

بنام خداوند دانا و حکیم

تجسم هنر در معماری از ایده تا واقعیت

زینب ایدری

انتشارات نظری

عنوان و نام پدیدآور

مشخصات نشر

تجسم هنر در معماری از ایده تا واقعیت / زینب ایدری.

تهران : انتشارات نظری، ۱۴۰۵

۲۴۱/ص: مصور.

مشخصات ظاهری

۹۷۸-۶۲۲-۳۳۵-۳۴۶-۸

شابک

فیپا

وضعیت فهرست‌نویسی

معماری داخلی

موضوع

معماری داخلی - جنبه های روان شناسی

NA۲۸۵۰

رده بندی کنگره

۷۳۹

رده بندی دیویی

۱۰۴۸۱۲۵۰

شماره کتابشناسی ملی

نام کتاب : تجسم هنر در معماری از ایده تا واقعیت

نام نویسنده: زینب ایدری

نوبت چاپ : اول - ۱۴۰۵

شمارگان : ۵۰

« کلیه حقوق مادی ، چاپ و نشر مخصوص و محفوظ ناشر می باشد »

دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولی عصر (عج) ، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) ،

نیش خیابان فتحی شقایق ، جنب بانک سپه پلاک ۳۳ ، طبقه ۲ ، واحد ۱۷

E-mail: nazaribook@yahoo.com

www.nashrenazari.com

انتشارات نظری

تلفن : ۸۸۱۰۲۷۷۵

همراه : ۰۹۱۹۰۱۲۹۴۵۵

قیمت : ۶۲۲۰۰۰۰ ریال

فهرست

مقدمه.....	۹
موضوع مبانی هنرهای تجسمی :	۱۰
نقطه :.....	۱۰
نقطه چیست ؟.....	۱۱
نکته کلیدی درباره نقطه :.....	۱۲
مسائل روان شناختی نقطه در کادر :.....	۱۵
زمانی که نقطه از دیدمان بالاتر است چه اتفاقی رخ می دهد ؟.....	۱۸
نقطه از دید پایین.....	۲۱
خط و انواع آن :.....	۲۵
خط های افقی.....	۲۵
خصوصیات خط افقی :.....	۲۸
خط عمودی :.....	۳۲
خط مورب :.....	۳۶
خط منحنی :.....	۴۳
خط منحنی چه مشخصه هایی دارد ؟.....	۴۳

- ۴۹.....سطوح و حجم ها :
- ۵۰.....مربع
- ۵۰.....مثلث
- ۵۱.....دایره
- ۵۱.....دوزنقه
- ۵۲.....چندضلعی ها
- ۵۲.....بیضی
- ۵۳.....متوازی الاضلاع
- ۵۶.....شکل دایره
- ۵۷.....مربع به مکعب مربع :
- ۵۸.....کره
- ۵۹.....استوانه چیست ؟
- ۶۰.....هرم
- ۶۵.....هم خوانی و هم نشینی رنگ ها :
- ۶۸.....شکل ها :
- ۷۰.....رنگ زرد
- ۷۴.....هم نشینی رنگ :
- ۷۸.....رنگ نارنجی
- ۷۹.....مشخصات رنگ نارنجی چیست ؟
- ۸۳.....رنگ قرمز :
- ۸۴.....خصوصیات رنگ قرمز؟؟
- ۸۴.....در کجایی این رنگ قرمز در فضا استفاده می شود؟
- ۸۷.....چرا بعضی از دروغ های تفکری ایدئولوژیکی روی رنگ قرمزند؟

- رنگ بنفش..... ۸۸
- چرا این حالت برای این رنگ اتفاق می افتد؟..... ۸۹
- رنگ بنفش جز رنگ استاندارد چه صنعتی می باشد؟..... ۸۹
- رنگ آبی..... ۹۱
- آسایش با آرامش چه تفاوتی دارد؟..... ۹۱
- این رنگ آبی جزو چه مشاغلی حساب کنید می شود؟..... ۹۲
- رنگ سبز :..... ۹۴
- خصیصه های رنگ سبز :..... ۹۵
- هم نشینی رنگ ها :..... ۹۷
- مونوکروماتیک :..... ۹۷
- خاکستری چه قابلیتی دارد؟..... ۹۸
- خاکستری چه مشخصه ای در خود دارد؟..... ۹۸
- هارمونی :..... ۱۰۲
- هارمونی چیست؟..... ۱۰۲
- هارمونی (۲) : یعنی چه؟..... ۱۰۳
- کنتراست :..... ۱۰۵
- حرف آقای ایتن چه بود؟..... ۱۰۵
- نارنجی قرمز..... ۱۰۸
- زرد سبز..... ۱۰۸
- زرد نارنجی..... ۱۰۹
- هم نشینی ۴ ضلعی :..... ۱۱۰
- سبک های معماری داخلی :..... ۱۱۲
- سبک باروک :..... ۱۱۴

۱۱۶	سبک گوتیک :
۱۲۶	سبک روکوکو :
۱۲۸	دلیل اینکه این سبک چرا صد سال بیشتر عمر نکرد از چیست ؟
۱۳۰	سبک کلاسیک :
۱۳۲	ایجاد تم کلاسیک :
۱۳۴	انتخاب مبلمان :
۱۳۴	رنگ ها در سبک کلاسیک :
۱۳۵	پرده ها :
۱۳۶	کفپوش چوبی و فرش ها :
۱۳۷	سبک رنسانس :
۱۴۳	سبک صنعتی :
۱۴۵	حال این سبک صنعتی برای چه دوره ایی است ؟
۱۵۰	سبک مدرن :
۱۵۵	پُست مدرن :
۱۵۶	پُست مدرن چیست ؟ چه تعریفی از پُست مدرن دارید ؟
۱۵۷	سبک نئو کلاسیک :
۱۶۰	آرت دِکو :
۱۶۴	نقوش آرت دِکو :
۱۶۸	سبک آرت نو : ۹
۱۷۳	سبک مدرن شهری :
۱۷۵	سبک معاصر :
۱۷۷	سبک مینیمال :
۱۸۱	سبک اسکاندیناوی :

۱۸۳	مبلمان این سبک
۱۸۴	رنگ ها در سبک اسکاندیناوی
۱۸۶	سبک ذن :
۱۸۹	سبک شبی شیک :
۱۹۰	شبی شیک یعنی چه؟
۱۹۱	شبی شیک در لغت
۱۹۱	رنگ بندی
۱۹۱	مبلمان
۱۹۲	نقش و نگار
۱۹۲	مصالح و بافت ها
۱۹۳	دکوريجات
۱۹۴	سبک شیکر :
۱۹۵	مبلمان در دکوراسیون داخلی سبک شیکر
۱۹۶	کفپوش خانه در طراحی داخلی به سبک شیکر
۱۹۷	سبک شیکر در طراحی داخلی آشپزخانه
۱۹۸	سبک روستیک :
۲۰۱	سبک بوهم :
۲۰۵	سبک آرت آند کِرَفَت :
۲۰۸	سبک اسپانیایی :
۲۱۵	سبک مراکشی :
۲۲۴	سبک عربی :
۲۲۵	هورنو چیست ؟
۲۲۸	سبک ایرانی

- معماران داخلی ایرانی و خارجی معروف : ۲۳۶
- کریم رشید : ۲۳۶
- علیرضا تغابنی : ۲۳۷
- فرانک لوید رایت : ۲۳۸
- سبک معماری فرانک لوید رایت ۲۳۹
- مهمترین آثار فرانک لوید رایت ۲۳۹

مقدمه

رشته معماری طراحی داخلی بر اساس اصول بصری مورد استفاده قرار می گیرد ، یعنی : بر اساس عناصر دیداری چیدمانش صورت خواهد گرفت و با انرژی هایی که از طریق چشم انتقال پیدا می کند و می تواند باعث احساساتی مختلف در ما به وجود بیاید .

رشته معماری طراحی داخلی موضوع مهم این است که با : احساساتمان سرو کار دارد ، این یعنی چه ؟

(یعنی هر آنچه که ما می بینیم و یک خطای دید و یک رفتاری با روح و روان ما خواهد داشت که باعث می شود آن فضا را آن فرد با آن چیزی را که دوست داشته باشد را یا نداشته باشیم .)

بتوانیم تمام هنرهای بصری را از جمله : عکاسی و هنرهای دیداری کنیم از جمله : نقاشی و معماری و معماری داخلی همه آنچه که با چشم ما سروکار دارد ؛ دقیقا انرژی هایی را که از محیط می گیرند که به درون ما انتقال می دهد و ما به آن یک عکس العمل ویژه نسبت داده می شود .

موضوع مبانی هنرهای تجسمی :

این مبانی شامل زیرشاخه ای است به نام عناصر بصری ، یعنی عناصری که ما آنها را می بینیم .

عناصر بصری را اگر بخواهیم از جزئیات به کلیات در موردش صحبت کنیم شامل : نقطه ، خط ، سطح ، حجم ، رنگ ، نور، بافت است .

می خواهیم از کوچک ترین عنصر بصری که شاید در معنای اولیه خیلی هم به ظاهر اهمیتی ندارد را صحبت کنیم .

نقطه :

قبل از اینکه ما به این موضوع بپردازیم می توانیم بگوییم که ما هر روز صبح که چشممان را باز می کنیم کلیات فضا را می بینیم و شاید خیلی متوجه این که نقطه کجا قرار دارد نشویم ؟

اما این کلیات از یک سری ریز عناصر تشکیل شده است که ما باید اول اینها را بشناسیم و سپس به فضای حجم های کلی تری برویم .

این عناصر بصری با هم در اولویت هستند یعنی : رنگ و فرم (از نقطه تا بافت به آن ما فرم می گوییم)

رنگ ها از فرم های قدرتمند ترساند ، نورها از رنگ و فرم قدرتمندتر خواهند شد . { همچنین بافت قدرتش از همه این ها زیاده تر است } این

یعنی چه ؟

« یعنی تاثیرش از بقیه دیگر آنها بیشتر است . »

مثلا : یک سرامیک براق را در کنار یک فرش می گذاریم ، کدام یک از آنها بیشتر دیده می شود ؟ سرامیک براق ، زیرا براق است و شاین دارد و نمی گذرد فرشی که بافت بدون شایش دیده بشود . پس به این ترتیب از لحاظ قدرتمندتر بودن بافت روی نور ، نور روی رنگ و رنگ روی فرم تاثیر خودشان را خواهند گذاشت و این خیلی اتفاق قشنگی می باشد.

چون احيانا مثلا : یک فرم اشتباه انتخاب شده باشد و می توانیم آن را با نور اصلاح بکنیم به گونه ای که کسی متوجه نمی شود که ما آن فرم را اشتباه انتخاب کردیم .

نقطه چیست ؟

تعریف گرافیکی اش این است که به کوچک ترین اثر هر چیزی روی کاغذ به آن نقطه می گویند .

مانند : سوزن که زمانی آن را روی کاغذ می گذاریم نقطه ایجاد می کنیم اما تعریف گرافیکی اش برای ما مد آنچنان اهمیت ندارد .

زیرا در حوزه معماری و معماری داخلی ما نقطه را به عنوان لکه گذاری می دانیم مثلا : در سرویس بهداشتی و گلدان و پذیرایی که از دور ما آن را می بینیم به حالت نقطه دیده می شود .

نکته کلیدی درباره نقطه :

نقطه جایگاهی در فضا دارد .

مثلا : یا اینکه اگر من یک نقطه مورد نظرم را در یک قاب عکس فرض

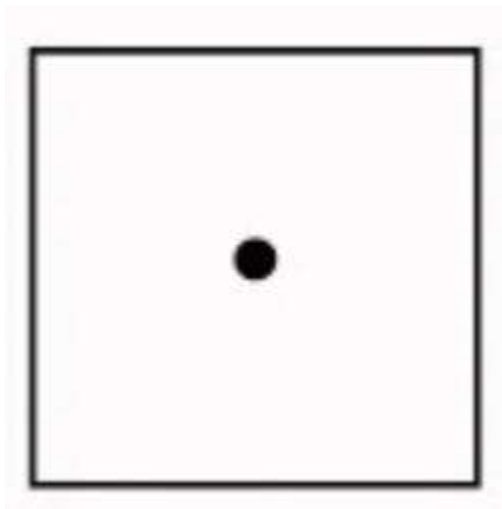
بکنیم که دقیقا در وسط دیوار قرار گرفته است .

فرض می کنیم که ما یک کادر داریم و نقطه در وسطش قرار گرفته

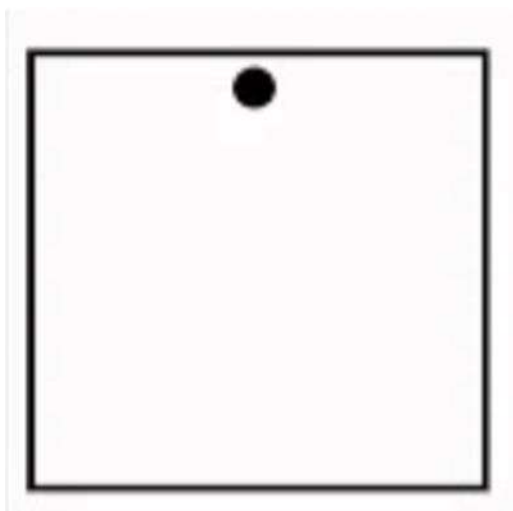
است و زمانی که نقطه کادر نداشته باشد هیچ معنایی ندارد پس کادر

برای ما یک موضوع بسیار مهمی است.

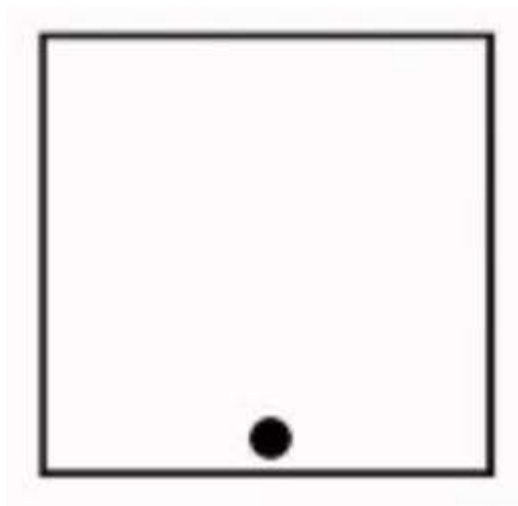
نقطه در وسط

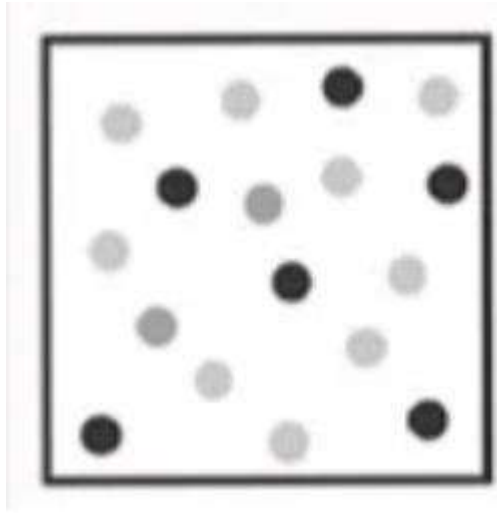
نقطه بالا تر از خط دید

نقطه در پایین ترین خط دید

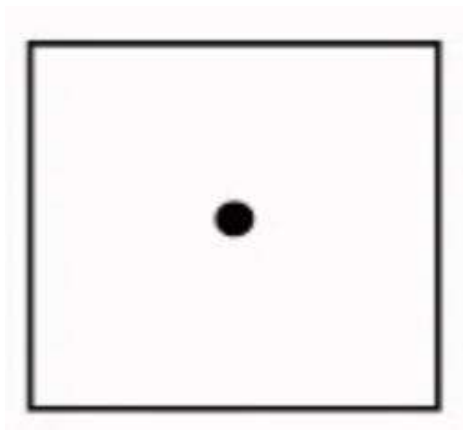

نقطه هایی که در کنار هم قرار می گیرند

اندازه کادر بزرگی و کوچکی آن برای ما آن چنان مهم نیست.
چیزی که برای مهم و ارزشمند است و اهمیت دارد این است که جای
نقطه را بدانیم و اینکه نقطه در کجا قرار دارد ؟ .

مسائل روان شناختی نقطه در کادر :

زمانی که نقطه در وسط کادر قرار می گیرد قرار است که چه احساسی به مخاطب مورد نظر ما انتقال بدهد ؟

حس درستی و نظم ، تعادل ، تقارن ، توجه ، تمرکز را دارد.

جلب توجه و تمرکز موضوع مقطعی است که یعنی اگر ۵ بار وارد آن فضا می شویم برای مثال : اکسسوری ، چراغ دیواری یا هر چیز دیگر که برایمان جلب توجه بکند .

از بار پنجم به بعد دیگر آن وسیله را نمی بینیم و چشمان دنبال چیزهای جدید می گردد .

یکی از مهم ترین شاخه های ایجاد سکون و یکنواختی است یکی از

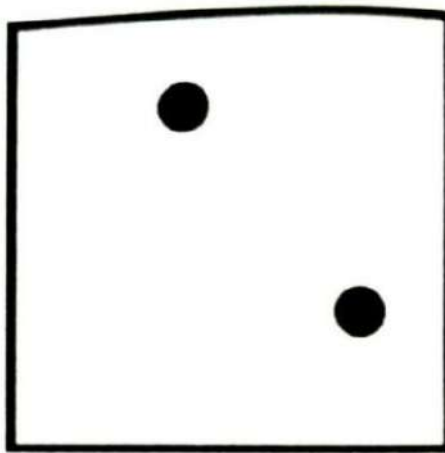
شاخصه های مهم سبک کلاسیک است .

// سبک کلاسیک و وسط دیوار را ما یک چیز پیدا می کنیم و به عنوان وسیله و یا هر چیز دیگری داخل آن می توانیم بگذاریم برای همین است که سبک کلاسیک کمی خسته کننده است . //

در ده دفعه اول برای یک فرد جذاب است ولی به مرور خسته کننده برای فرد مورد نظر می شود .

جلب توجه و تمرکز به خاطر عدم پویایی و عدم حرکت و داشتن آن سکون و تمرکز درازمدت باعث ایجاد حس خستگی می شود .

در حالی که ما یک نقطه را به دو نقطه تقسیم کنیم ، در ورودی دو سمتش دو نقطه باشد باعث ایجاد حرکت است و انرژی منتقل می کند.

در سبک کلاسیک زمانی که می خواهیم این حالت سکون را از بین

ببریم که از تمهیدات خاصی استفاده می کنیم . برای مثال : قاب بندی خاصی داریم که باعث ایجاد پویایی در فضا می شود.

این نقطه توجه و تمرکز دارد و پویایی و حرکتش به چشم می خورد متقارن و متواضع هم دارد ؛ در موارد خیلی خاص استفاده می کنیم . مانند: در فضايمان هيچ چیزی نداریم و یک فضای مینیمال داریم . یا یک محصول بخصوصی را که می خواهیم برای یک جایی ارائه بکنیم مثلا کل فضا را خالی می کنیم و یک میز در وسط قرار می دهیم . و محصول بخصوص را روی آن می گذاریم از این خاصیت کوتاه مدتش استفاده می کنیم.

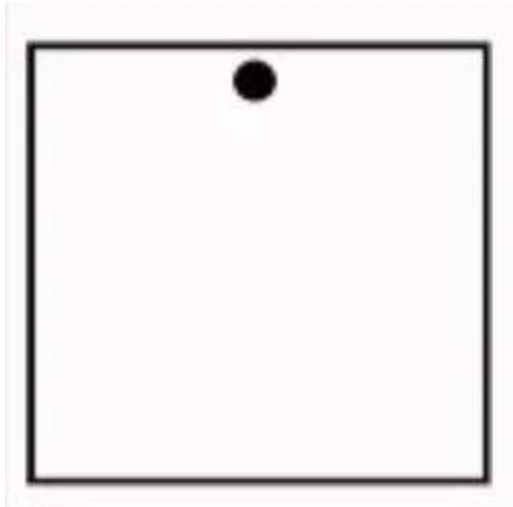
مثلا : در فضای مینیمال که داریم بدون هیچ اکسسوری در آن است و یک دیوار سفید با تابلو خاکستری ، کاربری های موضعی ، کاربری های گالری، کاربری های محصولات خاص یا ویتترین مغازه دیزاین می کنیم که پر از وسیله و اصلا متوجه نمی شویم .

ولی روی یک ویتترین دیگر در مغازه می بینیم که یک استند است و یک کیف روی آن قرار دارد و یک لباس خاص روی بدن مانکن قرار دارد . ایجاد توجه و تمرکز در کارهای تجاری و جلب توجه های کوتاه مدت خیلی خوب و مناسب است ولی در خانه فقط ایجاد خستگی می کند .

همان ویتترین یا گالری را بیش از پنج بار اگر از کنارش رد بشوید و بروید

دیگر به آن نگاه نمی کنید و اهمیت نمی دهید . همه این ها می شود انرژی هایی که یک نقطه در وسط قرار دارد.

زمانی که نقطه از دیدمان بالاتر است چه اتفاقی رخ می دهد ؟

برتری ، قدرت ، ترس ، تاثیرگذاری در دکوراسیون داخلی به معنای تجملات نشان می دهد . برای مثال : یک خانه ای که ارتفاع سقفی اش کوتاه است و هرچقدر لوستر عجیب و غریب باشد که نشانگر یک چیز به درد نخور و حتی یا توستری خور باشد ولی اگر ارتفاع سخت چهار یا شش متر است و شما که وارد آن غذا می شوید ، همه آن وسایلی که آن بالا است انگار دارند به شما فخر می فروشند و حس مجلل بودن و تجملات را به شما القا می کنند .

در سبک های کلاسیک می بینیم که مجسمه ها و نقاشی های دیگر از سقف وجود دارند که حس تفاخر را ایجاد می کنند . مثلاً : ساعت .

اولین ساعتی که در ایران آمده در کجای ایران قرار دارد ؟

اولین ساعت روی برج شمس العماره قرار دارد .

این ساعت در کدام قسمت برج قرار دار ؟

در بلندترین ساختمان شهر در آن دوره خودش قرار دارد ، شمس العماره در دوره ناصرالدین شاه بلندترین ساختمان بوده است و ناصرالدین شاه به آنجا می رفته وبا و با سوگلی هایش بستنی می خورد و عیش و نوش می کرده و شهر را نگاه می کرده است و آن ساعت را آن بالا قرار می داده که هرچه برتری و تجملات و لوکس و گرانی همه و همه را به مردم نشان می داد.

یا مثلاً دانشگاه که می روید به اتاق رئیس دانشگاه که می بینید عکس مدیران قبلی آن دانشگاه یا شخصیت های سیاسی و نظامی را بالای دیوار زده اند که نگاه از بالا به پایین آن قدرت را نشان می دهند .

پس اگر بخواهیم یک چیز یا وسیله ای را مهم نشان بدهیم از زاویه ۱/۷۰ آن را بالا می بریم ، حتی اگر یک چیزی بی ارزش هم باشد جایگاه آن احساس را به مخاطب به وجود می آورد و می گوید که من خیلی چیز مهمی هستم .

برای همین دیوارکوب ها را آن بالا می چسبانند ، مگر اینکه یک فضای مدرن داشته باشیم که ما به دنبال حس تجملات و خیلی چیزهای دیگر باعث تفاخر بشند و همه را در زاویه دید خط انسان ۱/۶۰ یا ۱/۷۰ می چینیم .

اما کادرهای کلاسی اگر دقت کرده باشید ، می بینیم که گل مصنوعی هم در بالا قرار دارد و یا مجسمه ها و سرویس ها و دیوارکوب ها که همه آنها بالاتر از خط دید انسان قرار می گیرند .

این نقطه از دید بالا نقطه خطرناکی است ، زیادی از حد کار کردنش حس ترس را برای کسی که در آن خانه زندگی می کند را یک اضطراب و یک آشوب درونی برای آن فرد به وجود می آورد که دائم در آن محیط زندگی قرار است بکند.

فضای کلاسیک ، فضایی است که عجیب و غریب و همچنین کمتر استفاده باید گردد.