

زیبایی شناسی بصری

لوسیو می یر

برگردان

ع. بعلی تیره

www.ketab.ir

انتشارات شهابنگ

زیبایی‌شناسی بصری

■ سرشناسه: دو لوسیو - می‌یر، ج. ج. De Lucio-Meyer, J. J. ■ عنوان: زیبایی‌شناسی بصری - آورنده:
زیبایی‌شناسی بصری / لوسیو مه‌یر؛ برگردان عربعلی شروه ■ مشخصات نشر: تهران، شبام ۱۳۹۰
■ مشخصات ظاهری: ۲۲۴ ص.؛ مصور؛ ۲۱ × ۲۱ س م

ISBN 978-600-130-091-2

■ وضعیت فهرست‌نویسی: فیا

■ یادداشت: عنوان اصلی: Visual aesthetics, c1974 ■ یادداشت: چاپ قبلی: به‌نگار، ۱۳۷۶.

■ موضوع: ادراک بصری ■ موضوع: زیبایی‌شناسی

■ شناسه افزوده: شروه، عربعلی، ۱۳۱۸-۱۳۹۰. مترجم

■ رده‌بندی کنگره: ۹۱۳۹۲ ز ۹ / ۵ / ۵ / ۵ N ۷۴۳۰

■ رده‌بندی دیویی: ۷۰۱/۱۷ ■ شماره کتابشناسی ملی: ۳۲۷۶۶۵۲

Visual Aesthetics
j. j. de Lucio - Meyer

Made and printed in Great Britain
by
Lund Humphries, Brandford and London

زیبایی شناسی بصری
لوسوئی مییر
برگردان: عربعلی شروه

حروف نگاری: مینا قربانی ، صفحه آرای: سهراب رحمانی کوشان محمد میرزا

لیتوگرافی: هنرگرافیک چاپ: نقش ایران صحافی: آذین

چاپ دوم ۱۳۹۹ ، شمارگان ۵۰۰ - بند

شابک ۹۷۸-۶۰۰-۱۳۰-۰۹۱-۲

حقوق چاپ و نشر این اثر محفوظ است.

انتشارات شباهنگ

مرکز پخش خیابان انقلاب ، خیابان شهدای زاندارمیری ، پلاک ۶۰ ، تلفن ۶۶۹۶۴۲۳۵-۶

فروشگاه ۱ خیابان انقلاب ، رویه روی دانشگاه تهران ، پلاک ۱۱۹۴ ، تلفن ۶۶۴۹۱۰۹۸

فروشگاه ۲ خیابان انقلاب ، خیابان فروردین ، ساختمان ناشران ، پلاک ۲۷۲ ، تلفن ۶۶۹۵۳۶۰۹-۱۰

مقدمه

در هنر، دیزاین و معماری تشریح می‌کند و قسمت آخر آن علاوه بر نظریه‌های بصری به تشریح شیوه‌های زیبایی‌شناختی اعصاب مختلف و عصر حاضر می‌پردازد.

بخش مربوط به **سطح، فضا، کمپوزیسیون فضا** و سطح را در نقاشی، مجسمه‌سازی، معماری و دیزاین مدنظر قرار می‌دهد؛ درباره‌ی قطع طراحی در دوران‌های مختلف صحبت می‌کند و به تشریح کاربرد «واحدها» در دنیای جدید می‌پردازد.

بخش **نور و رنگ خلاق** در رابطه با حرکت و نور در هنر، معماری و سازه‌ها آنگاه می‌کند و با دیدی جامع ویژگی رنگ و کاربرد سمبولیک آن را در بوم‌ها و فرهنگ‌های مختلف مورد توجه قرار می‌دهد؛ آثار تجربی را ارائه می‌دهد و به مهندسی جدید رنگ و نظریات اصولی آن در دوران‌های مختلف می‌پردازد.

بخش **سازه، رویه و بافت** نسبت و محدودیت‌های مواد مختلف را می‌سنجد و ویژگی‌های سازه از جمله سرعت و بعدنمایی (Illusion) را مورد توجه قرار می‌دهد و درباره‌ی سازه و جنبه‌های مختلف آن در ارتباط با طرح‌های کاربردی صحبت می‌کند.

قسمت دوم کتاب، هنر و دیزاین را از جنبه فلسفی و زیبایی‌شناختی به تفصیل بررسی می‌کند.

بخش **بینایی و ریتم** شناخت خلاقیت را برعهده دارد و پس از بررسی مختصری از احساس انسان به دید نقاش، درک و حس زیبایی‌شناختی جامعه می‌پردازد. با این شیوه خواننده را از درک مسائل ساده به درک مسائل پیچیده هدایت می‌کند. پرداختن به فرم خودآگاه و ناخودآگاه،

این کتاب برای افراد پژوهشگری تدوین شده که ستفاد به اهمیت روزافزون هنر و دیزاین در زندگی روزمره دارند. اما لزوم آشنایی مختصر و جامع با این مقوله هستند. امید است دید کلی و درستی آن نسبت به پیرامون الهام‌بخش باشد و فرد را هرچه فعالانه‌تر در برقراریها سهیم سازد.

کتاب زیبایی‌شناسی بصری می‌کوشد، بین شیوه‌ی رسمی آموزش در هنر که اساساً تاریخی است و شیوه‌ی جدید نظریه‌ی دیزاین که اساساً بصری است پلی ایجاد کند.

کتابی با مطالبی ملموس و گفتاری واضح که جنبش‌های هنرهای بصری را با حوزه‌های دیگر هنر از جمله تئاتر و موسیقی ارتباط می‌دهد، و با زبانی ساده به بیان مفاهیم روان‌شناختی و فلسفی می‌پردازد.

تصاویر موجود نه عناصر فرعی بلکه ضروری و جدا ناشدنی از کتاب هستند که تحلیل درک اصول را به عهده دارند.

کتاب حاضر تحلیلی منطقی از جنبش هنر و دیزاین را ارائه می‌دهد و اصول زیربنایی آن‌ها را آشکار می‌سازد. اجزای ترکیبی را مشخص می‌کند و معلوم می‌دارد که چگونه در شیوه و بیان هنر و دیزاین به کار گرفته می‌شوند.

این کتاب از دو قسمت و هر قسمت از چهار بخش تشکیل یافته است. قسمت اول اساساً در ارتباط با اصول هنر و به‌کارگیری آن‌ها به وسیله نقاش و طراح است.

بخش مربوط به **خط و بیان** ویژگی خطی عصر حاضر و زبان خط را

خلق ریتم و جنبه‌های مختلف جذابیت‌های بصری زیر بر عهده این بخش است.

بخش نگاه به هنر به کارگیری شکل و فرم را ارزیابی و تجارب جنبش نور را تحلیل می‌کند. دگرگونی شکل و درک هنر را مورد توجه قرار می‌دهد، نظریات هنرمندان را درباره‌ی هنر نقل می‌کند و عصر حاضر را به عنوان عصر دینامیک، حرکت، آپ و پاپ، فیلم و تلویزیون می‌شناساند.

بخش نقد و فلسفه پدیده‌ی هنر و دیزاین را مورد توجه قرار می‌دهد و جنبه زیبایی‌شناختی و سوررئالیستی را با هم مقایسه می‌کند. نظریات تجربی تثبیت شده را مورد توجه قرار می‌دهد، نحوه‌ی ارتباط با اثر هنری را بیان می‌کند، به بررسی محتوا، فنیک و کاربرد آن می‌پردازد و تغییر

دیدگاه‌های حامیان هنر را از قبل از قرن هیجده تا آزادی آن در جوامع شرق و غرب روشن می‌سازد.

سرانجام در بخش هنر، دیزاین و سبک عقاید مختلف در مورد ارزش تاریخی تجربه را می‌شناساند، پیشنهادهای در رابطه با هدایت بیننده برای بررسی‌های عمیق‌تر ارائه می‌دهد و معلوم می‌دارد که وظیفه تاریخ هنر تحلیل است یا ثبت. همچنین مسیر هنر و دیزاین امروز و رابطه‌ی آن با فردا را مورد بحث قرار می‌دهد.

فهرست

خط و بیان ۹

مردم ۱۰۸ ■ احساس زیبایی شناختی ۱۱۰ ■ فرم‌های خودآگاه و ناخودآگاه ۱۱۲ ■ ریتم ۱۱۴ ■ دورابدی ۱۱۸

■ خط زیبا ۱۱ ■ ویژگی خط در زمان ۱۱۱ ■ خط، نیرو و سرعت آن ۱۵ ■ برخورد مستقیم ۲۶ ■ وسایل برای بیان ۲۹

نگاه به هنر ۱۲۵

■ بازگشت به طبیعت ۱۲۶ ■ هنر و طبیعت ۱۲۷ ■ شیء ۱۳۰ ■ فرم ۱۳۱ ■ عادت به تغییر شکل ۱۳۳ ■ حرکت و جنبش ۱۳۸ ■ سرعت در هنر ۱۴۲ ■ ایجاد تنش ۱۴۵ ■ فیزیک هنر و دیزاین ۱۴۸

سطح، فضا، کمپوزسیون ۳۹

■ کشف سطح ۴۱ ■ مفهوم جدید فضا ۴۳ ■ کمپوزسیون = سطح + فضا ۵۰ ■ کمپوزسیون و سازه ۵۴ ■ نسبت‌های عاری از زمان ۵۶ ■ واحد برای آینده ۵۸

نقد فلسفه ۱۵۵

■ بیان، ظاهر ۱۵۶ ■ هنر و کلمات ۱۵۹ ■ گفتگو و سخن یک طرفه ۱۶۰ ■ محتوا ۱۶۲ ■ موضوع ۱۶۴ ■ تصویر، رئالیزم و انتزاع ۱۶۶ ■ سیر یک اثر هنری ۱۷۳

نور و رنگ خلاق ۶۳

■ مشاهده نور و رنگ ۶۴ ■ نور پر احساس ۶۸ ■ ریتم رنگ ۷۸ ■ سمبولیسم رنگ ۷۸ ■ مشاهدات روان‌شناختی و اپتیکی ۸۱ ■ وسایل تاکید فرم ۸۲

هنر، دیزاین و سبک ۱۷۵

■ آیا تاریخ می‌تواند به طراح کمک کند ۱۷۷ ■ زیبایی شناسی، ویرانی، طراح ۱۸۲ ■ تحلیل سبک ۱۸۵ ■ هنر و دیزاین مدرن ۱۸۹ ■ ریاضیات و هنر مدرن ۱۹۳ ■ آیا امروز هم هنر فیگوراتیو ۱۹۷ ■ فردا ۱۹۹

سازه، رویه، بافت ۸۵

■ اصطلاحات قابل تبدیل ۸۶ ■ هیجان سازه و بافت ۸۸ ■ سازه‌ی وابسته ۹۲ ■ انسان فرم را حس می‌کند و یا کیفیت را لمس می‌کند ۹۶ ■ تضاد بافت بصری ۹۹

بینایی و ریتم ۱۰۳

■ فکر خلاق ۱۰۴ ■ حواس انسان ۱۰۶ ■ دید نقاش و درک

کتاب‌شناسی ۲۰۱