

مجموعه‌ی: من طراح / ۳

۲۰۹ ۴۹۴.

من، طراح جواهر

(مرجع راهنمای اسکچ، راندو و پیرزانه)

مانوئلا برامباتی - کوزیمو وینچی

برگردان: مینا رحیمی و نگار رحیمی

کتاب وارش

www.ketab.ir

سرشناسه : برامباتی، مانولا (Brambatti, Manuela)
 عنوان و نام پدیدآور : من، طراح جواهر (مرجع راهنمای اسکچ، راندو و پیرزانته)
 مشخصات نشر : تهران: کتاب وارش، ۱۳۹۸.
 مشخصات ظاهری : ۲۰۸ ص.: مصور (رنگی).
 شابک : 978-600-6654-22-5
 وضعیت فهرست‌نویسی : فیا
 یادداشت : عنوان اصلی: © Jewellery illustration and design: from technical drawing to professional rendering, 2018
 یادداشت : واژه‌نامه.
 موضوع : زیورها - طراحی (Jewelry - Design)
 موضوع : ترسیم و طراحی - فن (Drawing - Technique)
 شناسه افزوده : وینچی، کوزیمو (Vinci, Cosimo)
 شناسه افزوده : رحیمی، مینا، ۱۳۴۲ - مترجم
 شناسه افزوده : رحیمی، نگار، ۱۳۴۷ - مترجم
 رده بندی کنگره : NK۷۳۰۵
 رده بندی دیویی : ۷۳۹/۲۷
 شماره کتابشناسی ملی : ۵۹۱۵۴۱۲

کتاب وارش

من، طراح جواهر

(مرجع راهنمای اسکچ، راندو و پیرزانته)

اثر : مانولا برامباتی - کوزیمو وینچی
 برگردان : مینا رحیمی - نگار رحیمی
 صفحه آرای و طراحی جلد : مانی کرامتی
 لیتوگرافی : رسا
 شمارگان : ۲۰۰۰ نسخه
 نوبت و سال چاپ : اول - ۱۳۹۹
 شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۵۴-۲۲-۵

تهران. خیابان انقلاب. خیابان فخررازی. بعد از تقاطع لبافی‌نژاد.
 نیش کوچه ماستری فراهانی. پلاک ۱۱. طبقه ۱. واحد ۱

www.mirdashtibook.com www.fmirdashti.com
 info@mirdashtibook.com info@fmirdashti.com

ناشر همکار و مرکز توزیع
 کتابسرای میردشتی

تلفن: ۰۲۱ ۶۶۴۹۰۶۶۰
 نمابر: ۰۲۱ ۶۶۴۹۱۹۶۸

۶-۷	پیشگفتار برگردان فارسی	۶-۷
۶	مانی کرامتی	۶
۷	ندا مجیدی - ملیکا اعتمادی	۷
۸	مقدمه نویسنده	۸
۹	توضیح مترجم	۹
۱۰	ترسیم سه‌نما و مجسم (سه محوری)	۱۰
۱۱	مؤلفه‌های اساسی ترسیم مجسم	۱۱
۱۴	برش در طراحی	۱۴
۱۴	نمایش دقیق جسم	۱۴
۱۵	دلایل اندازه‌گیری	۱۵
۱۶	نمایش حلقه در مقیاس حقیقی	۱۶
۱۷	طراحی حلقه‌های ساده و دامنه	۱۷
۱۸	ترسیم سه‌نما و مجسم از زوایای مختلف	۱۸
۱۸	حلقه‌های گرد، نگار	۱۸
۱۹	طراحی با توجه به ابعاد	۱۹
۲۰	فلزات قیمتی	۲۰
۲۱	نور و رنگ فلزات	۲۱
۲۱	طلای زرد با استفاده از پاستل	۲۱
۲۲	طلای زرد با استفاده از مازیک‌های پنتو	۲۲
۲۳	طلای زرد با استفاده از مواد ترکیبی	۲۳
۲۳	طلای زرد با استفاده از ادوب اپلاسترینو	۲۳
۲۴	طلای سفید با استفاده از پاستل	۲۴
۲۴	طلای سفید با استفاده از مازیک‌های پنتون	۲۴
۲۵	طلای سفید با استفاده از تمپرا	۲۵
۲۵	طلای سفید با استفاده از کامپیوتر	۲۵
۲۶	رز گلد با استفاده از پاستل	۲۶
۲۶	رز گلد با استفاده از مازیک‌های پنتون	۲۶
۲۷	رز گلد با استفاده از تمپرا	۲۷
۲۷	رز گلد با استفاده از کامپیوتر	۲۷
۲۸	تکنیک کپاروسکورو در اسکچ حجم‌های پایه: مکعب	۲۸
۲۹	پرداخت‌ها	۲۹
۲۹	صیقلی	۲۹
۲۹	ساتنی	۲۹
۳۰	برس خورده	۳۰
۳۰	سند بلاست	۳۰
۳۰	چکشی	۳۰
۳۲	سایه‌ها و کپاروسکورو	۳۲
۳۴	سطوح مکعبی	۳۴
۳۵	اسکچ کپاروسکورو از حجم‌های پایه: کره	۳۵
۳۶	سطوح کاو (مقعر)	۳۶
۳۷	سطوح کوژ (محدب)	۳۷
۳۸	سطوح گنبدی‌شکل	۳۸
۴۰	اسکچ کپاروسکورو از حجم‌های پایه: مخروط	۴۰
۴۱	سطوح مخروطی	۴۱
۴۲	سطوح هرمی	۴۲
۴۳	اسکچ کپاروسکورو از حجم‌های پایه: استوانه	۴۳
۴۴	سطوح لوله‌ای و استوانه‌ای	۴۴
۴۶	گوارسه‌ها	۴۶
۴۷	ملبله	۴۷
۴۸	ارگانیک	۴۸
۵۰	یونان- دنیای باستانی	۵۰
۵۲	میناکاری و فنون آن	۵۲
۵۲	مینای خانه‌بندی (کولازونه)	۵۲
۵۳	مینای حکاکی	۵۳
۵۴	مینای شفاف بر سطح برجسته	۵۴
۵۵	مینای روندبوس	۵۵
۵۷	نقاشی میناکاری	۵۷
۵۸	مینای پلیک ژور کلیسایی	۵۸
۵۹	مطالعه‌ی قطعات میناکاری‌شده	۵۹
۶۰	بیزانس و امپراتوری آن	۶۰
۶۱	نمایش تصویری جواهرات و تراش آن‌ها	۶۱
۶۱	تراش گنبدی برای سنگ‌های نیمه‌قیمتی شفاف	۶۱
۶۱	رنگ‌آمیزی جواهرات	۶۱
۶۱	آکوامارین	۶۱
۶۱	کوارتز	۶۱
۶۱	اوپال	۶۱
۶۱	تورمالین	۶۱
۶۱	آمیست	۶۱
۶۱	کهربا	۶۱
۶۱	سیتربن	۶۱
۶۱	گریستال	۶۱
۶۱	قرون میانه	۶۱
۶۱	تراش کابوشان در سنگ‌های نیمه‌قیمتی مات	۶۱
۶۱	عقرب	۶۱
۶۱	چشم ببر	۶۱
۶۱	فیل	۶۱
۶۱	لاجورد	۶۱
۶۱	مالاشی	۶۱
۶۱	مرواریدها	۶۱
۶۱	گونه‌های مروارید	۶۱
۶۱	مرجان	۶۱
۶۱	رنسانس	۶۱
۶۱	ویژگی‌های الماس	۶۱
۶۱	تراش	۶۱
۶۱	قیراط	۶۱
۶۱	رنگ و شفافیت	۶۱
۶۱	خاستگاه الماس	۶۱
۶۱	گونه‌های الماس	۶۱
۶۱	قرن هفدهم و باروک	۶۱
۶۱	سنگ‌های قیمتی	۶۱
۶۱	زمرد	۶۱
۶۱	یاقوت	۶۱
۶۱	یاقوت کبود	۶۱

۱۴۵	زنجر گره‌ای
۱۴۵	زنجر طنابی
۱۴۶	زنجر تویی
۱۴۶	زنجر ماری
۱۴۷	زنجرهای خلاقانه
۱۵۰	آویزها

مواد جایگزین ۱۵۱

۱۵۱	سلولونید
۱۵۲	باکالیت
۱۵۳	شیشه مورانو
۱۵۳	لمپ وکینگ (کار با چراغ)
۱۵۴	شیشه‌ی مورینی
۱۵۵	آبنوس
۱۵۵	عاج
۱۵۵	استیل
۱۵۶	تیتانیوم
۱۵۶	شهاب‌سنگ
۱۵۷	برنز و برنج

نیمه‌ی دوم قرن بیستم ۱۵۸

ست (پرو) و نیمست (دمی پرو) ۱۶۰

۱۷۲	مطالعه‌ی رنگ در نیمست با مهره‌های مورانو خوشه‌ای
۱۷۳	مطالعه‌ی رنگ و مواد در یک ست با موتیف برگ

اینها و ارگونومی ۱۸۰

۱۸۰	ردنبندهای سخت (انعطاف‌ناپذیر)
۱۸۱	نمای روبه‌روی گردن و گوش
۱۸۱	پس‌رخ گردن و گوش
۱۸۳	نمای جانبی گردن، گوش و دست
۱۸۴	طول کردن
۱۸۸	قرارگیری دست‌ها
۱۸۹	نمای پرسپکتیو
۱۹۰	گوش چپ و گوش راست
۱۹۲	مطالعه‌ی گوشواره‌ها و تناسب آن‌ها
۱۹۴	زیورآلات بدن
۱۹۷	اندازه‌های دستبند
۱۹۸	سایزهای انگشتر

زیورآلات مردانه ۱۹۹

۱۹۹	زنجرهای متحرک
۲۰۰	دستبندهای پلاک‌دار
۲۰۰	دستبندهای مدولار
۲۰۱	مهر انگشتری
۲۰۲	گیره‌ها
۲۰۲	گیره‌ی کراوات
۲۰۲	کلیپس کراوات
۲۰۲	چگونگی نصب گیره‌ی کراوات
۲۰۳	دکمه سردست
۲۰۴	آویزهای مدولار
۲۰۵	ست‌های مردانه
۲۰۶	ساعت‌ها

قرن هجدهم میلادی ۱۰۰

تراش‌های خاص ۱۰۲

۱۰۲	تراش اشکی
۱۰۲	تراش اشتر
۱۰۳	تراش باگت
۱۰۳	تراش پرنس
۱۰۴	تراش زمردی
۱۰۵	تراش بیضی
۱۰۶	تراش مارکیز یا ناوت
۱۰۸	تراش قلبی
۱۱۰	تراش رز
۱۱۱	تراش تریلیون
۱۱۱	الماس با تراش بالشتی
۱۱۲	خانواده سنگ‌ها

دوران امپراتوری فرانسه ۱۱۴

طراحی مخراج‌کاری ۱۱۶

۱۱۶	کاسه‌ای
۱۱۸	تراز
۱۲۰	کانالی (ریلی)
۱۲۲	باری (میله‌ای)
۱۲۲	سنگفرشی (جوشیده)
۱۲۴	چنگ
۱۲۸	پایه مروارید

طراحی قفل ۱۳۱

۱۳۱	قفل جعبه‌ای
۱۳۲	قفل طوطی (پروانه‌ای یا خرچنگی) و قفل فنری (مدیر)
۱۳۳	قفل کشویی
۱۳۳	قفل میخی
۱۳۳	قفل قابل تنظیم
۱۳۴	قفل سرنیزه‌ای و قفل کشویی با سوزن جانبی
۱۳۶	سحقاق‌فولی
۱۳۶	سحقاق‌سر
۱۳۷	بست‌های گردنبند
۱۳۸	قفل‌های گوشواره
۱۳۸	قفل تقه‌ای
۱۳۸	قفل پیچی
۱۳۸	قفل اهرمی
۱۳۹	قفل کل‌میخ
۱۳۹	قفل کلیسی

آرت نوو - بل ایوک ۱۴۰

طراحی زنجر ۱۴۲

۱۴۲	زنجر رولو
۱۴۳	زنجر لنگری
۱۴۳	زنجر گرومت (کارتیر، کورب)
۱۴۳	انواع دیگر گرومت
۱۴۴	زنجر ونیزی
۱۴۴	زنجر دم‌روباهی (تنغ ماهی)

اهمیت آموزش طراحی دستی در دنیای دیزاین

طراحی نقطه اشتراک تخصص‌های مختلف و متنوع دیزاین (design) است. از طراحی جواهرات گرفته تا معماری، در همه آن‌ها، طراحی دستی جایگاهی کلیدی در فرایند دیزاین دارد. اولین ایده‌ها با کشیدن یک طرح مدادی ساده روی کاغذ متولد می‌شوند و طراحی نقطه‌ی شروع فرایند خلاقیت محسوب می‌شود. طراحی در طی فرایند دیزاین نیز جایگاه و نقش مهمی دارد. چیزی که طراح می‌کشد در نقش یک رسانه یا واسطه ارتباطی عمل می‌کند. و فکر و ایده طراح به واسطه آن به دیگران منتقل می‌شود. طراحی‌های دستی اولیه کمک می‌کنند افراد تیم طراحی به طور موثری در مورد طرح گفتگو کنند و جوانب زیبایی‌شناسی طرح را بسنجند. به‌طور کلیت‌های آن را برای ساخت و تولید ارزیابی کنند. یا آن را نت کنند تا عیب و ایرادهایش در ادامه فرایند دیزاین رفع شود. بی خود طراح نیز نمی‌تواند بدون کمک گرفتن از طراحی که روی کاغذ کشیده است فکر و ایده خود را بهبود ببخشد و آن را گسترش دهد. به همین دلیل است که نتوانمند شدن در مهارت طراحی دستی برای هر کسی که بخواهد وارد دنیای دیزاین شود، اهمیت بالایی دارد.

کتاب من، طراح جواهر

با وجود اینکه کارکرد و نقش طراحی دستی در دنیای دیزاین به طور کلی یکسان است، توجه به جزئیات کار در احاطه رشته‌های مختلف نشان می‌دهد تکنیک‌های طراحی و ابزارها در هر رشته متفاوت از دیگر رشته‌های دیزاین است. از این رو سبک و منابع آموزش طراحی که تکنیک‌های طراحی تخصصی را آموزش می‌دهند اهمیت پیدا می‌کنند. کتاب‌هایی که موضوع آن‌ها آموزش اصول طراحی به صورت عمومی نیست بلکه آنرا با رویکردهای متداول در یک رشته خاص آموزش می‌دهند. نظیر کتاب حاضر که تکنیک‌ها و اصول دیزاین جواهرات را آموزش می‌دهد.

با توجه به فقدان کتاب آموزش طراحی در این رشته، کتاب "من، طراح جواهر" می‌تواند اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در بین هنرجویان و طراحان جواهر داشته باشد. در کتاب من، طراح جواهر، نگاه تخصصی به موضوع را به روشنی در روند ارائه مطالب می‌توان

مشاهده کرد. به طور مثال در ابتدای کتاب، انواع پرسپکتیوهای موزی با ذکر نمونه و مثال توضیح داد شده است. اما این کتاب، به درستی، وارد بحث نقاط گریز و پرسپکتیوهای یک نقطه‌ای و دو نقطه‌ای نمی‌شود. چرا که نقطه گریزها در معماری یا طراحی صنعتی که ابعاد سوزدها بزرگتر است معنی پیدا می‌کند و خواننده این کتاب، که به این اطلاعات نیاز ندارد، بدون مواجه شدن با مطالب اضافی وارد مباحث بعدی کتاب می‌شود. در عوض نمایش جنسیت (material) فلز، سنگ‌ها و رنگ (مبحث رانندگی) در طراحی جواهر اهمیت زیادی دارد. و کتاب مطالب مفیدی با شرح جزئیات در این باره در اختیار خواننده قرار می‌دهد. این کتاب ضمن آموزش طراحی، به معرفی اصطلاحات تخصصی، دسته‌بندی سنگ‌ها، انواع تراش، سبک‌های طراحی جواهرات و مطالب نظیر آن می‌پردازد و همین امر کمک می‌کند کتاب از قالب یک کتاب آموزش طراحی (طراحی به معنی کشیدن) جواهرات خارج شده و جایگاه درست و شایسته خود را به‌عنوان منبع معتبر آموزشی برای دیزاین جواهرات، پیدا کند. در نهایت بهتر است خوانندگان این کتاب را، مانند تمام کتاب‌های دیگری که مهارتی را آموزش می‌دهند، بعنوان راهنما و درپچه‌ای برای آشنایی با موضوع مطالعه کنند. دانش و مهارتی که خواننده این کتاب می‌خواهد به دست آورد با مطالعه آن کامل نمی‌شود. بلکه با در دست گرفتن قلم و مواجه شدن با پروژه‌های واقعی طراحی است که این دانش کامل و قابل استفاده می‌شود.

"نمی‌توان با فکر کردن محض به کار خلاقانه پرداخت. با کار کردن ادات که می‌توان به تفکر خلاقانه دست یافت."

جرج لسون، طراح و دیزاینر آمریکایی

مانی کرامتی

طراح، مدرس طراحی
manikeramati.com

طراحی جواهرات از یک ایده اولیه و از طریق ورودی‌های ذهنی و بصری مختلفی آغاز می‌شود: ایده اولیه یا ایده خام. سپس طی فرایندی تکمیل و به اجرای نهایی خواهد رسید. یکی از روش‌های ارائه ایده، اسکچ می‌باشد. اسکچ در واقع طراحی دستی خام و سریع از کلیت فرم بوده که هدف آن ارائه ایده اولیه طراح است. طراح ایده‌های ذهنی خود را از طریق اسکچ‌زدن، اجرا و مرحله به مرحله آن را پخته‌تر و به ایده نهایی تبدیل می‌نماید.

درست است که ایده بخش بنیادین طراحی است، اما باید در قالبی مناسب ارائه شود تا موثر واقع گردد. پس طراح جهت اجرای ایده نهایی خود باید از دانش کافی بهره‌مند باشد. طراح بعد از رسیدن به ایده نهایی باید از راند به منظور تکمیل کارش استفاده کند. راندو به روشی گفته می‌شود که اسکچ نهایی محصول به‌همراه ویژگی‌های ظاهری و بدنی آن تصویرسازی می‌گردد و باعث می‌شود طراح ایده‌های خود را به واقعیت نزدیک‌تری شبیه‌سازی و به‌صورت گویا بیان نماید. متداول‌ترین ابزار راندو، مدادرنگی، آبرنگ، گواش و مازیک طراحی است. طراح صبر و با نیاز خود می‌تواند از آنها استفاده کند.

طرح نهایی در پرسپکتیو نمی‌تواند تمامی ویژگی‌های ذهنی طرح را با اندازه دقیق بیان کند و به همین دلیل طراح باید برای اجرای تکنیکی طرح خود از سه‌نما استفاده کرده تا حق مطلب را بیان کند. سه‌نما (پلان، جانی، روبرو) در واقع ابعاد و ویژگی‌های طرح را مشخص می‌سازد. ترسیم طرح از سه‌نما مانند ترسیم یک نقشه مهندسی، ابعاد و اندازه‌های دقیق طرح را تصویر می‌کند. در فرایند مدل‌سازی با نرم‌افزار یا با موم از این نقشه‌ها که توسط طراح اجرا شده، استفاده می‌شود.

از آنجایی که منابع علمی در زمینه طراحی دستی از طلا و جواهر بسیار محدود است و آشنایی با تکنیک‌های مختلف اجرایی در ساخت جز موارد مهم در به نتیجه رساندن یک ایده تا مرحله ساخت می‌باشد لذا انتشار کتاب حاضر می‌تواند تلاشی درست برای رسیدن به این مهم باشد. امید آنکه برای پیشبرد این هدف که توانمندی مردم این سرزمین در حوزه ایده‌پردازی، طراحی و اجرای ایده‌های خلاقانه زیورآلات و جواهرات به نحوی شایسته بتواند به ثمر بنشیند، گام‌های اینچینی دیگری نیز مکمل این مسیر گردد.

فراموش نکنیم از گذشته‌های بسیار دور ایرانیان سابقه درخشانی در خلق زیبایی و آثار زینتی و زیور داشته‌اند و خوشبختانه در سال‌های اخیر همچنان پرداختن به این توانمندی جانی دوباره گرفته است. از آنجایی که کمک به رشد علمی و مهارتی در صنعت زیور، طلا و جواهر می‌تواند مردمانمان را از نظر اقتصادی و فرهنگی و هنری پُربرتر نماید، داشتن منابع علمی در این راستا می‌بایست یکی از اهداف مهم متولیان فرهنگ این کشور باشد. امید که روزی هنرمندان این سرزمین با خلق آثاری غنی از آنچه تا به امروز میراث‌دارش بودیم، پیام‌رسان فرهنگ این مردمان به جهان باشند، چه در طول تاریخ و چه در عرض جغرافیا...

ندا مجیدی - ملیکا اعتمادی
خانه طراحان زیورآلات ایرانی