

معرفی کتاب‌های خارجی

The Dynamics
of Delight

Peter F.smit

The Dynamics of Delight
Peter F.smit
London, Routledge, 2004

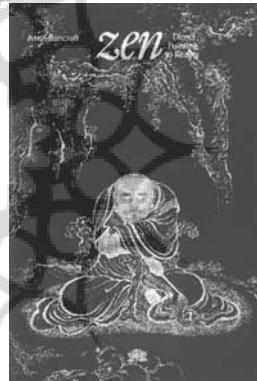
پویش‌شناسی لذت
پیتر اف اسمیت
لندن، راتلچ ۲۰۰۴

اثر حاضر که تحت عنوان پویایی‌شناسی لذت توسط انتشارات راتلچ به چاپ رسیده است، تلاش می‌کند تا ابزارهای لازم اندیشه را برای تحلیل و بررسی بنایها و ساختمان‌های شهری به دست دهد. به عبارت دیگر نویسنده بر آن است تا با این ابزارهای فکری، درک از محیط‌های ساخت و ساز را افزایش دهد. پیتر اسمیت در این بین، از میان شرایط لازم برای یک معماری خوب یعنی داشتن استحکام، زیبایی، ضرورت، سودمندی و لذت، مورد لذت را دستنمایی کار خود قرار می‌دهد. از مؤلف پیش‌تر کتاب‌هایی چون «معماری و ویژگی‌های انسانی»، «معماری و اصل همنوایی» و... منتشر شده است و نشان می‌دهد که اسمیت در پی پرداختن به موضوع از زاویه روان‌شناسی است.

در کتاب «پویایی‌شناسی لذت» نویسنده از همین نظر به موضوع می‌پردازد، اما در عین حال سعی می‌کند در پی اسرار لذت زیبایی‌ساز باشد. به باور او اگر چه علم ریاضی بر موضوع لذت زیبایی‌ساز تأثیرگذار است، ولی هرگز ما نمی‌توانیم برای شناخت زیبایی آن را در حد یک الگوریتم پایین بیاوریم.

در این اثر، اسمیت برخلاف دیگر آثارش، ساختار و شاکله‌ای جامع‌تر به دیدگاهش داده و به گردآوری مدارک و شواهدی از سیستم‌های موجود در طبیعت و رشد روان‌شناسی پرداخته است.

به نظر او شهرها و ساختمان‌ها در صورتی می‌مانند که ما به دفاع از آنها برخیزیم. به نظر اوی اصل اساسی و بنیادی در ورای هر تجربه‌ی زیبایی آن است که پیچیدگی و ابهام جای خود را به نظم و ترتیب بدهد. تعارض باید برطرف شود تا توان به لذت زیبایی دست یافته.

Zen
Anne Bancraft
London, Thames &
Hudson, 1995
ISBN: 0500810184
ذن، روشی برای رسیدن به
واقعیت
آن بنکرافت
لندن، تیمز و هادسن

۱۴۶
زن، روی و این
۱۲۸

کتاب پس از مقدمه، به شرح احوال و آثار تعدادی از استادان آینین ذن از قرن هفتم میلادی تا دوره‌ی معاصر پرداخته است. مباحثی چون شیوه‌ی آموزش در آینین ذن، معنای عناصری چون درخت، کوه و انسان در تابلوهای نقاشی آینین ذن، پاسخ و معانی نمادین آن، شعر و معرفی هایکو به مثابه نمونه‌ای ویژه از شعر آینین ذن و خوشنویسی، هنرهای مرتبه با آینین ذن مانند گل آرابی، آینین طبخ چای و...

کتاب مشتمل بر شرحی از نقاشی‌ها، هنرها و نمادها است. اینکه شیوه‌ی خوشنویسی چه – آن (ذن) در دوره‌ی سلطنت خاندان سونگ (۱۲۷۹ – ۹۵۹ م) به اوج خود می‌رسد و استادان سونگ بیشتر به کشیدن منظمه می‌پردازند. آنان جهانی را ترسیم می‌کنند که به خودی خود کامل است و هیچ انگیزه‌ای جز هستی به همان صورت که هست، ندارند همچنین حروفچینی مناسب به کار بردن در روشی است که ترکیبی از نوشتار و نقاشی است. مرکب سیاه چینی می‌تواند شبیه به ترکیب آب و ماده جامد مرکب پرده‌هایی گوناگون داشت باشد. تحریر با قلم موبی نوک تیز که در بامیونشانده شده صورت می‌گیرد در صورتی که بخواهند جوهر به شکلی روان جاری شود، باید تماس قلم با سطح کاغذ ملایم و روان باشد و در نتیجه کنترل آن نیازمند حرکت‌های آزادانه دست و بازو است.

SACRED GEOMETRY

Robert Lawlor

Philosophy and Practice (Art and Imagination) SACRED GEOMETRY

Robert Lawlor

Tames & Hudson 2003

ISBN: 0500810303

هندسهی قدسی

لاؤلر رابت

تیمز و هادسن

کتاب هندسه‌ی قدسی، نوشته‌ی رابت لاولر تلاش دارد به نقش هندسه در تعبیر و تفسیر عالم پردازد. لاولر در این کتاب به تزدیکی دیدگاه‌های فرهنگ‌های باستانی یونان، مصر و هند با دیدگاه‌های علم امروز می‌پردازد. در طی تاریخ هنر، نقش مقدس در فرهنگ غرب و شرق تصویری آشنا است. در بخشی از کتاب می‌خوانیم که در فرهنگ اسلامی، فرهنگ هند و تبت و همچنین اروپای قرون وسطی، فرهنگ‌های بومی و قبیله‌ای، این نقش مقدس در نقاشی‌ها، بنها و حتی حرکت‌های بدن مورد استفاده قرار گرفته است. نقوش که بیشتر دایره‌ای است به چهار قسمت مساوی تقسیم شده‌اند و همه‌ی اجزای آن در شکل و بافتی یکسان قرار گرفته‌اند.

هندسه‌ای باستانی مبتنی بر قاعده یا فرضیه ابتدایی خاصی نیست و برخلاف هندسه‌ای اقليدی‌ی و هندسه‌های بعد از آن، ترویج تفکر هندسی کهن، شبکه‌ای شامل تعاریف روش‌تفکر انه نیست. در واقع تأمل و تفکری است در رابطه با وحدت متافیزیک و تلاش در ایجاد نمودهای دیداری و تفکر در مورد نظم اصیل که از این وحدت در ک رک ناشدنی می‌تراد و این نقطه شروع کنش هندسی و دریافت ما از آن است که هندسه‌ی قفسی را از هندسه‌ی این جهانی متمایز کند. هندسه‌ی کهن با «یک» و هندسه‌ی امروزین با «صفر» آغاز شده است. دو آغازی که نشان می‌دهند چگونه مفاهیم ریاضی می‌توانند الگوی نخستین تحول و پویایی تفکر و عمل باشند.

صفر در تاریخ اندیشه‌ی انسانی، به نظر می‌رسد ریشه‌ای عمیق و طولانی در ذهنمنان دارد به گونه‌ای که می‌توان گفت اندیشیدن بدون آن ناممکن است. منشأ نmad صفر را به پیش از قرن هشتم میلادی می‌رسانند، زمانی که برای نخستین بار در یک متن هندی استفاده شد. البته در قرن نهم پیش از میلاد خط فکری خاصی در هند پدید آمد که نهایتاً در آیین برهمناسی و بودایی تجلی پیدا کرد. در این مکتب و با توصل به ریاضت نفس می‌توان به رستگاری رسید و ریاضت حاصله می‌تواند به سکونی کامل همراه با آگاهی منجر شود.

غایت نهایی این جهان و فعالیت‌های فردی، غیبت در حالت بی‌خودی بود، حالتی که به بودا نسبت داده می‌شد. حال صفر مفهومی تازه و فعلیتی جدید داشت. صفر در متافیزیک و حوزه‌ی ریاضی به هویت ویژه‌ی خود رسیده بود. صفر در ریاضی عددی چون اعداد دیگر و نمادی بود که بر روند عملیات ریاضی تأثیر فراوانی گذاشت. این مفهوم در زبان سانسکریت، سونیا و به مفهوم خالی بود. در بابل، یونان و در میان مایاهای نیز به عنوان نمادی برای بیان یک ستون خالی استفاده می‌شد. برای مثال در عددی چون 20^3 ، ستون خالی، جایی که صفر واقع شده است. در بابل با دو علامت // فضای خالی، و در یونان با یک ۰ در تمدن مایاهای نمادی همچون تخم مرغ در این معنا به کار برده می‌شد. در ریاضیات هندی صفر یک عدد شمرده می‌شد.

فلسفه‌ی یونانی در مورد مفهوم صفر به لحاظ فلسفی بحث کرده‌اند، اما ریاضیات یونان با دریافت‌های فیثاغورث از مصر، از ورود صفر به نظام ریاضیات مقاومت کرد.

اعرب در فاصله‌ی قرون نهم تا چهاردهم میراث کهن فرهنگی خاور دور و مصر را با خود به اروپای غربی آورد. اعراب در طی این قرون مفهوم صفر همراه نه نماد رقومی که در هند رایج بود، موردن استفاده قرار دادند.

در علامت‌گذاری رومی، همانند علامت‌گذاری مصریان، نقش صفر برای ارائه‌ی ستون خالی کتاب گذاشته شده بود. در واقع هر واحد شمارش از نمادی جداگانه بهره می‌گرفت که در تیجه‌ی آن یک نظام اعشاری که دارای صفر نبود به وجود می‌آمد. خوارزمی در هشتیم میلادی عدد نگاری هندی را با صفر به جهان اسلام ارائه کرد. چهار قرن بعد از آن و پس از مستقر شدن اعراب در اسپانیا، آثار خوارزمی به راه پیدا کرد و در قرن دوازدهم میلادی به لاتین ترجمه شد. با معرفی تدریجی عددنگاری عربی به اروپای قرون وسطی، مسیر تغییرات و دگرگونی‌ی در اندیشه‌ی غرب هموار شد.

Design and Emotion

Deana Mc Donagh

Design and Emotion edited by
Deana Mc Donagh, et al. London, Taylor & Francis, 2004
ISBN: 041530363X

احساس و طراحی ویراستهٔ دیانامک دونا و دیگران لندن، تیلور و فرانسیس

امروزه جنبه‌های عاطفی و مسائل روان‌شناسی در طراحی صنعتی و در صنعت، گستره‌ای وسیع پیدا کرده است. دیدگاه‌های نو علاوه بر ویژگی‌های جسمانی استفاده کنندگان، خصوصیات عاطفی آنان را نیز در ارتباط با موضوع، مورد توجه قرار می‌دهد. کتاب در برگیرندهٔ مقاله‌های ارائه شده به سومین کنفرانس طراحی و احساس در ۲۰۰۲ است که فشرده‌ای از آخرین یافته‌ها و کاربردهای تحقیقات صنعتی را در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

در دهه‌ی گذشته احساس و طراحی در حوزهٔ طراحی صنعتی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و امروزه نقشی که احساس در تولید، خرید و کاربرد نهایی محصول ایفا می‌کند، قابل انکار نیست. اثر حاضر گزارشی است از سومین کنفرانس بین‌المللی احساس و طراحی که در دانشگاه لاف بوروی بریتانیا برگزار شده است. این کنفرانس، علاوه بر حضور پژوهشگران و طراحان که در کنفرانس، شناخته شده بودند بسته مناسبی برای مقالات کسانی بود که احساس می‌کردند قدرت و انگیزه ارائهٔ آراء و آثارشان را دارند.

کتاب مجموعه‌ای متنوع از رویکردها، شیوه‌ها و ابزارها برای بیان آخرين دستاوردها در حوزهٔ طراحی و پژوهش و همچنین طراحی و احساس است. طراحی ناشی از تجربه، ابزارهای ارزشیابی، ابزارهای تولید کننده، تأثیرات محرك ویژگی‌های بصری و دیگر حواس، از طراحی تا احساس، وابستگی، هویت محصول، سودمندی لذت‌بخش، طراحی و احساس: موضوع‌های تئوری و اخلاقی، احساس و طراحی. کتاب برای علاقمندان

Arabic Calligraphy in Architecture, supervision: Amine Bizri

Copyright: National Foundation of Heritage Association for the Preservation of Tripoli's Monuments Arab Establishment of culture and Arabs.
ISBN: 9953-0-002-6

خوشنویسی عربی در معماری به کوشش امین بیزري

کتاب حاضر که تحت عنوان خوشنویسی عربی در معماری به چاپ رسیده است، نگاهی است بر کتیبه‌های مملوکیان تریپولی، شامل طرح‌ها، تصاویر، تفسیرها و توضیحات که به اهمت‌گردد از محققان به چاپ رسیده است. کتاب تلاشی است برای معرفی و ارائهٔ نمونه‌های بر جسته کتیبه‌های در لبنان به عنوان گنجینه‌ای فرهنگی و یک حقیقت زیبایی‌شناسی که با فرهنگ اسلامی عربی در تمامی نمودها و تجلی‌هایش همراه شده است. رابطه‌ی تنگاتنگ خوشنویسی و معماری و زاویه‌ی هندسی، بررسی زیبایی‌شناسی و هارمونی هنرمندانه آن از نکات مورد توجه کتاب است.

کتاب پس از مقدمه در شش فصل ارائه شده است:
در فصل اول با عنوان «زمینهٔ تاریخی بناهای تریپولی در دورهٔ مملوک» دو مقاله از دکتر حیات سالم با عنوان تریپولی چرا؟ و دکتر عمر تدمیری تحت عنوان تجربهٔ تاریخی دورهٔ مملوک (نقش خوشنویسی در معماری) ارائه شده است.

در فصل دوم و تحت عنوان «تحلیل ساختار کتیبه‌ها و تفسیر آنها» این مقالات دیده می‌شود: خصوصیات خوشنویسی عربی در دورهٔ مملوک از سمبر صایغ، کتیبه‌های عربی در بناهای مملوک تریپولی از دکتر هویدا هریشی، کتیبه‌خوانی معماری از عمر عبدالعزیز حلاج
در فصل سوم که به مطالعهٔ کارکردی کتیبه‌ها پرداخته شده است می‌خوانیم:
نقش وقف/هشام نشیبه، وقف کتیبه‌ها: تصور اقتصادی-اجتماعی/ خالد زیاده
فصل چهارم تحت عنوان احیای کتیبه‌ها و طبقه‌بندی آنها به اهمیت حفظ و نگهداری میراث ملی نوشت
حسان سلام سرکیس و طبقه‌بندی کارکردی کتیبه‌ها روبرت سلیما می‌پردازد.
فصل پنجم با عنوان مستندهای کتیبه‌ها به نقشه‌ی شهر تریپولی در دورهٔ مملوک و روش‌شناسی و فهرست کتیبه‌های شاره‌هایی کند.
فصل پایانی نیز شامل عکس‌ها و متون کتیبه‌ها است. با بررسی کتاب این نکات و ویژگی‌ها مورد توجه خواننده قرار می‌گیرد:

- باور تاریخی که بر تاریخ و محل کتیبه‌های بناهای اسلامی تریپولی در دورهٔ مملوک اشاره دارد، مستند کردن کتیبه‌ها، طبقه‌بندی و زیبایی‌شناسی آنها، کتیبه‌هایی که بیان‌گر اطلاعات تاریخی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و شهری است، عکس‌هایی از کتیبه‌ها در بناهای شهری، نقشه‌ی از شهر قدیمی تریپولی و اشاره به نمونه‌های باستان‌شناسی و...

کتاب به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه به چاپ رسیده و نامها، همان‌گونه که به عربی تلفظ می‌شوند، نوشته شده‌اند اما به الفبای لاتین. همچنین پیوستی در رابطه با مفاهیم و معانی اسمی عربی که به انگلیسی یا فرانسوی آمدطاند، دیده می‌شود.

ORIENTAL CARPET DESIGN
P.R.J. FORD
Thames & Hudson, 1997

طراحی فرش شرقی
پی. ار. جی فورد

انتشارات تیمز و هادسن، ۱۹۹۷

طراحی فرش شرقی از جمله کتاب‌هایی است که تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است. کتاب حاضر در قطع رحلی و در ۳۵۲ صفحه با تصاویر و نقشه‌های جغرافیایی مرجعی مفید برای شناخت هر چه بهتر نقوش، سمبل‌ها، نقشایه‌ها (موتیف)‌هاستی در فرش‌های شرقی است. کتاب با بیش از ۸۰۰ تصویر زیبا از نقوش فرش‌های شرقی، عمدتی تصاویر خود را به فرش‌های ایرانی اختصاص داده است. چنان‌چه طرح روی جلد این کتاب قسمتی از فرش‌قشایی سبک هراتی است.

کتاب پس از مقدمه به این عنوانین پرداخته است:

- طرح‌های حاشیه
- طرح‌های جهانی
- طرح‌های هندسی
- طرح‌های گلدار

کتاب راهنمایی است برای بازشناسی فرش، راهنمایی کاربردی برای بیش از ششصد سبک طراحی پایه که اغلب در میان تعداد انبوه این فرش‌ها رایج است. کتاب با اینکه به تاریخچه‌ای از طراحی فرش می‌پردازد، اما هدف آن بررسی فرش‌های قدیمی و عتیقه نیست. کتاب به دنبال فرش‌های شرقی از زاویه‌ی نگاه بازار است تا خردباران فرش با تشخیص سبک و محل بافت انتخابی دقیق‌تر داشته باشند.

اگر چه داور نهایی درباره‌ی محل بافت، خود بافت فرش است، اما راهنمای معمول طرح فرش است. طراحی فرش شرقی راهنمایی است برای افراد غیرحرفه‌ای، چه آنان که به دنبال تجارت هستند و چه کسانی که در بی برآوردن نیازهای فکری خود و شناخت بیشتر فرش شرقی می‌باشند.

طبقه‌بندی کتاب متفاوت با دیگر روش‌ها است و خصوصیات طرح فرش کلید طبقه‌بندی است. تصاویر که براساس شباهت طرح دسته‌بندی شده‌اند، با هدف نشان دادن پیچیدگی روابط میان قسمت‌های مختلف فرش و درخشش رنگ آن است، مثلاً چه چیزی باعث تشخیص سبک روستا از روستای دیگر در بافت یک طرح واحد می‌شود. برای مقایسه‌ی طرح‌های مختلفی که اغلب در یک مرکز تولید دیده می‌شود و کشف ویژگی‌های سبکی که آنها را با هم متمحد می‌کند، خواننده باید از نمایه کتاب استفاده کند.

طبقه‌بندی طرح‌های شرقی، ظرفت بافت، شرایط طراحی، هویت فرش‌ها، ساختار، مواد مورد استفاده، گره زدن و... عنوانین کتاب را شامل می‌شوند.

Cultural History of India

A.L. Basham

Cultural History of India

A.L. Basham

India, Oxford Pub, 2003

ISBN: 019569219

تاریخ فرهنگی هند
الف. ل. پاشام

انتشارات آکسفورد (هند) ۲۰۰۳

کتاب حاضر که تحت عنوان «فرهنگ تاریخی هند» به چاپ رسیده است، دربرگیرنده‌های نظرات جامعی از سی تن از پژوهشگران برجسته از کشورهای هند، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، زلاندنو و آلمان است. این نظرات در زمینه‌ی فرهنگ هند در ابعاد گوناگون از جمله فلسفه، ادبیات، علوم و هنر به ویژه معماری و موسیقی ارائه شده است. پروفسور باشام مورخ مطرح هندی، که این مجموعه را گردآوری کرده است، یکی از محققان برجسته در حوزه‌ی فرهنگ و مذاهب باستانی هند به شمار می‌رود. وی مدیر انجمن سلطنتی آسیایی و ریاست ۲۸ کنگره‌ی بین‌الملی شرق‌شناسی و ریس انجمن مطالعات بودیسم و... بوده است. کتاب به لحاظ مرجع بودن و ارائه‌ی فهرستی از کتبیه‌ها و نقشه‌ها و گاهشماری وقایع در خور توجه فراوان است. کتاب در چهاربخش ارائه شده است:

- در بخش نخست و تحت عنوان «میراث باستانی» به مباحث زیر اشاره شده است.

تمدن درهی سند / آریایی‌های نخستین / عصر گوتا و آشوکای هند / هندویسم ، بودیسم، جینیسم زبان قدیم و جدید، هنر و معماری نخستین، موسیقی و...

- بخش دوم که دوره‌ی حاکمیت مسلمانان را دربر می‌گیرد به حکومت مسلمانان، اسلام در قرون وسطی، ادبیات هند در قرون وسطی، معماری مسلمانان در هند، مینیاتور و نقاشی و... پرداخته است.

- در بخش سوم به ورود غربیان به هند و تبعات آن اشاره می‌شود.

- بخش چهارم نیز به هند و جهان خارج اختصاص دارد از جمله: ارتباط نخستین هند و اروپا، نفوذ هندی‌ها در جنوب و شرق آسیا، هندوچین، هندو اسلام، هند و غرب مدرن.