چند قرن گذشته بوده است. تکنولوژی، باعث دگرگونی‌های بنیادین در تجربه روزمره ما از رنگ شده و نور رنگی که زمانی چندان مورد توجه طراحان نبود، امروز رسانه اصلی در آتلیه‌های طراحی است. رنگ، دنیایی سراسر جدید و گاه بسیار گیج‌کننده شده است.

کتابی که در دست دارید، خطاب به تمام کسانی است که به نحوی با رنگ سر و کار دارند؛ معماران، طراحان گرافیک، دانشجویان طراحی، تابلونویسان، فروشندگان فرش و حتی شعبده‌بازان! این، کتابی راهنماست درباره روابط بین رنگ‌ها، و حتی فراتر از آن، روابط بین رنگ‌های حقیقی و مجازی؛ درباره کاربرد آزادانه، خلاقانه و آسان رنگ، بدون وابستگی به نظریات یا نظام‌های پیچیده. با این کتاب می‌توان دیدن را آموخت و نگاهی نو را، در کنار نگاه گذشته، پروراند.

فهرست مطالب

پیش گفتار
فهرست مطالب
مقدمه مترجم

فصل ۱ مقدمه‌ای بر مطالعه رنگ

تجربه رنگ ۱۳
هشیاری نسبت به رنگ ۱۶
استفاده‌های رنگ ۱۷
نظام‌های رنگ ۱۹
مطالعه رنگ ۲۳

فصل ۲ آشنایی با مبحث رنگ

نور ۲۷
رنگ افزایشی: ترکیب نور ۲۹
لامپ‌ها ۳۰

- میزان روشنایی ۳۴
- مشاهده ۳۵
- مشاهده نور ۳۵
- مشاهده شیء ۳۵
- رنگ کاهشی: رنگ‌کننده‌ها ۳۶
- لامپ‌ها و جلوه رنگ ۳۹
- دوگانه‌بینی (متامریسم) و تطابق ۴۰
- تغییر نور توسط سطح ۴۱
- شفاف، کدر و نیمه‌شفاف ۴۳
- جلوه رنگی متغیر ۴۳
- درخشش ۴۴
- نور غیرمستقیم، رنگ غیرمستقیم ۴۴
- تغییر نور توسط فیلترها ۴۶

فصل ۳

عنصر انسانی

- احساس رنگ ۵۱
- آستانه بینایی ۵۲
- فواصل ۵۳
- ادراک رنگ ۵۵
- فیزیولوژی: واکنش به نور ۵۶
- کیفیت شفافبخش رنگ ۵۹
- حس آمیزی ۶۰
- روانشناسی: پاسخ به نور ۶۰
- نامگذاری رنگ‌ها ۶۱
- رنگ به عنوان زبان: از نام تا معنا ۶۲
- رنگ اثرپذیر ۶۶
- کلمه به عنوان رنگ ۶۶

فصل ۴

فرهنگ لغات رنگ‌ها

- فام ۷۲
- دایره رنگ ۷۳

- رنگ‌های اصلی، فرعی و میانی ۷۴
 رنگ اشباع‌شده ۷۵
 طیف‌های دیگر، رنگ‌های اصلی دیگر ۷۵
 گام‌های کروماتیک ۷۶
 رنگ‌های گرم و سرد ۷۷
 رنگ‌های همجوار ۷۷
 رنگ‌های مکمل ۷۸
 رنگ‌های ثالثه: کروماتیک خنثی ۷۹
 سیاه، سفید، خاکستری ۸۰
 درجه تیره‌روشنی ۸۱
 درجه تیره‌روشنی در تصویر ۸۱
 تصاویر متقارن ۸۳
 فام‌های خالص و درجه تیره‌روشنی ۸۳
 سفیدآمیخته و سیاه‌آمیخته ۸۴
 گام‌های مونوکروماتیک درجه تیره‌روشنی ۸۵
 مقایسه درجه تیره‌روشنی در فام‌های مختلف ۸۷
 خلوص ۸۷
 خلوص: رقیق کردن فام به کمک خاکستری ۸۸
 خلوص: رقیق کردن فام به کمک رنگ مکمل ۸۹
 تُن ۹۰

ناپایداری رنگ‌ها

فصل ۵

- ناپایداری رنگ‌ها ۹۵
 ترکیب‌بندی رنگی ۹۶
 رنگ‌های زمینه و رنگ‌های نهاده ۹۷
 قرارگیری رنگ‌ها کنار هم و تغییر رنگ ۹۸
 توازن ۹۸
 کنتراست همزمانی ۹۹
 پی‌نقش و معکوس کنتراست ۱۰۱
 کنتراست مکمل ۱۰۲
 اثر کاهشی زمینه ۱۰۴
 رنگ و وسعت: کوچک، متوسط، بزرگ ۱۰۷

فصل ۶

اثرپذیری و خطا

- خطای دید ۱۱۱
- خطای رنگی ۱۱۲
- خطای عمق ۱۱۲
- نمود فضایی رنگ‌ها ۱۱۴
- خطای شفافیت ۱۱۷
- خطای شیار ۱۱۹
- ارتعاش ۱۱۹
- محو مرزها ۱۲۱
- درخشش ۱۲۱
- نمود بیزولد ۱۲۳
- ترکیب بصری ۱۲۴

فصل ۷

تاریخچه‌ای مختصر از نظریه رنگ

- خاستگاه ۱۲۹
- آغاز نظریه رنگ ۱۳۰
- جدال‌ها پیرامون رنگ ۱۳۳
- مدل علمی: سازماندهی رنگ‌ها ۱۳۵
- رنگ‌ها و اعداد ۱۳۸
- چشم‌اندازی نو ۱۴۰

فصل ۸

هارمونی رنگ

- در جستجوی زیبایی ۱۴۵
- فواصل و هارمونی ۱۴۷
- فام و هارمونی ۱۴۸
- درجه تیره‌روشنی و هارمونی ۱۴۸
- خلوص و هارمونی ۱۵۱
- درونمایه‌های اصلی و فرعی ۱۵۲
- چند نتیجه‌گیری در مورد هارمونی ۱۵۲
- فراتر از هارمونی: رنگ‌های ناموزون ۱۵۴
- رنگ‌هایی با تأثیرگذاری بالا ۱۵۴
- سطح و هارمونی ۱۵۵

فصل ۹

ابزارهای حرفه‌ای

- واقعیت: رنگ در محصول و چاپ ۱۶۱
- مدیوم طراحی ۱۶۴
- مدیوم هنری ۱۶۵
- ترکیب کاهشی ۱۶۷
- توان تغییر ۱۶۹
- چاپ رنگی ۱۶۹

فصل ۱۰

نور

- تصاویر ساخته شده از نور ۱۸۰
- ترجمان ۱۸۱
- نمایشگر ۱۸۳
- مدیریت رنگ ۱۸۵
- حالت‌های نمایش رنگ ۱۸۷
- ارائه: صفحه نمایش و چاپ ۱۸۹
- رنگ در شبکه اینترنت ۱۹۱
- کدگذاری رنگی در شبکه اینترنت ۱۹۳
- مدیوم‌های در حال ظهور ۱۹۶

فصل ۱۱

تجارت رنگ

- صنایع رنگ ۲۰۲
- تولید رنگ ۲۰۲
- نمونه‌برداری از رنگ ۲۰۳
- پیش‌بینی رنگ ۲۰۴
- رنگ و هویت محصول ۲۰۶
- پالت‌ها، دوره‌های زمانی رواج رنگ‌ها و تاریخ ۲۰۷
- رنگ‌های سنتی ۲۱۰
- عوامل مؤثر بر پالت‌ها ۲۱۰

واژه‌نامه
کتاب‌شناسی
کتاب کار

مقدمه مترجم

«رنگ از زندگی جداشدنی نیست» اما این موضوع در روزگار معاصر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ روزگاری که در آن رقابت محصولات و خدمات، نفس‌گیرتر از هر زمان دیگری است و دنیای دیجیتال مرز بین واقعی و مجازی را از میان برداشته است، دورانی که هنرهای تجسمی فرسنگ‌ها فراتر از صرفاً دو رسانه نقاشی و مجسمه‌سازی رفته و محیط، رسانه مورد علاقه هنرمندان شده است. حتی خارج از محدوده زندگی حرفه‌ای، نگرش معاصر از مخاطب خود انتظار خلاقیت فردی دارد؛ در مقابل کثرت گزینه‌هایی که برای انتخاب پیش روی ماست، درک زیبایی‌شناسانه - هرچند جزئی - در زندگی روزمره بسیار ثمربخش خواهد بود.

کتاب «شناخت رنگ» سعی دارد طیف وسیعی از کاربران را مخاطب قرار دهد. به همین دلیل مباحث تخصصی را با زبانی ساده طرح می‌کند. در ترجمه این کتاب و انتخاب عبارات و واژه‌های تخصصی، از منابع ترجمه شده متعددی که در موضوع هنرهای تجسمی و مبحث رنگ بیشترین کاربرد را دارند بهره‌گیری شده است و سعی شده تا واژگان معادل در امتداد و بیشترین هماهنگی با ادبیات موجود باشد. در میان منابع فارسی مرتبط با رنگ، کتاب «هنر رنگ» نوشته یوهانس ایتن، سال‌هاست که در ایران نقش مرجع اصلی را برای معماران، نقاشان، هنرمندان، طراحان، مورخان هنر و سایر علاقمندان بازی کرده است و به نظر می‌رسد که ادبیات به کار رفته در آن جای خود را میان خوانندگان باز کرده باشد.

با این وجود کتاب «هنر رنگ» که به قلم یک نقاش و یکی از محورهای جنبش باهاوس در سال ۱۹۶۱ نوشته شد بیشتر، نقاشان و منتقدان و مورخان هنر را خطاب قرار می‌دهد و حوزه عملش مدیوم‌های کاهشی است. در حالی که از زمان نگارش آن، تحولات زیادی در رسانه‌های هنری و ابزارهای طراحی رخ داده و کامپیوتر تبدیل به جزء جدایی‌ناپذیر فرایند طراحی شده است. کتابی که در دست دارید، نظریات نظریه‌پردازان پیشین را در بستری امروزی طرح می‌کند و به مفاهیم رنگ هم در مدیوم‌های کاهشی (رنگ اشیاء و مواد) و هم مدیوم‌های افزایشی (رنگ نور) پرداخته و رنگ در چاپ را نیز از قلم نمی‌اندازد. به همین خاطر می‌تواند برای طیف وسیعی از طراحان مورد استفاده قرار گیرد.

علاوه بر رجوع به منابع فارسی موجود، در جریان ترجمه سعی شد تا با مشورت گرفتن از متخصصین حوزه‌های مختلفی که در کتاب مورد بحث قرار گرفته (مانند متخصصین چاپ، نرم‌افزارهای طراحی و...) برگردان عبارات تخصصی تا حد امکان با توجه به زبان رایج این رشته‌ها صورت گیرد و ابهامات به حداقل برسد.

نویسنده کتاب، لیندا هولتس‌شو، از متخصصین سرشناس رنگ‌شناسی است. وی تاکنون نظریه رنگ و مباحث مربوطه را در مدارس هنری مختلف شهر نیویورک، نظیر انیستیتوی تکنولوژی فشین، مدرسه طراحی پارسونز و مدرسه هنرهای بصری نیویورک تدریس کرده است. هولتس‌شو همچنین مدیر دفتر معماری داخلی لیندا هولتس‌شو و همکاران است.

ترجمه حاضر از چهارمین (و جدیدترین) ویرایش کتاب «شناخت رنگ» انجام شده است. این ویرایش با کتابچه‌ای از تمرینات عملی همراه بود که به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان کتاب قرار می‌گرفت. ترجمه آن جزوه نیز به انتهای این کتاب ضمیمه شده است که می‌تواند به بالابردن مهارت‌های عملی در رنگ کمک قابل توجهی کند. امید است این کتاب که دربردارنده مطالب به‌روزی در دانش روز رنگ است بتواند خلاء موجود در این زمینه را پر کند.

اگر بدانید که **هم‌نشینی رنگ‌ها** چه تأثیری بر آن‌ها خواهد گذاشت و **منابع نوری** مختلف چطور باعث تغییر **جلوه رنگ‌ها** می‌شوند؛ اگر بتوانید جلوی اشتباهات پرهزینه در **انتخاب رنگ** را بگیرید و مشکلاتی که با آن مواجه شدید را حل کنید، توانسته‌اید مهارت خود به عنوان یک طراح را به سطحی بالاتر برسانید.

کتاب حاضر که ترجمه ویرایش چهارم کتاب **Understanding Color** است، به شما کمک می‌کند تا واکنش‌های شهودی‌تان به رنگ‌ها را به واسطهٔ تئوری‌ها توضیح دهید. با دستورالعمل‌هایی معتبر و در عین حال آسان، خواهید آموخت که چگونه رنگ‌ها را راحت‌تر، خلاقانه‌تر و مؤثرتر از گذشته به کار بندید و مهارت‌های خود را در کار با رنگ از سطح **مقدماتی** تا **پیشرفته**، تقویت کنید. در این کتاب برخلاف منابع قدیمی که صرفاً به موضوع رنگ در مدیوم‌های سنتی می‌پردازند، مباحث رنگ در **رسانه‌های دیجیتال** که امروزه به مراتب فراگیرترند نیز مورد توجه قرار گرفته است.

از ویژگی‌های **ویرایش چهارم** (جدیدترین ویرایش) این اثر که جدیدترین مسائل رنگ و طراحی را مطرح می‌کند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- دامنه گسترده‌ای از رشته‌های طراحی نظیر **معماری، دکوراسیون، طراحی صنعتی و محصول، گرافیک، نقاشی** و... را پوشش می‌دهد.
- به جای پیش گرفتن رویکردی متکی بر راه‌حل درست یا غلط، ایده‌هایی از تنوع‌یسن‌های اصلی رنگ را در بر دارد که کامل‌کننده یکدیگر هستند.
- تفاوت رنگ در **رسانه‌های سنتی و طراحی دیجیتال** را به بحث گذاشته و مسائلی که هنگام انتقال از مدیومی به مدیوم دیگر پیش می‌آید را شرح می‌دهد.
- توصیف خلاقانه‌ای از مباحث مربوط به **بازاریابی رنگ** به دست می‌دهد.
- رهنمون‌های مفیدی برای استفاده از **رنگ در محیط کار** ارائه می‌کند.
- **کتاب کار** که ضمیمه مطالب کتاب شده است، تمرین‌هایی باارزش به عنوان پشتوانه‌ای برای مفاهیم طرح‌شده ارائه می‌دهد.

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

