

من، طراح جواهر

(مرجع راهنمای اسکچ، راندو و پرزانته)

مانوئلا برامباتی - کوزیمو وینچی

برگردان: مینا رحیمی و نگار رحیمی

کتاب وارث

۶۷.....	ملیله	۶-۷.....	پیشگفتار برگردان فارسی
۶۸.....	ارگانیک	۶.....	مانی کرامتی
۵۰.....	یونان- دنیای باستانی	۷.....	ندا مجیدی - ملیکا اعتمادی
۵۲.....	میناکاری و فنون آن	۸.....	مقدمه نویسنده
۵۲.....	مینای خانه‌بندی (کولازونه)	۹.....	توضیح مترجم
۵۳.....	مینای حکاکی	۱۰.....	ترسیم سه‌نما و مجسم (سه محوری)
۵۴.....	مینای شفاف بر سطح برجسته	۱۱.....	مؤلفه‌های اساسی ترسیم مجسم
۵۵.....	مینای روندیوس	۱۴.....	برش در طراحی
۵۷.....	نقاشی میناکاری	۱۴.....	نمایش دقیق جسم
۵۸.....	مینای پلیک ژور کلیسایی	۱۵.....	دلایل اندازه‌گیری
۵۹.....	مطالعه‌ی قطعات میناکاری‌شده	۱۶.....	نمایش حلقه در مقیاس حقیقی
۶۰.....	بیزانس و امپراتوری آن	۱۷.....	طراحی حلقه‌های ساده و دامله
۶۲.....	نمایش تصویری جواهرات و تراش آن‌ها	۱۸.....	ترسیم سه‌نما و مجسم از زوایای مختلف
۶۲.....	تراش گنبدی برای سنگ‌های نیمه‌قیمتی شفاف	۱۸.....	حلقه‌های گرد نگین‌دار
۶۳.....	رنگ‌آمیزی جواهرات	۱۹.....	طراحی با توجه به ابعاد
۶۴.....	آکوامارین	۲۰.....	فلزات قیمتی
۶۵.....	کوارتز	۲۱.....	نور و رنگ فلزات
۶۶.....	اوپال	۲۱.....	طلای زرد با استفاده از پاستل
۶۸.....	تورمالین	۲۲.....	طلای زرد با استفاده از ماژیک‌های پنتون
۶۹.....	آمیتست	۲۳.....	طلای زرد با استفاده از مواد ترکیبی
۷۰.....	کهربا	۲۳.....	طلای زرد با استفاده از ادوب ایلاستریاتور
۷۱.....	سبترین	۲۴.....	طلای سفید با استفاده از پاستل
۷۲.....	کریستال	۲۴.....	طلای سفید با استفاده از ماژیک‌های پنتون
۷۴.....	قرون میانه	۲۵.....	طلای سفید با استفاده از تمپرا
۷۶.....	تراش کابوشان در سنگ‌های نیمه‌قیمتی مات	۲۵.....	طلای سفید با استفاده از کامپیوتر
۷۶.....	عقیق	۲۶.....	رز گلد با استفاده از پاستل
۷۷.....	چشم ببر	۲۶.....	رز گلد با استفاده از ماژیک‌های پنتون
۷۸.....	فیروزه	۲۷.....	رز گلد با استفاده از تمپرا
۷۹.....	لاجورد	۲۷.....	رز گلد با استفاده از کامپیوتر
۸۰.....	مالاشیت	۲۸.....	تکنیک کیاروسکورو در اسکچ حجم‌های پایه: مکعب
۸۱.....	مرواریدها	۲۹.....	پرداخت‌ها
۸۳.....	گونه‌های مروارید	۲۹.....	صیقلی
۸۴.....	مرجان	۲۹.....	ساتنی
۸۶.....	رساناس	۳۰.....	برس‌خورده
۸۸.....	ویژگی‌های الماس	۳۰.....	سند بلاست
۸۸.....	تراش	۳۰.....	چکشی
۸۸.....	قیراط	۳۲.....	سایه‌ها و کیاروسکورو
۸۸.....	رنگ و شفافیت	۳۴.....	سطوح مکعبی
۹۱.....	خاستگاه الماس	۳۵.....	اسکچ کیاروسکورو از حجم‌های پایه: گُره
۹۱.....	گونه‌های الماس	۳۶.....	سطوح کاو (مقعر)
۹۲.....	قرن هفدهم و باروک	۳۷.....	سطوح کوژ (محدب)
۹۴.....	سنگ‌های قیمتی	۳۸.....	سطوح گنبدی‌شکل
۹۴.....	زمرد	۴۰.....	اسکچ کیاروسکورو از حجم‌های پایه: مخروط
۹۶.....	یاقوت	۴۱.....	سطوح مخروطی
۹۸.....	یاقوت کبود	۴۲.....	سطوح هرمی
		۴۳.....	اسکچ کیاروسکورو از حجم‌های پایه: استوانه
		۴۴.....	سطوح لوله‌ای و استوانه‌ای
		۴۶.....	گهار، سه‌ها

قرن هجدهم میلادی..... ۱۰۰

تراش‌های خاص ۱۰۲

- ۱۰۲ تراش اشکی
- ۱۰۲ تراش آشر
- 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)
- ۱۲۴ سنگفرشی (جوشیده)
- ۱۲۶ چنگ
- ۱۲۸ پایه مروارید

طراحی قفل ۱۳۱

- ۱۳۱ قفل جعبه‌ای
- ۱۳۲ قفل طوطی (پروانه‌ای یا خرچنگی) و قفل فنی (مدبر)
- ۱۳۳ قفل کشویی
- ۱۳۳ قفل میخی
- ۱۳۳ قفل قابل تنظیم
- ۱۳۴ قفل سرنیزه‌ای و قفل کشویی با سوزن جانبی
- ۱۳۶ سنجاق‌قفل
- ۱۳۶ سنجاق‌سر
- ۱۳۷ بست‌های گردن‌بند
- ۱۳۸ قفل‌های گوشواره
- ۱۳۸ قفل تقه‌ای
- ۱۳۸ قفل بیچی
- ۱۳۸ قفل اهرمی
- ۱۳۹ قفل گل‌میخ
- ۱۳۹ قفل کلیسی

آرت نوو - بل ایوک..... ۱۴۰

طراحی زنجیر ۱۴۲

- ۱۴۲ زنجیر رولو
- ۱۴۳ زنجیر لنگری
- ۱۴۳ زنجیر گرومت (کارتیر، کورب)
- ۱۴۳ انواع دیگر گرومت
- ۱۴۴ زنجیر ونیزی
- ۱۴۴ زنجیر دم‌روباھی (تیغ ماهی)

- ۱۴۵ زنجیر کُرهای
- ۱۴۵ زنجیر طنابی
- ۱۴۶ - زنجیر تویی
- ۱۴۶ زنجیر ماری
- ۱۴۷ زنجیرهای خلاقانه
- ۱۵۰ آویزها

مواد جایگزین ۱۵۱

- ۱۵۱ سلولوئید
- ۱۵۲ باکالیت
- ۱۵۳ شیشه مورانو
- ۱۵۳ لمپ ورکینگ (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 (دیمی پرو) ۱۶۰

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

ابعاد و ارگونومی ۱۸۰

- ۱۸۰ گردن‌بند‌های سخت (انعطاف‌ناپذیر)
- ۱۸۱ نمای روبه‌روی گردن و گوش
- ۱۸۱ نیم‌رخ گردن و گوش
- ۱۸۳ نمای جانبی گردن، گوش و دست
- ۱۸۴ طول گردن‌بند
- ۱۸۸ قرارگیری دست‌ها
- ۱۸۹ نمای پرسپکتیو الگو
- 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 زنجیرهای متحرک
- ۲۰۰ دست‌بند‌های پلاک‌دار
- ۲۰۰ دست‌بند‌های مدولار
- ۲۰۱ مهر انگشتری
- ۲۰۲ گیره‌ها
- ۲۰۲ گیره‌ی کراوات
- ۲۰۲ کلیس کراوات
- ۲۰۲ چگونگی نصب گیره‌ی کراوات
- ۲۰۳ دکمه سردست
- ۲۰۴ آویزهای مدولار
- ۲۰۵ ست‌های مردانه
- ۲۰۶ ساعت‌ها

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 نقطه‌ای 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 کرده 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، جوانب زیبایی‌شناسی طرح را بسنجند. همین‌طور قابلیت‌های آن را برای ساخت و تولید ارزیابی کنند. یا آن را نقد کنند تا عیب و ایرادهایش در ادامه فرایند دیزاین رفع شود. حتی خود طراح نمی‌تواند بدون کمک گرفتن از طرحی که روی کاغذ کشیده است فکر و ایده خود را بهبود ببخشد و آن را گسترش دهد. به همین دلیل است که توانمند 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 طراحان رشته‌های مختلف نشان می‌دهد تکنیک‌های طراحی و ابزارها در هر رشته متفاوت از دیگر رشته‌های دیزاین است. از این رو کتاب‌ها 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 موازی 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 سوزها 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 راندو) 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 دریچه‌ای 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 است که می‌توان به تفکر خلاقانه دست یافت."

جورج نلسون، طراح و دیزاینر آمریکایی

مانی کرامتی

طراح، مدرس طراحی